

一本书读完

哈佛历史丛书

HAFO LISHI CONGSHU

来自远古的歌舞 “百戏之祖”的南戏
享誉世界剧坛的《赵氏孤儿》 集戏曲艺术之大成的京剧 “反叛”的实验戏剧

古希腊的戏剧家 为君权服务的古典戏剧 德国浪漫主义戏剧
适逢其时的现实主义戏剧 毛姆的风俗喜剧

人类戏剧的历史

崔佳◎编著

中华工商联合出版社

小故事 大历史

一本书读完

人类戏剧的历史

崔佳◎编著

中华工商联合出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

一本书读完人类戏剧的历史 / 崔佳编著. —北京:
中华工商联合出版社, 2014.3
(小故事, 大历史)
ISBN 978-7-80249-930-0

I. ①一… II. ①崔… III. ①戏剧史—世界—通俗读
物 IV. ①J809.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 010248 号

一本书读完人类戏剧的历史

作 者: 崔 佳
责任编辑: 于建廷 效慧辉
封面设计: 王三
责任审读: 郭敬梅
责任印制: 迈致红
出版发行: 中华工商联合出版社有限责任公司
印 刷: 三河市德利印刷有限公司
版 次: 2014 年 5 月第 1 版
印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷
开 本: 787mm×1092 mm 1/16
字 数: 500 千字
印 张: 24
书 号: ISBN 978-7-80249-930-0
定 价: 35.00 元

服务热线: 010-58301130
销售热线: 010-58302813
地址邮编: 北京市西城区西环广场 A 座
19-20 层, 100044

<http://www.chgslcbs.cn>
E-mail: cicapl202@sina.com (营销中心)
E-mail: gslzbs@sina.com (总编室)

工商联版图书
版权所有 盗版必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印务部联系。
联系电话: 010-58302915

序 言

红脸关公义薄云天、白脸曹操狡猾奸诈、黑脸包公大公无私……这些深入人心的人物形象，都是戏剧给予给我们的。可见戏剧对人们生活的重要影响。戏剧已经有两千五百多年的历史，在不同的时期都有不同的发展和变化，这些发展和变化皆源于戏剧家们细腻的嗅觉和超前的思想，以及在舞台上形象的表现。

翻开这本《一本书读完人类戏剧的历史》，你将接触戏剧的发源与发展，走近戏剧这一世界上最古老的艺术形式，你会被其深深吸引。

亚里士多德在公元前4世纪就说过：“一切艺术都是模仿，戏剧是对各种生物的行动的模仿。”

在古希腊那里，艺术又被划分为音乐、绘画、雕塑、建筑与诗，戏剧却被划归诗的范畴里。一般认为，真正的戏剧艺术应该包容诗（文学）、音乐、绘画、雕塑、建筑以及舞蹈等多种艺术成分，因而戏剧被称为综合艺术。

戏剧作为一个古老的艺术门类，它已逐渐变成人类文化中的一个重要的组成部分。戏剧的发展总是同其他文化的发展相伴相随，同时受到诸如政治、经济、哲学、心理学以及文学等因素的影响，戏剧往往都能作为一个时代的缩影。通过戏剧，我们可以看到某个时代的价值取向、社会生活以及当时人们的种种喜乐或者悲哀。

戏剧作为各地域文化传统的组成部分，具有不同的特点。一般认为，世界上有三种古老的戏剧文化，即希腊的悲、喜剧，印度的梵剧及中国的戏曲。沿着人类戏剧发展的历程，本书将通过两个部分讲述：中国戏剧和外国戏剧。

中国的戏剧走过了漫长的发展道路，先秦到汉代是巫祇仪式的戏剧雏形，宋代南戏已经逐渐成熟，到元杂剧已经发展到了新的阶段，而明代传奇剧继承了元杂剧的精髓，到了清代已经全方位融入到了百姓的生活当中，京剧是其中的代表。经过两千多年的不断丰富、变革与发展，现在中国已经有三百多种地域性戏剧存在于民间。

需要特别指出的是，元代杂剧在世界戏剧史上有着非常重要的地位。关汉卿、王实甫、马致远、白仁甫、郑德辉等优秀剧作家都生活在那个年代，他们深入社会底层，为广大劳动人民的艰苦生活所感染，创作了许多可歌可泣的戏剧故事和戏剧人物。

外国戏剧主要以西方戏剧为主。西方戏剧以时间为序可分为：古希腊和古罗马时期戏剧、中世纪时期戏剧、文艺复兴时期戏剧、古典主义时期戏剧、启蒙运动时期戏剧、19世纪戏剧、现代戏剧和当代戏剧。

在西方的特定历史时期，按照不同的风格类型，又可分为诸多流派：浪漫主义派、古典主义派、自然主义派、象征主义派、表现主义派和荒诞派等。

在西方的戏剧史中，涌现出过许多伟大的戏剧家：集戏剧之大成者的莎士比亚、喜剧之王莫里哀、幽默讽刺大师契诃夫、现实主义宗师果戈理等，他们都是家喻户晓的大师级人物。

现在，我们就随着本书的内容，一起进入人类戏剧发展的大剧场，开始一场充实的精神之旅吧。

目 录

上篇 中国戏剧

来自远古的歌舞 / 2

歌舞艺术是组成中国戏曲最重要的艺术因素，其起源也最早。作为戏曲诸因素之一的歌舞艺术，诞生在原始社会。

兴盛的百戏艺术 / 8

秦在统一全国后，把各诸侯国的歌舞及其他表演艺术都汇集到了京城，为汉代的歌舞、角抵等表演艺术的兴盛奠定了基础。

动荡中发展的歌舞 / 11

魏晋南北朝时期虽然当时的统治者相互征伐，但仍穷奢极侈，征歌选舞，纵情声色，因此，对前代的各种表演艺术不仅全部保留下来，而且加以增修。

从摧残走向复兴的戏剧 / 14

由于唐朝统治者在建立政权之初，吸取了前代封建王朝灭亡的教训，使百姓得以休养生息，发展生产，因此，封建经济渐趋繁荣。这给各种民间表演技艺的发展创造了良好的环境，使各种民间表演技艺在经历了战争摧残之后又复兴起来。

勾栏瓦舍中的艺术融合 / 18

北宋结束了五代十国的混乱局面，建立了统一的封建王朝，使百姓又有了比较安定的社会环境来从事生产，因此，封建经济很快得到了恢复和发展，这也为艺术的发展提供了良好的社会环境。

真正的戏曲：宋杂剧与金院本 / 23

宋杂剧和金院本已经是真正的戏曲了。宋杂剧由唐代参军戏发展而来，但同时也吸收了其他歌舞表演、大曲和杂伎百戏的很多特征；金院本为元杂剧的形成奠定了基础。

“百戏之祖”的南戏 / 25

南戏是中国北宋末至元末明初在中国南方最早兴起的戏曲剧种，中国戏剧的最早成熟形式之一。它的发展为明清以来多种地方戏的繁荣提供了丰富的营养，在中国戏曲艺术的发展史上具有重要的意义。

“南曲之宗”的《琵琶记》/ 34

《琵琶记》作为南戏第一部最成功的文人作品，在明清两代流传极广，影响很大，曾被誉为“南曲之宗”。

宋元四大南戏 / 39

《荆钗记》《白兔记》《拜月亭》《杀狗记》等四种南戏，通常合称为宋元四大南戏，在戏曲史上享有盛誉。

元杂剧的辉煌 / 50

元杂剧的形成是中国历史上各种表演艺术发展的结果，同时也是时代的产物。元杂剧作为一种成熟的戏剧，在内容上不仅丰富了久已在民间传唱的故事，而且反映了当时的社会现实，成为广大人民群众最喜爱的文艺形式之一。

元曲四大家 / 58

元曲四大家指关汉卿、白朴、马致远、郑光祖四位元代杂剧作家。四者代表了元代不同时期不同流派杂剧创作的成就，因此被称为“元曲四大家”。

《西厢记》天下夺魁 / 68

《西厢记》的曲词华艳优美，富有诗的意境，可以说每支曲子都是一首美妙的抒情诗，是我国古典戏剧的现实主义杰作，对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响很大。

享誉世界剧坛的《赵氏孤儿》/ 75

《赵氏孤儿》是元杂剧在戏曲史上流传时间最长、影响最大的作品之一，当它在元代产生以后，便一直在戏曲舞台上流传。

中国戏曲之母——昆曲 / 80

昆曲是中国传统戏曲中最古老的剧种之一，也是中国的传统文化艺术，是中国戏曲艺术中的珍品。

传奇的时代 / 84

明代初年，在北曲杂剧衰落的同时，南戏却得到了较大的发展，并且吸收了北曲杂剧中的某些成分，逐渐演进到了传奇的阶段，从而开创了我国戏曲史上以传奇为主的新时期。

掀起高潮的三大传奇 / 90

明传奇的成熟与振兴是以嘉隆年间问世的三部名作为标志的，这就是李开先的《宝剑记》、梁辰鱼的《浣纱记》和无名氏的《鸣凤记》。三大传奇的问世掀起了明代戏曲在沈、汤之前的第一个高潮。

汤显祖的“临川四梦” / 100

被誉为“东方的莎士比亚”的汤显祖在中国乃至世界文学史上都占有重要的地位。在汤显祖的四部剧作中，《牡丹亭》是用笔墨最多、最能体现他的文学思想和艺术才能的一部，与元杂剧《西厢记》同是著名的爱情剧。

吴江派的领袖——沈璟 / 106

沈璟是吴江派的领袖，在当时的戏曲界影响颇大。针对传奇创作中出现的卖弄学问、搬用典故、不谙格律等现象，沈璟提出“合律依腔”和“僻好本色”的主张，并编纂《南九宫十三调曲谱》以

为规范。

苏州派翘楚——李玉 / 114

市民阶层喜赏戏曲的阅读期待，文人阶层借剧写心的创作惯性，再加上明清易代血雨腥风的时代刺激，多种因素的合力作用，成就了明末清初剧坛上的著名戏曲创作流派——苏州派，李玉是其中最杰出的代表。

文学巨匠李渔 / 121

李渔长期出于贾利目的的戏曲创作和表演的艺术实践，使他积累了丰厚的戏曲理论资源，最终成为中国戏曲理论上极具里程碑意义的人物。

南洪北孔 / 125

清康熙年间，花部诸腔戏迅速发展，逐渐取代了雅部在曲坛上的霸主地位，传奇的创作也开始走向衰落。但就在这一时期，出现了两位杰出的传奇作家——洪升和孔尚任，史称“南洪北孔”。他们分别以自己的杰作《长生殿》与《桃花扇》轰动曲坛，为已进入衰落时期的传奇创作注入了新的活力。

脱离现实的明杂剧 / 133

明清时期的戏曲形式虽以传奇为主，但杂剧仍占有重要的地位。元末时，许多文人开始重新致力于科举仕途，从事杂剧创作的人数大为减少。即使写作杂剧者，也往往用杂剧来消遣性情、宣扬风化，脱离现实的倾向日益严重。

日益衰落的清杂剧 / 141

杂剧成为案头文学，时间更早于传奇，所以清代杂剧的景况比传奇更为凄凉，仅清初稍见繁盛。

集戏曲艺术之大成的京剧 / 147

京剧正式形成大约是道光二十年（1840年）以后的事，这时京剧的各种唱腔板式已初步具备，京剧的语言特点已经形成，在角色的行当方面已出现了新的变化，还拥有一批具有京剧特点的剧目。

丰富多彩的地方戏 / 154

由于中国地域辽阔，民族众多，各地的方言不同，除了京剧以外，还形成了丰富多彩的地方戏。据统计，中国的地方戏遍及全国各地，有300多种，可以称得上世界之最。

蓬勃发展的说唱艺术 / 167

弹词和鼓词是流行于不同地区的说唱相兼的曲艺形式。前者流行于南方，用三弦、琵琶伴奏，主要说唱才子佳人的爱情故事；后者主要流行于北方，用鼓和三弦等乐器伴奏，主要说唱金戈铁马的战争故事。

在探索中前进的歌舞剧 / 171

歌剧是一种综合了音乐、戏剧、舞蹈的艺术形式。在中国，歌剧和舞剧都属于引进的外来艺术。从传入中国到现在，经过历代艺术家的不断探索，取得了很大的成绩。

独具魅力的脸谱和服饰 / 175

脸谱是一种中国戏曲独有的、在舞台演出中使用的化妆造型艺术。戏曲的服饰有一整套具体的规制，这些规制是戏曲艺人们在长期的表演实践中约定俗成的，其样式、纹饰、色彩以及穿着方式等都具有特定的象征意义。

戏曲功法 / 181

戏曲演员在舞台上扮演人物，塑造舞台形象，需具备一定的表演手段。由于戏曲是综合性艺术，因此，演员在塑造人物形象时，也须采用多种艺术手段。在长期的戏曲演出实践中，古代戏曲艺术家们将这些表演手段总结为“四功五法”。

不断完善的戏曲曲谱 / 187

戏曲曲谱，是指戏曲唱词的格律谱和戏曲唱腔的乐谱。在本书里，戏曲的曲谱主要是指联曲体戏曲的曲谱。

塑造多种脚色 / 192

推动戏曲发展的不仅是剧作家，包括戏曲演员及其戏班在中国戏曲史上也占有重要的地位。中国戏曲脚色分为生、旦、净、丑、杂等五大门类。

著名的传统戏班 / 198

中国传统戏曲的戏班有三种类型：一种是宫廷戏班；一种是官宦士绅的家班；一种是民间的职业戏班。

话剧的新生 / 206

谈起中国话剧的起源，人们常说，中国的话剧是一种“舶来品”，但这是否意味着中国人被动地接受了西方的戏剧，在自足的文化形态中生硬地植入了一种异质的文化元素呢？其实不然。20世纪初，随着大清帝国的日趋衰败，一些有志之士把目光转向了西方，试图从中寻求疗救中国社会的药方。正是在中国人探求革命的过程中，西方戏剧才被引入国内。可以说，这是中国人的一种主动的文化选择，更是一种历史的选择。

曹禺与“四大名剧” / 212

短短几年时间，曹禺的创作水准不论从思想上还是从艺术上，都已经达到了非常成熟的境界，尤其是被誉为“四大名剧”的《雷雨》《日出》《原野》和《北京人》，其艺术功力所达到的境界，迄今为止尚无人能超越，而那时他仅31岁。

“反叛”的实验戏剧 / 214

实验戏剧是具有中国特色的舞台实践运动，走过了七八年的发展历程，成为从无到有的年轻反叛者们的代名词，从小到大的社会影响力和渗透力，一种无法说清的理想，一种坚定的姿态和一种鲜明的立场，从边缘到主流的递进，从单调到丰富的剧场呈现。孟京辉在他的创作谈中这样说，实验是一针强烈的兴奋剂，激活了中国业以复苏的戏剧舞台。

下篇 外国戏剧

西方戏剧的诞生 / 218

公元前534年的一天，希腊发生了一件有明确记录的事情：在酒神节的悲剧演出竞赛中，一个叫塞士比斯的希腊人获得了冠军，他是戏剧史上第一个为世人所知的演员，这以后的演员们也常被称为塞士比斯之徒。毫无疑问，希腊话剧演出就起源于酒神祭祀的仪式。

古希腊的戏剧家 / 224

从高声朗读的诗白，到对答如流的台词，对话逐渐从开始时的庄严与拘谨，越来越快地演变为地

地道道的口语。演员的重要性得到了体现，合唱队的重要性得以削弱。古希腊的戏剧就是这样一步步坎坎坷坷形成的。

古罗马的戏剧家 / 232

古罗马戏剧萌芽于远古时期对农神萨图尔努斯的祭祀。农民庆祝丰收时，常和着菲斯克尼曲调互相嘲弄，这种曲调具有戏剧对话的性质。公元前364年，为了祛除瘟疫，埃特鲁里亚人到罗马表演舞蹈，后来这种舞蹈发展成为集音乐、歌舞、戏谑于一体的杂剧，从而促进了古罗马戏剧的形成。

从仪式剧到演剧 / 238

中世纪的欧洲演剧起始于10世纪，衰落于16世纪。它没有古希腊戏剧的“悲剧”和“喜剧”之分，常常是在严肃的演剧中穿插谐谑的片断，而在轻松的演剧中加入严肃的说教，相继出现了神秘剧、奇迹剧和道德剧等宗教演剧。16世纪人文主义旗帜下的以仰慕并模仿古代希腊、罗马文化，反对中世纪的宗教统治和禁欲主义的运动席卷了整个欧洲，欧洲演剧开始了新的旅程，宗教剧随之衰亡。

黑暗时代的戏剧 / 244

宗教戏剧在发展过程中演变出几种特殊的戏剧类型：奇迹剧、神秘剧和道德剧等。开始剧情不外乎是耶稣的诞生和复活，后来逐渐扩展到《圣经》的全部宗教内容，以此宣传宗教教义，要求人们以教义作为生活准则。

从暗夜走向复兴 / 248

文艺复兴的始作俑者采取的策略化生存方式。他们并没有明确地高举反抗的旗帜，也没有进行激进的变革尝试，但是他们对现世生活的肯定，对爱情的追求本身就是对教会主张的禁欲主义的积极解构，对新生活的向往本身就是一种潜在的对现实的不满。

全面繁荣的英国戏剧 / 251

16世纪的英国确实是一个黄金时代，英国刚刚打败西班牙的“无敌舰队”，踌躇满志地展望未来。而人文主义思想则如春雨般“随风潜入夜，润物细无声”地降临，无声地宣告戏剧全面繁荣时代的来临。学院派戏剧在剧场中完成了与民族文化的大融合，它已经由吸收营养阶段步入一个建立发展新民族戏剧的时代了。

人文主义文学的集大成者——莎士比亚 / 254

莎士比亚，英国文艺复兴时期伟大的剧作家、诗人，欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。由于莎士比亚的出现，文艺复兴时期的英国戏剧创造了空前的灿烂辉煌。相比之下，戏剧理论黯然失色，理论家们无奈地感叹：“莎士比亚是评说不尽的。”

为君权服务的古典戏剧 / 259

接踵而至的古典主义戏剧时代，则表现出人到中年的气象，拘谨、审慎、严格地恪守着法度与规范，事必深思熟虑方能付诸实行。古典主义对于艺术的根本要求是为国王效忠，为君主专制政治的利益服务，因此，不允许作者在创作中掺杂个人主义和自由主义倾向。

法国悲剧之父——高乃依 / 262

剧作《熙德》的上演，可以说是高乃依生命中最辉煌的时刻，他因而被誉为“法国悲剧之父”、“伟大的高乃依”。

服从原则的拉辛 / 265

由高乃依奠基的法国古典主义悲剧，到了拉辛手里达到了完美和成熟。拉辛是古典主义悲剧的完

成者，是古典主义悲剧原则的服从者。当高乃依被“三一律”等戒律折磨得苦恼万分时，拉辛却以其从容不迫地游刃于“三一律”的悲剧而在剧坛上显露头角。

喜剧之王——莫里哀 / 268

17 世纪的法国，是戏剧空前繁荣的时期，也是剧坛上群星闪耀的时代。高乃依曾以他充满英雄主义气息的悲剧开辟了法国古典主义悲剧的新道路，拉辛又以他那娴熟的技巧把法国的古典主义悲剧推向成熟，而莫里哀的喜剧则使法国的古典主义戏剧步入了最高峰。

启蒙时期的平民话剧理论 / 271

18 世纪是启蒙运动时期，启蒙运动最早产生于英国，随即席卷整个欧洲。这一时期是自然科学和社会科学全面发展、成果辉煌的时期，话剧艺术在英国、法国、德国、意大利都有不同程度的提高。在这几个国家中，相比之下英国的话剧发展没有它在 14—16 世纪那样迅猛，因而在这个时期不如其他三个国家的影响大。

德国启蒙话剧 / 275

从 18 世纪 50 年代起，德国戏剧艺术进入了崭新的重要阶段，戏剧艺术的中心转移到了汉堡。在莱辛的努力下，德国的民族话剧确立并繁荣起来，他的剧作和剧评标志着德国古典主义话剧原则的瓦解，启蒙话剧艺术的诞生。

意大利的“莫里哀”——哥尔多尼 / 279

哥尔多尼是启蒙时期意大利杰出的现实主义剧作家。他以卓越的才能，坚强的意志，面对着重重困难和诽谤，改革了 18 世纪意大利的喜剧，奠定了现代意大利戏剧文学的基础，并为它开辟了一条现实主义的广阔道路。

德国浪漫主义戏剧 / 282

由于浪漫主义是对古典主义的否定，是对启蒙主义的质疑，又是对新的社会现实的强烈不满，所以，浪漫主义崇尚感情来否定以往的“理性主义”。浪漫主义还要求冲破古典主义的创作束缚，让丰富的想象驰骋于更为广阔的天地之中。

法国浪漫主义戏剧 / 284

在浪漫主义戏剧取得最大成就的法国，占主导地位的是积极的浪漫主义。1827 年，雨果在《克伦威尔》的“序”中批判了古典主义及其“三一律”，宣告一种合乎自然，美、丑及爱、憎对照鲜明的新戏剧的诞生，成为浪漫主义戏剧的宣言。两年后，第一部浪漫主义戏剧，大仲马的《昂利第三及其宫廷》上演。

套路化的情节剧 / 287

18 世纪末到 19 世纪初盛行一种套路化的话剧形式——情节剧，到浪漫主义话剧鼎盛时期，大约 19 世纪 30 年代，情节剧又被称为佳构剧。

英国浪漫主义戏剧 / 290

英国浪漫主义文学的最主要成就是诗歌而不是戏剧。这是因为在资产阶级革命时期，英国的剧院遭到查封和破坏，18 世纪时又恢复了戏剧检查制度，因而严重地阻碍了戏剧艺术的发展。因此，除了大诗人拜伦和雪莱写了一些剧本外，英国未能出现更多的浪漫主义戏剧作品。

美国浪漫主义戏剧 / 292

美国戏剧的历史较短，17、18 世纪只有个别欧洲移民创作的剧本在很小的范围内上演。

适逢其时的现实主义戏剧 / 295

1835年,俄国文学批评家别林斯基提出了现实主义理论,他在《论俄国中篇小说和果戈理的中篇小说》中言明,文学自古以来就分为“理想的诗”(即浪漫主义的文学)和“现实的诗”(即现实主义的文学)两大类,而“现实的诗”由于“在全部赤裸裸的真实中再现生活”,因而“更符合我们时代精神的需要”。

现实主义宗师——果戈理 / 298

《钦差大臣》标志着俄国现实主义戏剧创作成熟阶段的开始。俄罗斯著名评论家赫尔岑评价它是“最完备的俄国官吏病理解剖学教程”。聂米罗维奇·丹钦科则说:“《钦差大臣》你们无论看过多少遍,尽管你们已有所准备,可还是要被它的结尾深深地吸引,被它惊人的美、充满感染力的情节、非同凡响的、完全出人意料的以及充满灵感的舞台意图所吸引。”

俄国戏剧之父——奥斯特洛夫斯基 / 301

奥斯特洛夫斯基的剧本大部分描写的是商人阶层的生活,在创作中他遵循果戈理的创作风格,揭露社会的不良风气,用讽刺的笔触描绘社会的众生相。他为俄国舞台确立了俄罗斯民族话剧的范本,享有极高的声誉。

停留在自己世界里的小仲马 / 303

《茶花女》一经出版即轰动全国,尽管上流社会恼怒地批评道:渲染妓女生活,是“淫荡堕落”、“低级下流”,但更多的人则真切感人的故事所征服。妓女玛格丽特的悲惨命运,她的灵魂悲号,以及男主人公阿芒痛彻肺腑的悔恨,都深深地震撼了读者的心弦,令人“心神飞越”。

易卜生的“社会问题剧” / 306

欧洲戏剧的发展史是一部群星闪烁、人才辈出的历史。在这个艺术历史的长廊中,曾经产生过莎士比亚这样伟大的人文主义诗人,涌现出莫里哀这样杰出的古典主义喜剧大师。而到了近代,创造性地改变了欧洲戏剧的发展道路,唯一可以和莎士比亚、莫里哀相媲美的戏剧家,就是易卜生。

幽默讽刺大师契诃夫 / 310

契诃夫作为一名情趣隽永、文笔犀利的幽默讽刺大师,寥寥数笔就能写活一个人、一个物件,奇怪的是,他笔下的人物都是半死不活地活着。他灰暗的文章里散发着精心提炼的香气。他的名言“简洁是天才的姊妹”也成为后世作家孜孜追求的座右铭。

萧伯纳的严肃戏剧 / 314

爱尔兰人萧伯纳是一位妙语不断的社会批评家,一位第一流的喜剧大师。萧伯纳的剧作一登上历史舞台,就为英国现实主义戏剧奏响了雄浑的主旋律。萧伯纳的戏剧不仅是现实主义戏剧走向成熟的标志,也代表着英国戏剧在这一历史阶段的主要成就,伦敦的严肃戏剧在萧伯纳手里发挥得淋漓尽致,可谓“前不见古人,后不见来者”。

荒诞派戏剧 / 317

荒诞派戏剧产生于荒诞的时代,第二次世界大战给整整一代人的心灵却留下了难以治愈的创伤。上帝不复存在了,旧日的信仰坍塌了,美好的希望和理想破灭了。世界让人捉摸不定,社会令人心神不安。劫后余生的人们,抚摸着战争的伤疤,开始了痛苦的反思。这种精神上的空虚反映到文学上,就形成了一个“没有意义、荒诞、无用”的主题。

梅特林克的神秘象征 / 320

“人生真正的意义，不是在我所感知的世界里，而存在于那个目所不见，耳所不闻，超乎感觉之外的神秘之国中……诗人的任务就是要揭示出生活中神秘而又看不见的因素，揭示出他的伟大之处，他的痛苦之处，但这些因素却与现实主义无缘。”

奥尼尔的传奇 / 322

评论界曾指出：“在奥尼尔之前，美国只有剧场；在奥尼尔之后，美国才有戏剧。”正像麦高恩评价的那样：“《琼斯皇帝》不仅反映了奥尼尔首次企图冲决现实主义藩篱的努力，而且是美国现代戏剧史上取得成功的第一位。”

工人阶级的粗犷天才——奥凯西 / 325

奥凯西以抒情的对白，绝望和痛苦的段落描写而著称，成为和约翰·米林顿·辛格前后辉映的两大爱尔兰剧作家之一。1923年，奥凯西让都柏林的绅士们大跌眼镜，谁也没有想到这个曾在街头流浪的家伙，能够创作出剧作《枪手的影子》。

毛姆的风俗喜剧 / 328

20世纪初的英国，人们提到文化界古往今来成就最大的戏剧大师时，除了莎士比亚，就算在剧坛大显过身手的两位戏剧家萧伯纳和毛姆了。人们说，是“毛姆的喜剧使伦敦人笑了四分之一一个世纪”。

瑞狄良的佳构剧 / 331

英国人最明智的举动就是刻板刻眼地学习佳构剧的剧作结构方式。以瑞狄良、汉普顿、谢弗为代表的剧作家，就像莎士比亚剧场屋顶上飘扬的旗帜一样有远见和号召力，他们是继莎士比亚之后能够像磁石一样吸引观众走进剧场的卓越的戏剧工作者。

萨特的存在主义演剧 / 333

存在主义是现代西方广泛流行的哲学流派，存在主义者认为有两个“存在”，一个是“自我”，一个是“我”以外的世界。前者更重要，无前者就无后者。“自我”与世界是敌对的，它对“自我”来说，是一种“限制”、“阻力”，因此，人在世界中是孤立无援的，“他人就是我的地狱”，人的命运注定是悲剧性的。存在主义演剧的代表作家是萨特。

年轻一代的良心——加缪 / 335

法国二战后有两位号称“精神领袖”的人物，一是萨特，一是加缪。加缪在法国二十世纪文学史上占有很重要的地位，他的作品不多，而其中蕴含的精神价值和魅力仍然深刻影响着一代又一代青年。

“寻找自我”的皮兰德娄 / 337

皮兰德娄的戏剧创作成就获得了很多颇有声望的批评家的赞誉。意大利作家莫拉维亚说皮兰德娄对戏剧的贡献，可以同乔伊斯对小说或毕加索对绘画的贡献相媲美；美国著名的戏剧评论家诺里斯·霍顿在评价20世纪的戏剧创作时说：“皮兰德娄代表了20世纪20年代思考的一代，不仅是他本国的，而且是整个西方世界思考的一代，这一代是受弗洛伊德影响的第一代人，是开始重新估价现代环境中的个性之谜的一代人。”

踏上威廉斯的欲望街车 / 340

托马斯·拉尼尔·威廉斯，美国剧作家，以笔名田纳西·威廉斯闻名于世。他是二十世纪最重要的剧作家之一。他于1948年和1955年分别以《欲望号街车》《热铁皮屋顶上的猫》赢得普利策戏

剧奖。

最杰出的喜剧大师米勒 / 342

阿瑟·米勒是美国半个世纪以来最杰出的剧作家，还写过两部小说。1987年写了回忆录《时间弯曲》，年过古稀时，还写了剧本《踏破摩根山》和《末代美国佬》。他的作品针砭时弊、直言不讳，被誉为20世纪良心的代表，其中《推销员之死》是最有影响的代表。

布莱希特戏剧 / 344

布莱希特是现代戏剧史上极具影响力的剧场改革者、剧作家及导演，被视为当代“教育剧场”的启蒙人物。布氏的剧作及戏剧理论对当代戏剧界产生过强烈的震动，并由此成为各国戏剧家的主要研究对象。

星光闪耀的百老汇舞台 / 347

美国商业性演剧的娱乐中心始终在百老汇。百老汇原是纽约曼哈顿区的一条普通街道，原意为“宽阔之路”，在这条街道及邻近街区坐落着大大小小众多家剧院，因此，“百老汇”这一词汇已经成为美国演剧活动场地的同义词。

日本戏剧的发展 / 351

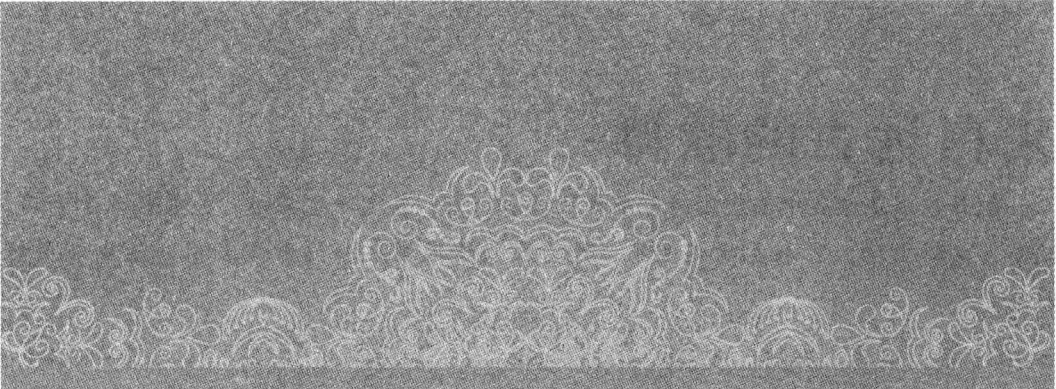
日本戏剧分为传统的古典剧与受西方戏剧影响产生的近代剧两大类。古典剧中又有“能”、“狂言”、“木偶净琉璃”、“歌舞伎”等剧种。

历史悠久的印度戏剧 / 357

印度的戏剧同音乐和舞蹈一样，历史非常悠久。在最古的文献《吠陀》中，有不少对话形式的赞诗和伴有说明故事发展的合唱，印度古典戏剧和不少民间戏剧都源于此。在《梨俱吠陀》中，保存有当时民间艺人所表演的剧情，如叙述婆罗门医生与病人的故事等。印度两大史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》也都是对话体，从此以后就产生了一种演唱史诗作品的戏剧形式。

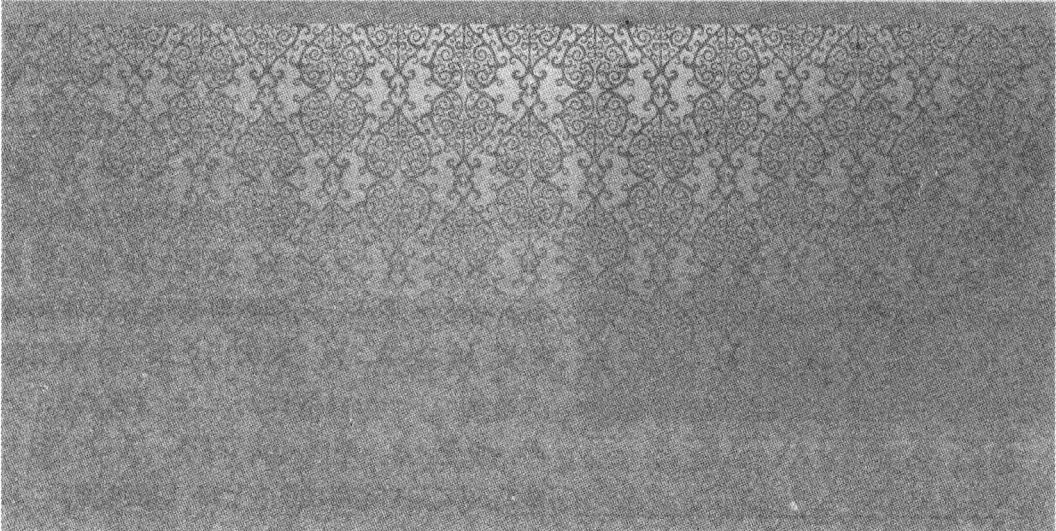
附录：中国戏剧家协会 / 368

戏剧家协会坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，积极贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，鼓励题材、体裁、形式、风格多样化发展与自由竞赛，促进戏剧艺术的繁荣和发展。

上篇 中国戏剧

中国戏曲是一门融合了多种艺术门类的综合性艺术，因此，它的起源和形成过程，也就是它所综合的各种艺术因素不断发展和逐步融合的过程，其中最主要的是歌舞与科白，即言语、动作这两大类艺术。中国戏曲也就是在这两大类艺术的产生与发展以及相互交融和故事性的加强这一发展过程中逐步孕育而成的。

来自远古的歌舞

歌舞艺术是组成中国戏曲的最重要的艺术因素，其起源也最早。艺术起源于劳动，随着人类的出现，艺术也就诞生了。作为戏曲诸因素之一的歌舞艺术，诞生在原始社会。

远古的歌舞

原始人在劳动时，为了协同动作，减轻疲劳和相互交流，常常按照一定的节拍唱歌，这就产生了最早、最原始的歌唱艺术，如《淮南子·道应训》载：“今举大木者，前呼邪许，后亦应之。此举重劝力之歌也。”在上古社会，歌舞所表现的内容与先民的劳动有关，如《吴越春秋》中记载有一首《弹词》，相传为黄帝时期所作，词云：“断竹，续竹，飞土，逐穴（肉）。”歌唱的是狩猎活动，大意是说砍断竹子，做成弯弓，弹出泥丸，追逐野兽。上古社会的舞蹈所表演的形体动作也是对劳动动作的模仿，如《尚书·舜典》载：“予击石拊石，百兽率舞。”这是模仿狩猎的一种舞蹈。《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》也载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌，八阙。”1973年在我国青海省大通县上孙家寨村的一座马家窑类型的墓葬中，出土了一件内壁绘有舞蹈图案的彩陶盆。据考古测定其年代为五千至五千八百年前（新石器时代），即相当于传说中的炎帝到黄帝时期。陶盆内壁上部绘有三组相同的舞蹈图案，每组五人，服饰相同，相互牵着手，头饰与尾饰摆向一致，表明在按着一定的节奏舞蹈。从舞者有头饰与尾饰来看，歌舞所表现的是狩猎活动。这正与《吕氏春秋》上所记载的“葛天氏之乐”中“三人操牛尾”而歌舞的情景相合。

▲马家窑类型的墓葬中出土的舞蹈纹彩陶盆

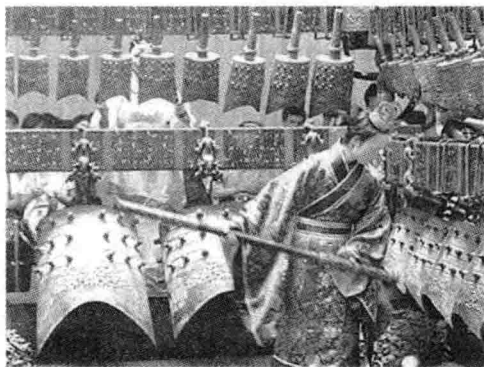
在上古时期，歌舞艺术与宗教仪式、图腾崇拜有着密切的联系。由于当时社会生产力水平低下，人类对自然现象无法认识和控制，以为在冥冥之中有一种神秘的力量在主宰一切，因此，人们或以歌舞的形式向神灵表示祈求或感谢，或以歌舞表达对氏族图腾和祖先的崇拜。如“葛天氏之乐”中所唱的八阙歌：“一曰《载民》，二曰《玄鸟》，三曰《遂草木》，四曰《奋五谷》，五曰《敬天常》，六曰《达帝功》，七曰《依地德》，八

曰《总禽兽之极》。”葛天氏是传说中的远古部族，从这八阕歌的歌名来看，具有祭祀天地、图腾崇拜的性质，如《载民》《敬天常》《依地德》是祭祀天地，《遂草木》《奋五谷》《总禽兽之极》是祈求草木茂盛，五谷丰收，禽兽繁多。《玄鸟》是表示对氏族图腾黑色的鸟的崇拜。又如《礼记·郊特牲》载：“伊耆氏始为蜡（音叉或诈）。蜡者，索也；岁十二月，合聚万物而索飧之也。其《蜡辞》曰：‘土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。’”伊耆氏也是远古的一个部族，每年十二月要举行蜡祭，祭祀时唱一首歌，歌词大意是祈求风调雨顺，灾害不生，作物丰收。而当时主持祭祀的人叫“巫”，是沟通人与鬼神之间的使者，在祭祀时，由巫向鬼神祝告，请求鬼神的指示。巫在向鬼神祝告时，便是以歌舞的形式来祝告的。如《说文·巫部》云：“巫，祝也。女能事无形，以舞降神者也。象人两袖舞形。”正因为如此，最早的“巫”字与“舞”字为同一个字。由上可见，上古时期的歌舞既反映了人类劳动的情形，同时也反映了人类对神灵、祖先、图腾的崇拜，具有浓厚的宗教色彩。

先秦的歌舞与俳优

在西周与春秋战国时期，随着社会的发展与生产力水平的提高，一方面歌舞艺术的表演形式有了很大的进步与提高；另一方面，歌舞艺术所反映的内容及其功用也发生了重大的变化。当时无论在宫廷还是在民间，祭祀歌舞仍十分盛行，然而与原始社会的祭祀歌舞相比，有了很大的进步，一是故事性加强，二是娱人的成分增加。

西周的歌舞分为雅乐与燕乐两大系统。雅乐是郊庙祭祀和朝会典礼所用的歌舞。在西周初期，周公制作礼乐，整理前代留传下来的歌舞，建立了一个完整的宫廷雅乐体系。如六代舞与六小舞，便是这一时期整理而成的，并成为雅乐的主要内容。六代舞包括《云门大卷》《大咸》《九韶》《大夏》《大濩》《大武》等六部乐舞。其中《云门大卷》用于祭祀天神，《大咸》用于祭祀地神，《九韶》用于祭祀四望，《大夏》用于祭祀山川，《大濩》用于祭祀先妣，《大武》用于祭祀先祖。六小舞包括《帔舞》《羽舞》《皇舞》《旄舞》《干舞》《人舞》等六部乐舞。其中《帔舞》用于祭祀社稷，舞者手执竿头扎有彩绸的竹竿而舞。《皇舞》用于祭祀四方神或祈雨，舞者手执五彩羽而舞。《旄舞》用于辟雍祭祀，舞者手执牛尾而舞。《干舞》用于祭祀山川或兵事，舞者手执盾牌而舞。《人舞》用于祭祀星辰或宗庙祭祀，舞者徒手长袖而舞。雅乐的内容、表演形式以及表演场所都有严格的规定，强调的是乐舞的教育作用，即通过乐舞表演，

▲ 六代乐舞