

THE CIVILIZATION'S DOOR

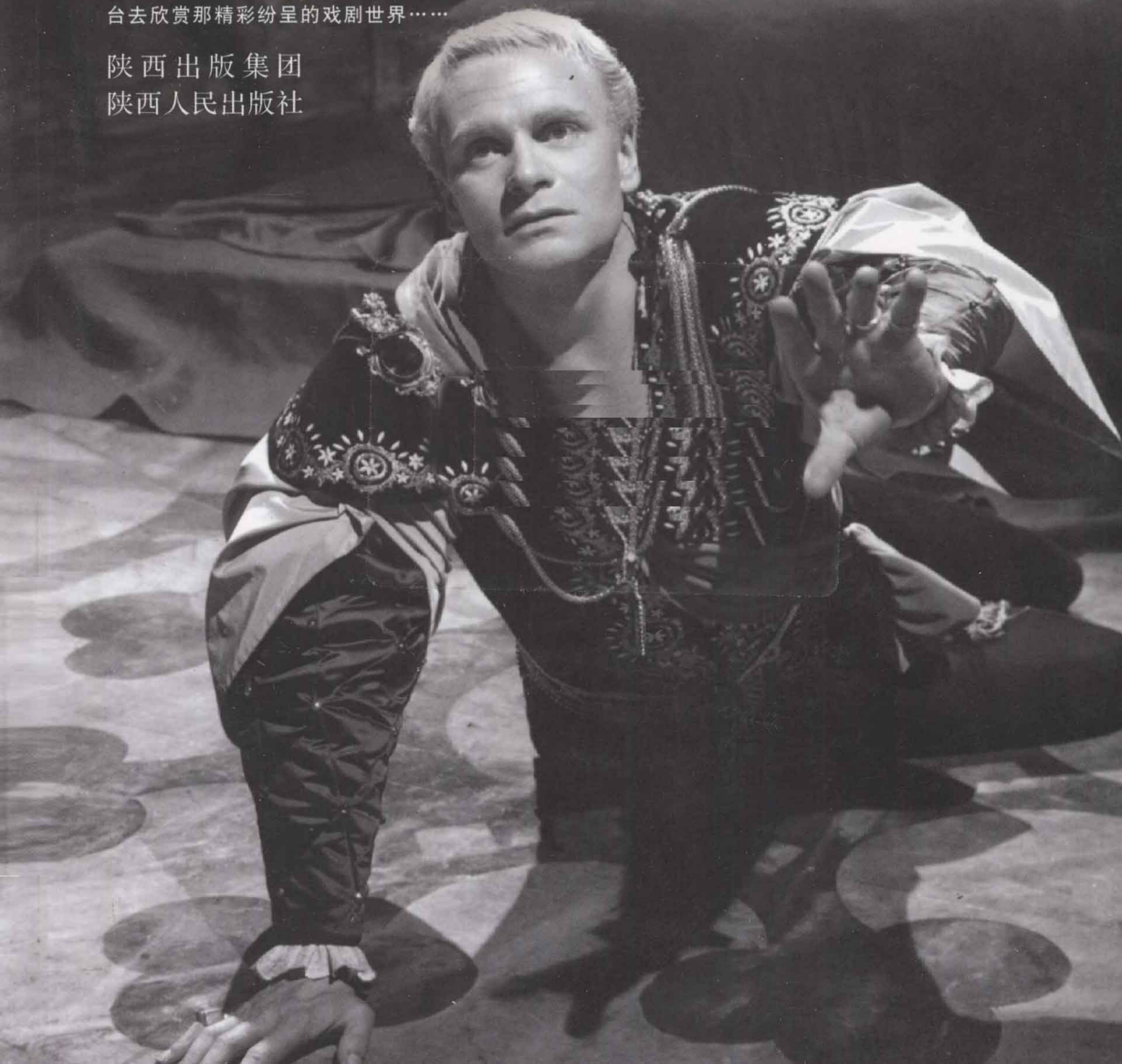
文明之门

戏剧的故事

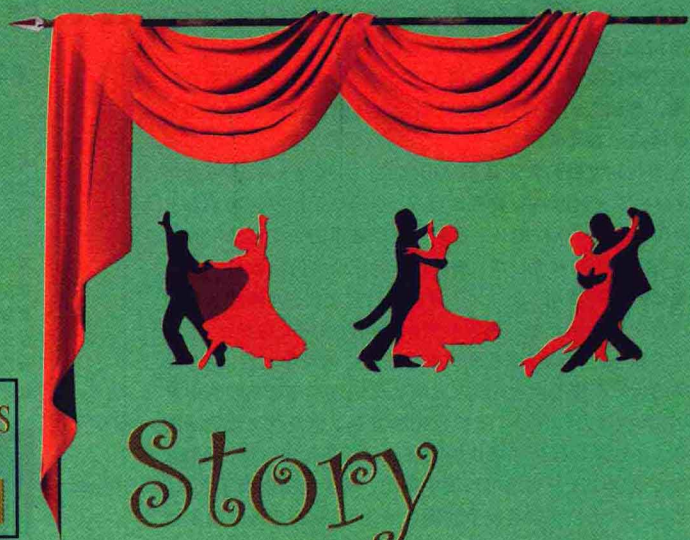
Story of Drama

从远古起就有戏剧形式存在，她存在于祭祀和乐舞之中，既娱神也悦己……经过数千年的演变发展，戏剧艺术繁花似锦，大师辈出……《戏剧的故事》将引导你进入一个又一个舞台去欣赏那精彩纷呈的戏剧世界……

陕西出版集团
陕西人民出版社

THE CIVILIZATION'S
DOOR
文明之门

Story
戏剧的故事 of
Drama

陕西出版集团
陕西人民出版社

怎样阅读这本书

阅读导言

在远古先民面对神秘莫测的自然力量时，往往会感到畏惧，渐渐就形成了对神顶礼膜拜的仪典。相传，希腊酒神狄奥尼索斯掌管着万物的生长与繁衍，古希腊人为了祈祷和庆祝丰收，就会在春秋两季举行大规模的酒神祭祀。对酒神的祭祀，便是西方戏剧的起源。许多流传下来的神话故事，为戏剧提供了丰富的材料。

祭司是人神之间的桥梁，在仪典进行时，祭司与观众之间逐渐形成了明显的分界。这就出现了有表演者、有观众的壁垒分明的剧场，等到人们把仪典中的戏剧元素从宗教活动中独立出来时，就形成了戏剧表演。

人类戏剧发展的轨迹是不尽相同的。古埃及人在5000多年前，就在尼罗河河畔举行盛大的仪式，热情祭祀尼罗河神俄塞里斯；古印度人在“吠陀时代”之前，就在隆重的祭祀活动中夹杂着拟神行为；中国在尧、舜、禹时代，就在众多的宗教仪式中显露着原始的戏剧活动。此外，在美洲的玛雅文化、澳洲和非洲的土著部落文化等例证中，都能看到原始宗教戏剧的身影。

古希腊与古罗马戏剧在度过了辉煌灿烂的千年之后，随着罗马帝国的灭亡而渐趋暗淡，西方戏剧从此走进了苟延残喘的中世纪；印度持续盛行的梵剧，在12世纪时遭受了伊斯兰文化的冲击而断绝；中国戏剧经历了曲折的发展过程，在元代达到了高峰。

西方戏剧的天使飞过沉闷的中世纪，从天国降落到了人间，在文艺复兴的光芒照耀着整个欧洲大陆之时，戏剧也焕发出了灿烂的光焰。经过文艺复兴时期、古典主义、启蒙主义与浪漫主义等重要时期，取得了辉煌的成就。

20世纪的曙光照耀着世界艺苑，世界戏剧的发展呈现出多种流派交错纷呈、相互竞争又相互吸收的复杂光芒，涌现出众多优秀的作品，谱写出时代精美的旋律。

关于版面安排

每个读者都希望美好的阅读过程中受益匪浅。本书的设计在传统版式的基础上，更讲求细节的优美，力求能让读者轻松地获取更多的信息。

关于图解文字

每一位影响深远的剧作家，都闪耀着智慧的光泽，从自己所经历的传奇到异彩纷呈的剧作，充满了让人赏心悦目的故事。图解文字的任务就是把许多人感兴趣的、与戏剧相关的信息，甄选出来并奉献给读者。

关于图片

“读图”已经成为一种阅读时尚，因而，我们的时代被潮流冠以“读图时代”之名。文字与图片这两种相得益彰的符号在共处中实现了优势互补，这是阅读革命给我们读书人的馈赠。图片是人类诸多视觉元素中的一种，它的神奇魅力在于隐藏了许许多多用文字无法表述清楚的故事，相信每个读者都能从中读出自己的故事。

● 书眉文字：全书标题

米勒的道德与责任

提起阿瑟·米勒(1915—2005)这个名字，人们自然而然地会联想到他的戏剧与妻子。他是美国20世纪最为杰出的戏剧家之一，著有《全是我儿子》、《推销员之死》、《炼狱》等脍炙人口的戏剧。

米勒一生结过三次婚。其中，与玛丽莲·梦露的婚姻是米勒一生都无法摆脱的标签。他与梦露，当时被称为美国最漂亮的女人嫁给了最聪明的男人，然而，这场看上去近乎完美的婚姻仅仅维持了5年。米勒是个见异思迁的人，他在拍《青春常驻》一片相识梦露后，就不顾自己已经是两个孩子的父亲，拥有一位贤惠的妻子，就

米勒与梦露合影

网站：米勒(1915—2005)是美国当代杰出的现实主义剧作家。他与好莱坞红星玛丽莲·梦露的婚姻(1956—1961)，更使他站在舆论的峰口浪尖。

玛丽莲·梦露像
金发、蓝眼、红唇
这是玛丽莲·梦露在
在今天她仍然是大多
神”，就连大剧作家米
于离婚，同梦露共同

疯狂地追求着
和理智没能战

1956年7月
天后，就急忙与
时，梦露在结婚
望，希望”，而
指上刺上了“此
梦露严重的自
憾，他整整4
戏：米勒自以
反感不已，愈

1960年，
的电影剧本《
梦露量身定做
足梦露长期以
的心愿，但影

● 图解文字：对图的阐释或者正文的延展

● 标题: 醒目的标题, 清晰的主题内容提示。

戏剧的故事
■ STORY OF DRAMA

破裂的婚姻, 拍摄完成后两人随即离婚。

米勒的才华是公认的, 甚至被拿来与奥尼尔相提并论。刚过33岁, 米勒就写出了一生中最重要的作品《推销员之死》。这部剧其实与米勒的人生经历大有关系。童年米勒的家庭富裕、舒适, 其父亲是服装制造商, 母亲是教师。但经济大萧条使米勒父亲破产, 全家被迫搬迁到纽约的贫民区布鲁克林。在那里, 整天充斥着那些接踵而至的推销员自吹自擂的推销话语。在中学时代, 米勒曾热衷于体育运动, 就像《推销员之死》中的那个毕夫一样, 渴望在绿茵场上出人头地。当然, 这个美梦很快在现实中破灭了。为了积攒学费, 米勒在两年半里做过许多工作, 如在自动货品仓库里做定额工, 在布鲁克林电台当低音歌手等等。

231

● 书眉文字: 单本标题

● 正文: 讲述戏剧的历史渊源, 名家与名作的故事。

● 本页页码: 该页页码的显示区域

● 图片: 戏剧作者、作品以及与之相关的图片介绍。

目录 CONTENTS

第一章 遥远的古代舞台

古代希腊戏剧 2

酒神之祭典 / 戏剧的诞生 / 最初的剧本 /
最早的剧场 / “悲剧之父”埃斯库罗斯 /
才华横溢的索福克勒斯 /
淡泊名利的欧里庇得斯 /
阿里斯托芬的喜剧世界 / 米南德的《恨世者》

古代罗马戏剧 36

普劳图斯的喜剧天赋 / 短命的泰伦提乌斯 /
塞内加的跌宕人生

神秘的印度梵剧 48

马鸣菩萨的传奇故事 /
迦梨陀婆的神奇想象

第二章 戏剧的繁荣时光

文艺复兴的灿烂 53

凋零的中世纪戏剧 / 文艺复兴的戏剧先锋 /

英国的大学才子派 / 辉煌的莎士比亚时代

古典主义的辉煌 73

高乃依的妥协 /

拉辛的激情与才思 /

莫里哀的戏剧人生

启蒙主义的浪潮 92

多才多艺的伏尔泰 /

博马舍的“费加罗三部曲” /

哥尔多尼的现代喜剧 / 莱辛的理想与骄傲 /

席勒的狂飙突进 / 歌德的反叛精神

浪漫主义的激情 112

雨果的戏剧革命 / 大仲马与小仲马 /

短命的克莱斯特 / 拜伦的愤世嫉俗 / 激情燃烧的雪莱

现实主义与自然主义的交织 130

果戈理的幽默与讽刺 / 现代戏剧之父易卜生 /

左拉的控诉 / 王尔德的唯美倾向 /

萧伯纳的严肃戏剧 / 契诃夫的卓越技巧 /

高尔斯华绥的勇敢

第三章 精彩纷呈的现代戏剧

对传统戏剧的挑战 162

梅特林克的神秘象征 / 背负“沉钟”的霍普特曼 /

皮兰德娄的怪诞戏剧

表现主义的狂热 171

鬼才毕希纳 / 斯特林堡的疯癫 /

生不逢时的施特恩海姆 /

与政治共舞的托勒尔 /

凯泽的恐怖意象 / 奥尼尔的传奇 /

奥凯西的粗犷天才

超现实主义的冲动 187

阿波利奈尔的怪诞 /

科克托的荒诞人生

实验戏剧的舞台 192

阿尔托的“残酷戏剧” /

魔鬼布鲁克 /

“贫困戏剧”的诞生

导演与表演的转换 199

从斯氏体系到体验派 /

布莱希特的史诗戏

存在主义与荒诞 205

萨特的激情与淡泊 / 加缪的荒诞派戏剧 /

贝克特的《等待戈多》 / 反思现实的尤内斯库 /

热内的传奇人生 / 品特的“威胁” /

阿尔比与“美国之梦”

写实主义的复燃 227

威廉斯的人生之旅 /

米勒的道德与责任 /

第一章

遥远的古代舞台

Ancient
Proscenium

古代希腊戏剧

Ancient Greek Drama

酒神之祭典

优美的环境，湿润的海风，人类想象的翅膀怎能不自由飞翔呢？公元前7世纪，位于地中海之滨的希腊，气候湿润，风光绮丽，碧蓝的爱琴海中是星罗棋布的美丽岛屿，岛上疏疏落落地分布着扁柏、月桂、棕榈、青绿的草坪，小石遍地的山上生长着零星的葡萄藤，花园中长着诱人的果子，城市居民崇尚美酒、音乐、阅读与歌舞，这时的希腊就是一个典型的人间仙境。而此时的东方华夏，正经历着春秋战国的动荡，诸侯们无事生非，天天忙于战争。

古代希腊壶瓶画上的祭奠场景

公元前7世纪，地中海之滨的古希腊风光绮丽，岛上疏疏落落地分布着扁柏、月桂、棕榈、青绿的草坪，小石遍地的山上生长着零星的葡萄藤，花园中长着诱人的果子，城市居民崇尚美酒、音乐、阅读与歌舞，一派人间仙境的景象。

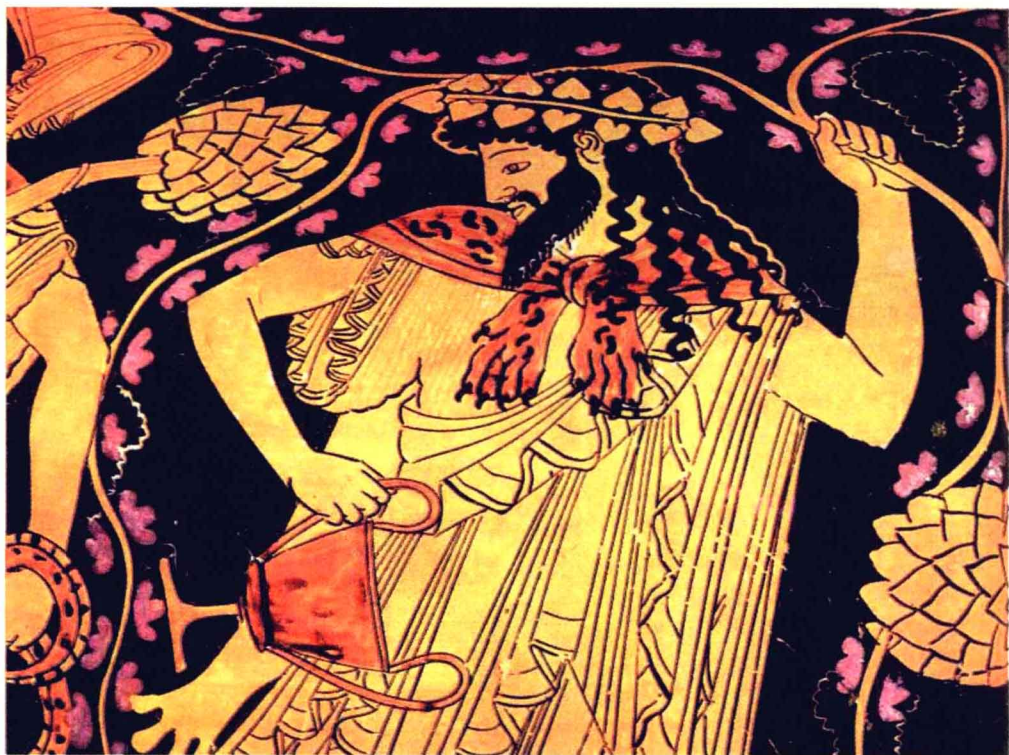

古希腊的诗歌、舞蹈、音乐三种艺术都起源于酒神祭典。酒神是繁殖的象征，在他的祭典中，主祭者和信徒们披戴葡萄及各种植物枝叶，狂歌曼舞，以竖琴等各种乐器伴奏。从这祭典的歌舞中后来演出抒情诗（原为颂神诗），再后来演为悲剧及喜剧（原为扮酒神的主祭官和与祭者的对唱），这是歌、乐、舞同源的最早证据。

一个海洋国家，农耕土地匮乏，因此古希腊人在经济上主要以手工业和海外贸易为主。海上生涯动荡不安、变幻莫测，培育了古希腊人富于幻想、不甘平庸、敢于冒险的民族性格，也使古希腊人不至于像东方民族那样喜欢沉浸在怀旧自恋的个人精神生活中。

正是这种没有严寒、没有酷暑的环境，培育和发展了古希腊人灵秀的天性。他们自由审视着人的命运，从容地延伸着具有感性精神的生命力量，创造了人类童年时期辉煌灿烂的最早的精神文明。希腊因此成为孕育现代欧洲文化的摇篮，欧洲戏剧的发源地。

作为希腊人是格外幸运的，他们早在公元前6世纪末，就开始享受着人类最初的民主制度，这种政治制度鼓励成千上万的人，积极投身于全民性的集体庆典活动中。

古希腊神话中的酒神狄奥尼索斯与罗马人信奉的巴克斯是同一位神祇，他是古代希腊色雷斯人信奉的葡萄酒之神，他不仅握有葡萄酒醉人的力量，还以布施欢乐与慈爱在当时成为极有感召力的神祇，他推动了古代社会的文明并确立了法则，此外，他还护佑着希腊的农业与戏剧文化。

其中的酒神祭典，最令人心醉。酒神祭典是古希腊人在收获葡萄的季节，举行的旨在纪念酒神狄奥尼索斯的民间活动。古希腊神话里的酒神狄奥尼索斯是葡萄酒与丰腴之神，也是古希腊的艺术之神。据最流行的传说，他是宙斯和赛墨勒公主生的儿子，被杀后遭肢解，后复活，成为酒与丰腴之神，司万物生机，他代表着世上许多非理性的力量。酒神的象征是一个由常春藤、葡萄蔓和葡萄果穗缠绕而成的花环，一支杖端有松果形物的图尔索斯杖和一只叫坎撒洛斯的双柄大酒杯。在早期的绘画艺术中，酒神被描绘成一个蓄须男子，但后来又变成了一个有女性味道的青春男孩，并常由女祭司们陪伴和长笛演奏者们簇拥着。希腊国家博物馆的古币馆中陈列着一枚铸有狄奥尼索斯头像的古希腊钱币，酒神面带希腊众神所共有的平静表情，他的头发用葡萄蔓结成发髻，葡萄叶装饰着他的前额，犹如头戴王冠。

其实，早在公元前7世纪，古希腊就有了“大酒神节”。每年3月为表示对酒神狄奥尼索斯的敬意，都要在雅典举行这项活动。人们在筵席上为祭祀酒神狄奥尼索斯所唱的即兴歌，称为“酒神赞歌”。与比较庄重的“太阳神赞歌”相比，它以即兴抒情合唱诗为特点，并有芦笛伴奏，翩翩起舞的酒神赞歌受到普遍的欢迎。到公

元前6世纪左右，酒神赞歌开始享有盛誉，并发展成由成年男子和男孩共50人组成的合唱队，在科林斯的狄奥尼索斯大赛会上表演竞赛的综合艺术形式。伟大的酒神赞歌时代，也是伟大的希腊抒情合唱诗盛行的时代，并导致了古希腊戏剧、音乐艺术的诞生与发展。古希腊的悲剧、喜剧和羊人剧都源于“大酒神节”。

古希腊人既质朴又理性，他们崇拜那些有着不同名字的神灵，但他们并没有现代社会那样的文明与禁忌，他们只是按照自己特有的方式生活、狂欢、祭祀。在古希腊人看来，坦率地承认人的情欲，并加以必要的节制，这是合乎情理的，而过分地压抑反而十分危险。因此，他们觉得有必要把一切本能的冲动，在酒神祭仪的狂欢中宣泄排遣掉。当时各希腊城邦规定，即使是在节日中也不可胡作非为，禁止暴力，禁止年轻人过度地参加节日活动。由此看来，他们力图在艺术活动中去寻找真善，而不提倡张扬伪善。戏剧活动在古希腊人那里已经有些类似现代人主张的精神调理或心理调节的意味了。

公元前5世纪，古希腊人在狂欢的酒神祭典上，把自己装扮成理想中的诸神，尽情舞蹈，带着怡然自得的欢喜欲狂，大步行走、跳跃、歌唱，以此表现一种“使动物说话，使大地流出牛乳和蜂蜜”的超自然力量。

戏剧的诞生

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。

希腊悲剧的诞生，与当时的酒神的活动密切相关。酒神是个传奇人物，相传他曾经游历世界，身边总是跟着一个半人半羊的家伙，他就是酒神的随从。因此在酒神节的合唱中，歌队的队员就身穿羊皮，头戴羊角，在神坛前聆听歌队长讲述有关酒神的故事，并间歇地报之以赞美酒神的颂歌。由于合唱队特殊的装束，人们又把他们称为山羊合唱队。“悲剧”一词最早的词意就是“山羊之歌”，因此悲剧的诞生跟歌队是紧密相关的。

古希腊的酒神是个传奇人物，身边总是跟着一个半人半羊的家伙，他就是酒神的随从。因此在酒神节的合唱中，歌队的队员就身穿羊皮，头戴羊角，在神坛前聆听歌队长讲述有关酒神的故事，并间歇地报之以赞美酒神的颂歌。

狄奥尼索斯剧场建于公元前6世纪，是最古老的露天剧场。在这足以容纳17000人的剧场里曾经上演过无数场埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯的悲剧作品及阿里斯托芬的喜剧作品。剧场依山坡而建，似乎凝结了天地大美之气。

赫耳墨斯和小酒神

赫耳墨斯是希腊神话中的商业和信息之神，是主神宙斯的儿子，小酒神是幼年的狄奥尼索斯。据说这尊雕塑表现的是赫耳墨斯带着还是婴儿的酒神狄奥尼索斯到山野精灵那里去做客，在途中歇息的情景。赫耳墨斯的手臂已断，据说他正拿着一串葡萄逗弄小酒神。

酒神节合唱队主持的颂歌吟唱工作也经历了巨大的变化过程。这种变化以雅典民主政治的兴盛为前提。在此之前，合唱队的歌手不是一种职业。在此之后，歌手和演员成为一种职业，而且主要由自由民来担任，并且成为自由民的一种权利和职责。这一时期的合唱队还要负责宗教舞蹈的表演。随着悲剧表演形式的出现，合唱队表演中音乐和舞蹈的因素逐渐不再重要，这反而使戏剧中的对话与动作表演获得了进一步发展。

古希腊壶瓶画中的酒神节场景

悲剧诗人埃斯库罗斯在塞士比斯的基础上又增加一个演员，台上有了两个演员，面对面冲突的可能性也就加强了。据说，到索福克勒斯时，演员已经增加为三个了。有了两个演员，就可以展开正式的对话。对话的出现，以及逐渐变成表现冲突、塑造性格的戏剧手段，自然地也就意味着话剧

的主要手段已经应运而生了。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。演员的重要性得以体现，合唱队的重要性得以削弱。

公元前470年，在埃斯库罗斯的《乞援人》一剧中，歌队的歌唱占全剧的三分之二；公元前407年，索福克勒斯的《斐罗克忒提斯》一剧，全剧中合唱队的歌唱只占六分之一，但是合唱队仍是戏剧的主要部分。古希腊的戏剧就是这样一步步坎坎坷坷形成的。

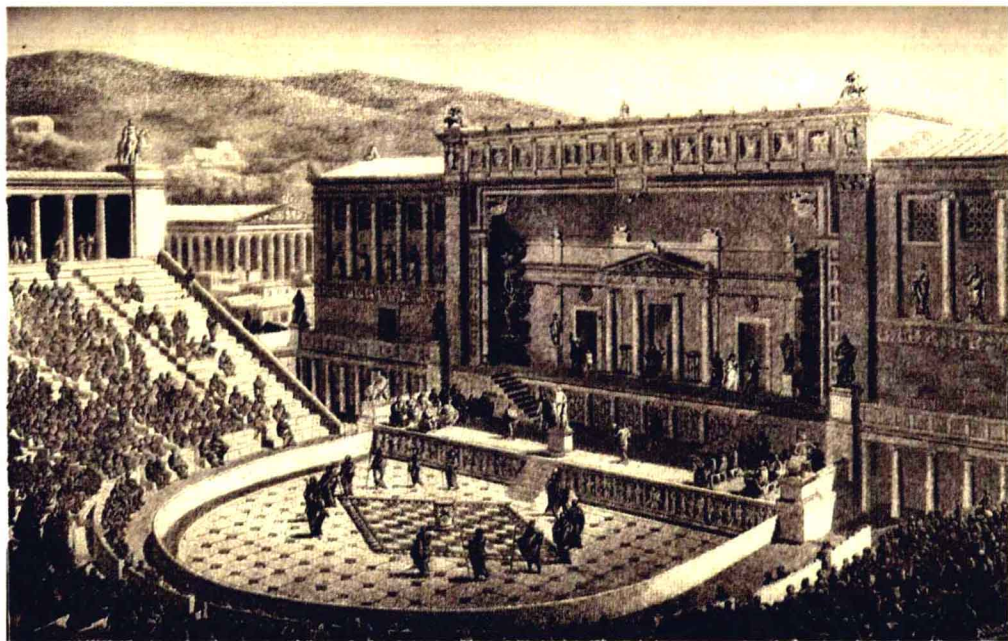
最初的剧本

戏剧史上第一个剧本是何时产生的，已经无从考证。但我们知道，最初古希腊戏剧的题材，大多来源于神话传说。随着戏剧题材的变化，戏剧家也就可以更加自如地在剧中发表他们对现实社会问题的各种高论了。凭借着各种各样的神话传说故事，剧作家可以表达出他们对人类命运、宗教伦理、社会生活、时代精神等的看法和认识，阐述自己的命运观念、宗教观念、社会观念和战争观念。一个有趣的现象是，古希腊戏剧家在剧中虽然也写家庭问题，但不涉及恋爱问题，从古希腊悲剧来看，确实很少有爱情故事。这可能跟戏剧家热衷于把剧场变成政治讲

古希腊壶瓶画中的戏剧表演场景

雅典狄奥尼索斯剧场复原及演出状况想象图

坛的艺术追求有关，相形之下，他们更关心外部的社会问题，而不是男欢女爱的感情纠葛。

古希腊悲剧一般都追求结构形式上的严密与完整。悲剧演出一般由应和人的表演和合唱队的歌唱来组成。剧作的第一部分就是戏剧的开场，也就是序幕部分。出场人在这一部分中向观众介绍剧情发生的地点和主要人物。第二部分是进场曲，合唱队进场，要唱大段大段的合唱歌。悲剧的第三部分通常是3—7个戏剧场面和3—7支合唱歌，这一部分是悲剧的主体部分。最后的一个部分就是退场。悲剧通常用“三联剧”的形式，由三个在情节和人物方面具有连续性的剧本组成。而且，戏剧人物的性格相对固定，不像现代戏剧人物那样让性格在情节推进中发展。希腊戏剧的演出时间以一天为限。后来，古典主义戏剧提出的“三一律”原则中提到“时间以一天为限”的要求正是以古希腊戏剧为根据的。实际上，古希腊戏剧对剧情时间和演出时间的限制，是从当时的照明条件出发自然而然地形成的惯例，绝不是一成不变的戏剧法令。从当时的情况看，太阳落山以后，演出活动就几乎无法进行下去了。

古希腊戏剧虽然共同发源于酒神祭典，但正如亚里士多德所言：“悲剧出自酒神颂歌，喜剧出自阳物崇拜的演出。”悲剧和喜剧分别出自酒神祭典的不同环节。悲剧产生于合唱队的歌唱，喜剧产生于化装游乐。喜剧的发展较晚，公元前487年当它成为酒神节的固定节目时，却没有配备歌队，这意味着它从未获得官方认可为节庆活动之一。它的真正被认可是在公元前442年，从此，喜剧诗人也加入了酒神节的戏剧竞赛。

委拉斯开兹的世界名画《酒神巴库斯》