

世界文学的百年历程

三 羊 / 编著

欧美戏剧的格局

欧美戏剧史话

古希腊神话和荷马史话，为后来欧洲各国戏剧艺术的发展奠定了深厚的基础。

远方出版社

责任编辑：李 燕

封面设计：清 水

新课程百科知识

世界文学的百年历程

欧美戏剧的格局

-
编 著 者	三 羊
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	北京旭升印刷装订厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	4600 千
版 次	2004 年 7 月第 1 版
印 次	2004 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1—3000 册
标准书号	ISBN 7-80595-954-4/G · 324
总 定 价	984.00 元
本册定价	12.50 元
- (本系列共 100 册)
-

远方版图书，版权所有，侵权必究。

远方版图书，印装错误请与印刷厂退换。

前 言

现代社会的文明已经进入了高度昌盛时期，回顾历史，是一些文学巨匠们，通过辛勤的努力推动了社会文明的进步。他们为人类文明做出了巨大贡献。

为了缅怀先人，也为了更深入了解文学发展的过程，我们编写了《世界文学的百年历程》丛书。《世界文学的百年历程》这部丛书介绍了世界各国文学近百年的发展历程，由每种文学的诞生、发展到昌盛，详细的讲解了每种文学的特征，以及每种文学发展的社会背景。同时《世界文学的百年历程》还介绍了为文学发展作出了贡献的文学家们，讲述了他们的生活背景、创作历程以及性格爱好。

世界文学在前进、在发展、离不开文学家们的辛

勤劳作，历史会记录下他们走过的岁月。他们为世界文学作出了巨大的贡献！他们是文学史上的伟人，文学将与这些伟人们同在！

编者

鄙视世界的天才

抒情和想象的狂飙突进

意大利现实主义喜剧的奠基人^{*}

「把德国戏剧从异族统治下解放出来」

「我是出于消遣才当上戏剧作家的」

「极端危险的人」

思想与文学的解放

形象的战斗与武器的批判

(1)

(1)

(2)

(12)

(21)

(30)

(38)

(38)

『在文学上，你是王』

(66)

革命民主主义的伟大学者和批评家

(62)

壮阔的世纪主潮

(62)

为了自由和胜利

(57)

浪漫主义运动的号角

(51)

『耶拿浪漫派』的主将

(49)

具有世界影响的德国剧作家

(44)

「更诗剧」的创始人

丰富的想象和诗意的幻想家

舞台上的「恶之花」

日出之前的安葬

俄国三大家的戏剧

「别了，旧生活！」

西欧戏剧大师

(78)

(84)

(89)

(98)

(107)

(107)

(110)

荒诞派戏剧的先驱

.....

(112)

表现主义戏剧的奠基者

.....

(114)

第一个赢得国际声誉的美国戏剧家

.....

(116)

「神秘」与「爆发」

.....

(118)

让「火球」在舞台上翻滚

.....

(125)

一盏智慧的长明灯

.....

(127)

反传统话剧的创作群体

.....

(134)

形象的战斗与武器的批判 ——欧美启蒙主义戏剧

思想与文学的解放

——概述

在十八世纪的欧洲，出现了一场声势浩大的思想文化运动——启蒙运动。它是这一历史时期以资产阶级为首的人民群众在政治、经济、社会生活和意识形态领域里反封建、反教会的强烈反响，为资产阶级夺取政治统治权作了广泛的舆论宣扬。启蒙运动是文艺复兴运动在新的历史条件下的继续和发展，由于革命的发展阶段不同，两次运动的任务也不尽相同。相比之下，启蒙运动反封建、反教会斗争色彩更鲜明、更彻底。

在启蒙运动文艺思潮的影响下,启蒙主义文学逐渐产生和日渐繁荣。在争取人们的思想解放、促进资产阶级革命的斗争中,启蒙文学产生了不可磨灭的历史作用。

启蒙主义文学能正面、直率地宣传作家们的主张和学说。这个时代的作家往往把自己的文学创作作为宣传自己的思想和理论的有力工具。他们用文学创作图解自己的哲学思想和政治主张,甚至进行政治性论战。他们创造了各种新的艺术体裁,具有比较鲜明的纯理性色彩。

为了适应战斗的需要,启蒙文学有的摒弃了古典主义,有的在古典主义的形式里渗入了新的思想内容。与此同时,启蒙主义揭露封建罪恶、批判社会现实的成分日益增强,直接影响了十九世纪批判现实主义的形成和发展。欧洲启蒙主义运动时期的重要作家有法国的狄德罗、博马舍、德国的莱辛、意大利的哥尔多尼等。

“极端危险的人”

——狄德罗

德尼·狄德罗(1713—1784)是法国十八世纪杰出的启蒙思想家、文学家。在文学、哲学、伦理学、戏剧、美学、文艺批评、小说和政治学等领域,狄德罗均有突出的贡献。他在十八世纪四十年代后期积极参加了启蒙运动,是向封建制度和天主教反动势力实行大规模进攻的号手和组织者。恩格斯评价说:“如果说,有谁为了‘对真理和正义的热诚’而献出了整个

生命,那末,例如狄德罗就是这样的人。”

1713年狄德罗出生在法国东部古城朗格尔,父亲是个富有的刀剪师傅。父亲想让儿子成为一名教士,但年轻的狄德罗对宗教的前程并无兴趣。在家乡的教会学校毕业后,狄德罗赴巴黎就读于阿尔古公学,获得文科学士的学位。

离校后,狄德罗被父亲送进律师事务所学习法律。但生性豪放不羁的狄德罗却专注于对人生和自然的探讨,擅自离去。父亲一怒之下,不再供给他生活费用。

从此狄德罗便居住在巴黎拉丁区一座公寓的阁楼上,为了生活,他当过家庭教师,为传教士起草宣传品,翻译历史、医学等方面的书籍。他多方涉猎,广交文友,逐渐成长为一个学识渊博的奇才。

1746年,狄德罗匿名发表了他的第一部作品《哲学思想录》。作品由于深刻揭露了上帝残忍丑恶的嘴脸,狄德罗的言行,激怒了统治阶级,他被捕入狱,受到残酷的迫害。《哲学思想录》遭到了巴黎高等法院的焚毁。然而,狄德罗并未因此而退却,在自己其他作品中,他继续抨击天主教和封建专制制度。

出狱后,狄德罗集中全力投入《百科全书》的编纂工作。以《百科全书》为中心,狄德罗团结了一大批有名望的思想家和学者。他坚持不懈地工作,反动势力的威胁利诱都不能把他吓倒。

通过编纂《百科全书》,狄德罗团结了当时很多的学者与思想家,他们都是当时法国最有名望的人。他们的反封建斗

争,使启蒙运动在法国有了很大的发展。在历史上,这些人被称作百科全书派。可以说,狄德罗所起到的巨大的作用,是无法磨灭的。

《百科全书》的编写,历时四分之一个世纪,耗费了狄德罗无数的心血。它总共出版了三十七卷,有二千多万字,七万多条目,近三千幅图片,先后出版过七次。它不仅是一本工具书,它是一把锐利无比的武器,把锋芒指向了封建主义的各个角落。这是一次思想上的革命,致力于清除旧时代烙在人们心头的种种痕迹,如落后、愚昧、偏见、暴政等等东西。在《全书》中,还常常可以找到一些富有革命性的词句,如:

“任何人都不拥有指挥别人的天赋权利”

“不是国家从属于君主,而是君主从属于国家”

.....

这本书中,饱含着狄德罗等人的唯物主义哲学思想。在当时的时代能够出版,也经历了巨大的困难:政府一再地取缔,持不同看法的文人进行恶毒地诋毁,出版商前怕狼后怕虎的态度,以及合作者的背信弃义,但狄德罗坚持了下来。终于汇集了世界上各种分散的知识,向现时同我们一起活着的人们阐述它们的普遍体系,并将此书传之于我们的后人,使得过去时代的业绩对未来的时代不是无用的东西,让我们的子弟因为更有知识,从而更有道德,使我们与世长辞时无愧于人的称号。

狄德罗终于用他那火一般的激情和大无畏的献身精神完成了《百科全书》的编纂。

在晚年,具体说,在他生命的最后十年,狄德罗是在法国度过的。1784年他七十一岁时病故于俄国女皇所赠的“豪华住宅”——巴黎黎赛留街贝松元帅的府邸中。俄国女皇听到噩耗,为他举行了盛大的葬礼。

纵观狄德罗一生,可以看出他是一位杰出的启蒙思想家与作家。他不仅仅是法国人民的骄傲,也是那个世代整个人类的光荣——他们所倡导的启蒙运动为开拓一个新的天地打下了良好的基础。

在初登文坛之时,狄德罗还是一位自然神论者,相信上帝的存在与人类的原罪。但不久,他就毅然走向了唯物主义。这段路是艰难的,他的作品《供非盲人读盲人书》是一本批评唯心论的著作,它反对上帝与超自然的东西。因此,狄德罗被关进了巴士底狱,当时那是个最阴森恐怖的地方。但他没有被邪恶势力吓倒,从巴士底狱出来后,就开始与人合编《百科全书》,这部旨在反封建意识与反天主教蒙昧主义的巨著,使那个时代一大批青年受到教育,并影响了他们的生活。

除此之外,狄德罗的主要文学成就是他的三部哲理小说。《拉摩的侄儿》(1762年写成,1823年法文版出版),这是一部对话体小说,小说的主人公拉摩的侄儿是一个聪明机灵、头脑清晰的青年,社会使他成了一个寡廉鲜耻、卑鄙下贱的食客。他洞悉贵族社会的真理,看透了利己主义是人与人之间的道德原则,但他甘心混迹其间,求得安身之地。狄德罗这部小说

是对现存社会制度的强烈控诉。《修女》是一本揭露教会的书。它通过贫穷孤苦的苏珊那·西蒙南在修道院受到的残酷迫害,猛烈地抨击了当时的天主教会对他精神的摧残与压迫。《宿命论者雅克》揭露封建社会与贵族阶段的腐朽生活。主人公雅克在遭到打骂时常说的“上帝是如此规定的”这句口头禅,非常发人深省,它可以激发人们的反封建、反宗教意识。

除此以外,狄德罗的著作,如《哲学思想录》(1746年)、《怀疑主义者的漫游》(1747年)、《达贝朗与狄德罗的对话》(1754)、《通讯集》(1754)等,表达了作者唯物主义与无神论的立场。按狄德罗的话说:“一切在变化,一切在消失,只有总体依然存在。世界在不断地诞生,也同时在不断地消灭。它无时无刻不处于一种消亡之中”这是十分唯物的思想。

同时也是一个戏剧家与小说家。他的剧本有《私生子》狄德罗和《家长》等。在音乐、绘画、雕刻、戏剧原理、导演技巧等各个领域,多才多艺的狄德罗都有丰富的知识,同时形成了完整的美学体系。

狄德罗的美学观点是以启蒙思想为基础的。他认为艺术中的美跟哲学中的真理具有同一基础,狄德罗认为真理即是人们的判断与事物本身的吻合,艺术也应该是那样。摹仿的美就在于此,是描绘与事物本身的吻合。狄德罗反对古典主义的原则,主张真正的艺术应该摹仿自然,即真实地反映现实的世界。这种真实的反映,又必然要跟正确的判断联系在一起。同时,也要与美与善联系在一起,这样的艺术才是真、善、美的艺术。另外,狄德罗还强调性格与环境之间的关系,提出

艺术对社会人生要起指导作用理论。狄德罗的美学思想,从来都不脱离开重大的社会课题。在美学方面是旧唯物主义美学的光辉典范。

狄德罗的美学思想,也贯穿于他对戏剧理论的探讨。

最初两个剧本,《私生子》和《家长》是他戏剧理论的佐证。喜剧《私生子》是反对偏见的,剧中描写了一个品德高尚的资产者黎济蒙,他对婚生女儿和私生儿子都一视同仁。喜剧最后以黎济蒙同子女们见面的动人场面和对家庭道德的颂扬而庄严地闭幕。喜剧《家长》中也有某种类似的东西,剧中的主人公是一家之长——资产者德奥别桑,德奥别桑有一子一女,两个人都很轻浮,给父亲招惹了不少麻烦与担心。德奥别桑的儿子爱上了一位属于另一社会门第的贫家姑娘。但在德奥别桑认识到这位姑娘的确情操高尚后便同意儿子与之结婚。子女们拥簇着这位家长,而他就夫妻关系的神圣性质与家庭生活的乐趣作了一篇催人泪下的独白。狄德罗同情地描写这位甚至不顾自身利益、扶贫济弱的高尚资产者,歌颂资产阶级的道德,揭露企图破坏家庭和睦的恶迹昭著的封建骑士。

从这些喜剧所写的事件中,我们可以看到非常复杂的生活现象。狄德罗从某种程度上克服了要么是美德的体现者,要么是罪恶的化身这种形而上学的态度。剧中使人们无法一下认清主人公究竟是好人还是坏人,他描写人类本性的矛盾和变幻无常的特性,描写人们的动机同行为的表里不一致性与其现实手段之间的矛盾。

典型也并不是某个单独个人的本来样子,概括也不是某

个单独事实本来的样子。艺术不仅有赖于真实,而且还要有别于真实。这一矛盾规律的指出,这是狄德罗的一个伟大功劳。

可以看出,狄德罗的喜剧并非旨在嘲笑那些行为不轨的人的“快乐”喜剧,他的“严肃”戏剧的任务是表现美德的典范,描写以高尚的道德为动机的英雄人物。这样的喜剧应该刻画普通人在家庭关系中所表现出来的感情。狄德罗的戏剧,是民主主义与现实主义的艺术,它激烈地反对那种虚幻的、脱离生活真实的艺术,自然,戏剧也包括在内。狄德罗认为,他能够创造一种描写普通人的家庭生活的悲剧,因为普通人具有高尚的情操,他们的道德水平要远比贵族要高。

在《论戏剧艺术》中,狄德罗着重阐述了以上那种观点,即要维护非官方家庭生活内容和普通人的丰富感情。在另一著作《演员奇谈》中,却表现了他的另一观点。

《演员奇谈》是讨论表演艺术的,用谈话的形式写成。第一谈话人代表狄德罗本人的思想,他提出一个很奇特的见解,即演员在舞台上只应表现感情而不应体验感情;只能表现情欲而不能为情欲所动;只能激发观众而自己却冷若冰霜。他特别反对演员任凭汹涌澎湃的感情倾于观众面前,无节制、赤裸裸地哭笑狂喊声嘶力竭。他认为易动感情的演员是平庸,只有不动感情,才能造就伟大的演员。

“一个人即使天生是大演员,也只有当他积累了长期的经验,火热的情欲已经熄灭,头脑变得冷静,

灵魂具有充分自制力的时候,才能达到炉火纯青的地步。”

在狄德罗看来,一个人平常生活中的行为、平日言谈的语气及其自然风度,在舞台上会显得很寒酸。在这里,他提出了表演艺术的重要特点,揭示出戏剧艺术的实质,甚至不止于此——揭示了一切艺术的特点与实质。在艺术中,我们看到的不是生活本身,而是它的幻想。要知道,一个在舞台上表演怒发冲冠的演员并不是演员本人此时的情绪,一个表演陷入重大痛苦的演员实际上并不痛苦,一个表演幸福的情人实际上并不是所扮演的情人。艺术反映生活,不仅仅是通过表面的模仿,而是通过与现实本身并不直接吻合的假定的形式。

从以上我们可以看出,狄德罗的戏剧思想的基本出发点是“崇尚理性”、“崇尚自然”,并开创了“表现派”的戏剧理论,我们说,狄德罗是“表现主义”理论无可争辩的奠基人、他对戏剧理论的贡献是巨大的。

狄德罗主张扮演恋人,不必体会他们甜蜜的感情,扮演恶棍,不必体察他们狠毒的心灵,只要对着镜子模仿所想扮演之人的表情、动作、言辞、姿态,熟练后在很大时间内保持记忆,再需要登台演出,把记忆中的东西表演出来即是,不必运用真实的情感。实际上,这也是我们对“演员”与“演戏”这两个概念的定义。演员应清楚地知道,什么时候应该笑,什么时候应该哭,什么时候应该平静。狄德罗极力推崇演员的表演能力,如“模仿能力”、角色的“外在标志”,因为欣赏戏剧,要依靠观

