

世界历史百科
SHIJIE LISHI BAIKE

舞台上的悲欢离合 ——世界戏剧史

上

李剑桥 竭宝峰◎主编

辽海出版社

世界历史百科之二十四

舞台上的悲欢离合——

世界戏剧史

(上册)

李剑桥 竭宝峰 主编

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舞台上的悲欢离合: 世界戏剧史/李剑桥 竭宝峰主编. —
沈阳: 辽海出版社, 2008. 4

(世界历史百科丛书: 24)

ISBN 978 - 7 - 80711 - 988 - 3

I. 舞… II. ①李… ②竭… III. 戏剧史—世界—通俗
读物 IV. J809.1 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 032081 号

辽海出版社

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码: 110001)

北京海德伟业印务有限公司印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/32 印张: 190 字数: 2800 千字

2008 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

责任编辑: 徐桂秋

定价: 1300.00 元 (全 48 册)

目 录

上古戏剧

古希腊戏剧的萌芽	/1/
埃斯库罗斯与《被缚的普罗米修斯》	/5/
索福克勒斯与《俄狄浦斯王》	/7/
欧里庇得斯与《美狄亚》	/10/
亚里斯多德的悲剧理论	/12/
阿里斯托芬的喜剧	/14/
米南德的喜剧	/16/
古罗马戏剧	/18/
古印度的梵剧	/23/
梵剧的成熟	/24/
迦梨陀娑和《沙恭达罗》	/26/

中古戏剧

宗教剧：真实的迷幻	/31/
-----------------	------

世俗剧：笑对人世	/36/
日本的能与狂言	/39/
世阿弥及其戏剧论	/41/

近代戏剧

意大利文艺复兴时期的戏剧	/45/
喜剧、田园剧和悲剧	/48/
意大利的即兴喜剧	/52/
透视布景与镜框式舞台	/56/
莎士比亚与英国戏剧	/58/
伟大的戏剧诗人	/58/
魅力永存的悲剧	/62/
气韵生动的喜剧	/70/
波澜壮阔的历史剧	/73/
西班牙戏剧的黄金时代	/75/
维加及其戏剧	/79/
卡尔德隆及其戏剧	/84/
法国古典主义时期的戏剧	/87/
高乃依及其悲剧	/89/
莫里哀及其喜剧	/92/
法国戏剧：“第三等级”的呐喊	/102/
意大利戏剧：写实与传奇	/114/
浪漫主义戏剧的兴起与发展	/123/
莱辛对德国民族戏剧的贡献	/124/
歌德与《浮士德》	/127/

席勒和《阴谋与爱情》	/132/
雨果与法国浪漫主义戏剧	/135/
木偶净琉璃和歌舞伎的产生	/139/
木偶净琉璃与歌舞伎的发展	/142/
歌舞伎的表现形式与艺术特征	/149/

现当代戏剧

左拉和他的自然主义戏剧	/152/
现代戏剧之父——易卜生	/154/
霍普特曼等人的剧作	/159/
萧伯纳和他的剧作	/164/
契诃夫的戏剧	/167/
丹钦科——斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系	/173/
斯特林堡与表现主义戏剧	/177/
梅特林克与象征主义戏剧	/182/
王尔德与唯美主义戏剧	/185/
未来派戏剧	/188/
皮兰德娄的剧作	/189/
梅耶荷德等人的导演创新	/193/
奥尼尔的剧作	/196/
布莱希特的史诗戏剧	/202/
萨特、加缪与存在主义戏剧	/208/
荒诞派戏剧	/212/
阿尔托的残酷戏剧	/218/
格洛托夫斯基的质朴戏剧	/224/

上古戏剧

古希腊戏剧的萌芽

西方文明史上第一个伟大的戏剧时代，当属古希腊戏剧时代。大约在公元前5世纪，居住在爱琴海岸、希腊半岛上的人们，在战胜了海上强国波斯之后，赢来了政治、经济的繁荣期。我们知道，古希腊包含着许多大小不一的城邦，以雅典为中心，形成了民主政治局面，因为当时的统治者是伯里克利，故有人也把这段历史时期叫做伯里克利的“黄金时代”。航海和贸易以及已经发展起来的奴隶制，不仅为希腊人创造着财富，也使得一部分人不必疲于奔命地终日劳作，而有了闲暇和娱乐时间，这为艺术的发展提供了前提和条件。

像世界上其他原始民族一样，古希腊人是泛神论者，他们相信每一种自然现象，都是神的旨意，神的世界也同人的世界一样，有着为数不少的成员，并且各有各的脾气，他们居住在奥林匹斯山上，俯瞰着人类的行止，也时常参与人世纠纷。古希腊人创造了神的谱系，如掌管雷电的神叫宙斯，他是神中之王，在他的管辖下，还有光明之神阿波罗，智慧之神雅典娜，海神波塞冬、战神阿瑞斯、农神得墨忒耳、爱神阿佛罗狄忒、酒神狄奥尼索斯等等。在希腊人的神话中，神是万能的，永存的，但却并非完美的，他们也具有人性中的种种弱点。如在伟大的荷马史诗中，就有这样的记载：忒萨利亚的国王帕琉斯和女神忒提斯结婚时，遍邀所有的女神参加婚礼，却惟独没有邀请阿瑞斯，而此人是极善报复的，

因此，她偷偷溜进来，放下一个刻有“给最美者”的金苹果。神后赫拉、智慧女神雅典娜和爱神阿佛罗狄忒，都认为自己最美，应该得到金苹果，她们为此争论不休，一直吵到天神宙斯那里，宙斯不愿落下偏袒的麻烦，就出主意让特洛伊王子帕里斯裁决。三位女神都向帕里斯承诺，给他优厚的报酬，他最后把金苹果给了阿佛罗狄忒，用诱拐的方式，得到了世上最美的女人——斯巴达王的妻子海伦。这件事激怒了所有希腊人，他们与特洛伊人之间，爆发了连绵不断的战争。

为了供奉神灵，希腊人开始建筑神坛，后来又修建庙宇。祀仪式经过发展演变，慢慢形成了戏剧。当一个人假扮作祭司，在专门的厅堂或场地，模拟祭祀活动的程序时，就带有了表演的性质。

古希腊神话中

的爱神阿佛罗狄忒

人们公认，戏剧的起源与酒神颂密切相关。传说中，酒神狄俄尼索斯是天神宙斯和人间公主塞墨拉所生，宙斯对塞墨拉非常宠爱，以致立下神誓：要满足塞墨拉的任何愿望。天后嫉妒塞墨拉，怂恿她看看宙斯作为天神和雷神的真实面目；好奇心重的塞墨拉向宙斯提出要求，宙斯知道这样做的代价，是会烧化凡人塞墨拉的，但是，他不能违背誓言，只好显出真容，这时雷光电火骤起，宙斯只来得及将塞墨拉腹中的胎儿取出，放在自己的腿下，塞墨拉就被焚为灰烬。宙斯把这个叫狄俄尼索斯的孩子，交给山林水泽之神养大，成人后，他被人惨杀并被肢解，后来又复活

了。传说，是他发明了以葡萄酿酒的方法。因此，人们总要纪念他。

葡萄在古希腊的广泛种植，为制酒业的发展提供了充足的原料。因此，饮酒的风习和纵酒狂欢的情景，在古希腊非常普遍。酒神祭祀，流行于各个城邦，酒神节成为人们以神的名义自娱的最好形式。

每当葡萄收获，压榨葡萄汁、新酒开坛、通商贸易的季节，人们便举行与酒神有关的祭祀活动，一年之中竟达4次之多。其中以每年3、4月举行的城市酒神节最为隆重。以雅典为中心的10个城邦，各派5名男子，组

卢本斯所画的油画

《酒神节》

成50人的合唱队，围绕酒神祭坛，合唱赞美歌。起初，人们颂赞的对象，只限于狄俄尼索斯，进而扩大为半神半人或某些英雄人物，后来又扩大为希腊人祖先的传奇故事。从古希腊的历史文物来看，最初的戏剧里有50人的歌队，他们身穿羊皮，头带羊角，扮成酒神的随从，半羊半人的萨提洛斯，这样的表演被放在中央，观众成扇状分布在他们周遭。歌队的表演，只是歌舞，还不是戏剧，直到有一个人以歌队长的身份，从歌队里分离出来，担当起演员之职，才产生了戏剧。有史记载的第一个演员是泰斯庇斯，因此“泰斯庇斯的长袍”，成为戏剧服装的代名词，“泰斯庇斯艺术”也成为表演艺术的代名词。在后来的演出中，埃斯库罗斯加进了第二个演员，索福克勒斯加进了第三个演员，于是，古希腊人开始利用对话的形式，反映英雄们的好坏故事，他们之间的战争、

婚姻，私情、命运等。演员们带着面具，扮演剧中人物，靠姿势和声音来表达感情。

按照希腊文的意思，悲剧的原意是“山羊之歌”，喜剧的原意是“狂欢游行之歌”，亚里斯多德在《诗学》里认为，悲剧起源于酒神赞美歌的序曲，喜剧起源于下等表演的序曲。悲剧一般用韵文写成，因此悲剧家亦称悲剧诗人；而喜剧则用日常语言写成，故喜剧家无法获得“诗人”这项桂冠。

古希腊神话中的青年酒神。卡拉瓦乔所画

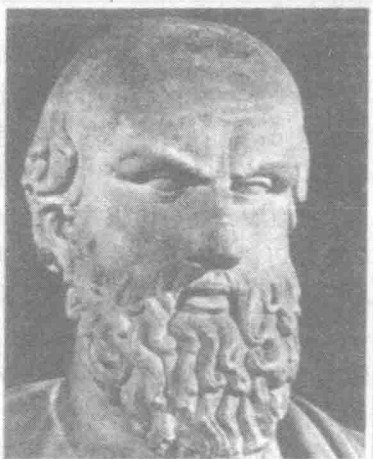
在城市酒神节上，经常举行悲剧和喜剧的竞赛。据说，剧作家先要将自己的参赛作品，朗诵给一个负责遴选剧本的机构听，被认为合格后才可以上演，剧作家可以向官方要一个歌队。演出的大部分费用由被选为司理的有钱人支付，政府负责修建剧场并实施奖励。在戏剧竞赛中夺魁，在古希腊人看来是十分荣耀的事，也是一些人出人头地的好机会。据说，为了鼓励人们看戏，伯利克里曾向市民发放“观剧津贴”，使他们不仅获得娱悦，而且不必有经济上的损失。

古希腊的人们，以他们超绝的聪明和智慧，为后世留下了伟大的戏剧艺术，它所具有的永恒魅力以及所达到的艺术高峰，令后来者只能望其项背。马克思称，古希腊的神话和戏剧，“仍然能够给我们以艺术享受，而且就某方面说还是一种规范和高不可及的模式”。

埃斯库罗斯与《被缚的普罗米修斯》

埃斯库罗斯（约公元前525—公元前456）是古希腊三大悲剧家中资格最老的一个，被称为“悲剧之父”。他出身于贵族家庭，参加过马拉松战役。在他出生时，悲剧竞赛已开始了10年，他第一次参赛就失败了，直到公元前484年才获得成功。他大约写过八九十部剧作（有人说70几部），流传下来的有7部。据说城市酒神节最初是连续三天演出悲剧，然后演喜剧，到后来才变为白天演悲剧，下午或晚上演喜剧。因此，悲剧家们常常要写出主题相联或相关的三部曲，并作一组，《俄瑞斯忒亚》

古希腊悲剧家埃斯库罗斯

是埃斯库罗斯创作的现存的惟一的一部三联剧。他还创作过四联剧，即将三个悲剧和一个喜剧并作一组，在内容上，彼此呼应又各自独立。

埃斯库罗斯的作品气势宏伟、庄严豪迈，以极其优美的诗句写成。他在悲剧中引进了第二个演员，使得对话增多，戏剧性增强，情节也变得丰富起来。他还消减了合唱队，使歌舞的成分与戏剧的成分，逐渐彼消我长。

《被缚的普罗米修斯》是埃斯库罗斯的重要悲剧之一。它

写创了人类的神—普罗米修斯，为了改变人类的苦境，从天庭盗来天火送到人间。凶暴的天神宙斯发现后，对他实行了残酷的惩罚：他被带到天昏地暗、荒无人烟的高加索山，被重重铁链缠绕，被金刚石的楔子穿透胸膛，钉在了悬崖之上，日复一日地经受日晒雨淋和恶鹰啄心的折磨。但是，普罗米修斯却毫不后悔。

仙女们飞来了，他向她们倾诉宙斯的恶行，引起她们对宙斯的不满。女孩伊俄来到山前，向普罗米修斯诉说，宙斯逼她成婚不成，竟将其变作白色母牛，使她到处流浪。普罗米修斯向她转达天意：宙斯终将被推翻，而推翻他的就是他与伊俄所生之子。伊俄为了救出普罗米修斯、推翻宙斯，在尼罗河边，蜕去牛皮，变成了美丽的少女，嫁与宙斯为妻。恶神飞来了，劝说普罗米修斯向宙斯低头，遭到严厉斥责。寻找金苹果的赫刺克勒斯来到山前，看到普罗米修斯的痛苦处境，他搭弓射箭，把恶鹰杀死，又解下锁链，拔下钉子，普罗米修斯终于获得了自由。

剧中的宙斯，显然是一个无情无义的暴君，而作为高尚的圣者，普罗米修斯关怀人类，富于自我牺牲精神，他意志坚定、不畏强权，是崇高、悲壮、完美的悲剧形象。

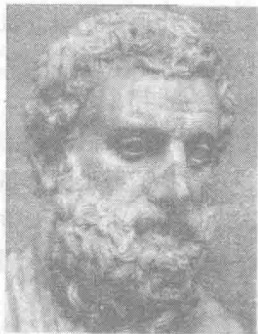
在这出悲剧中，埃斯库罗斯以神的羁难，表现了伟大的创造者所遭受的大不幸，他注定由于冒险（富有创造性的行动）而违反天条（某种既定的僵死的教条），由于有利多数（这个世界上的芸芸众生）而冒犯少数（持有威权并胡乱运用者），由于追求真理（人类最为需要的东西）而将自己送上祭坛（遭受毁灭性打击）。但是，埃斯库罗斯在他关于普罗米修斯的英雄悲剧中，张扬着正义必胜的光辉旗帜，剧中已经预示，无道的暴君终将被推翻，而为了众生受难的圣者，他的

苦难将获得崇高的意义，他的生命将获得大自由。

索福克勒斯与《俄狄浦斯王》

继埃斯库罗斯之后，古希腊的又一位伟大的悲剧家产生了，他就是索福克勒斯。索福克勒斯（公元前496—公元前406）出生于雅典西北郊的科罗诺斯乡，他的父亲从事兵器制造业，家境殷实。他自幼受到良好的教育，在音乐和体育方面都有所擅长。童年时就能歌善舞和相貌俊美著称。大约在他16岁的时候，古希腊人战胜了波斯人，结束了连绵不绝的希波战争。在庆祝会上，人们推举这位年轻人作为领队，赤裸身体，怀抱竖琴，高歌凯旋。

索福克勒斯头像

索福克勒斯热心民主政治，是伯里克利的好友，伯里克利统治下雅典历史上的全盛期，也正是索福克勒斯创作的多产期。他一生大约创作了90个剧本，保留下来的有7部，如《埃阿斯》《安提戈涅》《俄狄浦斯王》《厄勒克特拉》《特刺喀斯少女》。他的戏剧题材广泛，情节曲折，形象生动、细腻，结构完整、严密。在戏剧竞赛中，他获奖18次，都是头奖或二等奖，从未得过三等奖，足见他的创作才华不同凡响。在他的晚年，雅典的民主政治走向危机，伯罗奔尼萨战争结束前，雅典人与斯巴达人之间战事正酣，在这样的社会背景下，索福克勒斯以90岁高龄，在创作了最后一部悲剧《俄狄浦斯在科罗诺斯》之后，不幸仙逝。由于战争中交通受阻，他的遗体无法归葬故乡，为此，斯巴达

将军下达特别停战令，让雅典人有暇安葬这位伟大的悲剧诗人。在他的坟头上，立着一个人头鸟雕像，象征着这位诗人浩歌永存，万古流芳。

《俄狄浦斯王》（演出于公元前431年）是索福克勒斯的代表作品之一。它取材于人类由杂婚制向父权制社会过渡时期的古老传说。戏剧一开始，就写忒拜城里发生了大瘟疫，城邦正在血红的波浪里颠簸。俄狄浦斯王心情沉重，他对祭司说：“你们每个人只为自己悲哀，不为旁人，我的悲痛却同时是为墟邦，为自己，也为你们。”他决心要遵照神示，处罚给城邦带来灾祸的不洁之人。

俄狄浦斯是城邦继任之王，他的前任老王拉伊俄斯在一次出行中，由于与人争路而被杀身亡。俄狄浦斯原是外邦人，因有人预言他将弑父娶母，他为此害怕，不得不离开家园。在流浪途中他曾杀死一位老者，在忒拜，因为他才智过人，猜中了人面狮身妖怪的谜语，使得妖怪自杀，结束了忒拜人的苦难，人们拥立他坐上王位，并娶了老王的妻子。灾难使得俄狄浦斯忧心如焚，他将严厉的诅咒施加给不洁之人，并要把这个杀害老王的凶手追查出来。

盲先知知道其中的秘密，俄狄浦斯再三追问，他却不肯讲出谜底，这激怒了俄狄浦斯，他出口不逊，认为盲先知就是参与了谋害老王罪行的人。先知在愤怒中宣布：

中央戏剧学院演出的《俄狄普斯王》剧照

俄狄浦斯是这地方不洁的罪人。俄狄浦斯认为是王后的弟弟克瑞翁为夺取王位，才串通盲先知对他进行诬蔑，这愈加使他把事情真相查个水落石出。

王后的弟弟克瑞翁与俄狄浦斯发生了争吵，他说自己并不想当国王，而只想给国王做事。俄狄浦斯却一口咬定，是克瑞翁授意盲先知诬他为杀害老王的人，为此，他要把克瑞翁驱逐出境甚至杀死。王后赶来劝解，她说，老王曾得到神示，说他儿子将会弑父娶母，这个孩子后来被扔进荒山，而老王死在强盗之手，而非儿子之手，可见神已经收回了预言。她讲出了老王遇害的地点，与俄狄浦斯杀死那位老者的地方十分相似。

在惊恐中，俄狄浦斯找来了知情者：一个报信人和一个牧羊人，他们不愿讲出所知实情。在俄狄浦斯的拷问

下，牧羊人说，他并没有将老王的儿子扔进荒山，而是交给了报信人：他也是老王被杀事件的惟一的见证人，因此，俄狄浦斯即位后，他才逃进山林，做起了牧羊人。报信人说，他不忍伤害这个孩子，于是将俄狄浦斯交给外邦人收养。而现在他的养父已经死去。

真相已经大白，俄狄浦斯知道自己没能逃脱神强加给他的命运，他到底还是犯下了弑父娶母的弥天大罪。此时，他的妻子（亦即他的母亲）对乱伦之罪感到万分羞愧，她以悬梁自尽的方式，结束了人生之悲。而俄狄浦斯觉得，死固然容易，但却不足以洗刷自己的罪孽和耻辱，于是，他刺瞎双

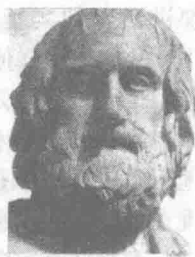
目，自我惩罚，走上自我放逐的不归路。

俄狄浦斯的悲剧，反映着人的责任和命运之间的矛盾，命运的阴影像漫天的云翳，使人的自由精神和创造活力不可能无限制的拓展，人似乎只能在命运的定数内辗转腾挪，并且由于人的不断求索必将招致自身之祸。但是，俄狄浦斯的精神，就在于他以自身的悲剧，向人们显示着命运不公的事实；以反抗命运的人生之旅，升华着自由的生命意志；以敢于承担一切后果的勇气，毫不苟且地质询自己的人生；以独自咀嚼苦难的方式，表示对人类道义和绝对真理的崇敬。

这部戏剧具有丰富的内涵，包藏着深刻的哲理，至今仍在世界各地不断上演，足见其永恒的艺术魅力。

欧里庇得斯与《美狄亚》

欧里庇得斯（公元前480～公元前406）与索福克勒斯是同时代的人，但要比他年轻一些。他出身于名门望族家庭，受过良好教育，知识丰富，思维敏捷。据说他为人沉静，个性很强，对世态持怀疑态度，对哲学很感兴趣。他一生创作了92部剧作，保留下来的有18部，如《阿尔刻提斯》《希波吕托斯》《特洛亚妇女》等，在戏剧竞赛中他曾5次获奖，他的悲剧人物比较接近日常生活，神话和传奇色彩相对减弱，性格和心理更趋于真实，他尤其擅长描写细腻的女性心理。他还让歌队的作用变小，引起了亚里士多德的反对。他生前的声誉不及埃斯库罗斯和索福克勒斯，但他的戏剧却引起了后世的重视，因此，他得以流传的剧目，

欧里庇得斯头像