

世界艺术史话

Shijie yishu shihua

世界

戏剧艺术

上

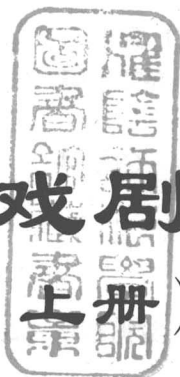

辽海出版社

1113115

世界戏剧艺术

(上册)

邢春如 编著

淮阴师院图书馆 1113115

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术史话. 4/邢春如主编. —沈阳: 辽海出版社,
2007. 5

ISBN 978 - 7 - 80711 - 697 - 4

I. 世… II. 邢… III. 艺术史—世界—青少年读物
IV. J110.9 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072566 号

目 录

一、上古戏剧	(1)
古希腊戏剧的萌芽	(1)
埃斯库罗斯与《被缚的普罗米修斯》	(7)
索福克勒斯与《俄狄浦斯王》	(10)
欧里庇得斯与《美狄亚》	(15)
亚里士多德的悲剧理论	(18)
阿里斯托芬的喜剧	(21)
米南德的喜剧	(24)
古罗马戏剧	(26)
古印度的梵剧	(34)
梵剧的成熟	(36)
迦梨陀娑和《沙恭达罗》	(38)
二、中古戏剧	(43)
宗教剧：真实的迷幻	(43)
世俗剧：笑对人世	(49)
日本的能与狂言	(53)
一种独特的戏剧形态——能	(56)
日本式的滑稽短剧——狂言	(61)

世阿弥及其戏剧论	(65)
三、近代戏剧	(69)
意大利文艺复兴时期的戏剧	(69)
喜剧、田园剧和悲剧	(75)
意大利的即兴喜剧	(79)
透视布景与镜框式舞台	(84)
伟大的戏剧诗人	(87)
魅力永存的悲剧	(92)
气韵生动的喜剧	(101)
波澜壮阔的历史剧	(107)
西班牙戏剧的黄金时代	(110)
维加及其戏剧	(115)
卡尔德隆及其戏剧	(121)
西班牙其他剧作家	(126)
法国古典主义时期的戏剧	(130)
高乃依及其悲剧	(132)
拉辛及其悲剧	(137)
莫里哀及其喜剧	(140)
法国戏剧：“第三等级”的呐喊	(151)
意大利戏剧：写实与传奇	(165)
浪漫主义戏剧的兴起与发展	(175)
莱辛对德国民族戏剧的贡献	(177)
歌德与《浮士德》	(181)
席勒和《阴谋与爱情》	(187)
雨果与法国浪漫主义戏剧	(192)
木偶净琉璃与歌舞伎的发展	(197)

一、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

古希腊神话中的太阳与光明之神阿波罗

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，就出主意让特洛亚王子帕里斯裁决。3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，他们与特洛亚人之间，爆发了连年不断的战争。

为了供奉神灵，希腊人开始建筑神坛，后来又修建庙宇。祭仪式经过发展演变，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。

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，

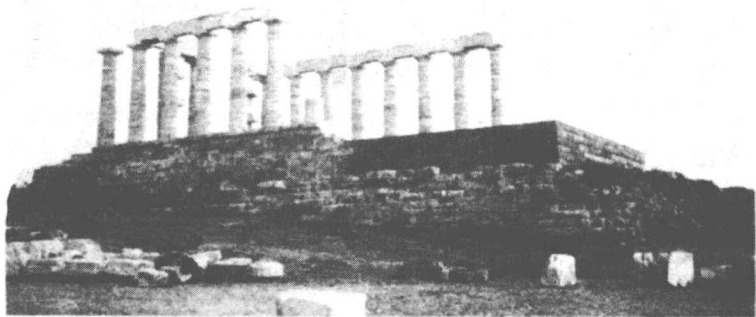
古希腊神话中的爱神阿佛罗狄忒
放在自己的腿下，塞墨拉就被焚为灰烬。宙斯把这个叫狄俄尼索斯的孩子，交给山林水泽之神养大，成人后，他被人惨杀并被肢解，后来又复活了。传说，是他发明了以葡萄酿酒的方法，因此，人们总要纪念他。

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，饮酒的风俗和纵酒狂欢的情景，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

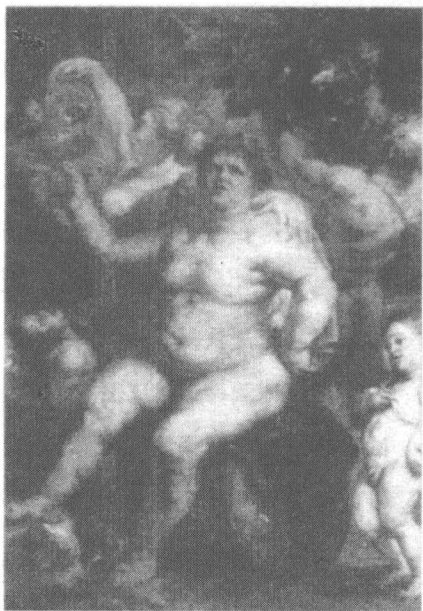
古希腊科林斯城阿波罗神庙遗址

古希腊苏纽海神庙遗址

之多。其中以每年三四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，头戴羊角，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

卢本斯所画的油画《酒神节》

“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”，亚里士多德在《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

希腊神话中的青年酒神。卡拉瓦乔所画

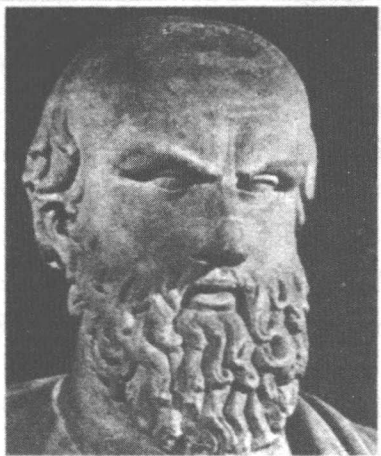
序曲。悲剧一般用韵文写成，因此悲剧家亦称悲剧诗人；而喜剧则用日常语言写成，故喜剧家无法获得“诗人”这项桂冠。

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，是古希腊人十分荣耀的事，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”，使他们不仅获得娱愉，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度，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本。”

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（有人说七十几部），流传下来的有 7 部。据说城市酒神节最初是连续 3 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与主题相联或相关的三部剧，并作一组，《俄瑞斯忒亚》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 3 个悲剧和 1 个喜剧并作一组，在内容上，彼此呼应又各自独立。

古希腊悲剧家埃斯库罗斯

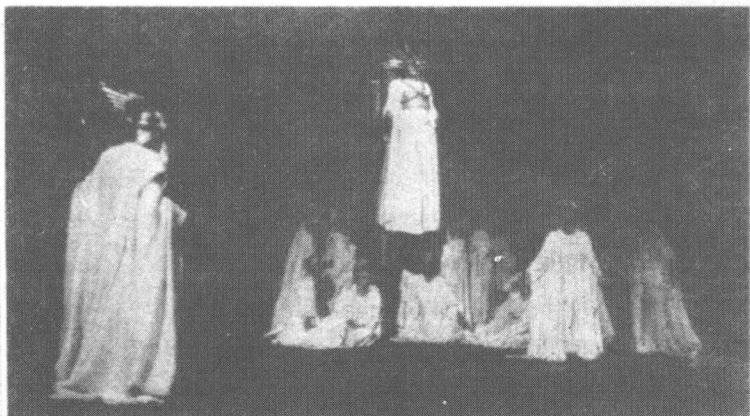
埃斯库罗斯的作品气势宏伟、庄严豪迈，以极其优美的诗句写成。他在悲剧中引进了第二个演员，使得对话增多，戏剧性增强，情节也变得丰富起来。他还消减了合唱队，使歌舞的成分与戏剧的成分，逐渐彼消我长。

《被缚的普罗米修斯》是埃斯库罗斯的重要悲剧之一。描写创造了人类的神——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，埃斯库罗斯以神的羈难，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

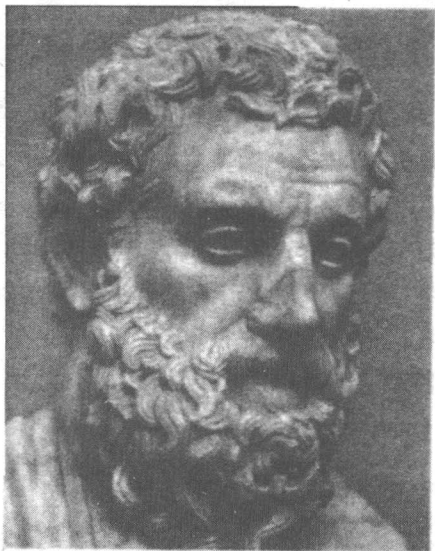

希腊国家剧院演出的《被缚的普罗米修斯》剧照

普罗米修斯的英雄悲剧中，高举一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，他的生命将获得最大自由。

索福克勒斯与《俄狄浦斯王》

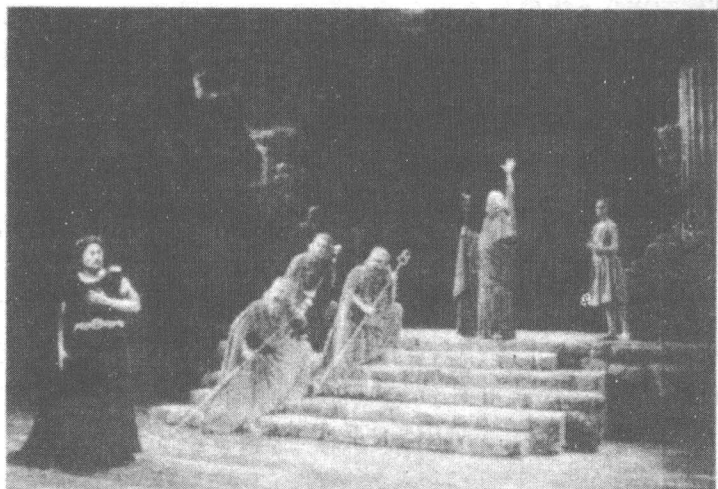
继埃斯库罗斯之后，古希腊的又一位伟大的悲剧家产生了，他就是索福克勒斯。索福克勒斯（公元前496～公元前406）出生于雅典西北郊的科罗诺斯乡，他的父亲从事兵器制造业，家境殷实。他自幼受到良好的教育，在音乐和体育方面都有所擅长。童年时就以能歌善舞和相貌俊美著称。大约在他16岁的时候，古希腊人战胜了波斯人，结束了连年不绝的希波战争。在庆祝会上，人们推举这位年轻人作为领队，赤裸身体，怀抱竖琴，高歌凯旋。

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，

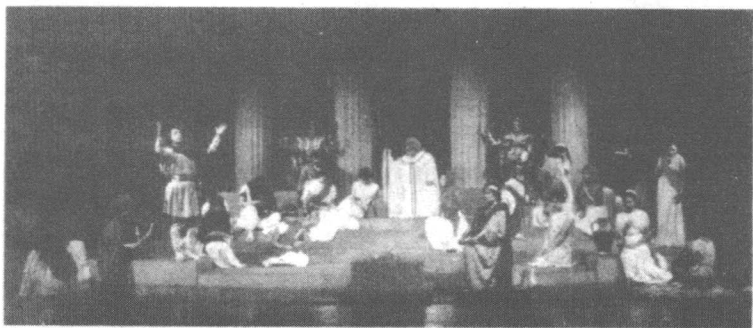
哈尔滨话剧院演出《安提戈涅》剧照

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，就在这样的社会背景下，索福克勒斯以 90 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。

中央戏剧学院演出的《俄狄浦斯王》剧照

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：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