

总主编 韩永进

文化部推荐教材·中国艺术教育大系（高职卷）

全国高等艺术职业教育系列教材

中外戏剧简史

张殷 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

总主编 韩永进

文化部推荐教材·中国艺术教育大系（高职卷）

全国高等艺术职业教育系列教材

中外戏剧简史

张殷 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外戏剧简史/张殷编著. —武汉: 武汉大学出版社, 2009. 2
全国高等艺术职业教育系列教材
ISBN 978-7-307-06826-1

I. 中… II. 张… III. 话剧—戏剧史—世界—高等学校: 技术学校—教材 IV. J809.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 010339 号

责任编辑: 胡国民

责任校对: 黄添生

版式设计: 詹锦玲

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北鄂东印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 22.25 字数: 371 千字 插页: 2

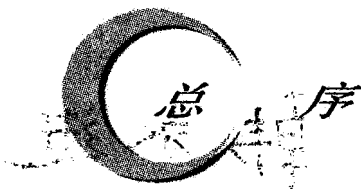
版次: 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-06826-1/J · 120 定价: 32.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

本书是《中国艺术教育大系》系列教材编写工程的补充和延续，称之为《中国艺术教育大系》（高职卷）也未尝不可。它是为适应当前与未来我国艺术职业教育事业发展的需要而编撰出版的系统教材。其选编思路，注意围绕“基础”这一主线，强调基本概念的清晰准确、严谨科学，同时兼顾了与中等艺术职业教育、高等艺术教育之间相互衔接、互为补充的有机联系，着力于培养学生的应用能力和思维创新能力。全国高等艺术职业教育系列教材涵盖音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲等各个艺术门类，这套系列教材遵循现代高等艺术职业教育和未来高等艺术职业教育的理念，突出了基础教育相对的稳定性和规范化，注重了基础教育内容中核心成分的提取，使教材更符合教学过程中螺旋式提升的规律。

高等艺术职业教育自诞生至今，通过不断的努力和探索，已经逐步形成教学、科研、创作、实践为一体的新的教育教学体系，并与中等艺术职业教育、高等艺术教育、社会艺术教育共同构成了我国完整的艺术教育体系。

当前，高等艺术职业教育所面临的形势有了根本转变，人才的选拔、人才的培养、人才的走向等均与社会主义市场经济体制下的社会需求紧密相联，因此，厘清高等艺术职业教育思想脉络，更新高等艺术职业教育教学方法，其关键就在于建立高等艺术职业教育科学完善的教材体系，从而展示各学科领域的发展方向和综合型艺术人才所拥有的知识结构，为高等艺术职业教育的核心任务奠定坚实的文本基础。

全国高等艺术职业教育系列教材是《中国艺术教育大系》系列教材编写工程的补充和延续，称之为《中国艺术教育大系》（高职卷）也未尝不可。它是为适应当前与未来我国艺术职业教育事业发展的需要而编撰出版的系统教材。其选编思路，注意围绕“基础”这一主线，强调基本概念的清晰准确、严谨科学，同时兼顾了与中等艺术职业教育、高等艺术教育之间相互衔接、互为补充的有机联系，着力于培养学生的应用能力和思维创新能力。全国高等艺术职业教育系列教材涵盖音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲等各个艺术门类，这套系列教材遵循现代高等艺术职业教育和未来高等艺术职业教育的理念，突出了基础教育相对的稳定性和规范化，注重了基础教育内容中核心成分的提取，使教材更符合教学过程中螺旋式提升的规律。

我们相信，全国高等艺术职业教育系列教材的出版，一定会对高等艺术职业教育的可持续发展起到积极的作用，它的广泛使用，将会使我国的高等艺术职业教育在新的历史进程中，更系统、更科学、更规范，使高等艺术职业教育教学质量进一步提高，为我国艺术教育事业的全面飞跃搭建一个更为广阔、更为坚实的基础平台。

韩永进

2007年5月11日

（此处为模糊的出版说明文字，主要内容涉及教材编写背景及目的。）

（此处为模糊的出版说明文字，主要内容涉及教材编写背景及目的。）

《中国大百科全书》戏剧卷中“戏剧”一词的解释是这样的：“戏剧是指以古希腊悲剧和喜剧为开端，在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行的舞台演出形式，以及东方一些国家、民族的传统舞台演出形式。”前半段说明，在欧洲各国的当代舞台上，演出只要是以古希腊悲剧和喜剧的发展模式为基础的，都可被划分为是戏剧的范畴。从古希腊戏剧开始，发展到今天，欧洲戏剧已经成为包括话剧（Drama）、歌剧（Opera）和音乐剧（Musical）等在内的演出形式；后半段说明，在中国，“戏剧”一词有两种含义，狭义专指以古希腊悲剧和喜剧为开端，在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行的舞台演出形式，英文为 Drama，翻译成中文为“话剧”；广义还包括中华民族的传统舞台演出形式，如戏曲。

导 言

这里，我们将对概念圈定为狭义的戏剧，即“话剧”。在中国，话剧一词常常被戏剧一词所涵盖，话剧的含义及定义被模糊，混杂，实际上它们是两个概念。

作为综合性剧场艺术的话剧，从古希腊公元前 6 世纪演剧的起始到今天，话剧经过了漫长的岁月，因此，要想梳理得简明概要是一件非常困难的事情，为此编著者只能尽力而为。划定的编著时间为公元前 6 世纪至公元 20 世纪 50 年代。

这本教材的教学对象是高等职业学院、中等专业学校、艺术类成人教育学院的学生。本书力图达到的教学目标是：通过讲述包括剧本创作、剧场建设、

话剧运动等方面的知识，使同学们能够在有限的课时量中比较全面地了解话剧的发生、发展以及演进的历史进程。

话剧运动：话剧包括喜剧和悲剧。中国现代话剧的开端是1907年，由留日学生组织的话剧团体“春柳社”在上海成立。春柳社的成立标志着中国现代话剧的诞生。春柳社的代表作有《茶花女》、《渔光曲》等。春柳社的成立不仅推动了中国现代话剧的发展，也促进了中国戏剧艺术的革新。春柳社的成立是中国戏剧史上的一件大事，它标志着中国现代话剧的开端。春柳社的成立是中国戏剧史上的一件大事，它标志着中国现代话剧的开端。春柳社的成立是中国戏剧史上的一件大事，它标志着中国现代话剧的开端。

话剧运动：话剧包括喜剧和悲剧。中国现代话剧的开端是1907年，由留日学生组织的话剧团体“春柳社”在上海成立。春柳社的成立标志着中国现代话剧的诞生。春柳社的代表作有《茶花女》、《渔光曲》等。春柳社的成立不仅推动了中国现代话剧的发展，也促进了中国戏剧艺术的革新。春柳社的成立是中国戏剧史上的一件大事，它标志着中国现代话剧的开端。

话剧运动：话剧包括喜剧和悲剧。中国现代话剧的开端是1907年，由留日学生组织的话剧团体“春柳社”在上海成立。春柳社的成立标志着中国现代话剧的诞生。春柳社的代表作有《茶花女》、《渔光曲》等。春柳社的成立不仅推动了中国现代话剧的发展，也促进了中国戏剧艺术的革新。春柳社的成立是中国戏剧史上的一件大事，它标志着中国现代话剧的开端。

话剧运动：话剧包括喜剧和悲剧。中国现代话剧的开端是1907年，由留日学生组织的话剧团体“春柳社”在上海成立。春柳社的成立标志着中国现代话剧的诞生。春柳社的代表作有《茶花女》、《渔光曲》等。春柳社的成立不仅推动了中国现代话剧的发展，也促进了中国戏剧艺术的革新。春柳社的成立是中国戏剧史上的一件大事，它标志着中国现代话剧的开端。

20
26
32
52
66
66
70
72
72
72
72
72

上 编 欧美戏剧简史

第一章 古代希腊、罗马悲剧和喜剧	3
第一节 古代希腊悲、喜剧	4
第二节 古希腊、古罗马剧场	16
第二章 中世纪欧洲戏剧	18
第一节 英国的奇迹剧和道德剧	19
第二节 法国的神秘剧和世俗剧	20
第三节 德国戏剧	22
第四节 剧场及舞台形式	23
第三章 14 世纪至 16 世纪的欧洲戏剧	26
第一节 意大利戏剧	27
第二节 西班牙戏剧	30
第三节 英国戏剧	34

第四章 17 世纪法国戏剧	45
第一节 古典主义演剧理论	45
第二节 剧作家及其作品	48
第五章 18 世纪欧洲戏剧	57
第一节 欧洲戏剧理论	58
第二节 英国戏剧	63
第三节 法国戏剧	65
第四节 意大利戏剧	68
第五节 德国戏剧	71
第六节 俄国戏剧	78
第六章 19 世纪前半叶浪漫主义戏剧	80
第一节 法国浪漫主义剧作家	81
第二节 美国戏剧	85
第七章 19 世纪中后期至 20 世纪之交各种演剧流派及其剧作	89
第一节 概述	89
第二节 现实主义戏剧	91
第三节 批判现实主义戏剧	94
第四节 自然主义戏剧	100
第五节 唯美主义演剧	105
第六节 象征主义演剧	107
第七节 表现主义演剧	114
第八章 19 世纪欧洲剧院建设及其戏剧	123
第一节 小剧场运动及剧院	124
第二节 导演制的形成	127
第三节 布景与舞台	131
第四节 服装与灯光	133
第五节 版权法	134

第九章 20 世纪初到中期欧洲各国戏剧	135
第一节 概述	135
第二节 英国戏剧	137
第三节 法国戏剧	142
第四节 德国戏剧	162
第五节 瑞士戏剧	171
第六节 意大利戏剧	175
第十章 20 世纪初期至中期的美国、苏联戏剧	180
第一节 概述	180
第二节 美国戏剧	181
第三节 苏联戏剧	194

下 编 中国话剧简史

第一章 中国话剧胚胎和土壤	209
第一节 上海时事京戏与时装新戏	209
第二节 西方话剧影响	211
第三节 文人号召	214
第二章 中国早期话剧正式登场	216
第一节 概述	216
第二节 东京春柳社	217
第三节 上海通鉴学校及春阳社	218
第四节 上海新剧团体及演出	220
第五节 剧场建设	227
第三章 现代话剧观念在实践中确立	230
第一节 演剧观念论战	230
第二节 爱美剧实践得失	233

第三节	国剧运动主张	237
第四节	作家作品	238
第五节	剧场建设	247
第四章	中国话剧的现代化曲折进程	249
第一节	概述	249
第二节	左翼话剧运动演剧组织	250
第三节	国防戏剧	254
第四节	理论系统化	257
第五节	作家作品	259
第五章	抗战前后的军队演剧活动	270
第一节	红军时期演剧活动	271
第二节	抗日战争时期解放区话剧活动	276
第六章	抗日战争时期日伪占领区的演剧活动	283
第一节	上海抗战爆发时期话剧活动	284
第二节	上海孤岛时期演剧运动	285
第三节	上海沦陷后的苦干剧团	289
第四节	北平沦陷后的北京剧社	290
第七章	抗日战争时期国统区演剧活动	292
第一节	武汉演剧活动	293
第二节	重庆演剧活动	294
第三节	以桂林为中心的西南演剧活动	296
第四节	作家作品	298
第八章	解放战争时期的话剧活动	307
第一节	概述	307
第二节	国民党统治区话剧活动	308
第三节	解放区剧本创作	310

第九章 新中国成立初期的话剧艺术	314
第一节 建立机构和成立剧院团	315
第二节 剧院团管理	320
第三节 独幕剧的蜂拥时代	322
第四节 第四种剧本	325
第五节 作家作品	330
第六节 剧场建设	339
参考书目	341

上编 欧美戏剧简史

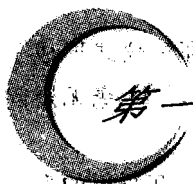
少年中国歌 卷一

第一章 古代希腊、罗马悲剧和喜剧

古代希腊、罗马悲剧和喜剧

第一章

古代希腊、罗马悲剧和喜剧

古希腊、罗马演剧时代是奴隶制时代。古希腊演剧起始于公元前6世纪，繁荣于公元前5世纪，衰亡于公元前2世纪；古罗马演剧起始于公元前3世纪初，繁荣于公元前3世纪末至2世纪中叶。

古希腊悲、喜剧演出和古罗马悲、喜剧演出，是话剧史中一个重要的组成部分，是世界公认的顶峰艺术。其传世的大量作品成为悲剧、喜剧的典范，影响甚广。其总结的理论至今指点后人的创作，成为人们纵览博引的至理名篇，它为后来在欧洲各国发展起来，并在世界广泛流行的舞台演出形式奠定了丰富而深厚的基础。

古希腊演剧源于祈祷和庆祝的酒神祭祀的仪式，逐渐由群众的自发组织演变成政府的行为，进而形成规模和制度，定期开展选拔和比赛，给予肯定和奖励。在多次的演出过程中，剧作的结构、演出形式以及服装样式等也在不断创新和完善，最后趋于定型；与此同时，整合演出的各个部门也逐渐分开，剧作家、演员、舞台工作者各司其职，给剧作家创造了得天独厚的条件，于是，涌现了闻名世界的古希腊三大悲剧家埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯，喜剧家阿里斯托芬等，他们的剧作由开始在临时剧场的演出发展到在固定的半圆形剧场演出。而古罗马人也在剧场建筑方面显示了特殊的实力，最终建造了完全由木结构搭建的舞台剧场。与此同时，古希腊、古罗马人不断创新的舞台设备为剧作提供了创作和演出的空间，为演出创造了丰富的舞台效果。

古希腊、古罗马悲剧、喜剧终于成为世界演剧史上的瑰宝。

第一节 古代希腊悲、喜剧

一、酒神祭祀仪式

“任何研究戏剧史的著作必先涉及仪式，因为这种或那种仪式形成了所有流行剧场性娱乐的基础，和戏剧艺术本身赖以生长的根源。”^①毫无疑问，希腊话剧演出就起源于酒神祭祀的仪式。

古代希腊人为庆祝丰收和庆祝丰收，从公元前六世纪起，在每年的春、秋两季种葡萄和收葡萄的时候都要举行带有歌舞的酒神节的宗教仪式，以祭拜酒神狄俄尼索斯。

神的前面行进的是一群穿着节日盛装的处女，冠以花环，纤美的头巾顶着盛满祭品的篮子。神的后面跟着一群五光十色的信徒：或则兜着羊皮，幻奇地扮成半人半羊神；或则扮成烂醉如泥的阳物崇拜者，宽松的衣服染满酒渍，面目又以酒糟或桑葚汁染污；这些象征酒神的强烈的创造力，以及酒的麻醉与狂暴的刺激力量。而由于传说中酒神的暴亡和他最后胜利地复活，他又是死的征服者，因此在他的凯旋行列中也要有“死人”参加。一群信徒就扮成阴森恐怖的地狱之客。他们用铅粉把脸涂成死白色，先以白色尸衣笼罩全身，待到他们撕去这些尸衣时，就显露出狰狞恐怖的面容……^②

在神坛前面祭拜时，人们在双管箫的伴奏下开始和祭司对歌。人们你一句我一句地问祭司关于酒神的故事，祭司一一作答。后来双方就演变成了合唱队和歌队队长双方，再往后，歌队队长成了第一个固定的演员，他所讲述的故事扩大到酒神以外的神话，合唱队的提问和附和也就变成了一首首赞美诗了。

^① 弗兰蒂斯·爱德华，《仪式与戏剧》，转引自吴光耀《西方戏剧史论稿》，中国戏剧出版社1989年版，第8页。

^② 卡尔·曼茨，《剧场艺术史》第1卷，转引自吴光耀《西方戏剧史论稿》，中国戏剧出版社1989年版，第11页。

最初祭祀活动是在每年春秋两季的多间举行的，到了公元前6世纪，雅典政府开始在雅典城内组织举办“大酒神节”，在这个节日庆典上，歌队队长把酒神咏唱为悲剧英雄。随着酒神崇拜的盛行，人们开始把酒神崇拜与悲剧联系起来。

当祭祀酒神的仪式完成之后，人们便开始狂欢起来。通常是装扮成鸟兽，以日常生活故事为主线，佐以滑稽、诙谐及粗俗的语言和动作，载歌载舞地前行。这种形式成为喜剧的雏形，最终人们把这种形式的演出叫做喜剧，是因为喜剧在希腊文中是“狂欢歌舞剧”的意思。

为了扩大“大酒神节”的规模和影响力，雅典在依山面海的地方建筑了可容纳一万余人的露天石头剧场。节日期间，由执政官主持庆典活动，组织全城男女老少坐在形如扇形的斜坡上连看三天的演出。演出吸引了来自希腊各地的观众。

二、悲剧、喜剧比赛

大约从公元前501年开始，雅典政府决定在“大酒神节”期间举行悲剧比赛。事前，执政官组织一个专门委员会，每一个报名参加竞赛的诗人都要在委员会面前朗诵他作品的片段，经过委员会的遴选，决定参加竞赛的人员名单，通常挑选3名，并配给他们每人一个歌队。规定每位诗人演出3出悲剧进行竞赛，并穿插演出1出笑剧以调节气氛。最后评选出优胜者，赠以葡萄藤花冠，记录在册。

这种竞赛会鼓励了悲剧诗人和参加演出人员的创作热情，久而久之，演出从只有一个演员和一个合唱队的最初悲剧形式，发展到有第二个演员，通过对话，塑造不同的人物性格并开始有了戏剧冲突的悲剧演出形式；再往后，又增加到了第三个演员。悲剧趋于定型。

悲剧演出于雅典的“大酒神节”，它是古希腊所有宗教节日中最热闹、最具规模的节日。兴盛于公元前5世纪到公元前3世纪，直到公元前120年为止。它的举办标志着古希腊悲剧成功地释放了它所凝聚的宗教情感，它的停办，标志着古代希腊悲剧时代的结束。

三、悲剧、喜剧概念

(一)《诗学》中的悲剧、喜剧论点

世界上第一个用科学方法阐明美学概念、研究文学艺术的亚里士多德（公元前384—前322）的《诗学》写于公元前335年前后，分为26章，对史