

俄国戏剧史概要

王爱民 任 何 著

中 国 教 育 出 版 社

内 容 提 要

本书是上海戏剧学院和中央戏剧学院合编的俄国戏剧史教材，比较系统地介绍了俄国戏剧发展的概貌。

俄国戏剧有其深厚的民族渊源，又受到西欧戏剧的影响。到十九世纪趋于成熟，形成了优秀的现实主义传统，深刻地反映了当时社会的矛盾和人民群众的情绪、愿望；而且在艺术形式上也有重大突破与创新，产生过象奥斯特罗夫斯基、契诃夫等有世界声誉的卓越剧作家。

本书有助于我们对俄国戏剧的发展脉络有个清晰的概念，并可从中汲取一些有益的东西，作为发展我国戏剧事业的借鉴。

责任编辑：朱汉生

俄国戏剧史概要

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

北京怀柔东茶坞印刷厂印刷

字数264,000 开本787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ 印张14

1984年10月北京第1版1984年10月北京第1次印刷

印数1—2530册

书号8069·585 定价1.70元

目 次

前 言.....	1
----------	---

第一章 古代戏剧

第一节 社会概况	1
第二节 俄国戏剧的起源和民间戏剧	6
第三节 宗教戏剧	15
第四节 宫廷戏剧和职业戏剧的产生.....	17

第二章 十八世纪的戏剧

第一节 社会概况	21
第二节 学校戏剧	25
第三节 古典主义戏剧.....	29
第四节 感伤主义戏剧.....	36
第五节 喜歌剧	44
第六节 讽刺喜剧和冯维津	53
第七节 剧院与演剧艺术.....	73

第三章 十九世纪初二十五年的戏剧

第一节 社会概况	87
----------------	----

第二节	戏剧创作	92
	格利鲍耶陀夫	96
	普希金	105
第三节	剧院与演剧艺术	119

第四章 十九世纪三十——五十年代的戏剧

第一节	社会概况	128
第二节	别林斯基与戏剧	135
第三节	戏剧创作	151
	莱蒙托夫	159
	果戈理	166
	屠格涅夫	186
第四节	剧院与演剧艺术	197

第五章 十九世纪五十——七十年代的戏剧

第一节	社会概况	217
第二节	革命民主主义者与戏剧	216
第三节	戏剧创作	223
	奥斯特罗夫斯基	231
第四节	剧院与演剧艺术	263

第六章 十九世纪八十——九十年代的戏剧

第一节	社会概况	274
第二节	戏剧创作	278

托尔斯泰.....	278
契诃夫.....	294
第三节 剧院与演剧艺术.....	312

第七章 二十世纪初期的戏剧

第一节 社会概况.....	357
第二节 马克思主义文艺批评与戏剧	363
第三节 戏剧创作.....	371
高尔基	379
第四节 剧院与演剧艺术	414
外国人名中外文对照表	427

第一章 古代戏剧

第一节 社会概况

高尔基说：“劳动过程把直立的动物变成了人，并且创造了文化的始基”。^①俄国的戏剧艺术也是在劳动过程中产生和形成的。每个国家的艺术，都有它自己民族的特点。俄国戏剧的历史，是和它的民族的形成、国家的建立、文化的发展密切联系着的。

古代的俄国，也和其他国家一样，从原始公社到封建国家的建立，经历了一个很长的过程。起初是一些散居的部落，多是斯拉夫人，过着游牧的生活，生产力很低。部落之间经常发生战争。后来由于财产的集中、阶级的分化、商业的发展和战争的结果，在原来较强大的部落的基础上，形成了一些封建侯国。

在公元十世纪时，几个斯拉夫国家，以诺夫戈罗德和基辅侯国为中心，统一在奥列格大公的统治之下，成立了一个统一的封建国家——基辅罗斯。

十一世纪是基辅罗斯的繁荣时期。这时国内政治、经

^① 高尔基：《文学论文选》，人民文学出版社，第310页。

济生活发生了很大的变化。商业迅速发展起来。国际关系也改变了。基辅成了罗斯的经济中心。基辅国逐渐强盛起来，并且拥有强大的军队。

十世纪以前，俄国人还多信拜物教。统一的封建国家建立以后，封建主阶级为了借宗教的力量来维护自己的阶级利益，便于统治人民，开始信奉希腊的正教（基督教）。后来，它被基辅大公符拉季米尔规定为罗斯的国教。基督教的传播，促进了罗斯文化的发展。

封建制度确立以后，俄国的文化走上了一个新的阶段。学校教育、印刷业等都开始发展起来。这时，还出现了最初的一部封建法典《罗斯真理》。在原来民间口头文学的基础上，产生了许多文学作品：歌谣、神话、英雄歌等。基辅时期最流行的文学形式是编年史和游记。十二世纪末，出现了俄国古代文学中一部最著名的作品《伊戈尔王子远征记》。

但是基辅国还不是一个巩固的政治整体。由于各地区生产力的发展，又产生了各自的中心。各侯国逐渐脱离了基辅的管辖，形成了新的封建割据的局面。这种分裂局面，再加上各侯国之间的封建混战，使俄国的国土遭到严重的破坏。

十三世纪，蒙古鞑靼人侵入俄国。鞑靼人二百余年的统治，严重地阻碍了俄国文化的发展。

十四世纪，各侯国之间的经济、文化联系比以前更加密切了。一方面由于反对鞑靼人的共同需要；另一方面也是由于封建主阶级为了便于统治人民的缘故，于是在十四世

纪末到十五世纪初,就形成了以莫斯科为中心的、中央集权制的俄罗斯国家,从此,俄国政治和文化的中心也转移到了莫斯科。

十五世纪是中央集权封建君主制的俄国空前发展与巩固的时期。在伊万四世统治时期(1533—1584),俄国的领土扩大了好几倍。他第一次称自己是全俄罗斯的沙皇。他不仅对农民,而且对于反对过他的一部分贵族也实行了非常残酷的镇压政策。所以人们称他为“伊万雷帝”。

伊万四世对宗教势力采取联合态度,以便在意识形态领域里,巩固封建君主制的思想。十六世纪中叶,出现了两部著名的封建法典:《家训》和《百章决议》。

《家训》把历代的封建家规加以概括和系统化,最后确立了严厉的家长制的原则。其中最主要的是夫权思想,并规定家长对家庭的成员可以施用体罚。

《百章决议》是一五五一年在莫斯科召开的一次宗教会议的决议,共分一百章,因此而得名。它的宗旨也是为了巩固古风旧习和进行封建教育。

一五八四年伊万四世去世。由于阶级矛盾和统治阶级内部矛盾的尖锐化,从一五八四年到一六一三年,换了好几个沙皇。这就是俄国历史上著名的“混乱时代”^①。这个时期成了后来许多剧作家的历史剧的题材。

① 这个时期皇位的更换情况:1584—1598 费多尔·伊万诺维奇在位;1598—1605 鲍利斯·戈都诺夫在位;1605—1606 假季米特利一世在位;1606—1610 瓦西里·舒依斯基在位。

从十七世纪起，开始了俄国历史的新时期。中央集权的封建君主制度更加巩固了。国家政治、经济情况发生了显著的变化。俄国领土日趋统一，形成了全俄的统一市场。商业和手工业生产都有了新的发展。沙皇为了巩固自己的统治，同教会势力展开了斗争，最后战胜了教会势力，造成了教会的分裂。

古代俄国的文化是和教会文化分不开的。在封建社会里，教会文化是统治人民的工具。教会文化一直到十七世纪还有相当大的势力。但俄国文化不是单一的文化。俄国封建时期的文化并不都是封建的、反动的文化。古代俄国的实用美术、手工艺品、绘画、建筑、人民口头创作等都具有明显的民族特征，颇为人民喜爱。十六、十七世纪的许多民间创作，带有十分强烈的反封建性质。

古代俄国文学的发展，经历了很长的一个过程。在笔录文学出现以前，民间就流传着许多有趣的故事、优美的神话和动听的歌谣。这是俄国文学最丰富的源泉。文字出现以后，才产生了笔录文学，俄国文学发端的过程发生在十一世纪前后。

古代文学的主要形式是编年史、历史故事、游记和传记文学。编年史和历史故事，虽然采取了多种艺术手法，有许多文学描写，但它基本上是以记事为主的。它最初只是一些重大的历史事件的真实记录。后来编年史家为了使自己的故事更能感动人，便大量吸收了其他文化积累的成果，如传记、书信、民间传说等。游记一类的体裁把事件和人物有

机地结合起来，而传记小说则更偏重于对人物的描写。古代虽然还不善于生动地描写人物的性格和心理特征，但在许多作品中已经有了比较鲜明的艺术形象。

在古代文学中，各种艺术体裁是互相丰富、互相补充的。俄国文学从早期的编年史到后来的传记小说，有了很大的发展与提高。古代作家在长期的磨炼中，在情节的提炼、人物的塑造、语言的运用等技巧方面，得到很大的提高。

十七世纪在俄国文化史上是非常重要的一个时期。俄国人摆脱了鞑靼人近三百年的统治，民族觉悟大大提高了。为了改变文化落后的情况，许多社会人士对科学技术、文化艺术发生了巨大的兴趣。十七世纪已经出现了一些国立学校，如文法学校、印刷学校、斯拉夫——希腊——拉丁文学校等。

在文学方面，也产生了新的特点。文学扩大了对普通人的生活，对他们的内心活动及其生活环境的描写。同时还出现了许多短篇的讽刺故事。十七世纪最著名的故事作品有《俄国贵族佛罗尔·斯科别耶夫的故事》和《硬鳍鲈鲈的故事》等。

十七世纪已经开始了介绍和研究外国文学的工作。许多冒险故事、骑士小说已被译成俄文。它们在城市居民中，拥有不少读者。

在艺术的其他领域里，如美术方面，差不多也经历着同样的过程，逐渐由圣像画向写生和肖像画过渡。就是说，艺

术逐渐脱离宗教文化,而开始接近现实生活。

在戏剧中,这个过程表现得更加曲折、复杂一些。古代的民间戏剧差不多和古代文学产生于同一个时期,但它成熟的时期较晚。在封建割据时期,特别是鞑靼族统治时期,戏剧的发展更加困难。俄国早期的戏剧也曾受到宗教文化的影响,但是俄国的宗教戏剧,作为一个潮流,发展很不成熟。然而它与宗教文化的联系所延续的时间却是很长的。一直到十八世纪初叶,它还没有完全摆脱宗教文化的影响。从总的发展过程来看,俄国戏剧是与整个文化事业发展的过程相一致的。

第二节 俄国戏剧的起源和民间戏剧

民间创作是俄国古代戏剧的主要源泉。

高尔基说:“在古代,有一个时期,劳动人民的口头艺术创作乃是他们的经验的唯一组织者,他们思想的形象化的体现者,以及集体劳动力量的鼓舞者。”^①

民间创作是劳动人民表现自己的思想和愿望的一种形式。在古代俄国,人民中间流传的许多仪式歌、劳动歌,一般都是和舞蹈结合在一起的。譬如,《迎春》仪式的规模就很大,其中有歌舞,它的演出分为迎春、贺春和葬春三大部分。

^① 高尔基:《文学论文选》,人民文学出版社,第346页。

第一部分是迎接春神，一般是在春天开始化雪的时候，在带有土丘的广场上。姑娘们围成圆圈跳舞，有几个姑娘走到土丘高处，面向东方，鞠躬行礼，就这样开始召唤春神。有时还唱着歌，赞美春神的到来，歌词的大致内容是说春神骑着金色的骏马，耕耘着田地，播种着五谷等。

第二部分是庆贺春神降临。姑娘们头戴花冠，围着春姑娘跳舞。大家伴唱《春之歌》：

春天，美丽的春天！
你来吧，春天，带着愉快，
带着愉快，带着愉快，
带着伟大的惠爱，
带着高高的麻，
带着深深的根，
带着富饶的庄稼。

第三部分是葬春神。这一部分带有更多的戏剧成分，流传的时间也比较久，差不多到十九世纪中叶，仍在民间流传。扮演春神的姑娘在圈子里跳舞，伴唱者歌颂春神在人间的欢乐。这时另一个姑娘身上裹着白被单出现，所有的人表示惊慌，转过脸去说：“死神，死神！”于是，大家起来保护春神，开始与死神搏斗。死神用树枝打倒春神。（这时春神用草人代替）接着就是送葬的仪式，其中最主要的人物是春姑娘的母亲。

这种表演仪式在演出时，有时也分成若干部分，如招集

歌、欢乐歌、分离歌等。招集歌是仪式的开始部分，起招集人的作用；欢乐歌是仪式的主要部分，表演各种故事；分离歌是仪式的结尾部分，唱完分离歌，大家就各自散去。有的地方，在歌舞以后，大家敲着水桶，沿户收集祭品。

比《迎春》仪式更复杂的，还有结婚仪式。

结婚表演仪式多种多样，在最古老的结婚表演仪式中，通常分成两个家族的合唱队（男队和女队）。男队由未婚夫带领，女队由未婚妻带领。

后来，这种仪式越来越复杂。有的结婚表演仪式分为五部分：迎接媒人或说媒；相亲；未婚妻和女友举行处女告别晚会；接亲；婚礼。在这种仪式里有悲剧的因素（哭婚），也有喜剧的因素（结婚宴会）。

以上我们谈到的是一些最初的民间表演仪式。其中已有了许多戏剧因素：动作、服装和对话等。这些民间创作，是在人民的劳动过程中形成的，它反映了人民的劳动生活与幻想，歌颂了他们的劳动热情和功绩，却没有反映人类对自然的恐怖。

十一世纪以后，古代俄国完成了由氏族制度到封建制度的过渡，建立了古代罗斯的封建国家。随着社会政治、经济生活的变化，人们的意识形态、文化生活也发生了变化。阶级分化更加明显了。同时，基督教也盛行起来。从此，萌芽时期的俄国戏剧就开始向三方面发展：即宫廷戏剧、宗教戏剧和民间戏剧。

这时，原有的民间仪式逐渐失去了原来的形态，而变成

了游戏表演，这是一种由民间仪式到民间戏剧的过渡。如游戏表演《方丈》（игумен），就已经变成了民间戏剧的简单形式。人物增多了，而且人物之间的关系，情节和性格各方面都比较复杂起来。《方丈》的大致情节是这样的：一个严厉的方丈，在离开修道院时，再三叮咛他的小和尚说，当他不在的时候，不允许乱讲话或是跳舞，只准他们祷告上帝或替他放牲口。小和尚们并没有听他的话，等方丈走后，他们就跳舞唱歌。方丈回来首先问：“我的马都活着吗？”合唱队回答他说：“我们的都活着，您的可都死了。”方丈百般刁难小和尚，他们回答了方丈的最后一个问题，就从修道院逃跑了。

这种表演已经超出了一般的游戏范围，而成为民间戏剧的初级形式。在封建社会条件下，民间创作以人民的观点反映现实，表现了人民的利益和要求。

民间戏剧最初的职业扮演者是民间的流浪艺人（斯科莫罗赫）。他们能歌善舞，除表演民间原始的戏剧外，还表演傀儡戏和熊戏。他们到处流浪，多者达六、七十人，也有少数定居在一个地方。

流浪艺人的创作表现了人民的思想、愿望和情绪，他们编了许多歌曲来歌颂人民英雄，嘲笑贵族和神父，甚至还有对沙皇的直接反抗。

在十七世纪，斯捷潘·拉辛领导农民战争的时候，流浪艺人也反映了当时广大群众反封建的斗争。高尔基在《论剧本》一文中写道：“我国在十七世纪初叶以前，也有过自己

的‘戏子’——‘斯科莫罗赫’，有过自己的行吟诗人——‘卖唱的乞丐’：他们遍游全国，演唱关于‘大混乱’时期的事件，关于‘伊瓦什加·波洛特尼科夫’，关于斯捷潘·拉辛的战斗、胜利和死亡的‘戏剧’和歌谣。”^①

流浪艺人常常把地主装扮得肥肥胖胖的，挺着大肚子，两个衣衫褴褛的农民追着他打转转，另外的人喊着：“善良的人们，请看，老爷吓得流出油来了！”商人总是低着头数钱，走过来两个人把商人手里的钱打落，然后对他说：“从人民身上刮来的血汗，分给我们穷人一点吧！”

但也有一小部分流浪艺人脱离了和人民的联系，落到宫廷贵族手中，成为宫廷的小丑，供人玩赏。这些人对戏剧发展没有什么意义。

在几百年的过程中，沙皇政府和教会不断对流浪艺人进行迫害。一六四八年，根据沙皇的命令，禁止了流浪艺人的一切活动，政府惩办了一批艺人，并下令烧毁了他们的假面具、乐器和其他一切用具。流浪艺人由于失去了存在的条件，他们没有成为职业戏剧的演员。

沙皇政府禁止了流浪艺人的活动，但不能消灭人民的创作，不能消灭人民喜爱的民间艺术。后来，每逢大的节日，农民和妇女仍然组织很多人沿街歌舞。流浪艺人的艺术仍保留在人民中间。

流浪艺人的艺术，在很长的时间内，是俄罗斯民间戏剧

^① 高尔基：《文学论文选》，人民文学出版社，第255—256页。

的主要形式，也是后来俄国职业戏剧的民族根源。

民间戏剧的形式是多种多样的。我们知道的主要有木偶戏、熊戏和由演员扮演的戏剧。

一、木偶戏在十七世纪已经有了关于木偶戏的记载。这是群众喜闻乐见的一种戏剧形式。当时的木偶戏主要有两种：一种是手指控制的；另一种是牵线操纵的。手指控制的木偶戏产生的时间比较早，演出形式也比较简单。演出者（耍木偶的人）腰间扎一条被单，象条裙子。演出时双手将被单翻在头顶上，遮住头部当作屏幕，即开始表演。

在这种手指控制的木偶戏中，流传最广的是《彼得鲁什卡的喜剧》。它原来没有固定的台词，只有一个基本的情节基础。演出者可以根据自己的意图改变和补充。根据几十种稿本记载的情况来看，它的基本情节是这样的：

彼得鲁什卡是个快乐的农村青年，他一出场就这样自我介绍：

我名叫彼得鲁什卡，
是个快乐的小青年！
喝起酒来没有谱儿，
唱起歌来没有个完。
特拉琅……琅……琅！
哈哈！哈哈！

他从农村到了城市，开始是在贵族家里作仆人，由于他和主人争吵，就离开贵族家干别的营生去了。在朋友的帮

助下，积下了几个钱。他要结婚，先到茨冈人那里去买马。茨冈人想骗他的钱，他就把茨冈人打了。接着他从马上跌下来，遇到了一个骗人的医生，他又把医生打了。最后遇到警察抓兵，他又打了警察，结果被警察的狗咬死了。

在一般情况下，耍木偶的人，总要出来说几句话：“戏演完了，彼得鲁什卡被狗咬死了。一个人被狗咬死，别的人还会起来的！”

彼得鲁什卡的喜剧，在一定程度上，表现了人民的机智和对统治阶级的反抗情绪。它在整个演出中，洋溢着人民的乐观主义精神和战胜敌人的信心。

高尔基论及彼得鲁什卡时说道：“这是民间木偶喜剧中不可战胜的英雄，他战胜了一切：警察、神父、甚至魔鬼和死神，而他自己则是不朽的。在这个粗鲁纯朴的形象中，劳动人民体现了自己本身，体现了那种归根结底是他来战胜一切的信心。”^①

上面提到的这种木偶戏是最原始、最简单的形式。后来，在乌克兰流传着一种较为复杂的穿孔牵线操纵的木偶戏。最常见的一种叫“维尔捷普”。“维尔捷普”(Вертеп)是表演木偶戏用的一种一人多高、一米半宽的大箱子，也就是木偶戏的舞台。这种箱子一般分为两层，上边的一层称作“天国”，就是“天堂”，多是表现神的生活的；底下的一层，称作“人间”或“地狱”，多是表现人间世俗生活的。由此可

^① 《高尔基全集》，俄文版，第24卷，第494页。