

JIANMING XIFANG XIJUSHI

丁济 左芝兰 著

简明西方戏剧史

四川大学出版社

责任编辑:梁 平
责任校对:廖 莹
封面设计:璞信文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

简明西方戏剧史 / 丁济, 左芝兰主编. —成都:
四川大学出版社, 2015. 6
ISBN 978-7-5614-8667-2

I. ①简… II. ①丁… ②左… III. ①戏剧史—西方
国家 IV. ①J809.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 139598 号

书名 简明西方戏剧史

主 编	丁 济 左芝兰
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-8667-2
印 刷	四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸	170 mm×240 mm
印 张	7.75
字 数	137 千字
版 次	2015 年 6 月第 1 版
印 次	2015 年 6 月第 1 次印刷
定 价	28.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

目 录

第一章 古希腊戏剧	(1)
第二章 古罗马戏剧	(12)
第三章 欧洲中世纪的戏剧	(20)
第四章 文艺复兴时期的英国戏剧 (上)	(27)
第五章 文艺复兴时期的英国戏剧 (下)	(38)
第六章 文艺复兴时期的意大利戏剧	(46)
第七章 文艺复兴时期的西班牙戏剧	(53)
第八章 17 世纪的法国戏剧	(60)
第九章 17—18 世纪的欧洲戏剧 (上)	(68)
英国	(68)
法国	(71)
第十章 17—18 世纪的欧洲戏剧 (下)	(74)
意大利	(74)
德国	(75)
第十一章 19—20 世纪初期的欧洲戏剧 (上)	(79)
法国戏剧	(80)
德国戏剧	(82)
其他西欧国家戏剧	(83)

目

录

第十二章 19—20 世纪初期的欧洲戏剧 (下)	(86)
俄国戏剧	(86)
北欧戏剧	(89)
第十三章 20 世纪的欧洲戏剧	(94)
第十四章 美国戏剧 (上)	(101)
第十五章 美国戏剧 (下)	(108)
参考文献	(117)

第一章 古希腊戏剧

(古希腊剧场)

较为成熟的戏剧艺术，诞生于约公元前 13 世纪的古希腊。希腊人每年会在雅典举行酒神狄俄尼索斯（Dionysus）的祭祀活动。这个活动被称为酒神节。祭典过程中，众人载歌载舞，还有人化装成酒神的伙伴——山羊人与巫女侍从，颂赞酒神的功绩。而到了公元前 5 世纪，表演酒神颂时，开始在歌舞中加进一个演员，扮演不同的人物与歌舞人对话，叙述酒神的事迹。这可以认为是最初的戏剧。

从此以后，每年酒神节戏剧表演的成分越来越多，古希腊悲剧的创始人埃斯库罗斯（Aeschylus，前 525—前 456）把演员增至两人，逐渐减少了歌舞叙事的因素，增加了对白等戏剧元素，并使之在演出中居于主导地位。不久，酒神节还开设了戏剧比赛，这极大地促进了戏剧艺术在古希腊的发展与繁荣。

（酒神狄俄尼索斯）

（酒神节）

酒神节逐步发展成一个为期六天的举国欢庆的大型节日。第一天的时候会有盛大的游行。第二天有十个合唱团参与酒神赞歌的歌唱比赛。第三至五天会是悲剧的比赛，同时也有山羊剧的表演（以酒神的山羊人侍从为主角的较为低俗的喜剧，后面的内容将会介绍到）。第六天将会是喜剧的竞赛。

据记载，在酒神节参加竞赛的戏剧都由执政官选择的戏剧家参与，并且一经入选，均由执政官任命导演并提供资金。酒神节的时候，所有人在公共场合都身穿白色长袍。酒神节时期的雅典治安非常良好，并且对于无法负担戏剧表演门票的公民，城邦将会为他们买单。

古希腊的三位悲剧大家——埃斯库罗斯、索福克勒斯与欧里庇得斯都曾参加过酒神节的戏剧比赛，并都多次获得冠军。

埃斯库罗斯（Aeschylus，前 525—前 456）

埃斯库罗斯被称为悲剧之父。

埃斯库罗斯，曾经是一名士兵，而且是著名的爱国者，参加过马拉松与萨拉米斯战役。他一生创作了 90 部作品，现只存 7 部，总共获得过 13 次戏剧比赛的冠军。埃斯库罗斯对戏剧艺术有许多重要的贡献。埃斯库罗斯在他的作品中第一次引入了第二名演员，同时将合唱队的人数由 50 人削减为 12 人。他的悲剧主题崇高，语言优美，富于抒情色彩，使悲剧开始具有完备的形式。他的《俄瑞斯忒斯》三部曲是现存最早的三部曲戏剧作品。不过埃斯库罗斯去世的原因似乎也非常悲剧，传说是被老鹰从空中扔下的乌龟所砸死。

埃斯库罗斯保存下来的作品有：

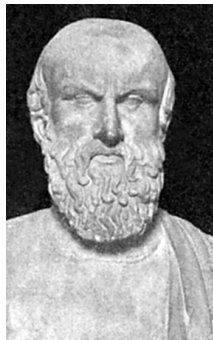
《被缚的普罗米修斯》(Prometheus Bound)

《祈援人》(The Suppliants)

《波斯人》(The Persians)

《七将攻忒拜》(Seven Against Thebes)

《俄瑞斯忒斯》三部曲 (The Oresteia)：《阿伽门农》(Agamemnon)、《奠酒者》(The Libation Bearers)、《厄默尼德》(Eumenides)

(埃斯库罗斯)

(《阿伽门农》)

埃斯库罗斯笔下的中心角色往往都是“超人”，比如普罗米修斯这种神，或者阿伽门农这种站在人类顶点的人皇。他很注意形象的塑造，他笔下所创造的人物都有坚强的意志力和刚毅的性格。他的剧作语言、风格和使用希腊神话中的故事也深深地影响了后人。埃斯库罗斯的戏剧同时还具有很多的奇观与很强的视觉冲击。

索福克勒斯 (Sophocles, 前 496—前 406)

索福克勒斯曾经是一名将军，在萨拉米斯战役中，他曾经用跳舞来鼓舞自己的士兵。另外，索福克勒斯还做过祭司。他总共创作了 125 部作品，现存七部半。他总共获得过 24 次酒神节戏剧竞赛的冠军。

索福克勒斯代表作：

《安提戈涅》(Antigone)

《俄狄浦斯王》(Oedipus the King)

《埃阿斯》(Ajax)

《厄勒克特拉》(Electra)

《俄狄浦斯在科罗诺斯》(Oedipus at Colonus)

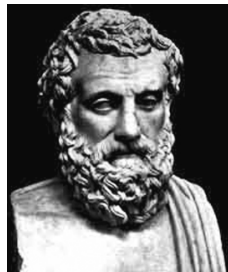
其中的《俄狄浦斯王》被古希腊大哲学家亚里士多德称为完美的戏剧。

《俄狄浦斯王》从描写忒拜城又一次遭遇天灾的情景开始。关心人民的国王俄狄浦斯得知天灾是由于城中有人犯下极大的罪孽所导致，但是当他最终查明真相后，发现自己正是那个罪孽深重的人。他在不自觉中犯下了弑父娶母的大罪。原来在俄狄浦斯出生之时，就有先知预言他将弑父娶母，为此他的生父将他丢弃于森林中。可是俄狄浦斯却阴差阳错地被没有子嗣的科任托斯国王发现并收养。长大后，他得知了自己身上的预言，为了防止悲剧的发生，他离开了他认为是其亲生父母的科任托斯国王与王后，并出门远游。在一处三岔路口，

由于争执，他杀掉了一队人马，而他的亲生父亲就在其中。之后他来到了忒拜城，解开了斯芬克斯的谜语，解救了城里的居民，而被拥为新的国王，并与自己的母亲结婚……在最后，俄狄浦斯的母亲选择了自杀，而俄狄浦斯则挖去了自己的双眼，对自己进行了放逐。

《俄狄浦斯王》也被称为命运悲剧，表现无论人类如何努力地奋斗，或者与命运抗争，到最后仍然敌不过命运或者神的力量。

索福克勒斯在埃斯库罗斯两名演员的基础上引入了第三名演员，并将合唱队由 12 人又增加为了 15 人。他的专注点在于神与人之间的关系与转换，他笔下的英雄往往都有导致最终悲剧的致命弱点。

(索福克勒斯)

(俄狄浦斯解答斯芬克斯的谜语)

欧里庇得斯（Euripides，前 480—前 406）

欧里庇得斯出身于贵族家庭，但是他非常淡泊名利。在当时的大多数人眼中，与另外两位大悲剧家相比，欧里庇得斯是一位非常反叛的作家。不仅仅因为他是一位无神论者，也因为他的作品经常带有许多反对当时的所谓正统思想的论调。他创作了 98 部作品，只有 4 次获得冠军，现存的欧里庇得斯的作品有 18 部。

欧里庇得斯代表作：

《美狄亚》（Medea）

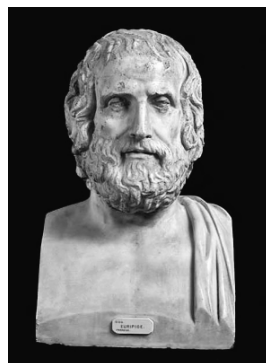
《希波吕托斯》（Hippolytus）

《特洛伊妇女》（The Trojan Women）

《美狄亚》是欧里庇得斯最具盛名的作品。剧本从勇士伊阿宋在一个小岛遇见女巫美狄亚并与之相爱，在美狄亚的帮助下取得金羊毛成为英雄的故事后开始。这时两人已有了两个孩子，但是伊阿宋为了权势与名利，抛弃了美狄亚，要与科任托斯的公主结婚。美狄亚为了报复伊阿宋，不仅杀掉了公主，也亲手杀死了自己与伊阿宋的两个孩子，最终乘着火龙离去。

《美狄亚》这部作品在当时引起了巨大的轰动，彻底地颠覆了人们的传统价值观。欧里庇得斯不仅不批判，反而同情美狄亚这个角色，同情一切受压迫的妇女，而且剧中对于女性心理的描写更是达到了极致。可是由于这些问题在当时还是难以被人们所接受的，《美狄亚》只在竞赛中获得了三等奖。

欧里庇得斯的作品质疑传统的价值观，同时蕴含着反战，歌颂妇女且反对宗教的思想。其作品思想性往往高于情节，而且对于神的描写也非常的现实化。索福克勒斯曾经用这样一段话评价自己与欧里庇得斯的创作差异：

（欧里庇得斯）

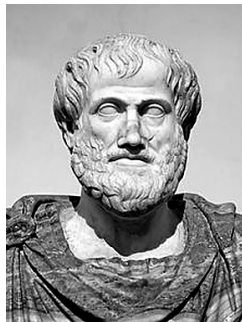
（《美狄亚》）

“我笔下的角色表达出应该怎样做人，而欧里庇得斯笔下的角色就直接是现实的人们。”

亚里士多德（前 384—前 322）

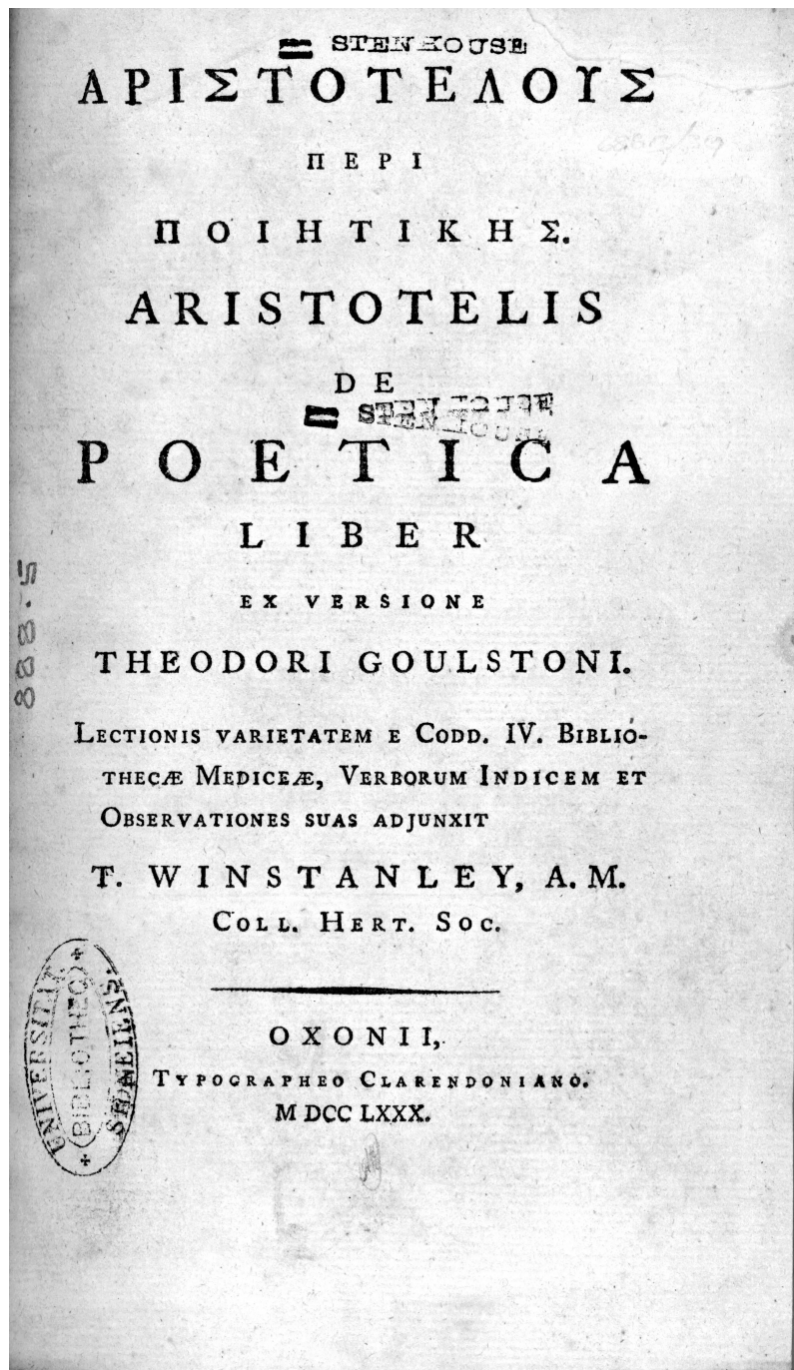
除了上述三位大悲剧家外，在古希腊戏剧中，还需要提到一个人，他就是大哲学家亚里士多德。

亚里士多德是柏拉图的学生，也是亚历山大大帝的老师。他的著作包括许多学科，如物理、音乐、逻辑学、生物、政治、伦理学以及诗歌与戏剧。他的《诗学》一书可以看作是人类历史上有记载的最早的戏剧批评与理论著作。

（亚里士多德）

在《诗学》关于悲剧的章节中，亚里士多德最早提出一部好的悲剧需要由六个部分组成，并且这六个部分的重要程度是有所不同的。在亚里士多德看来，一部好的悲剧最为重要的是要有好的情节（Plot）、好的故事。而在故事与情节之后则是人物与角色（Character）的塑造。思想（Thought）虽然也是一部好的悲剧的重要组成部分，但是思想不能超越情节或者人物而存在。排在第四位的是言词（Diction），也就是语言的应用。第五位则是音乐（Music），其实相关专家做过一项调查，听觉上的刺激比视觉上的刺激更能影响人的大脑，所以好的音乐能够在戏剧中营造氛围，并极大地感染观众的情绪，是戏剧的点睛之笔。最后一个部分在以往关于《诗学》的汉译本中，这个词语往往被译为“形象”，但其实这个翻译不算太准确。虽然《诗学》的希腊版原本不易找到，但是在英译版中关于亚里士多德戏剧六要素最后一个要素的翻译都是“Spectacle”这个词语。这个词语的英文意思为“奇观”，“令人叹为观止的景观”，这比仅仅译为“形象”更贴切并且便于理解。因为虽然不是戏剧中最重要的部分，但是戏剧表演确实在很大程度上拥有展现人们平常所见识不到的奇景的作用。这六个部分其实在现在看来，已经不仅仅只是适用于悲剧，而是能够通用于所有的戏剧形式。

(《诗学》)

亚里士多德认为悲剧是对于一个完整的、有一定长度的行为过程的模仿。这里他最早提出了三段论的主张，即所有的戏剧都应该由开头、中间过程以及结尾三个阶段所构成。每两个阶段之间都存在一个转折点。除此之外，在悲剧人物角色的设置上亚里士多德也给出了自己的看法，他觉得主要人物必须要是观众能够接受的、不憎恨的，而且人物形象与真实生活相似，并且人物要有持续性。

古希腊的喜剧一般都是讲述奇幻的诗意世界的，一般都发生在当代，也往往都有很多讽刺的意味在里面，同时也非常具有娱乐性，但也无可避免地有些低俗与粗鄙。

阿里斯托芬（Aristophanes，前 448—前 380）

阿里斯托芬被称为喜剧之父。

他的所有作品基本都是在伯罗奔尼撒战争期间完成的，其他关于他生平的记录几乎没有，只知道他生活上是一个比较传统的人，也是一个和平主义者。他创作了大概 40 部作品，现仅存 11 部，3 次获得冠军。

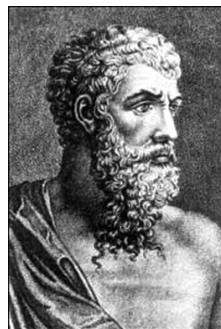
阿里斯托芬代表作：

《鸟》（Birds）

《蛙》（Frogs）

《利西翠姐》（Lysistrata）

《阿卡奈人》（Acharnians）

（阿里斯托芬）

在《蛙》中，阿里斯托芬表现出了推崇索福克勒斯而不满欧里庇得斯的想法，因为他认为戏剧具有教育大众的意义，最早明确地表述了文艺的社会功能。《利西翠姐》则描绘了在战争期间，交战双方的妇女为了反对战争，而聚集在一起成立了一个小国要求男人停止战争的故事，表达了作者的反正统思想与女性主义精神。

(《蛙》)

(《利西翠姐》，明尼苏达州立大学表演艺术学院)

阿里斯托芬的作品政治色彩十分浓厚，往往引起许多争议。他喜欢描绘当代的世界，而且场景一般都比较壮观宏大。

阿里斯托芬非常具有想象力，他的戏剧情节是虚构的，有时还流于荒诞，但主题却很现实。他喜欢采用夸张手法，漫画式地来反映生活的本质。他对后世作家产生了很大影响。

米兰达 (Menander, 前 342—前 291)

米兰达是古希腊另一名重要的喜剧作家，他出生于一个非常富裕的家庭。他的作品对于政治并不十分关心。他的作品往往拥有动人的故事，涉及一些有关婚姻家庭关系方面的道德问题；人物类型多样化，语言精美。他创作了 108 部作品，但几乎都没有保存和流传下来。直到 1905 年时，才发现了他的剧作残本《公断》(Men At Arbitration)、《盾牌》(The Shiled)、《萨默斯女子》(Girl From Samos)

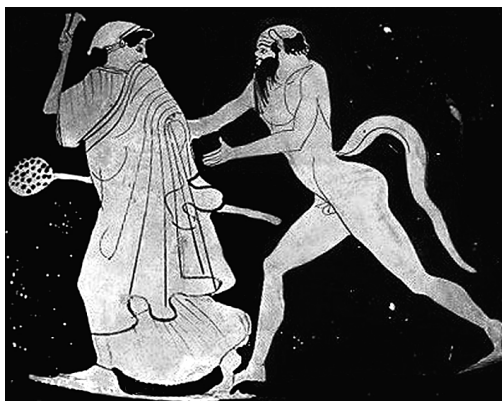
(米兰达)

等。现完整的仅存一部《恨世者》(The Grouch)，也是通过很多残片拼接而成的。《恨世者》通过一个老农孤僻性格的转变来进行道德探讨，同时在那几个剧本片断中都可看出，米兰达剧作中的道德宣教意图十分明显。米兰达总共获得过 8 次冠军，可见在当时他的戏剧是很受欢迎的。

前面提到过的山羊剧是古希腊的一种小品喜剧。山羊人 (Satyr) 是酒神的侍从，也是森林之神，代表着好色与纵情嬉戏的天性。山羊剧则是以山羊人为主角的一种喜剧小品，主要是关于神话故事的滑稽讽刺表演，不过往往都是一些较为低俗的故事，一般在戏剧比赛的幕间表演。

(《恨世者》剧本残片)

(酒神与山羊人)

另外，当时古希腊戏剧喜欢使用 Deus Ex Machine (机械的神，或译为解围之神)，即在戏剧故事最后当主角陷入困难时出现拯救一切或者扭转局

面的神，很像《西游记》中每当孙悟空遇到无法对付的妖魔鬼怪后，就会有神前来帮助的情节。在舞台表演中都会有专门的舞台机关将其送出来。这也是古希腊戏剧在舞台设计方面的一个重要创新。

(Deus Ex Machine)

古希腊戏剧无论在内容上还是形式上对后世西欧乃至世界戏剧都有着深刻的影响，至今仍有很多古希腊戏剧被重新编排后在世界各地上演。

(浙江京剧院创排的实验京剧《王者俄狄》)

第二章 古罗马戏剧

古罗马是在公元前 507 年以奴隶主共和制为基础而建立的。

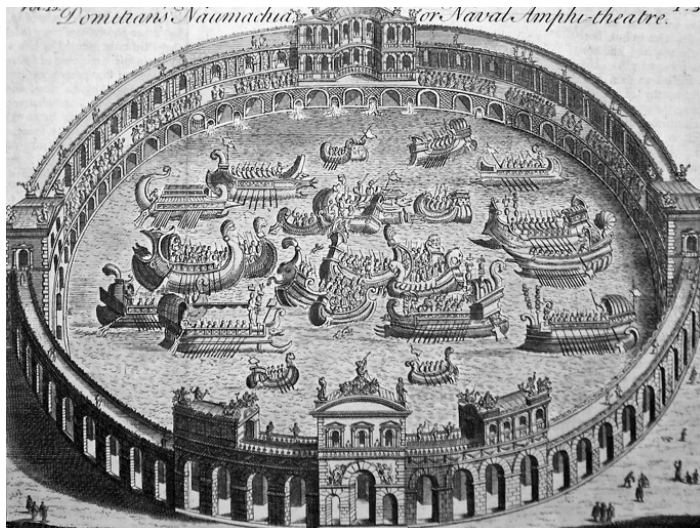
古罗马文学艺术继承和模仿古希腊，但具有自己的民族特色。古罗马戏剧大致出现于公元前 364 年，在古罗马文学艺术中占有很重要的地位，主要成就是喜剧。

（古罗马模拟还原图）

古罗马戏剧开始的原因和古希腊的节日非常相似，而且受古希腊戏剧的影响也非常大。古罗马戏剧虽然也拥有悠久的历史 and 杰出的成就，但是始终没出现过古希腊戏剧那种黄金鼎盛时期。其中的主要原因是因为罗马人一直忙于向外扩张，早期连年征战，居民的生活并不安定，文化水平也较低。加

上罗马人好武的文化，比起戏剧表演，他们更喜欢各种武艺与角斗的比赛，当时的模拟海战、角斗士、战车竞速，都比戏剧表演更受民众欢迎。

（模拟海战）

在公元前3世纪末期至公元前2世纪中叶，随着国力的强大和社会趋于稳定，古罗马出现了一次相对的戏剧繁荣期。在此期间，涌现了一批杰出的戏剧家。

（古罗马的剧场与古希腊剧场略有不同）