

希望美育文库

王新民主编 张海保 副主编

西方戏剧史话

李永华 著

上海文艺出版社

希望美育文庫

王新民 主編 张海保 副主編

西方戏剧史话

李永华 著

上海文艺出版社

(沪)新登字 103 号

责任编辑: 张有煌

封面设计: 袁银昌

西方戏剧史话

李永华著

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路 74 号)

新华书店经销 上海中华印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 5 插页 2 字数 82,000

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—21,000 册

ISBN 7-5321-1257-8/I·970 定价: 3.00 元

献给时代的花朵

——“希望美育文库”序言

郑云波

“美育”作为一种教育行为，在我国很早便产生了。在孔子的“六艺”中，美育便是一个重要的组成部分，但“美育”这一概念却是从西方引进的。1795年在德国人席勒的《美育书简》中第一次提出了“美育”。

美育和德育、智育、体育一样，是教育的有机组成部分，它的目的也是为了培养受教育者高尚的道德情操和文明行为。只是同其他教育门类相比，美育采取的手段、方法和途径有所不同。它不是依赖直接的“高台教化”，而是通过各种艺术的审美实践，培养受教育者对自然美、社会美和艺术美的感受力、鉴赏力及创造力，激发美的情感，从而达到提高人和教育人的目的。席勒把人的成长分为三个既相区别、又紧密联系的阶段，即“感性的人”——“审美的

人”——“理性的人”。他认为，要想把“感性的人”变成“理性的人”，“唯一的途径”便是使他首先变成“审美的人”。也就是说，没有“美育”（审美教育），文明的人就不能形成。我们并不想如席勒那样把“美育”绝对化，但是我们也认为，美育是社会主义教育事业中必不可少的组成部分，它对于培养和造就高度文明的人类社会所需要的全面发展的人材，对于社会主义精神文明和物质文明的建设，都具有不可估量的特殊意义和重要价值。

在我国的社会主义教育中，虽然早就提出了“全面发展”的方针，但是在执行过程中，由于种种原因，美育却遭到了忽视和偏废。这种不正常的情况，不仅使广大青少年的知识结构失衡，而且间接地影响了他们的思维发展和人格形成。近年来，我国的教育主管部门采取了一系列措施，在全国的大中小学中加强美育教育，这无疑是一件大好事，它意味着我国的教育事业真正开始进入了科学和全面发展的新阶段。

正是在这个背景下，为了配合和帮助全国中小学进行美育教育，为了给广大青少年提供一套系统的美育读物，王新民和张海保同志邀集了有关的专家、学者，以认真的态度编写了这套“希望美育文库”，他们的想法和做法是值得肯定和称道的。众所周知，“美育”并不完全等同于艺术，但“美育”却绝对

离不开艺术。由于具有特殊的审美效应和强烈的感染力,艺术(音乐、美术、戏剧、电影等)在“美育”中常常发挥主力军的作用,成为推行“美育”的重要工具。这大约正是这套“希望美育文库”以音乐、绘画、雕刻、戏剧、电影作为重要内容的缘故吧。

在这套“文库”成书之前,书店里已经出现了不少讲解美育的图书。但是“希望美育文库”与这些图书相比自有独特的优点:它以“史”为经,以“话”为纬,经纬交织地形成科学而生动的“史话”体系,既简明扼要地叙述了各类艺术的发生、发展和成熟的历史;又通过通俗有趣的故事阐明了各类艺术的主要特征。融趣味性与科学性于一体,使广大青少年在情趣盎然的阅读过程中不知不觉地了解各类艺术的基本知识,这不仅能提高青少年的文化素质和审美能力,而且为他们日后的进一步深造打下了良好的基础。因此,这套“文库”不仅可以成为对中小學生进行“美育”教育的辅导教材,也可以作为广大青年扩大眼界,全面提高文化修养的知识丛书。我在这里想特别建议那些目前在校的和已不在校的非文科类大学生们读读这套丛书,它可以有效地弥补你们知识结构中的一些缺陷。

去年以来,有人提出了“普及高雅艺术”的口号。所谓“高雅艺术”,无非是指人类历史上所创造的各类艺术的精华。如果这种认识是正确的话,那末,

这套“文库”正是“普及高雅艺术”的合适的基本教材。“普及高雅艺术”的对象当然是全体国民，不过其中首先应该是青少年，“普及高雅艺术”应该从青少年抓起。这样，普及的成果才能巩固，全民的审美素质才能在普及的基础上提高，从这个意义上来说，我们大家都应该读读这套丛书，当然青少年尤其应该读。

艺术是文化的重要的构成元素。这套“文库”不仅介绍了中国艺术，而且也介绍了西方艺术，这对继承和发扬中国传统文化，吸收和借鉴西方文化精华，促进中西方文化的交流与发展，都将发挥重要的作用。为此，我热忱地向广大读者推荐这套“希望美育文库”，并希望把它作为一束鲜花，献给这跨世纪的时代。

1994年5月

(作者是南京东南大学中国文化系主任、教授)

目 录

献给时代的花朵

——“希望美育文库”序言·····	郑云波	1

前言·····	1

第一章 古希腊罗马戏剧·····	5

一 古希腊悲剧的“三剑客”·····	9

二 古希腊的“喜剧之父”·····	18

三 古罗马戏剧的“黄金时代”·····	21

四 《诗学》和《诗艺》·····	25

第二章 文艺复兴时期的戏剧·····	28

一 黑暗中的宗教剧和愚人剧·····	31

二 “曼陀罗花”边形成的“即兴喜剧”·····	34

三 “时代的灵魂”：莎士比亚·····	38

四 人文主义戏剧的巨人：莎士比亚·····	45

五 英国的“大学才子”与西班牙民族戏剧·····	54

第三章 17 世纪古典主义戏剧·····	60

一 法国古典主义悲剧的“双子星座”·····	63

二 法国喜剧繁荣的标志: 莫里哀·····	67
三 巴黎光照下的欧洲古典主义戏剧·····	74
四 古典主义戏剧的金科玉律·····	76
第四章 18 世纪启蒙运动戏剧 ·····	78
一 菲尔丁的政治讽刺剧与谢立丹的 《造谣学校》·····	80
二 伏尔泰与“第三等级”戏剧·····	83
三 势不两立的哥尔多尼与哥齐·····	88
四 “狂飚运动”中的席勒与歌德·····	90
第五章 浪漫主义和 19 世纪前期戏剧 ·····	97
一 浪漫主义的旗帜: 雨果·····	98
二 拜伦与雪莱·····	103
三 消极浪漫主义与“青年德意志”运动·····	106
第六章 近代戏剧和批判现实主义 ·····	108
一 “自然”与“象征”大师——左拉 和梅特林克·····	110
二 西欧戏剧史的一座里程碑: 易卜生·····	115
三 萧伯纳与王尔德·····	122
四 “樱桃园”里的“大雷雨”·····	126
五 从“热烈的自然主义”到表现主义·····	133
第七章 现代派戏剧 ·····	136
一 反传统的现代戏剧思潮·····	137
二 变革中的现实主义·····	147

前 言

青少年朋友多少有过到剧场看戏的经历。你也许曾为舞台上演绎的悲欢离合的故事所迷恋忘情，为剧中主人公高尚的人格或坎坷的命运一掬感动之泪，为斑斓的色彩、奇幻的布景和热闹的场面所留连陶醉。可是，你想过没有：什么是戏剧？戏剧这一艺术样式诞生以来，经历了怎样的发展历程？

要给“戏剧”下一个确切的定义，也许是较为困难的。从公元前三百余年的希腊哲人亚里士多德开始，一直到现在，对此尚无一致的定论。这是因为，戏剧在不断发展，人们对戏剧的认识也在不断发展变化。当今美学界一致认为，戏剧的构成必须具备以下因素：一、要有一个有故事、有人物的剧本；二、必须通过演员的表演来完成剧本规定的情节；三、必须有观众当场观赏；四、必须在一定的演出场地上进行。不管现代戏剧发展到什么阶段，这四条仍然是基本的要素。据此，不妨这样来概括戏剧的基本定义：戏剧是在剧本的基础上，由演员在剧院或其他

演出场地上表演给观众看的艺术。

戏剧史研究家们认为,戏剧是人类艺术史上晚于诗歌、音乐、绘画、雕刻、建筑、舞蹈而出现的第七艺术。正因为晚于前六种艺术,戏剧自诞生之日起便吸收了先于它产生的其他艺术的因素,成为表现手段最丰富的综合艺术。不过这种综合是有机的结合,是调动其他艺术手段为戏剧表演服务的。戏剧的本质特征是通过动作,包括语言、行为、心理活动,来表现人物和故事。但一旦它同其他的艺术手段巧妙地结合在一起,那么五花八门的新剧种就产生了。人们把以语言和动作作为主要表现手段的戏剧叫做话剧;戏剧若同音乐、歌唱结合便有了歌剧;舞蹈若成为戏剧中的主要艺术语汇,这便是舞剧;以唱、做、念、打作为主要表现手段的便是中国的戏曲。再推而广之,由人在幕后操纵木偶和皮影来表演的是木偶戏和皮影戏;剧本的演出通过广播和电视的媒介来传播,就有了现代的广播剧和电视剧,等等。由此可见,“戏剧”是一个综合性的概念。在西方戏剧发展史上,由于话剧表演始终是戏剧的主流,外语中的“戏剧”便是我们说的“话剧”。本书叙述的西方戏剧史,主要内容即为自古至今西方话剧的发展历程。

戏剧是一门具有悠久历史的艺术。人类在原始时代就已创造出虽然简单,却非常丰富的戏剧。国外有人考证,在距今五千年左右的印度摩亨约达罗

遗迹中就有了“戏剧的痕迹”。这类原始状态的戏剧，常常同原始人的宗教仪式密切地联系着。一次大规模狩猎的成功，农作物的播种或收获季节，氏族间战争的前奏或胜利之后，人们往往举行戏剧演出活动，用以祭祀神灵，表达原始人的祝愿或感恩之情。不过，原始戏剧毕竟幼稚。真正翻开人类戏剧之页的是出现在公元前5、6世纪的古希腊戏剧。它同印度的梵剧、中国的戏曲，并称世界三种古老的戏剧文化。古代的希腊戏剧，无论在创作或理论方面，都有重大的成就，深刻地影响了后代的欧洲戏剧。

在人类文明发展的漫长岁月里，戏剧始终同社会进步、文化昌明、人民的生活和斗争密切相关。奴隶主义的民主政治带来古希腊、古罗马戏剧的空前繁荣，而中世纪的黑暗，带给舞台的是一片荒漠。资产阶级从诞生到发展到鼎盛到衰落，也在文艺舞台上留下了一台台可歌可泣或令人心酸泪下的悲喜剧。西方，特别是西欧，戏剧舞台正是这样的时代的晴雨表。

让我们把西方戏剧的历史一页页翻开，简要地介绍给朋友们，看看这部剪辑过的“电视纪录长片”中，有哪些镜头可能让你感兴趣。作者暂时充当一个走马观花的导游。如朋友们对某一景点特别有兴致，不妨专门到那儿去逗留一下——或浏览经典戏

剧原作,或读读专门的研究著作。^① 帮助青年朋友对西方戏剧的历史有个大体的了解,这便是本书的宗旨。

---

① 在本书写作过程中,参阅了一些著作,并借鉴、引用了一些见解和材料。它们是杨周翰、吴达元、赵萝蕤:《欧洲文学史》(人民文学出版社)、廖可兑:《西欧戏剧史》(中国戏剧出版社)、林亚光:《简明外国文学史》(重庆出版社)、王立道、甘大祥、沈来清等:《中外文学人物荟萃》(重庆出版社)、江曾培、郝铭鉴、孙颙:《文艺鉴赏大成》(上海文艺出版社)。

第一章 古希腊罗马戏剧

这一天，是古希腊雅典城祭神的日子。一大早，雅典的“自由市民”，不问男女老少，都穿上新衣，倾城出动，汇集到神殿的山坡下。那里筑有一个巨大的露天剧场，观众的座位依着斜坡一层层向上攀升，高达二十层左右，成半圆形环拥着一个巨大的平台。平台上已站了一排头戴山羊角、身穿山羊皮的年轻人，那是演出时的合唱队。平台后方还有一个稍高的方形木台，这是真正的舞台。舞台后面的一排房子上，画着演戏的布景。几个头戴面具的演员，即将在这里演出催人泪下的悲剧。上万名观众齐崭崭地坐满了观众席，他们不仅可以免费看

戏，还领到了市政当局发给的看戏津贴。一会儿，他们还要投票评比上演节目的优劣和名次呢！

这就是当年古希腊演出戏剧时的盛况。

大约在二千五百年前，古代希腊正处在奴隶制的鼎盛时期。依靠战争中掠夺来的大批奴隶做苦力，首都雅典的工商业和农业比较繁荣，工商业奴隶主的力量空前壮大，他们实行民主改革，反对贵族奴隶主的统治，并且最终取得了胜利。自由民享有广泛的民主权利，政治生活十分活跃，这促进了文化的繁荣，其中最突出的成就，就是以三大悲剧诗人为代表的古代希腊悲剧，以及晚一些出现的古代希腊喜剧。

希腊戏剧起源于酒神祭祀。古代希腊人是泛神论者，相信自然界的每种现象都是一种神的力量。掌管雷电的神是宙斯，是神中之王，光明与诗歌之神为阿波罗，工艺之神是雅典娜，而酒神则为狄奥尼苏斯，他也是掌管万物生机之神。因而，古希腊农民为了祈祷和庆祝丰收，在春秋两季就举行酒神祭祀。公元前560年，雅典领袖把农村中的酒神祭典搬到城市，开始把它变成固定性的全民庆典。人们组成盛大的行列，组成合唱队歌颂酒神。相传酒神曾漫游世界，有一个半人半羊的神随从。因此合唱队身穿山羊皮，头戴羊角，在酒神神坛前倾听队长讲述有关酒神的故事，合唱队员则报之以赞美酒神的颂歌。

后来，合唱队又增加了一个演员，他所描述的故事扩大到酒神以外的神话，与头戴山羊角的合唱队有问有答，增添了“做戏”的成分，以吸引观众。这样，就逐渐形成了悲剧。在希腊文中，“悲剧”这个词的原意就是“山羊之歌”。

在许多天才的悲剧诗人的努力下，悲剧渐渐从单纯的酒神祭祀中脱胎而出。演出场地也从神坛发展到露天剧场，雅典的半圆形剧场可以容纳一万七千名观众。统治者每年都举办盛大的戏剧比赛，还给观众发放观剧津贴。在题材方面，悲剧逐渐从酒神颂扩大到神话和史诗的范围，剧中的对话采用诗体。剧作者常常给神话以新的解释，借以反映现实生活和表达对于各种事物的看法。悲剧的情节也复杂起来，人物增多，戏剧冲突鲜明，悲剧艺术日臻完善。

古希腊悲剧主要是描写严肃的事件，表现人同命运的冲突。由于主人公自身缺点造成的消极影响，也由于敌不过社会邪恶势力的压制，主人公最后难逃毁灭的命运。主人公虽然失败了，但他在精神上是不可战胜的。因此，古希腊悲剧主要不在于写悲，而在于表现崇高壮烈的英雄主义思想。希腊哲人亚里士多德认为，悲剧的目的在于引起怜悯和恐惧，并导致观众情感的净化。当时，许多悲剧诗人创作了大量剧本，参加演出比赛。最有名的是三大悲

剧作家埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯。我们今天看到的古希腊悲剧作品,仅仅是他们数百篇作品中流传下来的一小部分。

像悲剧一样,古希腊喜剧也是从酒神祭祀中形成和发展起来的。“喜剧”的原意是“狂欢游行之歌”。在祭神的盛大节日里,人们在祭典结束后要举行宴会和欢乐的歌舞游行表演,这种表现形式发展到后来便成为喜剧。如果说,悲剧的题材大都取自神话,喜剧则大都来自现实生活。主人公也不再是神、国王及英雄之流,而是普通的市民。喜剧的兴盛时期要晚于悲剧,有较多的演员、较自由的表演方式,演员可以直接同观众开玩笑。早期希腊喜剧对当权的著名人物和政治、社会、宗教、伦理道德都采取讽刺和批判的态度,充满着滑稽和幽默及粗俗的语言。晚期喜剧则一般以爱情和家庭关系为主题,具有动人的故事情节、鲜明的人物性格和精练的戏剧语言。

古代希腊的悲剧和喜剧艺术,由于统治者的提倡、鼓励和举行演出比赛,在艺术上发展迅速,为后来西方的戏剧艺术奠定了深厚的基础。其中直接受到深刻影响的,是古罗马戏剧。古罗马的剧作家学习和仿效古希腊戏剧家的作品,并逐渐用古罗马的历史传说作为戏剧创作的题材,创造具有民族特色的戏剧艺术。尽管他们的成就远不及古代希腊戏