

外国戏剧 史观

WAIGUO XIJU SHIGUAN

万莹华

团结出版社

外国戏剧史观

万莹华

团结出版社

外国戏剧史观

万莹华

※

团结出版社出版发行
(北京东皇城根南街84号)

杭州商学院印刷厂印刷

1990年2月(大32开)第1版

1990年2月 第1次印刷

字数:179千 印张:7.4375 插页:4

印数:2000

ISBN 7-80061-251-1/I·83

定价:3.80元(平)

序

六十年前，我还在大学读书的时候，受王国维《宋元戏曲史》的启迪，对中国戏曲的嬗变发生了浓厚的兴趣，颇想把宋元以前和以后的戏曲发展进行一番研究，理出一条线索，写出一本《中国戏曲史》之类的书来。不用说，那不过是我年青时代的一种幻梦，最后不能实现原是在意料之中的。但在当时，为了实现那个幻梦，确也读了一些书，做了不少札记，后来还写过一篇《关于傀儡戏之点点滴滴》的文章，发表在《青年界》杂志上。文章是粗浅可嗤的，只因为罗列了若干不易搜寻的资料，所以1983年丁言昭同志撰写《中国木偶小史》时，赵景深先生曾向她推荐了这篇文章，并在为该书所作的序文里提到了这件小事。对我个人来说，幻梦虽未实现，但对中国戏剧的兴趣却并未丝毫减退，只是从研究转为参加戏剧活动。“九·一八”前后，我在大学里主持剧社的工作，主编一份戏剧刊物，并与左联外围组织大道剧社联系，邀请他们来苏州演出，进行抗日宣传。大学毕业以后，由于工作关系，既没有再搞戏剧活动，更没有再做戏剧研究。我与戏剧只成了文学剧本的一个读者、舞台演出的一个观众而已。

建国以来，我一直从事外国文学的教学工作，这就必然要与外国戏剧接触。跟过去曾经摸索过的中国戏剧相比，不论就历史

的发展、流派的演变，还是艺术形式的更迭兴革来说，外国戏剧都要纷繁复杂得多。我们在课堂里讲授的，一般还只限于纯粹作为文学作品的剧本，如果把舞台演出也包括在内，那就更瑰丽奇谲，多彩多姿了。若以莎士比亚的戏剧为例，他的作品问世已有四百年，一直在世界各国的舞台上演出，对他的剧本及其演出的研究，已成为一门内容丰富、基础深厚的专门学问，我们在外国文学的课程中，自然不可能进行这样的研究。何况，戏剧只是外国文学教学中的一个内容，就文学样式而言，此外还有诗歌、小说等等，因此，我们在这门课程中所能涉及的，也不过是一个概貌，一个轮廓，让学生尝鼎一脔，窥豹一斑罢了。所以我时常设想，能不能在外国文学史的教学以外，根据各自的兴趣与爱好，进行一些点的较为深入的研究，提供诸如诗歌史啊、小说史啊、戏剧史啊之类的研究成果，作为补充读物或者专业教材呢？这类史书，既可以是总体的，也可以是国别的，或者是断代的。1985年，侯维瑞同志撰写了一本《现代英国小说史》，我是十分击节称赏的。对他那样一本极有份量的学术著作，我个人除了表示钦佩以外，还在不少场合作了郑重的推荐。我认为，现在应该而且也有条件多做这样的研究，多写这样的书。

现在放在读者面前的这本书，就是属于这方面的另一个可喜的学术成果。作者万莹华同志长期从事大学中文系的外国文学教学工作，对外国文学的总体机制有着透彻的理解和把握，而对戏剧这一文学样式又有特殊的爱好和修养，因此她的这本书，是以她多年的教学实践作为基础，以提高学生的专业兴趣和水平作为撰写目的的。但对于广大的外国文学、特别是外国戏剧的爱好者来说，我认为这更是一本值得一读的书。

在这里，作者根据外国戏剧的发展，将全书分为两编：古典戏剧和现当代戏剧。对古典戏剧，先作了历史回顾，对现当代戏

剧，先概述了发展流变，然后分别介绍主要的作家作品。这样，读者可以在全面了解历史发展的基础上，接触各个历史时期的作家作品，而通过对具体作家作品的了解，也就可以更深入地掌握外国戏剧的全部发展历史。

外国戏剧史确是一片值得开垦的园地，有很多东西还有待于进一步挖掘。例如西方戏剧的起源，一般都追溯到希腊当时对酒神狄奥尼索斯的祭祀，这种崇拜仪式后来演化成为震古铄金的希腊悲、喜剧，那是在二千五百年前。可是早在四千年前，埃及就有了奥赛利斯的崇拜仪式，规模宏大，内容庞杂，其中包含着丰富的戏剧性因素，却并没有发展成为真正的戏剧。这是为什么？又如自然主义的戏剧，有人说那不过是一种宣言，一种原则，实际上并没有产生体现这种主张的伟大作品。龚古尔兄弟的《亨利元帅》和都德的《亚尔勒女郎》是属于自然主义的，但影响都不大。即便是左拉那个由小说改编的剧本《黛莱丝·拉甘》，也未必象他自己所主张的那样，剧本应该仅仅是搬上舞台的“一段生活”，而更象是一出谋杀和宣扬因果报应的情节剧。但是大家又认为，自然主义戏剧的影响至为深远，左拉的戏剧对法国乃至欧洲现代主义戏剧的产生与发展具有先驱者的重大影响和作用。这又如何来理解？诸如此类的问题，如果能引起读者们进一步思考和探索，那我觉得这本书的意义就更大了。

我对外国戏剧史所知不多，看了万莹华同志的这本书稿，很受教益。作为第一个读者，我不揣鄙陋，写了以上这些感想，不当之处，还请作者和广大的读者们指正。

朱夏

1990年3月28日

于上海师范大学文学研究所

目 录

序	朱雯 (1)
---------	----------

古典戏剧

一 历史回顾	(3)
二 作家作品	(32)
文艺复兴的巨人莎士比亚	(32)
古典主义喜剧大师莫里哀	(49)
狂飚运动旗手席勒	(59)
浪漫主义运动的领袖雨果	(68)
现实主义戏剧奠基者小仲马	(79)
“俄罗斯戏剧之父”奥斯特罗夫斯基	(87)
社会问题剧创始人易卜生	(94)
歌唱未来的戏剧家契诃夫	(104)
印度戏剧的骄傲迦梨陀娑	(111)

现当代戏剧

一 发展流变	(119)
二 作家作品	(155)
现实主义的讽刺大家萧伯纳	(155)
象征主义戏剧巧匠梅特林克	(165)

表现主义的先驱斯特林堡	(175)
锐意创新的戏剧家奥尼尔	(183)
怪诞剧的先声皮蓝德娄	(195)
叙事剧的倡导者布莱希特	(203)
荒诞剧的带头人尤内斯库	(213)
心理现实主义的代表密勒	(223)
后 记	(231)

古 典 戏 剧

一 历史回顾

作为文学重要组成部分的戏剧与诗歌同样，源远流长、浩如烟海，在人类文学中占有重要地位。“戏剧”一词源于希腊的“剧场”，即“观看的场所”，因而戏剧指“剧场”艺术，作为戏剧之本的剧本、戏剧艺术及其研究则归属于文学，具有文学的特质。人类最早的戏剧，据现存资料所知，可以追溯到公元前三千年，如印度的“湿婆”舞，埃及的奥西里斯神受难剧，公元前六世纪的希腊酒神祭。这些人类最早的戏剧被称为“原始艺能”。

根据戏剧发展的历史年代可以分为古代戏剧、中世纪戏剧、近代戏剧以及现代戏剧等，按戏剧的思想内容及艺术思潮又可分为古代希腊、罗马戏剧、中世纪戏剧、文艺复兴戏剧、古典主义戏剧、启蒙戏剧、浪漫主义戏剧、现实主义戏剧和二十世纪的各种流派的现代戏剧等。由于文化传统、地理区域及风土民情的差异，东西方戏剧除了共同的特征外，还有各自的发展进程和艺术体系。

西方古典戏剧

希腊戏剧 古代希腊戏剧是西方戏剧之源，它缘起于对酒神狄奥尼索斯的祭祀。狄奥尼索斯是希腊酒与葡萄之神。随着希腊

城邦国家的形成与发展，各种祭祀活动日趋频繁，春天，人们庆贺新酒开樽，农事耕毕，祈求酒神赐福，大办酒祭，演唱酒神受难之歌，演唱者身披羊皮，故称“山羊之歌”，后来发展成悲剧。秋天庆祝丰收，感谢神的恩德，人们列队欢歌狂舞，这种“行来之歌”就是最早的喜剧雏型。

公元前七世纪，阿瑞翁开始了舞台形式的演唱，他身扮酒神与歌队进行对答，使演唱具有最初的戏剧因素。公元前六世纪，忒斯庇斯拓宽了演唱题材，由神的故事到英雄传说，并创造了第一个假面演员，确立了剧场和戏剧形式。

希腊悲剧。公元前五世纪，希波战争结束，伯里克利执政的雅典进入了空前繁荣的时代，迎来了希腊戏剧的全盛时期，产生了三位悲剧家：埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯，他们的戏剧创作，艺术地反映了雅典奴隶制民主政治发展过程的三个历史阶段。

埃斯库罗斯（公元前525—前456），有“希腊悲剧之父”之称，他是神官之子，希波战争的英雄，他一生写了70余部作品，至今仅存7部，三联剧《普罗密修斯》是其代表作，剧中天神普罗密修斯反抗神王宙斯以及对诸神的抨击的情节，正是奴隶主民主政治政权形成时期社会民主意识与专制暴政斗争的反映。马克思为之赞誉他为“哲学的日历中最高的圣者与殉道者”。他还另有名剧《俄瑞斯忒斯》。他的悲剧格调悲壮，气势宏雄，富有诗意，洋溢着爱国主义精神。他对戏剧发展的功绩，在于他对戏剧冲突的强调，首创三联剧形式，并创造了第二个演员。

索福克勒斯（公元前496—前406），称之为古典命运悲剧的杰出代表，是他将希腊悲剧推向完善。他一生创作了130多部悲剧和笑剧，流传至今还有7部，其中《俄狄浦斯王》是他的代表作，堪称古典悲剧的典范。表现主人公俄狄浦斯力图摆脱“杀

父娶母”之命运而终于失败，走向毁灭的主题。剧本反映了雅典奴隶主民主政权由盛渐衰时期的道德观念和社会面貌。索福克勒斯的戏剧情节曲折，悬念迭生，富有浓郁的人情味。他对戏剧的贡献，首先表现在对题材的拓宽，由神的故事发展到写英雄，乃至普通人；其次结构上的灵活性，突破了三联剧的模式；三是演员人数由二人增加到三人，使情节渐趋紧凑，对白简洁。索福克勒斯著名的作品还有《厄勒克特拉》和《安提戈涅》等。

欧里庇得斯（公元前480—前406），人们赞誉他是“舞台上的哲学家”，据知他一生写有90余部戏剧，存至今日的还有《美狄亚》、《特洛亚妇女》、《希波吕托斯》等18部悲剧和一部羊人剧《圆目巨人》。其作品大多完成于内战时期，所以虽取材于神话传说，但旨在借古喻今，反映的却是雅典政治、经济危机中的思想意识，对世风时弊的披露与批判，对人生、命运的探究，尤其在妇女的婚姻问题上，显露了雅典民主政权危机时期人们的精神衰竭与怀疑不安，具有批判精神与哲学意味。《美狄亚》是其代表作，通过女主人公美狄亚的婚姻悲剧，批判了不合理的婚姻制度与男女不平等现实，表达了对美狄亚的深切同情。它是欧洲第一部描写妇女题材的悲剧，以心理描写著称，对后世的拉辛、歌德等作家产生过重要影响。希腊悲剧到欧里庇得斯时代，其黄金盛世已近尾声，取而代之的将是喜剧艺术。

希腊喜剧。公元前五世纪后半叶，希腊的繁荣已是虚表，实际上危机四伏，道德颓败，世风日下，长于讽刺抨击社会现实的喜剧兴盛起来，产生了杰出的喜剧家阿里斯托芬（公元前450—前380），有“希腊喜剧之父”的美誉。他一生写了40余部作品，流传至今的仅有《阿卡奈人》、《骑士》、《马蜂》、《鸟》、《云》、《地母节》、《财神》等11部。其中《阿卡奈人》是其代表作，表现了农民反对内战、渴望和平的主题。阿里斯托芬的

喜剧取材生活，富有时代气息，贯穿着爱国主义思想与批判精神，系政治喜剧。他擅长对比与对驳艺术，使喜剧充满着机智幽默和戏谑嘲讽。他的喜剧既含有优美、典雅的诗，又巧妙运用歌谣俚语，雅俗结合，讽刺性强，受到普遍欢迎。恩格斯赞誉他是“具有强烈倾向性的诗人”。传统上，人们称阿里斯托芬的喜剧为旧喜剧。

公元前五世纪末，阿里斯托芬式的旧喜剧大势已去。到公元前四世纪三十年代，便开始了新喜剧的时代。新喜剧完全丧失了旧喜剧的讽刺力和批判精神，着眼于表现家庭婚姻，男女爱情等题材，这种新喜剧亦称世态剧。在亚历山大统治下的希腊化时期，虽然新喜剧一度繁荣过，但很快也就冷落下去，有影响的作家当推米南德（约公元前342—前291），相传他写过百余部喜剧，现仅见《恨世者》（亦译《老顽固》）、《萨摩女子》两个剧本和《公断》、《割发》、《赫罗斯》、《农夫》等残篇。他的喜剧虽有庸俗之处，但出色的性格描写和优美的散文对白为后来的欧洲喜剧尤其是风俗喜剧奠定了基础，对以后的罗马喜剧产生了直接作用。

古希腊还流行过一种不拘于场所演出的“面墨斯”即兴滑稽剧，它来自民间的通俗艺术，虽有粗俗卑陋的一面，但生活气息浓厚，对欧洲近代喜剧颇有影响。

公元前二世纪以后，希腊还曾出现过表演《出埃及记》等圣经题材的戏剧，这是戏剧史上最早的有关“圣经剧”的演出的记载。

戏剧理论。正值悲剧日渐衰退之时，希腊戏剧理论成就斐然。出现了哲学家、文艺理论家柏拉图（公元前427—前345），他从理论王国的角度出发，把戏剧看成是摹仿之摹仿，认为戏剧有碍风化而予以否定，他对艺术的否定说对中世纪禁戏的做法不无

影响。他的学生亚里斯多德（公元前384—前322）则在《诗学》中充分肯定了悲剧，认为摹仿也是一种创造。进而对悲剧的定义、特征、功能等进行了全面阐述，确认悲、喜剧同等重要；创立了关于戏剧形象、性格、情节、言语、歌曲与思想六个要素的理论。他的《诗学》为西方文艺理论奠定了基础，影响欧洲文学创作及理论达两千余年之久。布瓦洛、莱辛、弗莱培克等均师承于他。

罗马戏剧。罗马戏剧晚于希腊，公元前三世纪末日渐繁荣，公元前二世纪中期进入全盛时期。罗马戏剧有两类：古典剧和即兴大众剧。前者是对希腊戏剧的移植、摹仿，后者是植根罗马的民族戏剧。作为古典剧的典范作家是普劳图斯和泰伦斯。普劳图斯（公元前254—前184）是罗马文学史上第一位有完整的传世之作的通俗戏剧家，相传一生写过100多部戏剧，现仅存有2⁰部，其中著名的有《一罐金子》、《孪生兄弟》、《俘虏》等。他的作品虽多半是对米南德喜剧的改编，但富有民族色彩，较好地反映了下层人民的思想情绪和矛盾心理，有力地谴责和嘲讽了社会不良风气和道德颓败。他的作品突出表现了不同类型的下层人民的善良和聪明才智，如吹牛的军人、聪明的仆人等生动风趣的故事，有良好的喜剧效果，后来的莎士比亚、莫里哀以及意大利的假面剧、西班牙的喜剧都受其影响。

泰伦斯（公元前190—前159）晚于普劳图斯，他流传下来的作品有《婆母》、《宦官》等6部，其中四部是对米南德戏剧的改编，风格极为相近，有明显的贵族倾向，结构严谨。他的喜剧颇具特色，每部喜剧皆有前言，是当时文坛论争的直接反映，后来成为罗马早期文艺论争的重要文献。

公元前27年后，罗马进入帝政时代，喜剧趋向衰落，悲剧有所发展，在悲剧方面有所建树的是哲学家兼诗人的塞内加（公元

3—65)，他一生约写了9部悲剧，其代表作是取材欧里庇得斯《美狄亚》的同名剧。他的作品虽然题材来自希腊，但自然地表达了当时贵族反对派的情绪，颇具罗马风味。他擅长表现暴力凶杀、鬼魂妖巫等内容，言辞夸张犀利，论争性强，这一切对莎士比亚有着重要启示。他的作品不宜舞台演出，适于赏读，是欧洲戏剧与文艺复兴戏剧相连结的重要一环。

大众戏剧，产生于罗马本土，情节单一，讲究动作，是即兴性的通俗滑稽艺术，它包括假面剧、活报式的模仿喜剧和杂剧、哑剧等。剧中人物皆着彩色衣，表示一定的角色，如紫色代表青年、白色代表老年、黄色表示娼妓等。这种艺术在中世纪时一度衰落，到文艺复兴时重放光彩，称作“即兴喜剧”。

公元前一世纪，贺拉斯的《诗艺》发表，它表明了古代文艺理论的新发展，这部论著对诗歌的产生、宗旨、技巧、修辞诸多方面皆有精深独到的论述，对后来的戏剧艺术和文论的深入发展作用重大。

由此可见，罗马戏剧是在对希腊戏剧的移植、继承和摹仿中逐渐形成并发展为自己的民族艺术的，它的功绩还在于沟通了古代文化与文艺复兴的联系。

公元476年，西罗马帝国灭亡，它标志着奴隶社会的结束，欧洲开始步入中世纪基督教时代的封建社会，西方戏剧陷入衰微，濒临枯竭。

中世纪戏剧 中世纪的欧洲是基督教世界，封建专制集团竭力推行蒙昧主义和禁欲主义，社会黑暗，文化衰飒，直至九世纪方才显露出人类文化希望之光。这一时期的戏剧主要是取材圣经的宗教剧，同时随着城市市民阶层形成，出现了反映市民愿望的市民戏剧。

在宗教的祭祀礼仪中逐渐形成了宗教剧，如在诵读《圣经》

中产生了典礼剧，这种剧后来移向街头演出，由于汲取了民间艺术养料，如民间传奇故事，遂拓宽了题材；民间口头语的渗透，改变了语言单一采用拉丁语的现状，从而使宗教剧溶入了世俗性质。十四至十五世纪期间，宗教剧方兴未艾，品种繁多，如圣史剧、基督受难剧、圣母奇迹剧以及神秘剧、道德剧等。宗教剧取材圣经故事，宣扬训诫、教规，因而价值不大，没有惊世之作，也没有留下什么戏剧理论。

在宗教盛行的同时，随着市民阶层的壮大，市民戏剧悄悄崛起。市民剧是一种短戏剧，它集异教祭礼活动与基督教宗教剧之长，到文艺复兴时期发展成反映市民生活、习俗风貌，富有生活情趣的风俗喜剧。其中产生于德国的笑剧和“狂欢节剧”最具代表性。笑剧又名闹剧，运用滑稽与夸张手法刻画人物个性是其独特艺术。《巴特林先生》是欧洲第一部笑剧。剧中人巴特林律师先生虽然善于应变，骗取了布商的布匹，但他竟骗不了一个牧童。作品讽刺了上层市民尔虞我诈的特性，表现了对下等人的同情。“狂欢节剧”随着工商业的发展，在手艺人中成熟起来，留下不少剧目，如《选婿》、《夫妇有趣的狂欢节剧》等，由于宗教的干涉与内乱，这种戏剧没有得到应有的前景，德国的国民戏剧要到十八世纪方始真正确立。

文艺复兴戏剧 1453年东罗马帝国崩溃，欧洲进入了资本主义与封建主义交替的历史时期。在人文主义新风的鼓动下，在对古代希腊罗马文化的研究中，戏剧也得到了复兴，从神主宰一切的世界重新回到人间舞台，人文主义戏剧得以发轫，出现了百花竞放的新局面。

文艺复兴之风源于意大利，戏剧复兴也不甘落后，尤其是喜剧。人文主义者邦邦马斯·莱茨（1427—1495）首开研究和实验普劳图斯、泰伦斯喜剧的风气。马基雅维里（1469—1527）他不