

戏剧鉴赏

World Theatre: Case Studies

傅谨 主编

戏剧是人类最具趣味性的精神创造之一，也是人类极具普遍性的娱乐方式。本书试图带领读者领略世界各地的戏剧景观，深入感受经典剧作的华彩与魅力，打开领悟戏剧艺术的大门。

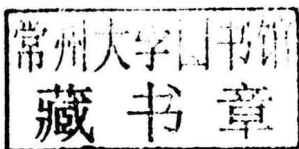

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

戏剧鉴赏

World Theatre: Case Studies

尊董 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

戏剧鉴赏 / 傅谨主编. —北京: 北京大学出版社, 2017.8

(博雅大学堂·艺术)

ISBN 978-7-301-28556-5

I. ①戏… II. ①傅… III. ①戏剧—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J805

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第169902号

- 书 名 戏剧鉴赏
XIJU JIANSHANG
- 著作责任者 傅谨 主编
- 责任编辑 谭燕
- 标准书号 ISBN 978-7-301-28556-5
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱 pkuwsz@126.com
- 电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62755910
- 印 刷 者 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 720毫米×1020毫米 16开本 19.25印张 257千字
2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
- 定 价 42.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

前言

戏剧是人类最具趣味性的精神创造之一，也是人类极具普遍性的娱乐方式。在世界各地，几乎所有具有一定规模的文化圈，在文明发育到较高程度时，都出现了戏剧。戏剧的出现晚于音乐、舞蹈和造型艺术，但正由于戏剧的出现，需要更丰厚的文明的准备，因此它可以看成是文明成熟的标志。在西亚等地考古时所发现的人类戏剧活动遗址，说明大型的戏剧演出活动至少可以追溯到四千至五千年前，充分说明了人类戏剧活动有着悠久的历史。

有关人类文明的起源，有多种解说。但是，文明多元发生的观点，是近现代以来最为人们普遍认同的结论。世界各地戏剧的丰富多样性，既是文明多元发生最有力的证据，同时也是多元文化最精彩的表征。各地戏剧的差异性，固然与人们基于日常生活到精神信仰等多个维度渐次建构并且获得普遍认同的伦理道德、价值观念方面的差异相关联，有时还在某种程度上受到发生地的自然环境和地理气候等的影响，更重要的是在戏剧发生发展的进程中，或因很微小的差异而导致审美习惯与偏好出现愈益明显的特性，逐渐形成各自的表现手法。所以，我们能在世界各地看到各不相同的戏剧表达，它们构成了人类戏剧天地丰富多彩的绚丽景观。

尽管世界各地的戏剧在许多方面都存在程度不一的差异，但是各地

戏剧的共同特征又是十分鲜明的。从戏剧本体的角度看，这些相同或相似的特征，最重要的就是叙事和扮演。戏剧是讲述一个相对完整的故事的，所以，故事是其表现的核心内容；而戏剧又是通过扮演的方式叙述故事的，这就使它有别于史诗、小说等同样以故事为核心的典型的叙事文本。

各地最初萌生的戏剧，多半以复述各民族特有的创世纪神话为主。但戏剧并没有止步于这类仪式化的和充满宗教情怀的复述，而是将视线逐渐转向政治、军事领域的重大事件，以及人类个体与群体之间相互的情感关系（尤其是爱情），并且为强化叙述效果，发展出愈益曲折的情节且愈益丰富的细节。当戏剧题材日益丰富化，尤其是现实世界的故事叙述成为戏剧表现的对象，并逐渐成为其主要内容时，它的形态开始脱离祭祀活动，功能开始脱离信仰领域，戏剧因此走上了世俗化的道路，它的意义与价值回归到人类的日常生活层面。戏剧从此进入了人们的日常生活世界，并成为充实人们的生活内容和心灵世界的精神创造活动。

戏剧不仅是故事的叙述，还是演出。戏剧本质上是一种表演，参与者主动和有意识地暂时放弃自己原本的社会身份与角色，化身为戏剧人物，按照其所理解的角色方式言语行动。由于戏剧是一种特定的扮演，人们就可以通过参与戏剧演出，努力尝试模仿其他人的生活与存在方式，从而扩大与丰富人生体验，并且从中获得巨大的心理满足。扮演者主动地进入其他人的世界形成的特殊且直接的经验，不仅有助于人们理解与认识另一种人生，而且还获得了自我的镜像，似乎更接近于人类探索世界与探索人性的捷径。

如果说叙事和扮演是戏剧两大本体性的特征，那么，戏剧还有另一个重要特征，那就是它的公共性。戏剧是群体性的艺术创造，在多数场合，戏剧表演由多人共同完成，这就需要所有参与者默契地相互配合，

尤其是表演中每个扮演者都必须高度认同其他人在戏剧中所扮演的角色。通过假定性的扮演，想象性地建构一个类真实的虚幻情境，是戏剧存在的最直接的基础，但在这里更重要的是，参与戏剧活动的所有主体一起来维护这个人类创造的戏剧天地，所以戏剧必然具有公共性。戏剧活动也是面向公众演出的，从戏剧诞生之时起，向公众开放就是戏剧活动最显著的特点之一，开放使得表演者与观众之间形成至关重要的情感互动。而且，因为戏剧是在公共空间中的展示，从而强化了戏剧的公共性。所有戏剧活动的参与者都有机会分享各自的体验，而这样的共享，对不同文化与不同民族形成其特有的情感共同体具有至关重要的作用。在此前提下，戏剧也发展为人们普遍接受的娱乐方式，在世界各地，都既有封闭型的城市剧院，也有开放性的露天舞台，因此增添了戏剧的丰富性。

戏剧经历千百年的发展，早就是人类普遍拥有的文化财富。戏剧既是特定时间的表演活动，其表演文本又是可保存的。历史上留存至今的戏剧经典，就是漫长历史上人类最优秀的戏剧活动的积淀。所以，要理解人类的精神史和精神创造，就需要了解戏剧。本书分章节介绍世界各地的戏剧，在宏观地描述介绍各国家、地区或时间段的戏剧状况的基础上，选择有代表性的经典剧目加以深入剖析，给读者打开领悟戏剧的大门。通过本书，我们希望让读者领略到世界各地的戏剧景观，更深入到优秀的戏剧作品内部，感受其经典的精彩与魅力。

我们在时间与空间的交错中，将世界各地的戏剧活动分为十六章。每章都附有精心挑选的插图，有少数表现的是戏剧表演的场景，大部分都是演出的剧照。当然，一些介绍古代戏剧经典的章节里，我们也有意选取这些剧目当代演出的情景，这可能是经典作品不朽价值的最好证明。在各章安排上，第一章“古希腊戏剧”虽然并不是人类最早

的戏剧活动，却是人类历史上留下最深刻印记的戏剧典范；非洲、印度、日本等地域的戏剧，它们各自都有悠久历史与丰富积累，可惜这些部分的叙述篇幅相对较小，尤其是与欧美戏剧花费那么多章节的详尽介绍相比，比例上并不完全相称。这当然是由于对欧美戏剧的研究，历来就较为深入，而戏剧史的撰写，只能基于扎实的学术基础上。至于第十二章“中国戏曲”，专门介绍了“戏曲”这种在中国宋代就已经高度成熟的戏剧样式，因为考虑到另外有专门的戏曲鉴赏课程，就没有在本书中安排应有的足够篇幅充分展开讨论。尽管我们希望尽可能全面完整地介绍世界各地的戏剧历史与现状，实际的情况是只能做到努力呈现它们的存在，不至于让人们误以为世界戏剧就是欧美戏剧，甚至也不是“欧美”加“中国”。我们虽有全面把握和描述世界各地戏剧发展进程的强烈愿望，不过看起来这一理想要转为现实，还需要国内外戏剧研究领域的学者共同努力。

编撰本书的目的，是为了给大学生提供《戏剧鉴赏》公共课的教材。根据教育部的要求，所有条件具备的高等院校，都应该为大学生开设各艺术门类的鉴赏课程，其中就包括戏剧。授课老师如果选用本书，可以在本书所介绍的框架内外，自行增添内容；建议授课老师在课程讲授之外，尽可能安排选修本课程的学生欣赏两次以上的剧场演出。毕竟对于戏剧欣赏而言，只有欣赏剧场演出才是最佳途径。

本书的作者，都是在各高校从事戏剧研究与教学的中青年学者。他们都术有专攻，在自己所擅长的领域里做出了突出成就。本书是他们努力的结晶，每章后面都附有撰写者的姓名与单位，用以体现其学术贡献。本书的编撰涉及世界广袤地区上下几千年的戏剧活动，难免有安排不够妥当、叙述不够全面或清晰准确之处，这多半是由于我们学力上的局限所致。我们期待听到读者朋友的批评，尤其是希望选用该书作为《戏剧鉴赏》课程教材的各大学老师，为我们反馈使用过程

中的种种意见与建议。

谢谢所有作者，谢谢所有读者。

傅谨（南京大学文学院教授）

2017年7月

前言 / 1

第一章 古希腊戏剧 / 7

第一节 概况 / 7

第二节 索福克勒斯和《俄狄浦斯王》 / 14

第三节 阿里斯托芬和《骑士》 / 22

第二章 莎士比亚戏剧 / 29

第一节 概况 / 29

第二节 《哈姆雷特》 / 33

第三节 《仲夏夜之梦》 / 41

第三章 法国新古典主义戏剧 / 47

第一节 概况 / 47

第二节 拉辛和《费德尔》 / 50

第三节 莫里哀和《守财奴》 / 56

第四章 18—19 世纪的欧洲戏剧 / 65

第一节 概况 / 65

第二节 博马舍和《费加罗的婚礼》 / 70

第三节 歌德和《浮士德》 / 76

第五章 易卜生与现代戏剧的兴起 / 83

第一节 概况 / 83

第二节 《玩偶之家》 / 87

第三节 《建筑大师》 / 95

第六章 斯特林堡、契诃夫与现代戏剧的发展 / 103

第一节 概况 / 103

第二节 斯特林堡和《朱丽小姐》 / 108

第三节 契诃夫和《樱桃园》 / 114

第七章 “二战”前欧洲戏剧 / 121

第一节 概况 / 121

第二节 皮兰德娄与元戏剧 / 124

第三节 布莱希特与叙事剧 / 129

第八章 “二战”后欧洲戏剧 / 137

第一节 概况 / 137

第二节 贝克特和《等待戈多》 / 143

第三节 达里奥·福和《一个无政府主义者的意外死亡》 / 149

第九章 尤金·奥尼尔的戏剧 / 157

第一节 概况 / 157

第二节 《琼斯皇帝》 / 162

第三节 《通往黑夜的漫长旅程》 / 167

第十章 “二战”后美国戏剧 / 173

第一节 概况 / 173

第二节 田纳西·威廉斯和《欲望号街车》 / 178

第三节 阿瑟·米勒和《推销员之死》 / 183

第十一章 后现代主义戏剧 / 189

第一节 概况 / 189

第二节 理查·谢克纳和《69年的狄俄尼索斯》 / 192

第三节 黄哲伦和《蝴蝶君》 / 197

第十二章 中国戏曲 / 205

第一节 概况 / 205

第二节 昆曲《牡丹亭》 / 214

第三节 京剧《四郎探母》 / 219

第十三章 中国话剧 / 227

第一节 概况 / 227

第二节 曹禺和《雷雨》 / 231

第三节 老舍和《茶馆》 / 239

第十四章 印度戏剧 / 247

第一节 概况 / 247

第二节 迦梨陀娑和《沙恭达罗》 / 251

第三节 罗摩本事剧和黑天本事剧 / 258

第十五章 日本传统戏剧 / 265

第一节 概况 / 265

第二节 能乐《葵之上》 / 274

第三节 歌舞伎《忠臣藏》 / 280

第十六章 非洲戏剧 / 289

第一节 概况 / 289

第二节 沃莱·索因卡与约鲁巴神话世界 / 295

第三节 阿索尔·富加德与其即兴戏剧实践 / 300

前言

戏剧是人类最具趣味性的精神创造之一，也是人类极具普遍性的娱乐方式。在世界各地，几乎所有具有一定规模的文化圈，在文明发育到较高程度时，都出现了戏剧。戏剧的出现晚于音乐、舞蹈和造型艺术，但正由于戏剧的出现，需要更丰厚的文明的准备，因此它可以看成是文明成熟的标志。在西亚等地考古时所发现的人类戏剧活动遗址，说明大型的戏剧演出活动至少可以追溯到四千至五千年前，充分说明了人类戏剧活动有着悠久的历史。

有关人类文明的起源，有多种解说。但是，文明多元发生的观点，是近现代以来最为人们普遍认同的结论。世界各地戏剧的丰富多样性，既是文明多元发生最有力的证据，同时也是多元文化最精彩的表征。各地戏剧的差异性，固然与人们基于日常生活到精神信仰等多个维度渐次建构并且获得普遍认同的伦理道德、价值观念方面的差异相关联，有时还在某种程度上受到发生地的自然环境和地理气候等的影响，更重要的是在戏剧发生发展的进程中，或因很微小的差异而导致审美习惯与偏好出现愈益明显的特性，逐渐形成各自的表现手法。所以，我们能在世界各地看到各不相同的戏剧表达，它们构成了人类戏剧天地丰富多彩的绚丽景观。

尽管世界各地的戏剧在许多方面都存在程度不一的差异，但是各地

戏剧的共同特征又是十分鲜明的。从戏剧本体的角度看，这些相同或相似的特征，最重要的就是叙事和扮演。戏剧是讲述一个相对完整的故事的，所以，故事是其表现的核心内容；而戏剧又是通过扮演的方式叙述故事的，这就使它有别于史诗、小说等同样以故事为核心的典型的叙事文本。

各地最初萌生的戏剧，多半以复述各民族特有的创世纪神话为主。但戏剧并没有止步于这类仪式化的和充满宗教情怀的复述，而是将视线逐渐转向政治、军事领域的重大事件，以及人类个体与群体之间相互的情感关系（尤其是爱情），并且为强化叙述效果，发展出愈益曲折的情节且愈益丰富的细节。当戏剧题材日益丰富化，尤其是现实世界的故事叙述成为戏剧表现的对象，并逐渐成为其主要内容时，它的形态开始脱离祭祀活动，功能开始脱离信仰领域，戏剧因此走上了世俗化的道路，它的意义与价值回归到人类的日常生活层面。戏剧从此进入了人们的日常生活世界，并成为充实人们的生活内容和心灵世界的精神创造活动。

戏剧不仅是故事的叙述，还是演出。戏剧本质上是一种表演，参与者主动和有意识地暂时放弃自己原本的社会身份与角色，化身为戏剧人物，按照其所理解的角色方式言语行动。由于戏剧是一种特定的扮演，人们就可以通过参与戏剧演出，努力尝试模仿其他人的生活与存在方式，从而扩大与丰富人生体验，并且从中获得巨大的心理满足。扮演者主动地进入其他人的世界形成的特殊且直接的经验，不仅有助于人们理解与认识另一种人生，而且还获得了自我的镜像，似乎更接近于人类探索世界与探索人性的捷径。

如果说叙事和扮演是戏剧两大本体性的特征，那么，戏剧还有另一个重要特征，那就是它的公共性。戏剧是群体性的艺术创造，在多数场合，戏剧表演由多人共同完成，这就需要所有参与者默契地相互配合，

尤其是表演中每个扮演者都必须高度认同其他人在戏剧中所扮演的角色。通过假定性的扮演，想象性地建构一个类真实的虚幻情境，是戏剧存在的最直接的基础，但在这里更重要的是，参与戏剧活动的所有主体一起来维护这个人类创造的戏剧天地，所以戏剧必然具有公共性。戏剧活动也是面向公众演出的，从戏剧诞生之时起，向公众开放就是戏剧活动最显著的特点之一，开放使得表演者与观众之间形成至关重要的情感互动。而且，因为戏剧是在公共空间中的展示，从而强化了戏剧的公共性。所有戏剧活动的参与者都有机会分享各自的体验，而这样的共享，对不同文化与不同民族形成其特有的情感共同体具有至关重要的作用。在此前提下，戏剧也发展为人们普遍接受的娱乐方式，在世界各地，都既有封闭型的城市剧院，也有开放性的露天舞台，因此增添了戏剧的丰富性。

戏剧经历千百年的发展，早就是人类普遍拥有的文化财富。戏剧既是特定时间的表演活动，其表演文本又是可保存的。历史上留存至今的戏剧经典，就是漫长历史上人类最优秀的戏剧活动的积淀。所以，要理解人类的精神史和精神创造，就需要了解戏剧。本书分章节介绍世界各地的戏剧，在宏观地描述介绍各国家、地区或时间段的戏剧状况的基础上，选择有代表性的经典剧目加以深入剖析，给读者打开领悟戏剧的大门。通过本书，我们希望让读者领略到世界各地的戏剧景观，更深入到优秀的戏剧作品内部，感受其经典的精彩与魅力。

我们在时间与空间的交错中，将世界各地的戏剧活动分为十六章。每章都附有精心挑选的插图，有少数表现的是戏剧表演的场景，大部分都是演出的剧照。当然，一些介绍古代戏剧经典的章节里，我们也有意选取这些剧目当代演出的情景，这可能是经典作品不朽价值的最好证明。在各章安排上，第一章“古希腊戏剧”虽然并不是人类最早

的戏剧活动，却是人类历史上留下最深刻印记的戏剧典范；非洲、印度、日本等地域的戏剧，它们各自都有悠久历史与丰富积累，可惜这些部分的叙述篇幅相对较小，尤其是与欧美戏剧花费那么多章节的详尽介绍相比，比例上并不完全相称。这当然是由于对欧美戏剧的研究，历来就较为深入，而戏剧史的撰写，只能基于扎实的学术基础上。至于第十二章“中国戏曲”，专门介绍了“戏曲”这种在中国宋代就已经高度成熟的戏剧样式，因为考虑到另外有专门的戏曲鉴赏课程，就没有在本书中安排应有的足够篇幅充分展开讨论。尽管我们希望尽可能全面完整地介绍世界各地的戏剧历史与现状，实际的情况是只能做到努力呈现它们的存在，不至于让人们误以为世界戏剧就是欧美戏剧，甚至也不是“欧美”加“中国”。我们虽有全面把握和描述世界各地戏剧发展进程的强烈愿望，不过看起来这一理想要转为现实，还需要国内外戏剧研究领域的学者共同努力。

编撰本书的目的，是为了给大学生提供《戏剧鉴赏》公共课的教材。根据教育部的要求，所有条件具备的高等院校，都应该为大学生开设各艺术门类的鉴赏课程，其中就包括戏剧。授课老师如果选用本书，可以在本书所介绍的框架内外，自行增添内容；建议授课老师在课程讲授之外，尽可能安排选修本课程的学生欣赏两次以上的剧场演出。毕竟对于戏剧欣赏而言，只有欣赏剧场演出才是最佳途径。

本书的作者，都是在各高校从事戏剧研究与教学的中青年学者。他们都术有专攻，在自己所擅长的领域里做出了突出成就。本书是他们努力的结晶，每章后面都附有撰写者的姓名与单位，用以体现其学术贡献。本书的编撰涉及世界广袤地区上下几千年的戏剧活动，难免有安排不够妥当、叙述不够全面或清晰准确之处，这多半是由于我们学力上的局限所致。我们期待听到读者朋友的批评，尤其是希望选用该书作为《戏剧鉴赏》课程教材的各大学老师，为我们反馈使用过程

中的种种意见与建议。

谢谢所有作者，谢谢所有读者。

傅谨（南京大学文学院教授）

2017年7月

