

新概念学生素质教育丛书

戏剧戏曲

- 大事记说明当时社会情况
- 大背景下的文化比较对照
- 描述重要作品和突出主要人物

X I

J U

X I

Q U

周锡山 著

上海画报出版社

新概念
学生素质教育丛书

戏剧 戏曲 卷

XIJU

XIQU

周锡山 著

SH 上海画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏曲戏剧/周锡山编著. —上海:上海画报出版社,
2001
(新概念学生素质教育丛书)
ISBN 7-80530-837-3

I. 戏... II. 周... III. ①戏曲—青少年读物②戏剧—青少年读物 IV. J8-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 080250 号

策 划: 邓 明
张仲煜
责任编辑: 金 嵘
版式设计: 金 嵘
技术编辑: 鲍 屹
封面设计: 许允佳
制 作: 王超云

新概念学生素质教育丛书

戏剧戏曲卷

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行

上海锦佳印刷发展公司印刷

开本 1194 × 889 1/32 印张 3

印数 0001-5500

2001 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80530-837-3/J·838

定价: 12.50 元

目 录

前言	1
1 世界上最早的戏剧和印度古典梵语戏剧	3
2 古希腊悲剧家埃斯库罗斯与《被缚的普罗米修斯》	4
3 古希腊悲剧家索福克勒斯与《俄狄浦斯王》	5
4 古希腊悲剧家欧里庇得斯与《美狄亚》	6
5 古希腊喜剧家阿里斯托芬和米南德	7
6 古罗马戏剧	8
7 印度马鸣、跋娑、首陀迦等早期名家	9
8 印度迦梨陀娑与《沙恭达罗》	10
9 印度戒日王、毗舍佉罗多、薄婆菩提和那罗衍等名家之作	12
10 中国戏曲的产生：宋元南戏和《张协状元》	13
11 元杂剧和中国戏曲最伟大之作《西厢记》	16
12 欧洲文艺复兴和意大利、西班牙戏剧	18
13A 英国文艺复兴时期戏剧和莎士比亚悲剧	19
13B 元杂剧的第一大家关汉卿及《窦娥冤》	
14A 莎士比亚喜剧和历史剧	22
14B 元杂剧的另一大家马致远及《汉宫秋》	
15 元曲四大家中的白朴和郑光祖	25
16 纪君祥和乔吉等名家的杂剧名作	26
17 无名氏的杂剧名作	27
18 元末四大南戏——荆、刘、拜、杀	28
19 高则诚和传奇之祖《琵琶记》	29
20 明代南戏名作《宝剑记》、《目连救母》等	30
21 明代传奇名作《浣沙记》、《玉簪记》和《鸣凤记》等	31
22 汤显祖与“临川四梦”中的《牡丹亭》	32
23 明末清初阮大铖、吴炳、李渔、李玉四大家	34
24A 十七世纪法国古典主义戏剧三大家	36
24B 清初苏州派名家和《虎囊弹》、《十五贯》	
25 十八世纪西方戏剧和英国哥尔斯密、谢立丹	39
26A 法国的伏尔泰、狄德罗、博马舍和意大利的哥尔多尼	40
26B 洪昇的《长生殿》和孔尚任的《桃花扇》	
27 德国的莱辛、歌德、席勒和俄国冯维辛	43
28A 十九世纪西方戏剧和英国的王尔德等名家	44
28B 清中期名剧《雷峰塔》等和昆剧衰落与地方戏兴起	

29A 法国浪漫主义名家雨果、缪塞和大小仲马等	48
29B 三国戏、水游戏和西游游戏	
30A 法国自然主义名家左拉、都德、贝克和现实主义名家罗曼·罗兰	51
30B 清官戏《秦香莲》、《四进士》和《唐知县审诰命》等	54
31A 德国名家克莱斯特、毕希纳、豪普特曼等	
31B 感情戏《四郎探母》、《玉堂春》和《珍珠塔》等	
32 俄国戏剧和果戈理、奥斯特洛夫斯基等名家	57
33 托尔斯泰和契诃夫	58
34A 瑞典的斯特林堡和挪威的比昂逊、汉姆生	59
34B 梅派名剧和《穆桂英挂帅》与程派名剧《锁麟囊》等	
35A 西方现代戏剧之父——易卜生	64
35B 戏曲现代戏和现代京剧《红灯记》、沪剧《芦荡火种》等	
36 英国爱尔兰名家叶芝和萧伯纳等	67
37 英国高尔斯华绥、巴里和奥斯本、品特等	69
38 法国存在主义名家萨特和加缪	70
39 法国荒诞派名家贝克特、尤内斯库和热内等	71
40 印度文学大师泰戈尔和他的戏剧名作	73
41 比利时的梅特林克和瑞士的迪伦马特	74
42A 德国戏剧和布莱希特	75
42B 越剧名作《梁山伯与祝英台》和《红楼梦》等	
43 俄苏戏剧和高尔基、马雅可夫斯基、包戈廷等	78
44 苏联后期戏剧和阿尔布卓夫、万比洛夫等	79
45 意大利戏剧和皮兰德娄、达里奥·福	80
46A 20 世纪上半期美国戏剧和奥尼尔	81
46B 中国话剧的产生与发展	
47A 20 世纪下半期美国名家田纳西·威廉斯、阿瑟·米勒和阿尔比等	84
47B 曹禺的《雷雨》、《日出》、《原野》和《北京人》	
48A 西班牙贝纳文特、洛尔卡和捷克恰佩克等	86
48B 郭沫若的历史剧《屈原》和《蔡文姬》等	
49 老舍的剧作和《茶馆》	88
50 当代话剧名作《甲午海战》、《霓虹灯下的哨兵》和《陈毅市长》等。	89

前言

时代在进步,知识在更新。作为新世纪的学生既要掌握电脑、网络等科技利器,也需要对人类文化有一个全面的认识。这是对学生素质教育的新层次的要求。

这是一套开放式的书系,目前推出诗歌散文、中外小说、中外绘画、中外电影、戏曲戏剧等分卷,从不同人文角度来审视人类不同阶段的文化成果。将中西方同一门类的人文知识放在同一历史坐标的背景下,通过相近学科的比较,进行动态的描述。

采用大事记说明当时的社会政治、经济、文化状况,大背景下的文化比较对照,描述重要作品和主要人物,以及配上大量相关图片是本书系的特色。希望青年朋友能够在轻松阅读中,理解和记住教育大纲中所要求的相关知识点,有助于为接受高等教育打下基础。

参与本书系编撰的作者都是各个人文领域的专家和学者,其中不乏享受国务院特殊津贴的学科带头人。请专家以深入浅出的文字向青年朋友们讲授人文知识,相信会给本书系增添可读性。

公元前534年
雅典城创办“大酒神节”，泰
斯庇斯首先在这个节日里把
酒神颂化为悲剧。

从公元前3世纪起
希腊的戏剧中心移到了亚历山大里亚城。
雅典的大酒神节举行到公元前120年为止，
至此古希腊悲剧的历史便告结束。

1 世界上最早的戏剧和印度古典梵语戏剧

从12世纪左右开始，古典梵语戏剧
逐渐失去在印度戏剧领域中的主流
地位，代之而起的是印度各地新兴
的方言戏剧。

从文学史角度看，世界上最早产生戏剧的国家是印度，其次是古希腊（产生于公元前五世纪，用拉丁文写作）。

印度戏剧约起源于公元前八世纪，但剧本都已失传。现存印度古典戏剧都是公元一至十世纪，用梵语和俗语写成的。汉语文言文、梵文、古希腊文和拉丁文是世界四大古典语言，除汉语外，其它早已不再通用。印度梵语古典文学于12世纪以后走向衰落，戏剧也衰落了。

古典梵语戏剧的发展大致可分为三个时期，早期（一、二至四、五世纪），著名剧作家有马鸣、跋娑、首陀罗迦等；鼎盛期（四、五世纪至七、八世纪），著名剧作家有迦梨陀婆、戒日王、毗舍佉达多、薄婆善提和那罗衍等；衰落期（七、八至十二世纪）。

印度古典梵语戏剧继公元前五世纪的古希腊悲喜剧之后，于公元初至四、五世纪，在艺术成就上达到当时世界戏剧的顶峰。

古雅典有3个戏剧节。勒奈亚节于1-2月举行，以演喜剧为主。大酒神节于3-4月举行，以演悲剧为主。乡村酒神节于12月至翌年1月举行，重演旧剧本。雅典的10个区各自推选出1人为候选评判员，演出完毕后投票评定，执政官从评判票中抽出5张来决定胜负。

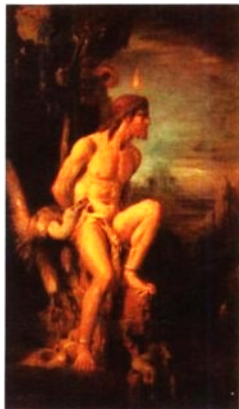
2 古希腊悲剧家埃斯库罗斯与《被缚的普罗米修斯》

古希腊悲剧在公元前五世纪进入繁荣时期，最著名的有三大悲剧家即埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯。其中埃斯库罗斯，被恩格斯誉为“悲剧之父”，一生共写剧本九十部，今仅存七部。其中的《普罗米修斯》三部曲最为著名，今仅存第一部《被缚的普罗米修斯》。

普罗米修斯是一位为人类造福的伟大战士，它反抗统治世界的强大暴君，把人类从宙斯蓄意毁灭人类的祸害中拯救出来，并教给人类走向文明的技艺。最重要的一件事是：他盗取宙斯贮藏在天上的神火，把它赐给人类。为此，他被宙斯钉在高加索风雨侵蚀的峭壁上，宙斯企图以威胁和酷刑来折磨他，但他绝不屈服。此剧是希腊悲剧中主题最崇高、风格最庄严的作品之一，表现了为正义事业而斗争的高尚精神和雄伟气魄。

《奥瑞斯提亚》是他现存唯一的完整三部曲，是艺术上最成功的伟大作品之一。

第一部《阿伽门农》写阿伽门农

被缚的普罗米修斯

出兵特洛亚时，杀死自己的女儿伊菲革涅亚祭神。其妻克吕泰墨涅斯特为女儿报仇，串通情人在他得胜回国时杀害了他。第二部《奠酒人》写其子奥瑞斯提亚为父报仇，杀了母亲。第三部《降福女神》写奥瑞斯提亚在雅典法庭受审，雅典女神判他无罪。此剧结构宏伟，场面壮观，语言英气勃发，极为动人。

“悲剧”一词在希腊文里作tragoidia，意思是“山羊之歌”。“悲剧”一词用到古希腊戏剧上，可能引人误解，因为古希腊悲剧着意在“严肃”，而不在“悲”。

公元前4世纪

雅典在内战中失败之后，民主政治衰落了，悲剧也随之衰落。

公元前3世纪

产生了一种以现实生活和风俗习惯为题材的短剧，在街头演出，分为文剧和诗体剧。剧中有悲剧成分，也有喜剧成分，再加上舞蹈和杂技表演，深受观众欢迎。

3 古希腊悲剧家索福克勒斯与《俄狄浦斯王》

索福克勒斯一生创作六十年，写了剧本一百三十部，今仅存悲剧七部，其中以《俄狄浦斯王》和《安提戈涅》最为杰出。

《俄狄浦斯王》被亚里士多德誉为希腊悲剧的典范，在艺术上达到极高的成就。此剧首创了“倒叙式”结构的范例，从故事将近结尾的地方写起，以“只有追查杀父娶母的罪人才能挽救城邦”来作为全剧的有力起点。俄狄浦斯王诚心为城邦谋福，他想方设法查访凶手，结果发现凶手

古希腊剧中的人物通常只有六七人，这些人物由3个演员轮流扮演，女角色由男演员扮演，戴面具，不使用假嗓。演员的动作缓慢而富于节奏，靠姿势和声音来表达情感。

竟是他自己，他悲愤欲狂，刺瞎了自己的眼睛，并请求放逐，以严惩自己的罪恶。此剧的主题是描写个人的坚强意志和英雄行为与命运的冲突。剧中运用惊异、陡转、悬念等戏剧技巧，艺术手段高超。

《安提戈涅》的主角是俄狄浦斯的女儿安提戈涅，因反抗暴君克瑞翁的禁令，埋葬反对王位的篡夺者而丧生的哥哥波吕涅克斯而被处死。此剧结构严谨，情节优美动人。

索福克勒斯的剧作，具有深邃的感情力量和崇高的思想内容，刻划出栩栩如生的人物和充满丰富的想象力，语言美妙动人又富有强烈联想。

公元前3世纪

古希腊剧中的人物通常只有六七人，这些人由3个演员轮流扮演，女角色由男演员扮演，戴面具，不使用假嗓。演员的动作缓慢而富于节奏。

公元前487年
雅典城在大酒神
节正式上演喜剧。

古希腊剧场是露天
的。观众席位于斜坡
上，形如展开的折
扇，能容纳一万多
人。观众席前面有一
个圆场。歌队和演员
在圆场上表演。舞台
是公元前4世纪下半
叶才兴建的。

4 古希腊悲剧家欧里庇得斯与《美狄亚》

假意同意从命，让两个儿子将两件浸染剧毒的长袍送给新娘，害死新娘和国王。为了叫伊阿宋终身痛苦，她亲手杀死两个儿子后乘龙车逃往雅典。

《特洛伊妇女》写希腊人远征特洛伊，攻下保持中立的墨罗斯岛后，杀尽男子，将妇孺全部变成奴隶的罪行，表现了作者对

欧里庇得斯一生写过九十二部剧本，现存悲剧十八部，其中有十二部是妇女题材，表现他对妇女命运的深切关怀和同情，最杰出的有《美狄亚》、《特洛伊妇女》等。

《美狄亚》描写科尔喀斯公主美狄亚不顾一切地爱上伊阿宋，不惜帮助他杀死自己的兄弟，抢走父亲的金羊毛，并随他到希腊结了婚。然而，不久却遭到抛弃。伊阿宋想另娶科任托斯公主，科任托斯国王还要驱逐她出境。她起先和丈夫争吵，后来

不义战争的愤怒。

欧里庇得斯的写实手法，心理分析和悲剧性与喜剧性的结合，为希腊悲剧的艺术发展作出伟大的贡献，同时风格华丽，语言自然流畅，对后世的西方文学有很大的影响。

公元前4世纪

雅典政治、经济衰落，人民不能享受多少自由，因此喜剧逐渐由政治讽刺剧过渡到世态喜剧，称为“中期喜剧”。

公元前4世纪末叶

喜剧发展成为“新喜剧”，新喜剧不谈论政治，不讽刺个人，一般以家庭生活、爱情故事为题材，把生活理想化，冲淡社会矛盾。

5 古希腊喜剧家阿里斯托芬和米南德

阿里斯托芬写过四十四部喜剧，现存十一部。其中艺术性最高的是《阿卡奈人》、《骑士》、《鸟》和《蛙》。

《阿卡奈人》批评好战分子，扫除民众中的主战心理，主张和平。全剧通过滑稽而又有声有色的动人场面，和争辩时的撒野等插科打诨的情节，用诙谐调笑的手法寄寓严肃的主题。

古希腊喜剧也起源于民间歌舞。农民于收获葡萄时节祭祀酒神，他们装为鸟兽，举行狂欢游行，载歌载舞，这种歌叫作kornos（意思是“狂欢队伍之歌”）。“喜剧”一词在希腊文里作komidia意思是“狂欢歌舞剧”。

《鸟》在艺术成就方面，无疑是阿里斯托芬最优秀的作品。此剧描写两个雅典人和群鸟一起组成“云中鸚鵡城”，犹如世外乐园，没有人世间的痛苦和烦恼。剧中的人物和歌队化装成五彩缤纷的飞鸟，出入林间，想象力丰富，抒情气氛浓郁，使全剧犹如一首富有神话色彩的美丽的乐章。

《蛙》表达作者对文坛衰落的无限感伤和对当前政局的莫大忧虑，但剧中有笑，有诗，有文学批评，显示作者善用艺术作品来作文学批评的杰出才华。

古希腊另一位著名戏剧家米南德写过一百多部喜剧，今仅存《恨世者》。此剧对后世的风俗喜剧颇有影响。

公元前364年

罗马发生瘟疫，罗马人请埃特鲁里亚人来表演舞蹈，以禳灾祛邪。

6 古罗马戏剧

古罗马的戏剧相当繁荣，惜作品多已失传，今仅存三个剧作家的37部作品。

普劳图斯（约公元前254—前184）是古罗马最重要的喜剧家，优秀剧作有《凶宅》、《俘虏》、《撒谎者》、《一坛金子》、《孪生兄弟》、《吹牛军人》和《安菲特里昂》等。他的作品大多是计谋喜剧，也常用误会手法，妙趣横生，笑话百出，而又紧凑、自然，语言则丰富多彩，善用旁白、独白来揭示人物的心理。

泰伦斯（约公元前190—前

159），北非人，幼年时曾沦为奴隶。他的六部喜剧都据希腊新喜剧改编，著名的有《婆母》、《两兄弟》、《福尔弥昂》和《安德罗斯女子》。《两兄弟》表现对子女教育态度的分歧，和不同的后果。泰伦斯的喜剧结构周密完整，语言流畅，文学性强。

塞内加（约公元4—65），是罗马最重要的悲剧家，传下10部作品，都取材于古希腊神话，著名的有《美狄亚》、《特洛亚妇女》和《奥克塔维娅》等，场面恐怖，对白锋利有力。

古代欧洲村庄在节日表演戏剧的场面

公元前240年

罗马人在第一次布匿战争胜利后庆祝罗马大节，上演李维乌斯·安德罗尼库斯根据希腊戏剧翻译或改编的剧本。这是古罗马文学戏剧的开始。

7 印度的马鸣、跋娑、首陀迦等早期名家

马鸣（约公元1、2世纪）是古印度佛教诗人和最早的戏剧家。他的剧作现知的有《护国》、《舍利佛》等四部，早已失传，但《舍利佛》等三部残卷在20世纪初的中国新疆吐鲁番发现，今仅存最后二幕，记叙舍利佛不听剧中丑角的劝说，与目犍连一起皈依佛陀。

跋娑（约2、3世纪）的13部剧作于1909年在南印度发现，统称为“跋娑十三剧”。其中以《惊梦记》的成就最高，描写犍子国的优填王与王后仙赐在遭强敌入侵时的悲欢离合故事。结构严谨，描写场景生动，刻画人物心理精彩动人，性格发展自然。

首陀罗迦（约2、3世纪）现知作品有《小泥车》、《琵琶和仙赐》（现存前8幕）和独幕讽刺剧《莲花礼物》三种。代表作《小泥车》是驰名世界剧坛的一部经典

之作。全剧10幕，描写妓女春军爱上婆罗门穷商人善施，国舅企图霸占春军，后幸牧人阿哩耶迦起义，推翻暴政，二人因此得救，得遂良缘。剧情曲折生动，人物形象鲜明，语言朴素流畅，富于诗情画意。

古代印度壁画

公元前44年

凯撒被刺后，屋大维当权，建立元首制度，号称奥古斯都（意为“神圣的”）。内战的结束促进了经济的恢复和文化的发展，奥古斯都本人对文学创作也很重视，古罗马文学从此进入“黄金时期”。

8 印度迦梨陀娑与《沙恭达罗》

修林女郎沙恭达罗和国王豆扇陀在成婚后，因沙恭达罗遗失豆扇陀赠她的作为信物的戒指，豆扇陀竟忘记了与她恋爱、结婚的往事。历经曲折后，他俩才又破镜重圆，夫妇和美如初。

此剧结构严谨，剧情既曲折丰富又自然生动，语言既雍容严谨又淳朴流利。剧中主角沙恭达罗是古代印度美丽温柔多情忠贞的理想女子的卓越形象，作者以细致入微的笔触刻划她和豆扇陀的心理，用人格化的手法描绘优美风景，在艺术上达到极高的完美境界。《沙恭达罗》被公认为印度古典梵剧的最伟大的作品。

迦梨陀娑（约生活于350—472之间），著名诗人，有长诗《云使》、《鸠摩罗出使》等七部。又是伟大戏剧家，有剧作《沙恭达罗》、《优哩婆湿》和《摩罗维迦和火友王》等三部。

五幕剧《优哩婆湿》描写天国歌伎优哩婆湿和人间国王补卢罗婆娑相爱的故事，谴责奴隶式的爱情，歌颂自由恋爱。情节曲折，结构紧凑，风格爽健明朗，文字生动优美。

七幕剧《沙恭达罗》描写净

公元前 4 世纪

古希腊剧场是露天的。观众席位于斜坡上，形如展开的折扇，能容纳一万多人。观众席前面有一个圆场，歌队和演员在圆场上表演，舞台是公元前 4 世纪下半叶才兴建的。

戏剧
戏曲 11

1127年

北宋灭亡，北方杂剧的中心北移到了金国的统治区域内。

9 印度戒日王、毗舍佉达多、薄婆菩提和那罗衍等名家之作

戒日王(590—648)名喜僧，是国王，又是诗人和著名剧作家。传世剧作有《妙容传》、《璎珞传》和《龙喜记》。前二部四幕剧都写宫廷中的爱情喜剧，五幕剧《龙喜记》成就更高，描写持明国太子云乘与悉陀国美丽的公主结婚后，在海滩散步时为救龙宫的螺髻太子，舍身喂食金翅大鹏，后被高利女神救活，宣传佛教的褒善抑恶思想。

毗舍佉达罗(约7、8世纪)现知剧作四部：《罗摩的欢乐》、《月护和王后》、《情网》和《指环印》。今仅存七幕政治剧《指环印》，描写公元前4世纪孔雀王朝取代难陀王朝后，粉碎旧王朝复辟的曲折斗争。情节复杂曲折，人物性格鲜明，语言生动有力，有很高的艺术性。

薄婆菩提(约7、8世纪)有剧作三部。十幕剧《茉莉和青春》是爱情题材，七幕剧《大雄传》和《罗摩衍那》都据史诗《罗摩衍那》改编。他的剧作都具有反抗精神，风格雄健、语言优美，在艺术上取

得很高的成就。

婆吒·那罗衍(约8世纪)的《结髻记》取材于史诗《摩诃婆罗多》，再现了俱卢族和般度族大战的故事，也是梵语古典时期的戏剧名作。

