

西欧戏剧史

廖可兑 著

中国戏剧出版社

西 欧 戏 剧 史

(中央戏剧学院戏剧艺术丛书)

廖 可 兑 著

中国戏剧出版社

前 言

本书是我在中央戏剧学院从事教学工作的过程中逐步写成的。前后经历了十年的时间。它原名《西洋戏剧史》，其中包含自古希腊到一九五〇年以前的西欧戏剧历史与美国戏剧历史两方面的内容。后来改为《西欧戏剧史》，遂抽去了后一部分的内容。

这是一部教材；但是为了照顾一般读者的需要，我在编写时也增加了一些教材以外的内容。作为教材，本书可供戏剧学院各系的教学之用。教师在授课时可以根据各系学生的不同要求选用适当的补充教材，或者删减本书的某些内容。这是我们目前在教学中行之有效的一种办法。

从五十年代开始，我院即多次为本书举行讨论会，听取并尽可能地接受了各方面提出的修改意见。在高等院校文科教材会议以后，我院又先后在北京、上海两地举行过三次较大规模的讨论会，最后于一九六三年为本书进行了出版的审定工作。但是它不曾出版。

一九七八年，人民文学出版社将本书列入了出版计划；我便把仅存的一份定稿找出来，重新作了一些修改。可惜时间仓促，我没有也不可能增添多少新的内容。这是一件憾事。

从本书定稿之日到现在，十六年半的时间已经过去了。在它即将由中国戏剧出版社出版的这个时刻，我首先应该感谢我

院党委对于我的编写工作的领导和关心。这项工作最初是在已故的欧阳予倩院长和沙可夫副院长的亲切指导下进行的。他们生前大力提倡刻苦钻研的优良学风，对于这项工作的完成具有重大的推动作用。

在编写、讨论和修改本书的过程中，我还得到其他许多专家、学者的帮助。田汉、罗念生、杨宪益、朱光潜、冯至、杨周翰、李健吾、葛一虹、熊佛西、方重、顾仲彝等同志给予我的教益最多。我在此对所有的这些专家、学者表示由衷的感谢。

本书曾由我院打印过多次。每次打印时都有所修改。由于我的能力有限，思想水平不高，书里一定还存在不少的缺点和错误。我衷心希望读者批评指正。

廖可兑

1980年6月于北京中央戏剧学院

绪 言

戏剧是一门有着悠久历史的艺术。在劳动生活和斗争生活中，人类在原始时代就已创造出十分简单然而是非常丰富的戏剧。这种原始戏剧和原始舞蹈分不开。我们在原始部落中所看到的原始舞蹈，实际上也就是戏剧艺术的原始形式。

原始戏剧是原始人类生活的一部分，是他们的劳动和斗争实践的再现，是他们对于各种事物的认识和感受的具体表现，是他们表达思想感情的一种艺术形式。它既有一定的功利为其目的，也包含着娱乐性质；但后者是居于从属地位的。

原始戏剧的演出活动是和原始人的宗教仪式密切地联系着的。在许多节日里，如庆祝狩猎的成功、战争的胜利、农作物的播种或收获时，他们便举行戏剧演出活动，用以祭祀神灵。宗教仪式对于戏剧的形成和发展有着重大的影响，这一点在欧洲戏剧史上也得到证明。欧洲戏剧史实际上是从古代希腊戏剧开始的。古代的希腊戏剧和罗马戏剧构成了一般古代欧洲戏剧史的全部内容。古代的希腊戏剧和罗马戏剧都是从民间的宗教仪式而来，古代希腊戏剧在它的繁荣时期也不曾和宗教仪式分开。

古代欧洲戏剧，主要是希腊戏剧，无论在创作或理论方面，都有着重大成就，对于后代欧洲戏剧的影响是极其深远的。恩格斯说：“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能，从而为古代文化的繁荣，即为希腊文化创造了条

件。没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学；没有奴隶制，就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。”^① 欧洲戏剧的发展历史也完全证实了恩格斯的这一科学论断。

古代欧洲历史是随着罗马的灭亡而告结束的。从此以后，欧洲进入了一个新的历史时期，即中世纪。这一历史时期不再是奴隶社会，而是封建社会。在封建教会的残酷统治下，具有丰富的现实生活内容和积极的社会教育作用的古代戏剧遭到野蛮敌视和极大摧残，代之而起的则是旨在宣扬宗教迷信思想以维护封建统治的宗教戏剧。但是这种戏剧后来却朝着与封建教会的主观愿望相反的方向发展，它反对封建教会的思想意识和生活内容日益增多。与此同时，欧洲各地的世俗戏剧，特别是民间戏剧，也有着不同程度的发展；中世纪的笑剧是很著名的。不过总的说来，中世纪的戏剧发展缓慢，艺术水平也比较低。值得注意的是，中世纪的戏剧对于接着而来的文艺复兴时期的戏剧有着不可磨灭的影响，虽然这种影响比起古代戏剧的影响来要小得多。

文艺复兴时期是欧洲从封建社会过渡到资本主义社会的一个历史阶段。恩格斯曾经指出：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”^② 在这个伟大的时代，西欧各国的文化和文

① 恩格斯：《反杜林论》。《马克思恩格斯全集》第20卷，第196页。人民出版社1971年版。

② 恩格斯：《自然辩证法》。《马克思恩格斯全集》第20卷，第361页。人民出版社1971年版。

学艺术都获得了不同程度的发展。恩格斯说：“拜占庭灭亡时抢救出来的手抄本，罗马废墟中发掘出来的古代雕像，在惊讶的西方面前展示了一个新世界——希腊的古代；在它的光辉的形象面前，中世纪的幽灵消逝了；意大利出现了前所未见的艺术繁荣，这种艺术繁荣好象是古典古代的反照，以后就再也不会达到了。在意大利、法国、德国都产生了新的文学，即最初的现代文学；英国和西班牙跟着很快达到了自己的古典文学时代。”^①意大利是欧洲资本主义最先发生和发展的国家，因而它的文艺复兴运动及其带来的文化和文学艺术的繁荣，也是走在欧洲各国的前面的。但是在戏剧艺术方面，意大利的重要性，主要在于传播古代的戏剧知识以及其他方面的影响，取得戏剧艺术高度繁荣的国家是英国和西班牙。至于其他欧洲国家的戏剧艺术，则是比较落后的。

从文艺复兴时期起，法国就是统一的等级君主制的典型国家。这种制度到了十七世纪中期便达到了登峰造极的地步。在绝对的君主专制政治的要求下，法国的古典主义戏剧艺术逐渐形成和发展起来，并在法国戏剧界取得了统治地位，同时在不同程度上给欧洲各国的戏剧以重大影响。一般欧洲戏剧史把十七世纪称作古典主义时期。古典主义戏剧在十八世纪的西欧各国分别占有一定时期的重要地位；但是把十八世纪的欧洲历史推进一个新的发展时期的启蒙运动也给西欧戏剧开辟了新的发展时期。西欧各国的启蒙戏剧家，首先是法国和德国的启蒙戏剧家，对于为君主专制政治服务的、反映封建等级制的艺术要求的古典主义进行了系统的批判，从而建立了自己的戏剧理论

^① 恩格斯：《自然辩证法》。《马克思恩格斯全集》第20卷，第360—361页。人民出版社1971年版。

体系，并在这种理论的指导下创造了大量的启蒙时期的现实主义戏剧。在欧洲各国当中，法国的启蒙运动进行得比较激烈，也比较深入和彻底，它为十八世纪末法国资产阶级革命打下了强有力的思想基础，也使法国的启蒙戏剧具有比较高的思想水平。

法国资产阶级革命给欧洲历史开辟了新的发展时期。在法国资产阶级革命以后的戏剧发展时期，十九世纪欧洲的两大文艺流派——浪漫主义与现实主义先后产生了。这些流派所表现的情况都比较复杂，有待我们进行深入细致的研究，然后给它们作出具体的结论。现在不妨提一下，浪漫主义是当时不同的阶级和阶层不满现实并向往各自的理想世界的产物。恩格斯曾经指出，为资产阶级革命作了准备的十八世纪的法国哲学家们是竭力求助于理性的。他们要求建立理性的国家和理性的社会。但是革命后建立起来的究竟是怎样的一种国家和社会呢？“总之，和启蒙学者的华美约言比起来，由‘理性的胜利’建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。”^①恩格斯关于这一方面的精辟论述，最好不过地说明了浪漫主义产生的历史背景。

浪漫主义戏剧家对古典主义作了最后的清算，从而使得浪漫主义戏剧蓬勃地发展起来；但是与古典主义戏剧相比较，浪漫主义戏剧从兴起到衰落的时间是非常短促的。浪漫主义戏剧在法国取得了最重要的地位。法国的浪漫主义戏剧于十九世纪四十年代早期从舞台上偃旗息鼓之日，也就是西欧戏剧史上浪漫主义时代结束之时。紧接着，现实主义戏剧代之而兴，其中

^① 恩格斯：《反杜林论》。《马克思恩格斯全集》第20卷，第282页。人民出版社1971年版。

以宣扬资产阶级的思想意识与伦理道德观念的作品占主要地位。这类作品也以法国为最多，其影响是十分广泛的。至于批判现实主义戏剧，它在十九世纪前期这一历史时期并不曾获得重大发展。

但是到了下一历史时期，即从十九世纪后期到二十世纪初，批判现实主义戏剧却得到了空前的重大发展。这种情况首先出现在挪威。一八九〇年，恩格斯在写给保尔·恩斯特的一封信里说：“挪威在最近二十年中所出现的文学繁荣，在这一时期，除了俄国以外没有一个国家能与之媲美。这些人无论是不是小市民，他们创作的东西要比其他的人所创作的多得多，而且他们还给包括德国文学在内的其他各国的文学打上了他们的印记。”^①这里说的挪威文学，主要是挪威戏剧，它的批判现实主义的创作成就是具有划时代意义的。从十九世纪末到二十世纪初，其他西欧各国的批判现实主义戏剧有着不同程度的发展，这也是和挪威的影响分不开的。

除了批判现实主义戏剧以外，西欧各国还先后产生了自然主义、新浪漫主义、唯美主义、象征主义和表现主义等各种流派的戏剧。这些流派的产生，当然是和帝国主义资产阶级日益加强其统治以及第一次世界大战的影响分不开的。他们的作品形形色色，集中到一点，就是表明资产阶级文艺的危机在逐步加深。这些流派的戏剧流行的时间都很短促，谁也不象批判现实主义戏剧那样经得起时间的考验。这后一种戏剧一直在向前发展，至今还保持着它的生命力。批判现实主义也属于资产阶级的文艺流派，有其自身的缺陷；但是它揭露和批判资本主义

① 恩格斯：《致保尔·恩斯特》。《马克思恩格斯全集》第37卷，第410页。
人民出版社1971年版。

社会的种种丑恶现象，展现无产阶级和人民群众反抗资产阶级剥削和压迫的斗争，凡此种种都有助于人们认识资本主义制度的腐朽性和各种危机。

综观西欧戏剧的发展历史，从古代希腊到现在，已经有两千多年的时间，内容非常丰富。从古代希腊到二十世纪初期，我们将在各个历史时期，按照国别，有重点地进行研究。再往后的西欧戏剧，我们将在结束语中作一简单的介绍，比较详细的研究工作留待以后进行。

毛主席说：“中国应该大量吸收外国的进步文化，作为自己文化食粮的原料，这种工作过去还做得很不够。这不但是当前的社会主义文化和新民主主义文化，还有外国的古代文化，例如各资本主义国家启蒙时代的文化，凡属我们今天用得着的东西，都应该吸收。但是一切外国的东西，如同我们对于食物一样，必须经过自己的口腔咀嚼和胃肠运动，送进唾液胃液肠液，把它分解为精华和糟粕两部分，然后排泄其糟粕，吸收其精华，才能对我们的身体有益，决不能生吞活剥地毫无批判地吸收。”^①我们必须遵照毛主席的这一教导，力求运用历史唯物主义观点，对西欧戏剧进行比较系统的研究，特别要比较深入地研究各个历史时期比较重要的戏剧家及其艺术成就，给他们以恰当的历史评价，并从他们的艺术成就中批判地吸收有益于我们的东西。

^① 毛泽东：《新民主主义论》。《毛泽东选集》第2卷，第667页。人民出版社1969年版。

目 次

前 言	1
绪 言	1

第一章 古代戏剧

第一节 概述	1
第二节 古代希腊戏剧	7
一 戏剧的起源、形成与发展	7
二 作家与作品	13
埃斯库罗斯及其悲剧创作	13
索福克勒斯及其悲剧创作	17
欧里庇得斯及其悲剧创作	21
阿里斯托芬及其喜剧创作	25
米南达及其喜剧创作	29
亚里士多德的《诗学》	31
三 剧场艺术	36
第三节 罗马戏剧	39
一 戏剧的发展	39
二 作家与作品	44
普劳图斯及其喜剧创作	44
泰伦斯及其喜剧创作	48

塞内加及其悲剧创作	51
贺拉修斯的《诗艺》	53
三 剧场艺术	55

第二章 中世纪的戏剧

第一节 概述	59
第二节 戏剧的形成、发展与创作（宗教戏剧、 奇迹剧、神秘剧、道德剧、笑剧与愚 人剧）	62

第三章 文艺复兴时期的戏剧

第一节 概述	74
第二节 意大利戏剧	83
一 戏剧的发展与创作	83
二 剧场艺术	91
第三节 西班牙戏剧	93
一 戏剧的发展	93
二 作家与作品	99
塞万提斯及其戏剧创作	99
维迦及其戏剧创作	102
科尔德隆及其戏剧创作	108
三 剧场艺术	110
第四节 英国戏剧	114
一 戏剧的发展	114
二 作家与作品	121
马娄及其戏剧创作	121

莎士比亚及其戏剧创作	124
本·琼生及其戏剧创作	137
三 剧场艺术	139

第四章 十七世纪的戏剧

第一节 概述	145
第二节 法国戏剧	148
一 戏剧的发展	148
二 作家与作品	152
高乃依及其悲剧创作	152
拉辛及其悲剧创作	156
莫里哀及其喜剧创作	160
波瓦洛的《诗的艺术》	167
三 剧场艺术	171

第五章 十八世纪的戏剧

第一节 概述	176
第二节 英国戏剧	182
一 戏剧的发展	182
二 作家与作品	187
菲尔丁及其戏剧创作	187
哥尔斯密及其戏剧创作	190
谢立丹及其戏剧创作	192
三 剧场艺术	194
第三节 法国戏剧	198
一 戏剧的发展	198

二	作家与作品	203
	伏尔泰及其戏剧创作	203
	狄德罗及其戏剧创作	206
	博马舍及其戏剧创作	212
三	剧场艺术	216
第四节	意大利戏剧	220
一	戏剧的发展	220
二	作家与作品	225
	哥尔多尼及其戏剧创作	225
	哥威及其戏剧创作	231
	阿尔菲爱里及其戏剧创作	233
第五节	德国戏剧	235
一	戏剧的发展	235
二	作家与作品	240
	莱辛及其戏剧创作	240
	歌德及其戏剧创作	245
	席勒及其戏剧创作	249
三	剧场艺术	254

第六章 十九世纪前期的戏剧

第一节	概述	259
第二节	法国戏剧	266
一	戏剧的发展	266
二	作家与作品	271
	雨果及其戏剧创作	271
	维尼与大仲马的戏剧创作	276

奥吉耶、小仲马与萨都的戏剧创作	277
三 剧场艺术	280
第三节 德国戏剧	284
一 戏剧的发展	284
二 作家与作品	288
克莱斯特及其戏剧创作	288
赫勃尔及其戏剧创作	290
三 剧场艺术	232
第四节 英国戏剧	295
一 戏剧的发展	295
二 作家与作品	297
拜伦及其戏剧创作	297
雪莱及其戏剧创作	302
三 剧场艺术	305

第七章 十九世纪后期至二十世纪

初期的戏剧

第一节 概述	310
第二节 法国戏剧	314
一 戏剧的发展	314
二 作家与作品	317
左拉与贝克的戏剧创作	317
罗斯丹及其戏剧创作	321
梅特林克及其戏剧创作	322
罗曼·罗兰及其戏剧创作	324
三 剧场艺术	327

第三节 斯堪的纳维亚的戏剧	332
一 戏剧的发展	332
二 作家与作品	335
易卜生及其戏剧创作	335
比昂逊及其戏剧创作	345
斯特林堡及其戏剧创作	349
第四节 德国戏剧	352
一 戏剧的发展	352
二 作家与作品	356
霍普特曼及其戏剧创作	356
苏德曼及其戏剧创作	363
三 剧场艺术	365
第五节 英国戏剧	369
一 戏剧的发展	369
二 作家与作品	374
王尔德及其戏剧创作	374
萧伯纳及其戏剧创作	376
高尔兹华绥及其戏剧创作	383
三 剧场艺术	385
结束语	389
重要作家姓名中外文对照和索引	401
重要作品名称中外文对照和索引	410

第一章 古代戏剧

第一节 概述

古代的希腊戏剧和罗马戏剧，是欧洲戏剧史中的一个重要组成部分；它为后来欧洲各国的戏剧艺术奠定了深厚的基础。

经过长期的发展过程，古代希腊戏剧在公元前五世纪便达到了它的繁荣时期。古代希腊的戏剧创作，不仅数量多，而且具有相当高的艺术水平，可惜被保存下来的为数甚少。罗马戏剧没有希腊戏剧那么发达，它的喜剧和悲剧大都是希腊剧本的仿作；不过罗马戏剧也具有自己的民族特征。它在欧洲戏剧史上起着承前启后的桥梁作用，同时也以自己的艺术成就影响着欧洲各国戏剧的发展。公元前三世纪至二世纪之间是罗马戏剧的鼎盛时期。

古代希腊戏剧的繁荣是和当时的民主政治分不开的。我们知道，古代希腊包含着许多大小不一的城邦，他们的社会发展情况互不相同。一般地说，到了公元前五世纪，希腊的奴隶社会已经达到高度的繁荣，而这种繁荣又是和著名的希波战争密切相关的。在这次战争中，希腊人之所以能够打败波斯侵略者，主要是得力于雅典的海军，因而雅典在战后便成了许多城邦的盟主，称霸于希腊世界。