

西方戏剧文学

前 言

由于林彪、“四人帮”推行闭关锁国和文化禁锢政策，使得我国文艺工作者对国外的文艺动态知之甚少。为使我省戏剧界开阔视野，借鉴西方戏剧表现手法，从中汲取有益的养料，以促进社会主义戏剧的繁荣发展，我协会邀请福建师范大学中文系讲师李万钧同志系统举办西方戏剧文学讲座，随后省作家协会青年作者读书班、省艺校编剧班和建阳、三明地区文化局相继请李老师讲授同类课程，内容有所增补。李老师对西方有代表性的剧作及流派进行细致的分析，并联系我国戏剧的传统手法进行对比，颇受听者欢迎。应会员的迫切要求，我协会把李老师的讲稿付印，以飨读者。

中国戏剧家协会福建分会

1982年9月

目 录

第一章 古希腊戏剧

- 一、古希腊戏剧的概述..... 3
- 二、埃斯库罗斯和《被绑的普罗米修斯》..... 9
- 三、索福克勒斯和《俄狄浦斯王》.....18
- 四、欧里庇得斯和《美狄亚》.....34
- 五、阿里斯托芬及其《鸟》.....53
- 六、阿里斯多德的《诗学》.....60
- 七、古希腊戏剧的小结.....63

第二章 中世纪戏剧

- 一、中世纪戏剧的概述.....66
- 二、英国中世纪的戏剧.....67
- 三、法国中世纪的戏剧.....71
- 四、意大利的即兴喜剧.....77

第三章 文艺复兴与莎士比亚

- 一、何谓文艺复兴运动.....87
- 二、莎士比亚.....89
  - 莎士比亚的时代及伦敦的戏剧.....89
  - 莎士比亚的生平与创作.....91
    - 《罗密欧与朱丽叶》.....94
    - 《威尼斯商人》.....104
    - 《无事生非》.....121

《汉姆莱脱》	124
《奥赛罗》	135
《麦克佩斯》	158
莎士比亚的语言	178

第四章 十七世纪古典主义戏剧

一、何谓古典主义戏剧	184
二、布瓦洛及其《诗的艺术》	187
三、高乃依和《熙德》	194
四、拉辛和《费德尔》	203
五、莫里哀	207
、莫里哀的生平与创作	207
《伪君子》	221
《怪客人》	246

第五章 十八世纪平民戏剧

一、何谓启蒙运动	282
二、平民戏剧的兴起	283
三、平民戏剧的理论	284
四、博马舍及其费加罗三部曲	289
五、哥尔多尼及其《扇子》	316

第六章 十九世纪浪漫主义戏剧

一、何谓浪漫主义	326
二、雨果	328
《克伦威尔》序言	328
《欧那尼》及上演的斗争	330

第七章 十九世纪批判现实主义戏剧

- 一、何谓批判现实主义……………338
- 二、小仲马及《茶花女》……………339
- 三、易卜生……………361
  - 易卜生的生平与创作道路……………361
  - 易卜生在戏剧史上的重大贡献……………365
  - 《玩偶之家》……………369
  - 《群鬼》……………386
  - 《海上夫人》……………388
  - 易卜生对我国的影响……………391
- 四、契诃夫……………393
  - 契诃夫的生平与创作……………393
  - 《万尼亚舅舅》……………396
  - 《三姐妹》……………413

第八章 十九世纪末唯美主义戏剧

- 一、何谓唯美主义……………423
- 二、王尔德……………424
  - 王尔德生平及文学主张……………424
  - 《温德米尔夫人的扇子》……………425
  - 《莎乐美》……………438

第九章 高尔基和他的名剧《底层》

- 一、《底层》的人物表说明了什么……………453
- 二、《底层》逐幕分析……………454
- 三、《底层》的艺术性……………458
- 四、《底层》的思想性……………460

五、《底层》对我国的影 响	462
---------------	-----

第十章 西方现代戏剧

一、何谓“现代派”	466
二、象征主义戏剧	467
梅特林克及《青島》	467
霍普特曼及《沉钟》	473
三、未来主义戏剧	476
玛利涅蒂的《月色》及《他们来了》	477
四、超现实主义戏剧	482
科克托的《奥尔菲》	482
五、奥尼尔	483
表现主义戏剧的特征	483
《琼斯皇》及其对我国戏剧的影响	485
《毛猿》	501
《奇异的插曲》	505
六、田纳西·威廉斯	510
《玻璃动物园》	511
《欲望号街车》	524
七、萨特	529
何谓存在主义	529
《丽瑟》	531
《禁闭》	533
八、荒诞派戏剧	534
何谓荒诞派戏剧	534
贝克特与《等待戈多》	537
约奈斯库与《阿麦迪或脱身术》	539

第十一章 中西戏剧比较

一、中西戏剧史的分期	549
二、中西戏剧的共同点	567
三、中西戏剧的不同点	580
四、我国戏剧发展趋向的比较	613
〔附录〕福建五大剧种及南曲	623

第一章 古希腊戏剧

目 录

一、古希腊戏剧的概述·····	(3)
1、古希腊戏剧是古希腊文学一部分·····	(3)
2、古希腊戏剧的世界地位·····	(3)
3、古希腊戏剧是公元前五世纪希腊文学的 主要形式·····	(4)
4、古希腊的悲剧和喜剧·····	(4)
(一)悲剧·····	(4)
(二)喜剧·····	(6)
5、古希腊悲剧与喜剧的比较·····	(8)
二、埃斯库罗斯和《被绑的普罗米修斯》·····	(9)
1、埃斯库罗斯的生平·····	(9)
2、埃斯库罗斯的贡献·····	(9)
3、《俄瑞斯忒斯》的分析·····	(10)
4、《被绑的普罗米修斯》的分析·····	(12)
(一)素材与剧情·····	(12)
(二)逐场分析·····	(13)
(三)思想性与艺术性·····	(16)
三、索福克勒斯和《俄底浦斯王》·····	(18)
1、索福克勒斯的生平·····	(18)
2、索福克勒斯的贡献·····	(19)

3、《厄勒克特拉》的分析·····	(21)
4、《俄底浦斯王》的分析·····	(22)
(一) 素材与剧情·····	(22)
(二) 选材与结构·····	(25)
(三) 戏剧手法——悬念、回顾、突转、 发现·····	(29)
(四) 心理描写·····	(32)
(五) 认识价值·····	(33)
四、欧里庇得斯和《美狄亚》·····	(34)
1、欧里庇得斯的生平·····	(34)
2、欧里庇得斯的贡献·····	(36)
3、《厄勒克特拉》的分析·····	(39)
4、《美狄亚》的分析·····	(41)
(一) 神话素材·····	(41)
(二) 逐场分析·····	(43)
(三) 主题思想·····	(48)
(四) 戏剧技巧·····	(48)
五、阿里斯托芬及其《鸟》·····	(53)
1、阿里斯托芬的生平·····	(53)
2、《鸟》的分析·····	(55)
六、亚理斯多德的《诗学》·····	(60)
1、亚理斯多德的生平·····	(60)
2、《诗学》关于戏剧部分的论述·····	(61)
七、古希腊戏剧史的小结·····	(63)

第一章 古希腊戏剧

一、古希腊戏剧的概述

1、古希腊戏剧是古希腊文学的一个部分

古希腊文学是欧洲最古老的文学，它的成就很高，对世界文学影响极大。古希腊神话是世界上保存下来最多、最好的神话，它是希腊艺术的宝库与土壤。荷马的两大史诗《伊利亚特》与《奥德赛》是古代世界最好的史诗之一，它保存了大量希腊神话。两大史诗的艺术手法至今仍是借鉴的典范。希腊的戏剧，神话部分几乎全取材于荷马史诗。此外，古希腊的伊索寓言，萨福的抒情诗，柏拉图与亚里斯多德的文艺理论，古希腊及古罗马的传记文学，都极重要。古希腊戏剧与它们有密切关系。例如亚里斯多德的美学经典著作《诗学》，就是根据大量戏剧材料写成的。学习古希腊戏剧。必须了解古希腊文学，才能抓住全“豹”。

2、古希腊戏剧的世界地位

我们讲古希腊戏剧，首先要记住几句重要的话：它是古代世界数一数二古老的戏剧，埃及的宗教戏剧很古老，但流传下来的不多。印度可见的最早的剧本是公元一、二世纪的产物，我国现存的最早的戏本《张协状元》是宋朝产物。它又是古代世界最好的戏剧，成就最大，就成就说，它居世界第一名，无一国家能与之相比，它对后世的戏剧影响也最大，

这也是别国无法相比的。

古色古香，成就最高，影响最大，这就是它在世界戏剧史上的地位。

3、古希腊戏剧是公元前五世纪希腊文学的主要形式

古希腊戏剧（以有剧本为根据）是奴隶社会的产物。它先在农村发展起来，以后进入城市，在民主制度中繁荣起来。具体地说，公元前五世纪，古希腊雅典的民主制度到了黄金时代。古希腊的戏剧也出现了黄金时代。古希腊戏剧是公元前五世纪希腊文学的主要形式，主要成就。

4、古希腊的悲剧和喜剧

古希腊戏剧分悲剧、喜剧、“萨提洛斯”剧即“羊人剧”三种，后者是悲剧演出后加演的笑剧，因剧中歌队扮演希腊神话里的小神“羊人”而得名，用以调节剧场气氛。

（一）悲剧

悲剧起源于酒神节的宗教仪式，这种仪式带有歌舞的性质，在春天种葡萄时举行。希腊的酒神叫狄俄尼修斯。“悲剧”的希腊文，即“山羊之歌”。古希腊人祭酒神时用一只山羊作牺牲，信徒化装成酒神的随从——半人半羊神随祭司上场，共同礼拜酒神。

公元前六世纪初，这种宗教仪式发展为一种新型的合唱表演，名曰酒神颂歌，祭司成为歌队长，他的信徒们为合唱队。歌队长完全是即兴表演，在他歌唱酒神故事的过程中，歌队与他交流，也做种种表情。到了公元前534年，相传有一个叫忒斯庇斯的希腊戏剧家增加了第一个演员进去，专门和歌队长对话，他可以轮流扮演几个人物，有了戏剧的雏形。以后，这个演员带上麻布面具，扮演就更生动。扮演者

最初单演酒神的故事，后来逐渐也演其他神或英雄的故事，主题越来越扩大，羊皮衣也随着所演的故事而变为别的服装，扮演部分日益加多，歌舞部分日益减少，就越增加了戏剧的因素。诗人也开始为演员编写诗歌式的台词，为歌队编写对话和歌词，于是悲剧就由此产生。

希腊悲剧最初是在农村举行的，到了公元前六世纪（公元前560年），雅典的僭主庇士特拉妥为了讨好农民和市民，把农村的酒神祭搬到雅典城里来举行，称之为城市酒神节。后来，民主制度兴起，国家提倡，建筑了可容三、四万人的半圆形露天石头剧场，依山面海，每到春天大酒神节（约在三、四月份），由执政官主持，连演三天悲剧，发动全城人民去看戏（包括妇女，她们可以看悲剧，不能看喜剧），对老弱病残者，国家还给予津贴。发动诗人们创作戏剧，参加比赛。找富有的人供给歌队。从公元前501年开始，雅典当局规定大酒神节举行戏剧比赛。执政官于报名参加戏剧比赛的诗人中挑选三名，给他们每人一个歌队参加比赛，每人演出三个悲剧及一个“羊人剧”，由各族选出裁判员评判，分头、次、三等奖，得奖的诗人 and 歌队由国家赠以葡萄藤冠花（后来用货币），把名字记下来。国家如此提倡，当时一般人民生活又比较富裕，戏剧题材都是人民所熟悉的神话，每次表演时观众都可以提意见，诗人也乐于根据这些意见修改，因此悲剧在这一时期特别发达。

古希腊在公元前五世纪就有了职业演员。演员当时被认为是为神服务的，享有某些特权，比如不纳税，因此只有自由民才能做演员。从公元前四世纪起，希腊出现了许多剧场，职业演员人数逐步增多，他们组成了一个名叫“狄俄尼修斯专家”的特别团体。

古希腊有许多悲剧诗人，其中最有名的是埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯，称为古希腊三大悲剧家，每人代表了古希腊悲剧发展的一个阶段。

（二）喜剧

喜剧也起源于祭酒神的仪式。秋季收获葡萄时，农民表演谢神的狂欢歌舞。喜剧一字，就是“狂欢者”的意思。这种歌舞着重表演酒神的性生活，带有强烈的崇拜生殖的原始倾向，也带有滑稽与插科打诨的性质。歌词也是即兴的。雅典当局重视悲剧不重视喜剧，直到公元前487年，雅典才正式确定在庆祝大酒神节时增加喜剧竞赛节目，也限三名诗人参加，公元前四世纪提到五名，但每人只能上演一部喜剧。喜剧参加竞赛比悲剧晚了十四年。在节日中，上午演悲剧，下午演喜剧。妇女不能看喜剧。亚理斯多德说：“悲剧的演变以及那些改革者，我们是知道的，但喜剧当初不受重视，没有人注意，执政官分配歌队给喜剧诗人，是很晚的事。等到所谓“喜剧诗人”见于记载的时候，喜剧已经有了一定的形式了。谁介绍面具或‘开场’，谁增加演员的数目以及谁作这类的事，已经无法知道。”（阿里斯多德《诗学》第五章）

古希腊喜剧的发展可分成三个时期：旧喜剧（公元前487—公元前404年）、中期喜剧（公元前404—公元前338年）和新喜剧（公元前338—公元前120年）。

希腊旧喜剧大半是政治讽刺剧和社会讽刺剧。这是由于当时在奴隶主、自由民内部允许言论自由的缘故。剧作者可以指名道姓地对当代名人进行嘲笑，甚至可以把他们当作辛辣的讽刺对象。

旧喜剧的情节多数是离奇荒诞滑稽的。但是在这种离奇荒诞滑稽形式下面包含着严肃的内容。它通过嘲笑起到教育作用。

旧喜剧的角色比悲剧多一些，悲剧只准台上有三个演员。旧喜剧的结构一般由六部分组成：一、开场；二、进场；三、对驳场；四、评议场；五、插曲；六、退场。但也并不十分严格。主题思想主要表现在对驳场中。斗争一方胜利之后是一次欢乐的场面，显示胜利的后果。

公元前五世纪，雅典产生了三大喜剧诗人。第一个是克利提诺斯，第二个是欧波利斯，第三个是阿里斯托芬，他是旧喜剧的代表诗人，前两人只留下一些残篇，只有他流传下来十一部完整的作品。

新喜剧产生于希腊化时期，剧场已不再是群众性的政治文化活动中心，而是富人的娱乐场所，新喜剧正好满足这样的需要，它不谈政治，通过爱情故事和家庭关系反映社会风俗。新喜剧的讽刺很生动。剧中没有天神出现，也没有合唱队。新喜剧一般分五部份，中间穿插歌舞。最著名的新喜剧作家是米南德（公元前342？——229？）他的剧本通过罗马剧作家普劳图斯（公元前254？——184？）及泰伦斯（公元前190？——159）的改写本，对后世欧洲喜剧尤其是风俗喜剧发生很大影响。如普劳图斯根据他的题材改写的《一坛黄金》，写一个吝啬鬼发现藏金，失而复得，疑神疑鬼，最后把金子送人才心安理得的故事，对莫里哀的《悭吝人》就有影响。剧中人失金后叫道：“我完了，我死了，我被人谋害了……我到哪儿去？我在哪儿？我是谁？……你们笑什么？……我受不了了！”与阿巴公的台词十分近似。

5、古希腊悲剧与喜剧的比较

古希腊悲剧与喜剧是性质完全不同的两种戏剧，泾渭分明，不容混淆的。从时间上说，悲剧在先，喜剧在后，悲剧比喜剧早十四年参加竞赛。从内容上说，悲剧主要是写神与英雄，写人与命运的矛盾的，它多半是写美好的事物的毁灭，引起观众怜悯、恐惧的感情。喜剧（旧喜剧）是写人的，写现实生活的，它多半是揭露丑恶的事物，引起观众对丑恶的事物的厌恶。鲁迅说：“悲剧把人生有价值的东西毁灭给人看，喜剧把人生无价值的东西撕破给人看”，用于古希腊的悲剧及旧喜剧是合适的。从风格上说，悲剧是严肃的，崇高的，悲壮的，恐怖的。喜剧是逗乐的，嘲讽的，滑稽的，荒诞的，夸张的。从形式上说，悲剧是“三部曲”，或称“三联剧”，由情节连贯的三部悲剧组成。喜剧则只有一部。从要求上说，悲剧要求“三一律”，即剧情中的时间不得超过二十四小时，地点只能一个，情节单一。虽然当时没有“三一律”这个名词，但实际上大都如此。喜剧则不很要求“三一律”。比较自由。悲剧的语言和喜剧也不同，悲剧要求高雅，喜剧则充满大众的口语，甚至很粗野的俚语。

但是，古希腊的悲剧与喜剧也有不少共同点。第一，都是用诗写的。第二，都有歌队（新喜剧无），悲剧是十二名，后增至十五名，喜剧是二十四名。歌队载歌载舞，唱出对剧情的感受，说明剧情，评论剧情，成为剧情极为重要的抒情元素，是戏剧的有机部分。第三，都是男扮女装。第四，都带面具，穿高底靴，因为剧场很大，又是露天的，必须把体形、脸部夸大，观众才看得清。面具中，还有扬声器。第五，都不分幕，只分场。第六，都无纲目。第七，都有人物表，按出场先后为序。

二、埃斯库罗斯（公元前525?——456年）和 《被绑的普罗米修斯》

1、埃斯库罗斯的生平

他被希腊人称为“悲剧之父”。他出身于雅典附近小城厄琉西斯的一个贵族家庭。当时正是国内外局势动荡时期，波斯屡次来侵，都被雅典人打退。诗人就曾三次光荣地参加反波斯侵略的战争（在马拉松、萨拉米斯和普拉特），把波斯军队打得溃不成军。诗人也亲眼看见雅典民主制度的建立，他在政治上拥护民主派。他一共写过九十部悲剧和“羊人剧”，只传下七部，即《乞援人》（公元前490年前后上演）、《波斯人》（公元前472年上演）、《七将攻忒拜》（公元前467年上演）、《被绑的普罗米修斯》（公元前465年上演）、《阿伽门农》（公元前458年上演）、《奠酒人》（公元前458年上演）和《报仇神》（公元前458年上演）。在这七部作品中，《波斯人》是唯一写实的作品，其他六部都以神话为素材。后三部是流传下来的唯一完整的三部曲，总名叫《俄瑞斯忒斯》。他得奖十三次，直到公元前468年才为索福克勒斯所败。他愤而离开雅典，到西西里岛一个城邦，做了西西里国王的上宾，后来就死在那里。死后，由他的儿子拿出他的遗著参加比赛，又得奖四次。

2、埃斯库罗斯的贡献

埃斯库罗斯是古希腊悲剧的奠基者，他和他的先辈忒斯庇斯一样，自己常常参加演戏。他的贡献是：首先，他塑造了英雄性格，表现出古希腊人的民主精神、战斗激情和爱国主义思想，他的悲剧被称为“英雄悲剧”。其次，他把演员的数目由一个增至两个，并削减了合唱队，使对话成为主要部

分，这是由集体的歌舞转变为戏剧的飞跃，由于有了两个演员，可以轮流扮演不同角色，就促进了戏剧性的发展。第三，他第一个采用了三部曲的形式，分则为三，合则为一，每部都能独立存在，各部之间又有紧密联系。第四，他丰富了悲剧的表演手段，据说，面具、布景、飞行装置、高底靴、服装等，都是他首创的。

埃斯库罗斯悲剧素材几乎全部采自荷马史诗，所以诗人自称他的悲剧为“荷马的断片”。他的作品风格庄严崇高，抒情气氛浓重，语言优美。但是他的作品毕竟还是早期的悲剧，在内容上强调写神写命运，神高于人，而命运又高于神，决定一切。连希腊人打败波斯人，也因为有神助，由命运注定。在形式上缺少情节的戏剧性，动作过少，矛盾冲突进展慢，演员不足，作品结构简单，布局松弛，性格没有发展。

3、《俄瑞斯忒斯》的分析

三部曲《俄瑞斯忒斯》是《阿伽门农》、《奠酒人》、《报仇神》的总名。第一部写远征特洛亚的希腊主帅阿伽门农班师回国后为他的王后所杀。因为阿伽门农出征前曾杀死他的女儿伊菲革涅亚祭神，王后要为女儿复仇，还因为她有了情夫，怕奸情暴露。第二部写阿伽门农逃居国外的儿子俄瑞斯忒斯根据阿波罗的神示，回家祭奠他父亲，和他的妹妹厄勒克特拉同谋，杀死他的母亲和母亲的奸夫，为父报仇。第三部写俄瑞斯忒斯杀母后为三位复仇女神所追逐，无处藏身，到雅典娜神庙求神保护，女神召雅典十二法官开庭审讯，俄瑞斯忒斯控告其母既杀了她的丈夫，也杀了她的父亲，犯了双重罪。复仇女神则控告俄瑞斯忒斯杀母，并说其母杀夫不构成重罪，因为“她跟她所杀的男人，是没有血统关系的”