

大学生文化素质教育丛书

DAXUESHENG WENHUASUZHIIJIAOYUCONGSHU

丛书主编 / 马树杉

本书主编 / 臧卫东

戏剧艺术

河海大学出版社

丛书主编◎马树杉

大学生文化素质教育丛书

DAXUESHENG WENHUASUZHIIJIAOYUCONGSHU

本书主编

臧卫东

戏剧艺术

河海大学出版社

内 容 提 要

本书通过对戏剧艺术的起源、戏剧艺术的种类、戏剧艺术的特征、舞台表演、声腔与剧种以及中外重要的戏剧理论的介绍,帮助读者全方位、多角度地了解有关戏剧艺术的知识;通过对中外优秀戏剧作品的介绍与赏析,帮助读者提高鉴赏戏剧名著的能力。本书三个附录旨在介绍重要作家作品以及重要戏剧名词等方面补充正文的遗漏,以便发挥本书作为小型工具书的作用,提高本书的可读性和趣味性。

本书既可作为大学、高职高专学生的选修课教材,也可作为社会各类人员的知识普及性读物。

图书在版编目(CIP)数据

戏剧艺术 / 臧卫东主编. —南京: 河海大学出版社,
2006. 3

(大学生文化素质教育丛书)

ISBN 7-5630-2205-8

I. 戏... II. 臧... III. 戏剧—艺术—青年读物

IV. J8-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 025864 号

书 名 / 戏剧艺术

书 号 / ISBN 7-5630-2205-8/J·45

责任编辑 / 魏连

封面设计 / 陈元

出 版 / 河海大学出版社

地 址 / 南京市西康路 1 号(邮编: 210098)

电 话 / (025)83737852(总编室) (025)83722833(发行部)

经 销 / 江苏省新华书店

印 刷 / 扬中市印刷有限公司

开 本 / 850 毫米×1168 毫米 1/32

印 张 / 5.875

字 数 / 151 千字

版 次 / 2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

定 价 / 10.00 元

《大学生文化素质教育丛书》

编 委 会

主 编	马树杉		
副 主 编	周泽民	朱锡芳	
编 委	马树杉	周泽民	朱锡芳
	刘晓明	赵明安	王 进
	孙钦荣	林慧钦	金 心
	莫彭龄	应可福	沈京一
	陈志军	储佩成	臧卫东
	苗贵松	李荣斌	

序

2000年教育部启动了“新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划”。常州工学院作为主持单位，与邢台职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、四川机电职业技术学院共同组织课题组，承担了首批60个立项项目之一的《高职高专教育大学生文化素质教育体系改革、建设的研究与实践》项目。在教育部和江苏省教育厅领导及诸多专家、学者的关怀、帮助和指导下，课题组经过三年的努力，顺利完成了该项研究任务。在项目进行过程中，基于办学历史和办学类型相似等原因，我们对地方应用型本专科院校的大学生文化素质教育问题进行了深入的拓展研究。在研究过程中，所有参研人员和专家学者形成共识：要推动大学生文化素质教育走向深入，必须解决内容、体系、实现途径等方面的问题。要解决地方应用型本专科院校大学生文化素质教育的内容、体系、实现途径等问题，最好的办法莫过于向大学生提供一套适合他们选择自学、能够激发他们学习兴趣的文化素质教育丛书。

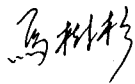
编写这套丛书，旨在向地方应用型高校的大学生（当然不完全局限于此）提供一些能够让他们自己选择的、内容丰富且重点突出、角度新颖又生动有趣的文化素质教育材料。丛书既可作为大学生课后随手翻阅、“开卷有益”的自学读本，又可作为学校文化素质教育选修课的参考教材，还可作为学校开展各种群众性文化素

质教育活动的基本素材。这样,这部丛书既可弥补长期以来大学生文化素质教育内容、体系、要求脱离大学生学习可能的不足,又可为高校丰富和完善学生文化素质教育实现途径,弥补部分高校文化素质教育师资和合适材料的不足。

在设计这套丛书的预想效果时,我们希望这套丛书能够成为大学生大学生活的伴侣,最好能达到如下的效果:大学生看到它就想拿过来翻翻,翻开了就想继续看看,看完了下次还想再翻翻,平时有了什么文化素质方面的常识性问题就找丛书寻求答案。为达到这样的效果,丛书在内容的选择上,强调宽而精。所谓宽,是说丛书的内容涉及的学科门类较多,除了人文社会科学、艺术方面的,还有哲学、历史、文学、美学、经济、法律、社会学、心理学、音乐、美术、书法、影视、戏曲、舞蹈、摄影以及数学、体育等许多内容。所谓精,就是重点突出,各门学科强调择其精华。丛书在组织材料的线索方面强调切合学生学习的兴趣和规律,不强调但兼顾学科的系统 and 完整。比如介绍文学现象时,不一定按中国文学、外国文学的体例,分门别类地介绍,可能把文学作为一种世界文化现象,从题材、形式等多种角度用分析比较的方式介绍。每一分册,甚至每一分册的每个章节都提倡用大学生熟悉的喜闻乐见的内容和方式引出话题。丛书在语言文字的表达上力求深入浅出,通俗易懂,引人入胜。

经过编委会和各位作者的共同努力,我们这套丛书今天终于和读者见面了。我们希望地方应用型高校的大学生们和大学的教育工作者们喜欢这套丛书。我们也希望,所有大学生和社会上希望提高自己文化素质的朋友们喜欢这套丛书。

常州工学院院长

2005 年 8 月

前言

在 20 世纪,随着科学技术的飞速发展和工业文明的不断进步,人类社会发生了结构性的深刻变化。由于现代人精神生活丰富多彩,娱乐方式日趋多样,过去在人类文明史上占有重要地位的戏剧艺术在不知不觉中淡出人们的视野,逐渐被电影、电视剧等新兴的大众文化娱乐方式挤压至“边缘”位置。戏剧陷入低谷,戏曲失去观众,这确是不争的事实。

然而,在大学校园里戏剧依然不乏知音。原因是:第一,有“艺术皇冠”美誉的戏剧艺术,历史悠久,文化遗产丰厚,表演上熔诗、乐、歌、舞、美于一炉,它必然成为高等学府研究的对象。事实上,戏剧学已经成为国内外许多著名高校重点研究的学科之一;第二,高校浓厚的学术文化氛围和大学生旺盛的生命力、创造力以及敏锐的观察力都成为戏剧艺术孕育成长和传承发展的推动力。中外许多著名的戏剧家年轻时都是在校园读书时代迷上戏剧艺术,并且创作出了他们优秀的代表作。如美国的戏剧之父——尤金·奥尼尔和我国著名的戏剧家曹禺;第三,作为综合性、集体性很强的戏剧表演艺术,它还能提高大学生的自我表达能力、艺术思维能力、社会协调与人际交往能力,能增强大学生的团队合作意识,使大学生在艺术鉴赏中精神得到陶冶,灵魂得到涤荡,艺术审美能力得到提高。可见,戏剧这门古老而又年轻的艺术散发出的迷人魅

力,是其他任何艺术门类都无法取代的。

作为大学生文化素质教育丛书之一的《戏剧艺术》,其编写目的是为了帮助同学们了解戏剧艺术的基本知识和理论,培养他们对戏剧艺术的兴趣,激发他们审美创造的潜能。在提高素质、强化能力的同时,为他们今后在更高层次的学习奠定一定的基础。

本书第一章、第五章和附录二由臧卫东编写;第二章、第三章由钱亚玲编写;第四章、第八章和附录三由马丽娅编写;第六章由张香萍编写;第七章由臧卫东、张香萍合写;附录一由钱亚玲、张香萍合写。

在本书策划及编写过程中,我们得到马树杉院长、周泽民主任和孙钦荣老师的指导和帮助,王星琦教授、汪诚国教授、谭坤博士也分别提出过宝贵意见,在此我们一并表示感谢。在本书书稿撰写时,我们力求严谨、完美,注重知识性、趣味性、普及性、可读性的融合,但由于编者水平有限,缺憾难免,恳请读者给予批评指正。

接触戏剧,了解戏剧,美化生活,其实这并不难。

编著者

2005年11月

目 录

第 一 章	戏剧艺术的起源	1
	第一节 酒神颂	2
	第二节 巫祭表演	5
	第三节 优孟衣冠	8
	第四节 以歌舞演故事	11
第 二 章	戏剧艺术的特点	15
	第一节 综合艺术	15
	第二节 代言体	17
	第三节 戏剧冲突	18
	第四节 时空一致性	20
	第五节 程式性与虚拟性	21
第 三 章	戏剧艺术的种类	25
	第一节 戏剧与戏曲	25
	第二节 悲剧、喜剧、正剧	26
	第三节 独幕剧与多幕剧	30
	第四节 话剧、歌剧、舞剧、哑剧	31
	第五节 神话剧、历史剧、宗教剧、社会问题剧	34
第 四 章	表演艺术	38
	第一节 生、旦、净、丑	39
	第二节 戏曲基本功和程式	43
	第三节 装扮与道具	46
	第四节 舞台与剧场	52
	第五节 著名演员介绍	56

第六节	经典传统剧目介绍	68
第五章	中国戏曲的声腔与剧种	75
第一节	四大声腔	76
第二节	百戏之祖——昆剧	81
第三节	国粹——京剧	85
第四节	秦腔、评剧、越剧、沪剧	89
第五节	其他地方戏	95
第六章	中西戏剧比较	99
第一节	再现与表现	100
第二节	写实与虚拟	101
第三节	求变与程式	103
第七章	中西优秀戏剧作品鉴赏	107
第一节	《被缚的普罗米修斯》、《俄狄浦斯王》、 《伪君子》	107
第二节	《哈姆雷特》、《罗密欧与朱丽叶》、《玩偶之家》	116
第三节	《窦娥冤》、《西厢记》、《牡丹亭》、《桃花扇》	126
第四节	《雷雨》、《茶馆》	139
第八章	戏剧理论	145
第一节	心灵净化说与模仿说	145
第二节	古典主义“三一律”	146
第三节	布、斯、梅三大表演体系与学说	147
附录一	中外戏剧名家传略	156
附录二	常见戏剧名词释义	167
附录三	源自戏剧的熟语	172
参考文献		177

第一章 戏剧艺术的起源

关于戏剧艺术的起源非常复杂,学术界历来是仁者见仁,智者见智,众说纷纭。归纳起来,常见的有这样一些说法:①巫术说;②歌舞说;③外来说;④劳动说;⑤多源说;⑥游戏说;⑦模仿说;⑧宗教说。其他不同的说法还有许多,比如“俳优说”、“宫廷乐舞说”、“傀儡说”、“娱乐说”等等,不一而足,这说明历来学者们对这一问题的看法是有分歧的。究其原因,主要因为戏剧艺术是一门综合艺术,在其成熟以前,其各种戏剧因素在远古漫长的历史进程中,都在逐渐进化、发展和演变,最终才导致戏剧艺术的形成与成熟。再者,从史料记载来看,有关各种戏剧因子的文字材料总的来讲,是零散的,多元的,并且是不成体系的。另外一个很重要的原因也是近年来越来越多的学者给予密切关注的,就是对史前材料的认识。这涉及到人类文化学的有关领域。

人类的历史很漫长,但是有文字记载的历史却很短。原始人在文字还没有产生以前,其歌、舞、乐、表演以及口头文学(指口耳相传的神话、传说、史诗等)就已经比较发达,而这些都是构成戏剧的重要因素。考古学家们在史前人类居住的洞穴中发现了很多原始人绘制的图画,有先民歌舞的场面、图腾假面和各种文身等。研究西域史的著名专家胡邦铸在《库鲁克山的岩画》一书中描述了当地先民刻在岩石上的乐舞场面:

图十五是一组双人舞,舞者均面朝前,每人用一只手搭于舞伴肩上,两腿弯曲,右边舞者左手臂向下舞动,左边舞者右手平伸托着一件物品,似一只羊。这可能是一种祭祀性的舞蹈。图十六的双人舞又有不同的特点,左边的舞者头上似插着长长的羽毛,化装

成半人半兽的样子,这可能是一种模拟式的舞蹈,但也可能是一种巫术。

这些歌舞既带有原始巫术意义与图腾崇拜意识,又与后世戏剧表演和戏剧装饰艺术有密切关系。英国学者冈布里奇在《艺术的历程》一书中提到:

还另有一些部族,他们每逢节日,便化装成动物,模仿动物的姿态庄严起舞。他们相信这样做能产生慑服这些猎物的威力。

1973年,我国考古工作者在青海大通县孙家寨的一个墓葬中也发现了一件绘有原始人翩翩起舞纹饰的彩陶。据测定这件陶器已有五千多年的历史。该彩陶图中舞蹈者共有3组,每组5人。他们的舞蹈姿势、动作整齐划一,彼此携手,节奏感很强。说明先民舞蹈的天分是很高的。

通过对史前文化的研究与发现,我们可以看到除了文字以外几乎每一种构成戏剧艺术因子的雏形,这说明戏剧艺术的起源很早,可以追溯到遥远的远古时期。

第一节 酒神颂

古希腊戏剧起源于酒神祭祀。亚里士多德在他的《诗学》里说,悲剧起源于“酒神赞美歌”的序曲,喜剧起源于“下等表演”的序曲。

古希腊流行春秋两季为祈祷和庆祝丰收而举行的酒神祭祀。这时,人们排成盛大的行列,组成合唱队,合唱酒神赞美歌,表演根据酒神事迹所编演的故事;参加庆祝的狂欢人群载歌载舞,除演唱酒神事迹外,也往往即兴表演根据时事或笑闻编成的歌舞。前者即孕育成悲剧,后者就发展为喜剧。

酒神狄奥尼索斯是希腊神话中掌管万物生机之神,他是宙斯与忒拜的公主塞墨拉所生。由于天后赫拉嫉妒成性,狄奥尼索斯被杀,并且遭到肢解,后又复活,成为酒与丰腴之神。古希腊农民

为祈祷丰年,庆祝丰收,在每年的春天和秋天,都要举行酒神祭祀。

公元前560年,僭主庇西士特拉妥为了讨好农民,把农村中盛行的酒神祭典搬到雅典城中,举行祭典时的表演就是悲剧的前身。在奴隶主民主制时代,雅典领袖利用这种群众性最广泛的表演形式来进行宣传教育。伯利克里(公元前443~公元前429)执政期间,雅典政府或在酒神节庆中举办悲剧竞赛会,或实行“观剧津贴”,改建露天剧场,鼓励人们看戏,在浓郁的艺术创造氛围中,促使悲剧艺术日臻完善、成熟。

酒神祭典之后,雅典举行全民性的化装游行、滑稽表演、宴会歌舞等狂欢活动。在狂欢活动中逐渐形成了风格怪诞、诙谐夸张、具有讽刺意味的喜剧形式。在狂欢活动中,最常见的小丑加冕、脱冕的游戏,其最初就起源于酒神(祭司或国王)的被弑,到后来用奴隶扮成酒神(祭司或国王)被弑,再后来只须小丑在狂欢中表演加冕、脱冕的游戏就可以了。

相传酒神游历世界时,身边的伴侣是一群半人半羊的神,称为羊人或萨蒂洛。因此,合唱队都身穿羊皮,头戴羊角,扮成半人半山羊的样子,在神坛前聆听合唱队队长讲述有关酒神的故事,并间隙地报以赞美酒神的颂歌。按希腊文的意思,悲剧原意是“山羊之歌”,喜剧原意是“狂欢游行之歌”。可见古希腊戏剧的诞生和祭奠酒神的仪式密不可分。

埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯是古希腊最著名的悲剧诗人,他们的创作分别表现出雅典民主政治在成长时期、繁荣时期和衰落时期的社会现实。相传埃斯库罗斯写有七十多部悲剧和笑剧,现仅存《被缚的普罗米修斯》、《俄瑞斯忒斯》三联剧、《波斯人》等悲剧7种,大都通过神话题材展示雅典从氏族社会到奴隶主民主政治时期新旧政治制度和伦理道德的斗争,结局一般是进步力量最终获得胜利。其剧作结构单纯,感情奔放,语言雄浑有力,寓意深刻。恩格斯称其为“悲剧之父”。

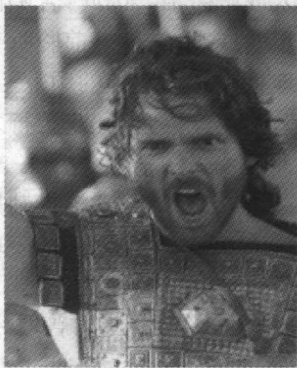
古希腊悲剧的内容,基本取材于神话和传说,具有深远的历

史、宗教和人文背景,把探索的触角指向伦理观的终端,考查生活的意义,把人的生存看作是对智能和意志的挑战。从流传下来的作品中,我们应该还能感受到古希腊早期悲剧强有力的思想内涵。

古希腊前期最著名的喜剧作家是阿里斯托芬,他写有《阿卡奈人》、《骑士》、《鸟》、《公民大会妇女》、《财神》等四十多部剧作。多半是讽刺当时的政治、社会、宗教、伦理道德的。他语言机智锋利,形式自由奔放,想象丰富绚丽,风格滑稽怪诞,对后世喜剧作家有很大影响。恩格斯称其为“喜剧之父”。

古希腊悲剧起源于“酒神颂”有两说:一说是悲叹酒神狄奥尼索斯在尘世遭受的痛苦并赞美他的再生;另一说是起自阿提刻农村在节庆中关于死亡等悲伤事件的严肃表演。

与前面所述不同,另一说认为:酒神祭,就是祭祀酒神狄奥尼索斯死亡(受难)的巫祝仪式。据说酒神狄奥尼索斯原为宙斯和地母的私生子,赫拉嫉妒,命铁旦神族把他肢解,雅典娜取出他的心脏,交给宙斯,宙斯吞下这颗心脏,复与地母生出新酒神。酒神祭,就是祭祀酒神狄奥尼索斯受难(从死亡到复活)的巫祝仪式。酒神祭的最重要仪式就是模拟酒神死而复活的全过程。因为在原始人的交感巫术观念中,酒神从死到活的过程就是部族得以延续的过程(不单单是象征性的)。酒神在原始初民心目中是部族生存、延续、发展的福佑,酒神的生死与健康关系到部族的存亡与发展。个体的和部族的死亡(灭亡),是造成原始恐惧的重要根源,因而克服恐惧、战胜死亡成为原始初民至上的奋斗目标。酒神祭便是实现这一目标的重要手段。最初的酒神死亡表演为了更为逼真,常常要

希腊悲剧

把扮演酒神的个体真的杀掉。

在酒神颂的典礼上萌发了希腊悲剧。合唱团最初由领唱和歌队进行对答,后来天才的艺术家忒斯庇斯在表演中增加了一个演员,让他扮演故事中的人物,增加了戏剧成分。再后来埃斯库罗斯又改进了面具和华贵的长袍,增加了第二个演员,索福克勒斯增加了第三个演员。希腊戏剧终于在公元前5世纪迎来了它的黄金时代。

第二节 巫祭表演

戏剧艺术的起源与古代祭祀性的仪式有密切关系,这是因为在巫祭仪式中“歌舞”占有重要的地位。王国维《宋元戏曲史》开篇便道:“歌舞之兴,其始于古之巫乎?”据有些专家考证,殷商卜辞中的“舞”与“巫”字相同。《说文解字》也有“巫,祝也。女能事无形以舞降神者也”这样的解释。可见,巫是古代祭祀仪式上司舞的专家。

先民们相信天命,敬畏鬼神,常用占卜祈祷等方法来预测吉凶,以求解决社会生活中的问题,以及他们在征服自然中碰到的许多难题,这是原始宗教的表现形式。那么如何才能与异度空间的神灵交往呢?古代部落首领就要选择人群之中具备异常禀赋的人。这些人的特征是生而灵异、懂历史、懂诗歌、懂音乐、会跳舞,嗓门也大,善于主持节目,西方叫做祭司,中国叫做巫覡(女的叫“巫”,男的叫“覡”)。他们在部落中的地位很高,因为他们能与神灵相通,向上天祈愿,向下传达神的旨意。他们中的有些本身就是部落的首领。为了达到精神上控制别人的目的,巫覡们必须学会一整套“装神弄鬼”的把戏,必须演得逼真。他们在仪式上,假装神灵降身,身心失去控制,陷于迷狂状态。口宣神谕,以歌舞的形式与神对话,并表演各种惊险动作,念咒语,发叫声,敲竹筒,拍木板,挥刀舞剑等等。他们表演十分投入,下过

苦功。我们从“巫祭表演”中可以看到后世戏剧歌舞、表演、装扮等许多戏剧因素。

原始人施行的巫术则主要有“狩猎巫术”和“丰产巫术”两大类。在这两大类巫术仪式上,装扮性的“歌舞”是唱主角的。这些巫舞是原始图腾舞蹈的遗迹,被称为古文化的“活化石”。在人类社会发展的图腾崇拜和整个原始宗教泛灵崇拜时期,这类巫舞是相当盛行的。

进入奴隶社会以后,先民的祭祀典礼更多,规模也更宏大。祭祀的对象主要为天、地、祖先、鬼神等等。农村有社祭,形式与后世的“春祈”“秋报”近似。在这些巫祭典礼上,歌舞性的表演是必不可少的。就像农村在祭土地神时要演“社戏”一样。

先秦时最有代表性的巫祭表演是楚国民间的巫歌。《汉书·地理志》说:“(楚地)信巫鬼,重淫祀。”王逸《楚辞章句》说:“楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞,以乐诸神。”又说:“屈原见俗人祭祀之礼,歌舞之乐,其词鄙俚,因为作《九歌》之曲。”《九歌》原是楚地民间祭神歌曲,前十章分别祭祀十种神灵。有天神东皇太一、云神云中君、湘水之神湘君和湘夫人、河神河伯以及东君、少司命、山鬼等神祇。祭祀仪式上有“灵”、“尸”等表演者。“灵”就是“巫”,“尸”由子弟为之。他们边歌边舞,“或偃蹇以像神,或婆娑以乐神”,就像后世的歌舞剧,其中孕育着戏剧表演的许多因素。

先秦的巫祭表演,流传最久远的是“傩戏”。傩是中国古代一种逐鬼除疫的仪式。也叫“大傩”或“驱傩”,又称“傩祭”。傩发源于传说中的黄帝时代,周代名之曰“傩”。《周礼·夏官》载:

方相氏,掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室驱疫。

由此可知,当时表演的人叫方相氏,他头戴假面具,身穿黑色的上衣和朱红色的裤子,手上带着熊皮,抓着戈盾等兵器,做着驱鬼的各种动作。据说口中还要发出“傩傩”之声,高呼各种专吃恶

鬼、猛兽的神名。从外观上看，俨然便是一个正在作法的“萨满法师”。

傩戏

驱傩仪式表演的特征很明显。它对我国戏曲艺术的形成和发展有相当的影响。清代杨静亭在《都门记略》中说：“盖以涂面狂歌，借以驱疫，虽非演戏，而戏即肇端于傩与歌斯二者。”朱熹在《论语·乡党》“乡人傩”注中也曾指出“傩虽古礼，而近于戏”。说明傩礼中表演成分是相当多的。后来戏剧舞台上出现的优伶扮演将军、门神、钟馗等形象的戏，与古傩戏有一定的渊源关系。

与中国戏剧一样，欧洲戏剧发端于古希腊祭祀大典上的歌舞表演。其祭祀的是酒神狄奥尼索斯。

知识窗

今天，巫祭表演这种形式在一些受现代文明影响较少、较原始的地区仍然存在，石城客家人的特殊宗教活动即为一例。范绍质《猺民纪略》载：“猺”人“俗信巫，事鬼祷祠祭赛，则刑牲庀具，戴树皮冠，歌覡者言，击铙吹角，跳舞达旦。”其庙会的时间要持续7天之久。举行祭祀典礼时，要“清水洒街，黄土垫道”，朝廷、官府都要