

少年世界艺术丛书

D A

X I J U J I A

大戏剧家

JI QI MINGZUO XINSHANG

及其名作欣赏

浙江少年儿童出版社

少年世界艺术丛书

大戏剧家及其名作欣赏

颜学琴 主编 郁 青 朱 赤 编写

浙江少年儿童出版社

读中外名著很重要

——代前言

金 近

浙江少年儿童出版社出版的《少年世界艺术丛书》，颇学琴主编，请作家、翻译家、艺术工作者、教授为孩子们介绍了一百余位世界著名的文学家、诗人、童话家、戏剧家、音乐家、画家及他们的名著欣赏，一共六册。这正是少年们课外阅读的好书。为从小培养孩子对文学艺术的爱好，扩大他们的知识，提高艺术修养创造了条件。读者可以从这里看到伟大作家、艺术家成长的历程，他们的名著和瑰宝；可以看到伟大作家、艺术家对祖国、对人民的热爱，对自由、对艺术的酷爱与磨练……这些使我想起我自己少年时期和当今孩子们读书的一些情况。

我们一般说的读书，好像是说读好学校里的课本就够了。其实，读不读课外书，关系是很大的。如果从两个孩子比较，一个读课外书，一个不读，那么，读课外书的孩子，知识就比较多，比较丰富。不读的孩子，知识就会差些。因为课本里学不到的，课外书中可以学到。多读课外书，对语文学习也有很大帮助。他们学到的词汇多，自然也学到文章的结构，景物的描写，文字的表达能力，等等。做起作文来，就有把握。学习历史也是这样。如果他们从课外书中学

到不少历史知识，那么，再学课本上的历史，就很容易记住。

如果有人问我，你的母校在哪里？我的回答是——图书馆。我在少年到青年时期，就从上海一个图书馆里借书看，我看过的小说、散文、诗歌、故事、剧本、游记……古今中外的名著，都是从图书馆借来看的。读了这些书，也培养了我对文学的爱好，对世界，对人生的了解。小学、初中的学生，各方面都需要打基础，这个时候正是他们求知欲旺盛，兴趣广泛，吸收能力快，也容易记得住。做家长、做老师的以及社会各方面要为他们创造条件。有人说，现在独生子女的家长很关心孩子的成长，让他们吃得好，穿得好，玩得好，当然这是需要的，但很重要的是，从小要让他们接触到书本知识。比如说，从幼儿开始，就让他们看一些图画故事的书报，小学中高年级、初中的孩子、老师、家长可介绍给他们看一些优秀的文学、艺术名著。随着年龄长大，阅读课外书报和优秀的文学、艺术作品就要当作孩子生活中不可缺少的内容。我们从这里还可以发现人才、培养人才。

高尔基曾说，“书，是人类进步的阶梯”。的确，书是引导孩子向前进不可缺少的。为什么有些大人空闲的时候，时间不会浪费，他们随时可拿起好的书，喜欢的书来看，书读得多了，就积累不少知识，得到思想、情操的感染，得到了愉快。这就由于他们养成了读书的习惯，能静下心来，坐得住。从小有读书的习惯，一直到长大成人都对我们有用。

一方面，我们要从生活中学，但很重要的部分，要从书本上学。现在有电视机的家庭多起来了，从幼儿到青少年，都喜欢看电视节目，这也增加了他们的文娱生活，增加了他

们的知识。但对孩子来说，光看电视节目，不看文学书是不行的。因为电视节目代替不了文学书本。看文学书可增加文字上的好多知识，提高文学修养。光是听一遍，容易匆匆过去，提不高，扎不深。看了书本，自己再去细细捉摸，就不一样。因此，读书也是一种精神上的享受。听音乐、看绘画也是这样，当你听了音乐，看了绘图，再去读一读音乐家、画家的生平故事，从书本上再了解一些音乐、绘画方面的知识，以及对著名音乐、绘画作品的介绍，自己再捉摸一番，就能更加清楚地理解、体会。

好多孩子看课外书，总是求快，急于想看完，注重故事情节，对一些描写细腻的、抒情的地方就赶快跳过去，这样，对全书的意义内容就不很了解。这一方面要介绍好书给他们看，另外就要培养他们看课外书的耐心，学会动脑筋来思考一些问题。我们给孩子看童话，也是为了启发他们的想象，发展他们的智力。而童话中的想象是很优美的，很有趣的。与那些胡思乱想有根本的区别。引导孩子阅读，老师、家长最好自己也看一些世界名著，这样，可帮助孩子了解书的内容，活跃思想。

少年们阅读和欣赏世界名著、名画，是不可缺少的，读吧，让孩子们多读优秀课外书。

目 录

- 为民主斗争的“悲剧之父” (1)
——古希腊三大悲剧家之一埃斯库罗斯和《普
罗米修斯》
- 将军·戏剧家·民主战士 (8)
——古希腊三大悲剧家之一索福克勒和《安提
戈涅》、《俄狄浦斯王》
- 妇女权利的维护者 (17)
——古希腊三大悲剧家之一欧里庇得斯和《美
狄亚》、《特洛亚妇女》
- 热爱和平的“喜剧之父” (25)
——古希腊戏剧家阿里斯托芬和《鸟》、《阿
卡奈人》
- 世界每一个角落都上演他的戏 (36)
——英国戏剧家莎士比亚和《哈姆雷特》
- 含在笑里的讽刺与教育 (45)
——法国喜剧家莫里哀和《伪君子》
- 从即兴喜剧到世态喜剧 (55)
——意大利戏剧家哥尔尼和《一仆二主》
- 敲响自由钟声的剧作家 (66)
——德国戏剧家席勒和《威廉·退尔》、《阴
谋与爱情》

- 塑造人物的巨匠……………(74)
——俄国剧作家奥斯特洛夫斯基和《大雷雨》、
《自己人好算帐》
- 社会问题剧的创始人……………(83)
——挪威剧作家易卜生和《玩偶之家》
- 拉下资产阶级的遮羞布……………(92)
——英国作家、剧作家萧伯纳和《华伦夫人的
职业》
- 从探索中成名的戏剧艺术家……………(99)
——苏联戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基和他的表演
体系
- 把生活的真谛告诉观众……………(107)
——美国剧作家奥尼尔和《琼斯皇帝》、《毛
猿》
- 他逗人乐，从乐中认识真理……………(117)
——英国喜剧大师卓别林和他拍摄的影片
- 独树一帜的剧作家……………(130)
——德国戏剧家布莱希特和《高加索灰阑记》
- 中国戏剧的奠基人……………(139)
——元代杂剧家关汉卿和《窦娥冤》
- 不恋官场恋戏场……………(147)
——中国明代剧作家汤显祖和《牡丹亭》
- 东方舞台上的巨星……………(154)
——中国表演艺术家梅兰芳和他的表演艺术
- 擂响戏剧战线上的革命鼓声……………(164)
——中国戏剧家田汉和《芦沟桥》、《丽人行》

站在老百姓立场上的“歌德派”	(173)
——中国作家、剧作家老舍和《龙须沟》、《茶馆》	
中国话剧民族化的设计师	(186)
——中国戏剧家焦菊隐和他的导演成就	
旧社会的解剖者	(194)
——中国剧作家曹禺和《雷雨》、《日出》	

埃斯库罗斯

(公元前约525—公元前456年)

为民主斗争的“悲剧之父”

——古希腊三大悲剧家之一埃斯库罗斯
和《普罗米修斯》

在我国的神话里，有一个上古时代燧人氏钻木取火的故事。据说，从此世界上有了火种，使我们的祖先能够用火来驱逐猛兽的侵袭，保卫自己的生命；能够用火来烹煮食物，摆脱茹毛饮血的原始人生活；能够用火来御防严寒，在冰天雪地里烤暖身体。人们为了怀念燧人氏，逐渐在传说里把他神化起来，从而又演变出许多崇敬“火神”的故事。

有趣的是，在古代希腊的悲剧中，也有这样一个优美、悲壮的故事，那就是流传很广的《普罗米修斯》。它是讲一位叫普罗米修斯的神，帮助天神宙斯推翻了他的父亲克洛诺斯，宙斯于是执掌了天上的大权，成为众神之神。他把各种

特权分配给众神，使大家都能心甘情愿地服从他的统治。但是，宙斯对人类却没有一丝仁慈，他认为黎民百姓太愚蠢，要把他们毁灭，创造新的人类。普罗米修斯虽则是一位职位很低的小神，然而他却同情人类的苦难，悄悄地把天上的神火偷来送给了凡人，还把科学、文学、医药、占卜等也传授给了人们。人类因此有了知识、技术和智慧，战胜了一切困难和危险，终于生存了下来。宙斯很恼火，认为普罗米修斯违背了他的旨意，就叫火神赫淮斯托斯把普罗米修斯拴在高加索的高山峭壁上，让他遭受日晒、雨淋、风吹、沙打的种种痛苦，并且每日遭神鹰啄食肝脏，夜间伤口愈合，天明神鹰复来，以此来惩罚他的背叛行为。河神俄克阿诺斯劝普罗米修斯与宙斯和解，但是被拒绝了。因为普罗米修斯知道自已的态度关系到人类的命运，他要是遵照宙斯的旨意，将会给人类带来极大的不幸，所以宁愿忍受宙斯加在他身上的种种痛苦，忍受种种侮辱，坚决反抗宙斯不正义的王权……

这部悲剧的作者，就是埃斯库罗斯。

埃斯库罗斯生于公元前约525年，父亲是希腊的贵族。埃斯库罗斯是个爱国、勇敢的人，为了保卫祖国，曾几次参加抗击波斯侵略的战役。老年时，曾接受西西里岛叙拉古城国王的邀请，两次去岛上暂住，最后于公元前456年死在 西西里岛南部的革拉城。

埃斯库罗斯一生中写了90部悲剧和1部笑剧。为什么他要写那么多悲剧呢？是当时的观众特别喜欢悲剧吗？这要从古希腊悲剧的形成和埃斯库罗斯对悲剧的关系说起。

古希腊的悲剧，传说起源于“酒神颂”。这是一种民间歌舞形式的节目，是悲叹酒神狄俄倪索斯在人间遭受的痛苦，

并赞美他的再生。最初的“酒神颂”表演时只有一个演员，由一个歌唱队用唱歌的形式提出种种问题，由这个演员临时编词回答。这种歌叫做“山羊歌”，因为“酒神颂”中合唱队的歌唱者都是披着山羊皮，装扮成半人半羊模样的。（也有人说成是因为在表演比赛中，争夺的奖品是一只山羊，所以叫做“山羊歌”。）公元前560年，霸主庇西士特拉妥为了讨好农民，把农村中这种盛行的祭奠酒神的仪式移到雅典城里来，并且改建了露天剧场，在每年的春秋两季都举行戏剧比赛。希腊悲剧由于获得了这种良好的条件，于是便发展起来了，题材也逐渐从单一的“酒神颂”，扩大到神话和史诗故事。

埃斯库罗斯对当时悲剧的发展，起了很大的作用。他第一个尝试着把演员数目增加到两个人。这两个演员穿上高底靴和服装，带上面具，而且用上了布景。他们轮流扮演几个角色，并且增加了对话，使对话成为剧情发展的主要部分，削弱了歌唱队的作用。这就使悲剧有了主题，具备人物的形象，完备的演出形式。埃斯库罗斯的这些贡献，实际上是悲剧的一次重要改革，所以古代的希腊人称他为“悲剧之父”。

埃斯库罗斯创作的悲剧，流传到现在的只有7部。它们是：《乞援人》、《波斯人》、《七将攻忒拜》、《普罗米修斯》、《阿伽门农》、《奠酒人》和《复仇女神》。这些悲剧（包括其它的83部）在戏剧比赛中获得过13次奖；埃斯库罗斯死后，他儿子把他的遗作拿出来上演，又获得了4次奖。人们喜爱他创作的悲剧，主要是由于埃斯库罗斯的悲剧大都是反映抵抗外族侵略，鼓舞爱国主义思想，反对非正义战争

的。

埃斯库罗斯虽然出身于贵族，但他是拥护奴隶主民主制度，主张奴隶成为自由民，享有同等政治权利的。由于他曾亲自参加过抗击波斯入侵，捍卫希腊自由的战争，亲眼看到过战场上的种种壮烈场面，所以他的作品写得绘声绘色，非常生动，特别吸引观众。例如《波斯人》这出戏，就是写希腊卫国战争的。背景是波斯的皇宫，通过报信人报告波斯海军在拉萨米战争中全军覆灭的惨状。这是一出出现的描写当时战争的希腊悲剧。在这出戏里，埃斯库罗斯突出歌颂了希腊战士的昂扬斗志，因为这些战士是自由公民，是为保卫祖国的自由独立而战的，所以能够获胜。同时也指出波斯人的失败，主要是由于波斯王的骄傲自大，士兵又都是被强迫、被奴役的人，所以没有战斗力。

从埃斯库罗斯的悲剧里，可以清楚地看到，他是竭力反对侵略战争的，但是战争一发生，人民却又充满了激昂的战斗精神，去赢得战争的胜利。这可以说是埃斯库罗斯创作的悲剧中的一个特点。另一个特点，就是埃斯库罗斯的剧本，常常是以“三部曲”（也称“三联剧”）形式出现的。这种形式写起来限制很严，往往是用同一个题材写三个悲剧，既要照顾到每出戏本身的结构严谨、完整，又要顾及到各个剧之间的联系。比如在第一部曲内要提出矛盾、解决矛盾，同时又要提出第二部曲中的矛盾，以便在第二部曲里继续解决。第三部曲也是这样。而且每一部曲应该是完整的戏，除要有结局外，还要使整个“三部曲”中提出的问题得到真正的解决，有一个总的结局。埃斯库罗斯对“三部曲”是很感兴趣的，《俄瑞斯忒斯三部曲》就是当前世界上保存下来的唯一

的一组三联剧。它是由《阿伽门农》、《奠酒人》、《复仇女神》三个戏组成的。

《阿伽门农》的大意是这样的：阿伽门农出兵特洛亚时，曾经杀死自己的女儿伊菲革涅亚祭神，他的妻子克吕泰墨涅斯特拉想为女儿复仇，串通情人，在阿伽门农回国时把他谋杀了。

《奠酒人》是接着上面的故事写的，阿伽门农的儿子俄瑞斯忒斯回国为父亲报仇，杀死自己的母亲。

《复仇女神》是写俄瑞斯忒斯因此在雅典法庭受审，雅典娜女神宣判他无罪。这个三部曲主要描写父权制对母权制的胜利，歌颂法治精神。戏的结局很热烈，雅典人欢庆民主制的胜利，集会庆祝保护神雅典娜的节日。

埃斯库罗斯创作的悲剧中，最成功的要数《普罗米修斯》，它也是由三部曲组成的。第一部《被缚的普罗米修斯》（故事内容已在前面介绍过）。第二部是《被释放的普罗米修斯》。第三部是《带火的普罗米修斯》。可惜的是这三二两部后来都已失传了。普罗米修斯虽则是一位小神，但经过埃斯库罗斯的艺术塑造，就成了一个牺牲自我、拯救人民的伟大形象，从古至今都获得世人的称颂。马克思曾经称普罗米修斯为“哲学史上最崇高的圣者兼殉道者”，并且把剧中普罗米修斯对赫尔墨斯说的一句台词“告诉你，我憎恨所有的神。”称为是哲学中“用以敌视天地诸神的格言”。高尔基也称颂普罗米修斯是人类社会所爱好的不朽的形象之一。由此可见，埃斯库罗斯创作的这部悲剧及塑造的这个人物的非常成功的。

古代希腊的悲剧，大都不是着重写“悲”的情节，而主

要是表现崇高的，壮烈的英雄主义思想。它的主题基本上是写古代的民主斗争，在悲剧中贯穿了反对专制、侵略和压迫，歌颂为自由和正义斗争的英雄行为和爱国思想。因此，虽则大都取材于神话及史诗，但都带有借古讽今的意思。埃斯库罗斯创作的戏剧，也都具有这种倾向。

索福克勒斯

(公元前约496—公元前约406年)

将军·戏剧家·民主战士

——古希腊三大悲剧家之一索福克勒斯
和《安提戈涅》、《俄狄浦斯王》

公元前406年，古希腊三大悲剧家之一的索福克勒斯与世长辞了。当时正值雅典和斯巴达进行战争，道路堵塞，他的遗体没有办法运回故乡安葬。斯巴达的将军吕珊德洛斯知道后，特别下令停战，让雅典人把索福克勒斯的遗体运回，埋葬在阿提刻北部得刻勒亚附近，并在坟头上立了一个善于歌唱的人头鸟雕像，来纪念这位伟大的悲剧诗人。

一位戏剧家的安葬，竟然能中断一场战争，可见索福克勒斯在当时的影响有多大！

索福克勒斯大约在公元前496年生于雅典西北郊的科罗洛斯多，他的父亲叫索菲罗斯，是一个兵器制造厂的厂主。

索福克勒斯从小受过很好的教育，特别在音乐和体育方面受过严格训练，还在比赛中获得过花冠奖赏。他少年时，希腊在一次战役中获得了胜利，雅典人欣喜若狂，围绕着战利品举行了庆祝大会，并让善歌的索福克勒斯赤着身体，抱着弦琴，领导歌队高唱凯旋歌。

成年后的索福克勒斯积极参加过政治活动，曾被选为税务委员会主席，专门向盟邦征收贡税。公元前440年，由于他创作的悲剧《安提戈涅》演出成功，人民很拥护他，把他选为雅典十将军之一，而且曾经同伯里克理斯率领海军去镇压过雅典的盟邦萨摩斯。索福克勒斯76岁时，雅典人迎接医神阿斯克勒庇俄斯到雅典祛除瘟疫，他以雅典英雄阿尔孔（在世时是一位有名的医师）的祭司的资格去迎接医神。因此他死后雅典人尊称他为“迎接者”，和阿斯克勒庇俄斯一起受到了雅典人的崇敬。

索福克勒斯虽然是希腊著名的戏剧家，但由于嗓子不太好，一生中只演过两次戏。一次演的是他创作的悲剧《塔密刺斯》中的盲人歌唱者，演得很成功，因此有人把那个剧景画在雅典的画廊上；另一次演悲剧《洗衣少女》中的公主瑙西卡亚，他那打球的姿势也获得观众的称赞。但他在戏剧创作上的收获，比自己粉墨登场要大得多。28岁的时候，就在戏剧比赛中赢了当时已57岁的埃斯库罗斯。据说那位前辈一气之下便离开了雅典，住到西西里岛去了，因此索福克勒斯占领了雅典的戏剧赛坛。直到27年后才输给了另一位悲剧家欧里庇得斯。他前后得过24次头奖或次奖，从来没有得过第三奖（三奖就是失败），这足以显示他在悲剧创作上的成就。他在60年左右的创作活动中，大约写了130部悲剧和“笑