

并不同时光起，
也同时有人开始
发展持续至今不
而中止，欧洲戏
后，于12世纪遭

然而，它们却持续不衰，生生不息。最终发展成了今天
我们习以为常的戏剧形式。现代文明的奠基之功，人类古老戏剧的
历史，可以追溯到几千年前的古希腊文明之后，随着古罗马帝国的
衰落，戏剧在漫长的中世纪里，曾一度中断。直到1400年之
后，欧洲戏剧才重新兴起，并持续发展至今。

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

傅瑾 主编 艺术教室

中外戏剧史

刘彦君 廖奔 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中外戏剧史 / 刘彦君, 廖奔著. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2005.2

(艺术教室 / 傅谨主编)

ISBN 7-5633-5219-8

I. 中… II. ①刘… ②廖… III. 戏剧史—世界
IV. J809.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 006748 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

广西师范大学印刷厂印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100)

开本: 889mm×1 194 mm 1/24

印张: 13 $\frac{1}{6}$ 字数: 208 千字

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

印数: 0 001~5 000 册 定价: 26.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

丛书总序

这套“艺术教室”丛书是为大学开展艺术教育编撰的。

教育不仅仅是为了知识的传播与技能的培养,更是为了标志着人类文明进程与社会进步的人格养成,大学教育尤其如此。孔子说“入其国,其教可知”,孔子的意思是说,通过诗、书、乐、易、礼这些不同的教材与科目、不同的教育模式教化国民,会在民众人格养成中起到不同的效用。欧洲工业革命以来逐渐成形的现代教育体系极大地丰富了教育的内涵,国民教育所使用的早就已经不再局限于某种单一的教材与教育模式。从人格养成的角度看,多种科目相结合的教育模式,更适宜于培养社会发展所需要的综合型人才,但对于中国而言,这个教育体系的引进为时太短,还远远未到成熟的地步,其中难免会有不少缺失,而艺术教育方面的严重滞后,就是这种缺失的重要表征之一。相对于更能直接地培养人们经世致用能力的科目,尤其是自然科学方面的科目以及其他实用性科目而言,艺术教育的重要性,尤其是艺术教育在整个基础教育体系中的地位,远未得到足够的重视。

人是有精神生活并且需要精神生活的动物,在人格养成的过程中,艺术教育的特殊意义就在于通过诗意的方式陶冶人的性情,丰富人的心灵,由此充实人们的精神世界。在人类物欲急剧膨胀以至于物质与精神两方面的追求严重失衡,人格被扭

曲了的时代,艺术因其具备有助于人格健康发展的矫正作用,它对于人类生存与未来的特殊意义,正在越来越清晰地凸显在我们面前。孔子两千多年前就已经认识到“温柔敦厚,诗教也”,“温柔敦厚而不愚,则深于诗者也”,确实,性情中的“温柔敦厚”,尤其是不失之于“愚”的温柔敦厚并不能生而得之,它需要后天的教育与培养。如果我们认同孔子所推崇的这种人格境界,就不难认同艺术的价值,以及艺术教育的价值。

诚然,随着越来越多有识之士开始提倡实施素质教育,艺术教育的意义也日益成为社会共识,20世纪90年代中叶以后,国内艺术教育开始迅速升温,除各地原有的艺术专业院校和中等艺术专业学校升格成立的艺术专业院校外,普通的综合性大学也纷纷在公共艺术教研室基础上新建艺术系科、专业。然而,因为长期以来艺术专业教育领域偏重于技术层面的教学,史、论方面的基础研究严重滞后,各地普遍感觉缺乏合适的教材与教学参考资料,普通高校艺术系科、专业的基础艺术史论教材,尤其是针对非艺术专业的大学生普及艺术基础知识所需的合格教材与教学参考资料的需求尤显迫切。因此,组织专家编写一套艺术史、论著作,以不同门类的史、论著作构成一个格局相对完整的艺术史论文库,实为契合时机之举。出于这样的考虑,我们邀集国内各艺术门类的著名专家,编撰了这套丛书,它包括音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视五大门类,每个门类均分为史、论以及资料三册,使读者一册在手,能够基本了解该门类艺术的整体状况或该门类艺术的基本规律,掌握该领域最重要的历史文献。而各位作者都是在所涉领域浸淫多年,学有所长且思想敏锐、见解不凡的专家,因此才有可能以较为适中的篇幅,传递各艺术门类最核心的

知识与最值得思考的观念。这样的设计,意在使该文库体现出坊间类似图书所缺乏的实用性与鲜明特色,也更适宜于非专业艺术院校的艺术系科教学、艺术院校师生研习非本专业艺术门类课程,以及培养普通大学生接触与欣赏艺术的兴趣。

艺术随人类文明的诞生而诞生,随人类文明的进程不断变易;因此,每个民族都发展出了各种门类的艺术,但每个文明发展进程中出现的艺术又有所不同。即使同一艺术门类,不同民族在美学取向与发展路径上也会有很大的差异。艺术经常是民族的,它又是全人类的事业;如何兼顾艺术的民族性与世界性,对于这套丛书的所有作者都是一个很大的挑战。将艺术视为全人类共同的精神追求,赋予艺术研究世界性的视野,是本套丛书努力要体现的新的艺术观,也是当代中国艺术研究领域的诸多专家们对全球化时代的一种特殊回应。因此,这套书在编撰过程中,始终注意到将每一民族的艺术视为世界艺术整体的有机组成部分加以论述。要最终达到这样的目标,还需要更多的专家学者共同奋斗,我们所做的只是一种新的尝试;是否已经比较接近预想的目标,在多大程度上接近了这一目标,还有待于读者和同行们的检验。

我们期待着读者与同行们的反馈,希望这套书能为读者们打开艺术之门,并且让读者们喜欢。

傅谨

2004年5月5日

导言：人类戏剧的播衍

在我们这个蓝色的地球上，分布着不同肤色而富于智慧的人群。他们生活着、劳作着、思考着、娱乐着。他们运用各种语言和形式，求得精神的陶冶、情感的抒发、心理的愉悦。戏剧就具有以上这些功能，因此成为人类普遍的艺术现象。

然而，如果我们向历史的纵深眺望，便会发现，戏剧对于世界的覆盖并不是那么均衡，各大陆迈上戏剧艺术之路的步履也不是那么一致。其间有着早期文明的异军突起、兴盛一时，也有着野蛮时代的饱受摧残、奄奄一息。戏剧的长河里，时而波澜壮阔，时而细流幽咽。但只要凝神静心，你始终听得到它一路奔突而来、呼啸向前的声音，直到它汇入现代文明的艺术汪洋。

人类戏剧的原始萌发，伴随着人类文明的曙光出现。似乎世界上的任何民族，当她最初举行庆贺神明诞生或欢度节日庆典的宗教仪式时，都会和原始戏剧相遇。于是，当我们把目光投向5000年前的古埃及文明时，我们看到了她祭祀尼罗河神俄塞里斯时，有关俄塞里斯生平的盛大装扮表演。俄塞里斯祭祀的神圣程序被2000年后的古希腊人狂热的酒神崇拜所沿用，朝向世俗装扮表演发展。人类另一古老文明——印度，在它的“吠陀时代”（前13—前7世纪）之前，已经在频繁的祭祀活动中夹杂拟神行为。而中国在4000多年以前的尧、舜、禹时代，也有着众多史前时期宗教仪式中的原始戏剧活动，反映在一些先秦典籍如《尚书》、《吕氏春秋》里。可以说，当人们在原始的宗教庆典中，装扮神明、表演他们的故事时，无意识的原始戏剧就产生了。人类文明史反复证实了这一点，我们从美洲的玛雅文化、澳洲和非洲的土著部落文化、印度尼西亚的巴厘岛土著歌舞，以及更多例证里，都可以看到原始宗教戏剧的影子。

然而，人类从事有意识的戏剧行为，或者换句话说，戏剧作为一门艺术样式而独立存在，最初仅仅发生于少数几种文明当中。这几种文明是：古希腊、古印度和古代中国。古希腊于公元前534年举办的悲剧竞赛见于记载，宣告了人类戏剧成文史的开端。古印度梵剧是在公元前4世纪开始传播的。古希腊和古印度都产生了伟大的史诗作品，戏剧可以借鉴其内容并实现体裁转换。古代的中国戏剧，由于没有民族史诗的支撑和帮扶，在它形成较为完整的戏剧文学结构——以文学剧本的出现为标志——的路途上走过了漫长的旅程，而后于12世纪走向成熟。

站在当代的基点上回首遥望，人类戏剧的明亮光芒最初只在几个点上闪耀，这几个点上的光芒也并不同时亮起，它们呈

间歇性递相呈现。然而，它们却持续不灭、生生不息，最终发展成覆盖全球的状态。我们不得不感戴人类早期戏剧对于现代文明的奠基之功。

人类古老戏剧的发展轨迹各不相同。古希腊和古罗马戏剧在放射了千年的璀璨光芒之后，随着罗马帝国的灭亡而中止，欧洲戏剧从此在中世纪宗教独裁的漫漫长夜里苟延残喘。印度梵剧则在持续盛行了1400年之后，于12世纪遭受了伊斯兰文化的冲击而断绝。中国戏剧却在12世纪初期真正脱离了原始与初级面貌，诞生了今天我们所知道的第一个完整剧本《张协状元》，标志着一种有意味的东方传统戏剧样式——戏曲的正式形成，从此生生不息，并不断向周边区域发射文化脉冲。

东方还有其他一些比较古老的传统戏剧样式。例如：日本的能，13世纪在中国舞乐文化的影响下，由传统祭祀节庆表演发展而成；孟加拉的“贾拉达”，其历史或许可以追溯到古代雅利安人的祭祀仪式；柬埔寨的“巴萨剧”，大约形成于吴哥王朝初期的10世纪；越南的“嘲剧”，或许发源于李陈朝时期（11—13世纪）。这些东方传统戏剧都流传到了今天，成为东方戏剧文化的丰富宝藏。但它们大都发生在印度文化和中国文化的影响圈之内，与这两地的古老戏剧有着一定的文化继承关系。

与东方各个封闭文明里自在发展、自我完善的戏剧不同，欧洲戏剧走过了一个由古老向近代不断蜕变，同时又不断扩张到世界其他地域的过程。古希腊和古罗马戏剧的伟大传统虽然断绝，中世纪教堂里宗教戏剧的活跃却延续了欧洲戏剧的人文传统。即使是在教堂戏剧时期，随着基督教的播迁，欧洲中世纪已经将她的戏剧文化推衍到一个较大的地域，为以后欧洲戏剧的复兴开垦了广阔的土壤，虽然这个宗教独裁阶段被史家称

为黑暗时期。待到文艺复兴的曙光升起，欧洲各国由教堂戏剧传统中蜕变出来的各类轻歌剧、滑稽戏、哑剧蜂拥而起，宫廷和乡间到处载歌载舞。其时英国的莎士比亚戏剧放射出万丈光芒，引出了欧洲戏剧继古希腊之后的又一个丰厚传统。而文艺思潮的模仿原则和趋实原则，奠定了欧洲戏剧分化为三大类型的哲学和美学的基础。这三大类型为话剧、歌剧和舞剧，分别以语言、音乐和舞蹈为主导性的舞台表现方式，不同于东方古老戏剧综合融会的舞台原则。东西方戏剧由此分途。西方戏剧又以话剧为主导样式，它为人贡献了丰富的人文和文学瑰宝，以写实性的舞台方式区别于东方传统的写意性戏剧。

由世界史的整体趋势所决定，西方世界在地理大发现和工业革命以后，加快了一体化的步伐，其间几乎没有多少特色文明可以单独保存。由此，欧洲戏剧在文艺复兴以后的很大发展，可以视为一种各国大体同步的过程，虽然彼此时而有差异，但经互相促发和诱导，最终形成西方戏剧文化的整体进步。因此，欧洲20世纪以前的戏剧发展，基本上是一系列思潮影响下的共同运动，由古典主义到浪漫主义，再到现实主义和自然主义，而不同的文艺思潮导致不同的戏剧流派形成，各自推出了经典性的代表人物和巨著，产生巨大的影响。相对来说，东方各个封闭的传统文明体系，是在西方工业文明崛起、挟军事和经济强势东来之时，才被陆续打破的。因此，西方戏剧更多呈共性特征，东方戏剧则保留了一些古老的特殊痕迹。

15世纪末的地理大发现使欧洲戏剧急剧扩张。最初西班牙把它的教堂戏剧带到了美洲，以后是英国、法国剧种的继续。随着欧洲在东方殖民地域的扩张，以及西方文化的东渐，西方戏剧也向东方不断渗透，蔓延到了非洲、亚洲，一直到大洋洲的

广大地界。也可以说，西方戏剧随着英语、法语、西班牙语覆盖地域的急剧扩大，迅速扩展成为世界性的戏剧现象。而印度、中国、日本和南亚这些有着古老戏剧传统的国家和地区，以及世界上任何语种的国家，也都逐步在自己的舞台上引进了西方戏剧样式，用本国语言来演出，同时也按照西方式样建造起众多的剧院供演出使用。于是西方戏剧在20世纪成为全球性的文化现象。

西方戏剧的渗透，引起了东方古老戏剧的观念变革，于是20世纪的东方可以视为戏剧变革的世纪，这些变革从日本、中国、东南亚以及其他传统国家的舞台变化中体现出来。但同时，西方戏剧产生了变革的强烈需求。其原因来自社会机体、宇宙观、哲学思潮、文艺思潮各方面的嬗变，也来自其朝向写实发展的穷途末路。因而，20世纪也是西方戏剧各种现代思潮和流派盛行的时期，从象征主义到表现主义，从存在主义到荒诞派，从现代派到后现代派，产生了众多的代表作家和作品。在自身的变革中，西方戏剧从东方传统的戏剧美学中汲取了灵感，这促进了东西方戏剧的交流和融通。

人类的步伐迈入了21世纪。戏剧这个至少有5000年历史的艺术样式，这个伴随人类文明始终的艺术样式，虽然不断遭到现代新兴媒体艺术的冲击，却仍然成为我们这个星球上最为普及和盛行的艺术样式。它的足迹遍及人类各个群落，可以说有人群即有戏剧。戏剧已经成为人类文化不可或缺的部分，成为人类的一种生存方式。它还将伴随着人类历史的延伸而繁衍下去。

目 录

中 外 戏 剧 史

导言：人类戏剧的播衍 I

第一章 古希腊罗马戏剧 I

第一节 古希腊悲剧和喜剧	3
第二节 古希腊三大悲剧家	7
第三节 古希腊喜剧家	15
第四节 古罗马悲剧与喜剧	18
第五节 古代剧场	24
第六节 中世纪宗教戏剧	28

第二章 印度梵剧 3I

第一节 历史演变	33
第二节 舞台特征	36
第三节 马鸣、跋娑、首陀罗迦	38
第四节 迦梨陀娑	44
第五节 戒日王、薄婆萨提	48
第六节 梵剧剧场	51

目 录

I

第三章 中国戏曲

54

第一节	历史演变	55
第二节	舞台特征	59
第三节	关汉卿	65
第四节	《西厢记》与《琵琶记》	70
第五节	汤显祖	75
第六节	“南洪北孔”	80
第七节	戏曲剧场	83

第四章 日本能、狂言与歌舞伎

90

第一节	历史演变	91
第二节	舞台特征	95
第三节	世阿弥	100
第四节	狂言剧作	103
第五节	近松门左卫门	106
第六节	近松之后的剧作家	110
第七节	日本古典剧场	114

第五章 文艺复兴到19世纪的欧洲戏剧发展

118

第一节	文艺复兴与戏剧复兴	119
第二节	莎士比亚	123
第三节	古典主义戏剧与莫里哀	131

第四节	启蒙运动时期的戏剧	137
第五节	浪漫主义戏剧	148
第六节	现实主义戏剧	152
第七节	易卜生	157
第八节	萧伯纳、契诃夫	163
第九节	舞剧	168
第十节	歌剧	172
第十一节	剧场的发展	178

第六章 19 世纪末到 20 世纪的欧美戏剧思潮

182

第一节	现代与后现代戏剧的反叛	182
第二节	象征主义戏剧	185
第三节	表现主义戏剧	192
第四节	未来主义与超现实主义戏剧	201
第五节	各种导演观念与体系	206
第六节	布莱希特叙事剧	212
第七节	存在主义戏剧	218
第八节	荒诞派戏剧	221
第九节	新写实戏剧	226
第十节	形形色色的实验戏剧	232
第十一节	音乐剧	241

第七章 西潮东渐与中国戏剧变革

249

第一节	西潮东渐与东方戏剧变革	249
-----	-------------	-----

第二节 中国戏曲革新与话剧诞生	254
第三节 曹禺	260
第四节 从戏曲改革到“革命样板戏”	264
第五节 新时期的戏剧变革	275

第八章 世界各地戏剧的发展状貌 280

一、欧洲戏剧	280
二、东亚和南亚戏剧	282
三、中西亚与北非戏剧	286
四、拉丁美洲戏剧	287
五、北美洲戏剧	289
六、大洋洲、黑非洲戏剧	289
七、国际戏剧协会	290
结语：人类戏剧的未来	291
参考书目	293

第一章

古希腊罗马戏剧

古希腊的历史，可以追溯到公元前2000年至公元前1400年克里特岛的米诺斯文明时期。约于公元前750年，古希腊形成各城邦的联盟，政治、经济、军事力量崛起，并开始出现文化艺术的繁荣，成为西方文明的发祥地。

迄今为止，历史提供给我们的迹象表明，人类最早的成熟戏剧形态非公元前6世纪在古希腊诞生的悲剧和喜剧莫属。之所以说它们是最早的成熟戏剧，是因为古希腊悲剧和喜剧已经具备了我们所理解的戏剧的全部要素，脱离宗教仪式的羁绊而成为纯粹的人类娱乐与审美活动，并以人物装扮和当场对话作为自己的主要舞台形式。它造就了一批伟大的剧作家，并产生了众多的戏剧文学剧本，为后人留下丰厚的文学遗产，它还通过哲人之口传述了最早的戏剧定义以及整个理论体系，它甚至用雄伟的剧场建筑向人类宣告了自己的独立存在。

古希腊悲剧歌
队瓶画

古希腊悲剧和喜剧延续了 300 年，其后被古罗马^①承接过去，继续繁衍了近 600 年。罗马从公元前 4 世纪开始扩张，逐渐崛起为军事帝国，于公元前 146 年征服希腊，并继承了它的文化和戏剧。罗马帝国在逐渐吞并地中海到中

亚的广大地域的同时，也把悲剧和喜剧演出带去。公元 476 年，西罗马帝国灭亡，由希腊开创的悲剧和喜剧演出传统也断绝了。

以后，欧洲经历了中世纪的长期宗教统治，其辉煌的戏剧传统横遭隔断，

^① 在下文中，如无特别说明，“希腊”、“罗马”均指古希腊、古罗马。

只在教堂宗教戏剧中维系一点余脉。于是，欧洲戏剧的复兴，只好等待16世纪以后欧洲文艺复兴的历史机遇了。

第一节 古希腊悲剧和喜剧

一、酒神祭祀与戏剧比赛

酒神祭祀，是拉开古希腊悲剧和喜剧历史序幕的狂欢前奏。

希腊人认为，酒神狄俄尼索斯代表着人类生命的热情，代表着世界上一切非理念的力量，包括快乐和疯狂。因此，酒神祭祀和人们快乐地宣泄情绪连在一起，这种宣泄需要借助装扮表演来完成。于是，戏剧就应运而生了。首先，人们抬着狄俄尼索斯的神像，共同参与一场充满醉态的狂欢歌舞游行。然后来到祭台，把神像供奉在神坛上，呈上宰杀的山羊等供品，身着羊皮、头戴羊角的“羊人歌队”开始演唱《山羊之歌》，歌颂酒神的生平事迹，同时向他献上美好的赞颂。这种演唱最初只是一种单纯的咏唱，由领唱、合唱、对唱等组成，用双管箫进行伴奏，没有人物扮演。以后，要

求人们能够把唱词中的场景再现出来，以增加演出的生动性，就由一个演员来专门扮饰人物。随着歌唱内容的展开，他轮流装扮其中的每一个人物，进行相应的模仿表演——第一位戏剧演员就此诞生。这种对唱和装扮形式，成为戏剧的滥觞。

逐渐地人们不再满足于仅仅表现酒神本人的事迹，而把表演内容扩大到展现其他神祇和英雄的故事。荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》，为希腊戏剧的发展提供了最为直接的素材来源。歌队也不再专门装扮成羊人，而是随时根据歌唱的内容装扮成各类人物。人们从戏剧表演中得到更大的乐趣，于是把参加扮演的演员从一个增添到两三个。角色的增加，孕育了对话和戏剧冲突，戏剧动作也由此获得了稳定的依附。就这样，正式的戏剧诞生了。

希腊戏剧的第一个确切记录见于公元前534年。在这一年雅典举办的“城市酒神节”的各项活动中，加入了悲剧演出的竞赛。竞赛冠军得主的姓名保留了下来——塞士比斯，他成为世界上第一个为人所知的戏剧演员。

至此，戏剧完成了它从宗教仪式到