

西洋戏剧史

廖可兑编

上册

中央戏剧学院戏剧理论教研室印

一九六〇年八月份

引言

第一章 古代戏剧

緒 論

第一节 古代希腊戏剧

古代希腊的历史发展概况

戏剧的起源与发展

作家与作品

戏剧演出与剧场

第二节 罗马戏剧

罗马的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

戏剧演出与剧场

第二章 封建主义形成与繁荣时期的戏剧

(公元第五世纪至第十五世纪)

緒 論

戏剧的形成与发展

第三章 资产阶级关系发生时期的戏剧

资产阶级关系发生时期的戏剧

(公元第十六世纪至第十七世纪)

緒 論

第一节 意大利戏剧

意大利的历史发展概况

戏剧的发展

剧场建筑与舞台

第二节 西班牙戏剧

西班牙的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第三节 英国戏剧

英国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第四节 法国戏剧

法国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第四章 启蒙运动时期的戏剧

(公元第十八世纪)

緒 論

第一节 英国戏剧

英国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第二节 法国戏剧

法国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第三节 意大利戏剧

意大利的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第四节 德国戏剧

德国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第五章 资本主义在先进各国胜利与确立时期的戏剧

(公元一七八九年至一八七〇年)

緒 論

第一节 法国戏剧

法国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

戏剧演出与表演艺术

第二节 德国戏剧

德国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

戏剧演出与表演艺术

第三节 英国戏剧

英国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第六章 资本主义开始衰落及其转变为帝国主义时期的戏剧 (公元一八七一年至一九一七年)

緒 論

第一章 法国戏剧

法国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第二节 斯堪狄纳维亚的戏剧

斯堪狄纳维亚诸国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

第三节 德国戏剧

德国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第四节 英国戏剧

英国的历史发展概况

戏剧的发展

作家与作品

剧院与表演艺术

第七章 第一次世界大战与十月社会主义革命胜利以后的戏剧

(公元一九一八——)

緒 論

第一节 美国戏剧

美国的历史发展概况

戏剧的发展

戏剧创作与演出

第二节 英国戏剧

英国的历史发展概况

戏剧的发展

戏剧创作与演出

第三节 法国戏剧

法国的历史发展概况

戏剧的发展

戏剧创作与演出

第四节 德国戏剧

德国的历史发展概况

戏剧的发展

戏剧创作与演出

戏剧史是一门科学。它研究戏剧艺术的起源，形成发展及其在人类社会生活中的作用。

人类社会发展的过程分为五个主要阶段：原始社会，奴隶社会，封建社会，资本主义社会与共产主义社会（社会主义社会是共产主义社会的低级阶段）。与此相联系，历史学家又将人类的历史分为古代，中世纪，近代与现代四个阶段；原始社会的历史则被称为史前史。

人类的原始祖先最初是过着穴居野处的生活。他们成群结队地到处游荡，寻找地面上极其贫乏的现存物资保暖充饥。后来，他们逐渐由使用非常粗简的劳动工具进而使用比较复杂的劳动工具，由狩猎生活进入畜牧生活与原始的农作生活，由四处移动到定居下来，由种族分化为氏族。这是一个漫长的历史发展过程。

在原始社会，人们一代一代共同生活，共同劳动，虽然知识极其有限，但却创造出相当丰富的艺术。他们已经有了诗歌，神话，传说，舞蹈，音乐，绘画，雕刻与戏剧等。

原始戏剧是从舞蹈中产生出来的。原始人类在劳动以后，由于身体机能的要求，休息时总要作一番轻松的活动，以传达自己的心情和感受，表现生理和心理的满足。这样便产生了原始舞蹈。在原始部落中最常见的两种舞蹈是猎舞和战舞，前者具有操练性质，后者则有鼓动作用。

著名的爱斯基摩的猎舞是这样表现狩猎海豹的情形的：猎人穿着兽衣，装扮着海豹的模样，摹拟它的种种动作，悄悄地向它爬去，等到接近它便进行狙击。在印第安人那里有一种模仿猎取野牛的表演：一个人装一只小牛，苦苦地哀叫；另一些人装着狼，袭击小牛，于是野牛出来抢救小牛，猎人乃将野牛猎取。

、婆罗州有这样一种战舞：一个战士带着武器，表示作战的动作，小心翼翼地爬行，穿过森林，向四周探望；忽然间，他发现一个藏着的敌人，立即展开战斗，最后将敌人消灭。如果说，这个战舞富于戏剧意味那么，澳洲一个部落的战舞就有着更高级的戏剧形式与更复杂的故事情节了。它在月夜的森林中表演，并有庞大的乐队伴奏。开场时，扮演一群牲畜的人从林中出来，走到一块草地上吃草，模仿牲畜的各种动作。后来，一队狩猎的黑人出现，刺倒两只牲畜，准备切食。正在这个时候，一群白人侵入，于是引起了一场激战。结果，在观众的欢呼中，黑人将白人击退，取得了战争的完全胜利。

以上不过是许多种原始舞蹈中的几个例子。它们正是戏剧艺术的原始形式；原始剧戏是与舞蹈和音乐分不开的。

原始戏剧是原始人类现实生活的一部分，是他们的实际劳动与斗争情形的再现，是他们从生活实践中得到的认识，思想，情感与情绪的具体表现。很明显，戏剧和其他的艺术一样，既有一定的功利为其目的；也包含着娱乐性质，但娱乐性质是居于从属地位的。

原始戏剧的演出是与原始人类的宗教仪式密切相关的。原始人在许多节日里，如庆祝狩猎的成功战争的胜利或农作物的播种与收获的时候往往举行戏剧演出，用以祭祀神灵。我们知道，由于智力不发达，原始人不能正确地认识自然，无法抵御自然灾害，以为自然界的种种力量，都有一定的神在掌握，因而产生了崇拜神灵的心理。但是，“在原始人的观念中，神并非是一种抽象的概念，一种幻想的存在，而是一种武装着某种劳动工具的完全现实的人物，神是某种工艺的能手，人们的教师和同事”。（高尔基：“苏联的文学”。）为了减轻劳动，战胜各种灾害，增加生产，改善生活，人类的原始祖先不得不出种种办法去影响神，祈求并索取神的援助。这样便产生了原始的宗教仪式。

宗教仪式对于戏剧艺术的形成与发展是有着重大的影响的，这在西洋戏剧史中得到充分的证明。古代希腊戏剧与罗马戏剧都是产生于民间的宗教仪式，古代希腊戏剧甚至在最繁荣的时期，也是同宗教仪式密不可分的。

第一章 古代戏剧

緒 論

人类历史开始于遙远遙远的古代。

就整个人类社会发展的过程而言，我們所能依据实物与文献考察到的历史时间是非常短的。历史学家认定，古代希腊文化史开始于公元前三千年，罗马的就更晚了。大约在公元前二千年，希腊已经产生阶级社会和国家，不过这只限于极其个别的地方。希腊奴隶制度的普遍繁荣要到公元前第五世纪至第四世纪，罗马奴隶制度的高涨时期则是公元前第三世纪至第二世纪。

在氏族社会，人们生活在原始公社制度下，共同劳动，共同抵禦各种敌人，一切事务，如劳动生产，分配，内部纠纷，对外作战等等，都由族长负责处理。这时候，还没有私有财产，没有阶级与剥削。

随着劳动工具的改进与生产技巧的提高，社会分工开始了，手工业从农业里分离出来，因而氏族与氏族之间以及个人与个人之间开始有了商品交换，财富也就随之产生，私有制逐渐代替了以往的公有制。

有的人积蓄了大量的财富，有的人则贫穷下来。富有的领袖和财主们终于成了权門显貴，不断地进行剥削和战争掠夺，把大批穷人和俘虏变为奴隶，强迫他们从事各种劳动，并且运用暴力手段防止和镇压他们的反抗。就这样剥削阶级与被剥削阶级形成了，阶级社会和国家出现了，

人类由原始社会进入奴隶社会。

奴隶制度的生产是以奴隶为基础的。在这种制度下，生产力的发展促使多方面的劳动分工与产品交换。但是，生产资料完全掌握在奴隶主的手里，奴隶们辛辛苦苦地操劳，一无所得，因而他们对于劳动生产毫无兴趣；同时，奴隶主不仅不考虑他们的劳动条件与生活处境，而且也只能供给他们以非常粗劣的劳动工具，所以他们的劳动生产率很低。他们所生产的物资除了满足奴隶主的生活需要之外，剩下的也就不多了。

奴隶不能享受任何政治权利，当然更谈不上什么社会地位，他们不过是会说话的劳动工具而已。奴隶主可以任意处置奴隶，有权将他们出卖，甚至把他们杀死。奴隶遭受残酷的折磨和非人的待遇，有的人在皮鞭之下生活，有的人带着沉重的铁镣劳动，无穷无尽的痛苦以及可怕的灾难与死亡经常在威胁他们。然而，就是在最黑暗最残暴的统治下，奴隶也是会起来反抗他们的主人的。在古代希腊历史上，奴隶同奴隶主的斗争始终没有停止过。大小规模的奴隶暴动到处都有，此起彼伏，有的地方甚至把奴隶主的政权都推翻了。柏拉图说得对，奴隶是永远不会成为奴隶主的朋友的。奴隶与奴隶主之间的矛盾是古代希腊社会的基本矛盾。

在罗马，奴隶暴动更是层出不穷的事情。公元前七四年至七一年斯巴达克斯所领导的暴动是古代历史上著名的一次奴隶暴动，它曾经震撼整个的罗马社会，罗马的奴隶主一个个为之胆颤心惊。罗马政府调动大批装备优良的军队来对付这次暴动，经过三年的时间，好不容易将它镇压下去。奴隶暴动常常影响罗马的政局，使统治者疲于奔命，最后并且汇同蛮族的侵入，消灭了罗马帝国，从而葬送了古代的奴隶制度。

在古代希腊罗马，体力劳动是人们所鄙视的，自由人谁也不愿意从事体力劳动。让奴隶承担这种劳动是既省事，又合算，因而奴隶主便把

各种体力劳动特别是笨重肮脏的活计强加在奴隶的肩上。低官奴隶的生产率很低，但是他们的劳动果实却可以满足奴隶主的生活要求与其他的物质需要，这就是为奴隶主创造了进行各种文化活动科学研究以及文艺创作等所必须的基本条件。有了奴隶劳动生产，奴隶主才得有閑暇的时间去思考問題，著书立論，为人类創造文明。由此可見，古代希腊羅馬在文化方面所获得的成就，是与奴隶的艰苦劳动分不开的。古代希腊羅馬的文化，特别是希腊的文化，包括哲学、科学、文学、戏剧、建筑、雕刻等等，已經达到相当高度的水平，为現代欧洲文明打下了深厚的基础。毫无疑义，这是古代奴隶制度所产生的結果。

关于古代奴隶制度的重大意义，恩格斯在“反杜林論”里作过深邃的闡述。他說：“只有奴隶制度才使农业和工业之間更大規模的分工，成为可能，并因此而为古代文化的昌盛——为希腊文化創造了条件。沒有奴隶制，就沒有希腊的国家、希腊的艺术和科学；沒有奴隶制也就沒有羅馬国家，而沒有希腊和羅馬所奠定的基础，也就沒有近代的欧洲。”

第一节 古代希腊戏剧

古代希腊的历史发展概况

希腊是世界古国之一。整个欧洲古代历史，实际上是从希腊开始的。

在漫长的历史发展过程中，古代希腊人曾经创造丰富多采的文化，给后代欧洲各国以及欧洲以外的国家以不可磨灭的影响。他们的艺术创作，“仍能给我们以艺术的满足，并且就某方面说是当作规范和高不可及的模本。”（马克思：“政治经济学批判导言”）

希腊历史溯源于克里特——迈锡尼时代。从荷马史诗《伊利亚特》与《奥德赛》中，我们可以看到公元前第十二至第八世纪的希腊社会概况：氏族制度的瓦解与奴隶制度的产生。在公元前第八世纪至第六世纪之间，希腊社会即由氏族贵族阶级的统治过渡到奴隶制度的国家。

古代希腊包含许多大小不一的城邦，它们的社会发展情况各不相同。一般说来，希腊奴隶社会在公元前第五世纪已经达到高度的繁荣，而这种繁荣乃是与著名的希波战争密切相关的。在这次战争当中，希腊人得力于雅典的海军，击败波斯的侵略者，因而雅典成为许多城邦的盟主，称霸于希腊世界。

在希波战争以前，雅典的奴隶制度已经很发达，奴隶主们利用奴隶的劳动力，实行农业与手工业的分工，促进了生产力的发展，打下了他们的经济基础。战后，他们又从俘虏与其他方面得到更多的奴隶，替他们制造各种手工业品，开作坊，采矿与务农等等，使他们的财富大为增加。由于对外的掠夺与对奴隶的剥削，雅典的经济很快地繁荣起来。在政治方面，雅典长期以来就存在着贵族派与民主派之间的斗争，但民主力量不断地高涨。到公元前第五世纪伯里克利斯执政期间，雅典的民主政治

便达到了顶点。

伯里克里斯执政期间（公元前461—429）被称为雅典的“黄金时代”。这位伟大的政治家曾经接纳各方面的人才，立意把雅典建设成为全希腊的政治经济与文化的中心。在他的领导与鼓舞之下，雅典的文化事业，特别在建筑雕刻与戏剧艺术方面，获得辉煌的成就。他对于戏剧创作与演出活动非常重视，悲剧诗人索福克勒斯便是他所敬爱的朋友。据说“观剧津贴”是他创始的。的确，古代希腊戏剧的繁荣是与伯里克里斯分不开的。当然，他对于艺术事业的重视，不只是为了单纯的艺术目的，而且还有经济目的与政治目的在，因为这样可以繁荣经济，缓和阶级斗争。在政治上伯里克里斯扩大了民主权利，并以各种办法鼓励雅典公民参与政事；但是这种民主政治，仍不过是奴隶主的民主政治，享有政治权利的只是一部分雅典的公民，占雅典人数大部分的奴隶，外邦人与妇女都没有这种权利。在经济方面，伯里克里斯利用各个盟邦的捐献，对外贸易与掠夺以及剥削奴隶得来的收入充实自己的力量。这些收入不仅用作各种建设的资金与军事开支，同时也用来救济大批的贫民。很显然，这种经济与政治的基础是不稳定的。

在雅典民主政治的鼎盛时期，希腊有两个中心力量：一个是以民主政治的雅典为首的提洛同盟；另一个是以贵族政治的斯巴达所领导的伯罗奔尼撒同盟。他们彼此之间与各城邦的内部存在着一系列的矛盾与冲突：贵族与民主，穷人与富人，奴隶与奴隶主，侵略与反侵略等等，酝酿着大规模的战争。在公元前四三一年，这两个敌对同盟之间的战争终于爆发了。因为伯罗奔尼撒同盟首先发难，这次战争得名为“伯罗奔尼撒战争”。这次战争一直延续了二十七年之久，几乎席卷所有的希腊城邦。结果，雅典被斯巴达打败，从此一蹶不振；但其他的希腊城邦也都因战祸而贫弱下来，直到整个希腊被罗马灭亡（公元前146年）为

止，他們誰也沒有力量建成象当年雅典那样强盛的城邦。

在希腊各城邦之間，象物質生活方面一样，人們的意識形态也有着密切的联系。希腊人最古老的意識形态是神話。我們知道，神話是古代的人們企图解釋世界征服自然以及歌功頌德所創造出来的，其中体现各种意識形态如宗教，道德，政治，科学，哲学与艺术等等，既有现实成分，也有幻想。希腊神話对于希腊艺术的影响占着头等重要：是希腊艺术的源泉。馬克思曾經指出：“希腊神話不只是希腊艺术的武庫，并且是它的园地。”（馬克思：政治經濟学批判导言）

古代希腊人是泛神論者，相信自然界的每种現象都是一种神的作用。掌管雷电的神宙斯系神中之王；其他如太阳神或光明与詩歌之神阿波罗，勇敢善战之神或工艺之神雅典娜，海神波賽頓，財神或商业神赫米斯，农神狄米特，猎神亚特米斯，爱神亚弗罗狄提，酒神狄奧尼索斯等都是重要的神。古代希腊人認為神是万能的，不朽的，但是他們与人一样，是受着命运的支配的。他們之間有血緣关系，組織关系或社会关系，他們有欲念，私情，癖好与爭吵，他們穿着富丽堂皇的服装，掌握一定的武器，有时互相仇杀，有时站在某一方面，参加人間的战斗。总之，希腊的神在許多方面是与人一样的。这种神的观念被称为“神人同形同性論”。宙斯統率众神，高居奥林帕斯山上，观察事物，主管世界，必要时召集众神会议討論問題，制定解决問題的方案，然后执行。这种情形頗与古代希腊的政治制度相类似，神使我們联想到古代希腊的貴族統治阶级。

为了供奉神灵，古代希腊人开始建筑神坛，后来又兴建庙宇。多多那的宙斯神坛与特尔斐的阿波罗神是古代希腊人最崇敬的地方，当他們遇到无法解决的困难时，便去祈求“神示”，預知禍福。在确定的日子里，他們举行祭祀神灵的庆祝大会，其中有各种游艺比賽。古代希腊人不仅崇拜神而且崇拜英雄，因此有許多英雄人物也被拥入神灵之列，在氏族社会里。

希腊人开始崇拜自己的祖先，把祭祀祖先与安葬家人的事 视为一种神圣的责任。他们认为，绝嗣是人生莫大的不幸，曝屍于外即褻瀆神灵，复仇系亲属的义务，“家族诅咒”必有灵驗。

这些宗教信仰与倫理道德观念，在古代希腊的文艺创作中都打下了他們的烙印，不过这些原始意识形态的痕迹越到后来就越淡漠了。随着时代的推移，古代希腊的文艺创作不仅内容起了变化，体裁也有所不同。在氏族社会，贵族英雄欢喜从事軍事冒险，因此产生了荷馬的史詩。到了公元前第七世紀与第六世紀之間，自然經濟为貨幣經濟所代替，人們要求独立自主，摆脱氏族的庇护，这就产生客观与主观之間的矛盾，于是抒情詩夺去了史詩的地位。在公元前五世紀，民主力量空前高漲，因而富有群众性的戏剧艺术日益发达起来，駕乎他种文艺之上。

在公元前第五世紀民主政治繁榮时期，雅典人的意识形态有如下面的一些主要特征：氏族貴族的思想意識让位于民主的思想意識，人們逐漸相信自己的力量。民主政治的根本原則是公民忠于国家的义务与发展个性的权利相結合，政府一方面要求公民爱戴祖国，另一方面让他们发展个人的才能，增加他們的福利，保护他們的私有財產。人們认为，公民应该具备各种“美德”，如勇敢，正直，虔誠，合乎“中庸之道”等等，而且肉体的美与精神的美同等重要。他們既关怀私人生活，也热社会活动与国家大事。唯物論与无神論的哲学思想已經萌芽；但宗教的保守思想仍占主要地位，一般人並不怀疑神是宇宙的主宰，只是他們的宗教观念比以往更加抽象，理智代替了偶像崇拜。詭辯学說已經开始流行。詭辯学派的哲学家对于許多問題的观点并不一致，一般地說，他們对于现存的社会制度与文化采取怀疑的态度，不承认人类有什么共同的生活准则与社会制度，不相信客观真理，否定神的存在，如此等等。詭辯学家的怀疑主义与主观主义妨碍了他們对于各种問題的探討，有时他

們玩弄文墨，炫耀才華，表現極端形式主義的作風；但是他們對於當時的哲學思想與文藝創作都有很大的影響，悲劇詩人歐里庇得斯便是接近說辯學派的作家之一。對於神話的解釋已經有所改變。神話仍舊是悲劇的創作題材，然而往往只是被用來表現作者自己的思想情感。

公元前第四世紀，整個希臘的政治是分崩離析，經濟與文化日益衰落，人們喪失了愛國熱忱，少於過問國家大事，因此產生了專制獨裁政治。希臘人脫離現實的傾向，在各種創作中也得到反映。這時比較發達的是哲學，歷史學與演說學。在演說學里所研究的修詞，只是寫在書本上的東西，並不適用於實際的演說；柏拉圖的整個哲學思想與亞里斯多德的一部分哲學思想都是以脫離現實為其特徵。如果再考查一下文藝方面的情況，也可以發現類似的趨勢。例如，公元前第五世紀那種具有現實意義與全民性的戲劇藝術由於失去群眾基礎與政府的熱烈支持，現在是大為衰落了。

从公元前三三七年起，整個希臘的命運掌握在馬其頓人的手裡，開始了希臘主義時期。所謂希臘主義，是指希臘文化與東方文化的結合，這是馬其頓國王亞歷山大征服東方各國的結果。在希臘主義國家裡，奴隸制度的經濟基礎沒有改變，實行軍人地主貴族統治的中央集權制，產生了混合的，帶着世界主義與個性主義的各種文化。公元前第四世紀與第三世紀是希臘主義文化的全盛時期。這時候，科學技術特別發達，文學藝術也還比較活躍。此後，隨着經濟生活普遍崩潰，專制政治加強各種文化活動奄奄一息了。

戲劇的起源與發展

希臘戲劇起源于酒神祭祀。

公元前第八世紀的貴族意識形態讓位於第五世紀至第四世紀的民主