

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

上海三联人文经典书库

67

世界戏剧史

· 第十版 ·

上

[美] 奥斯卡·G.布罗凯特 弗兰克林·J.希尔蒂 著
周靖波 译

HISTORY OF THE THEATRE

上海三联书店

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

上海三联人文经典书库

67

世界戏剧史

· 第十版 ·

上

[美] 奥斯卡·G.布罗凯特 弗兰克林·J.希尔蒂 著

周靖波 译

HISTORY
OF
THE THEATRE

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

世界戏剧史(第十版)/[美]布罗凯特,[美]希尔蒂著;周靖波译. —上海:上海三联书店,2015.12

(上海三联人文经典书库)

ISBN 978-7-5426-5416-8

I. ①世… II. ①布…②希…③周… III. ①戏剧史—世界
IV. ①J809.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 288093 号

世界戏剧史(第十版)

著 者/[美]奥斯卡·G. 布罗凯特、弗兰克林·J. 希尔蒂

译 者/周靖波

责任编辑/黄 韬

装帧设计/鲁继德

监 制/李 敏

责任校对/张大伟

出版发行/上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址/www.sjpc1932.com

邮购电话/021-22895559

印 刷/上海展强印刷有限公司

版 次/2015 年 12 月第 1 版

印 次/2015 年 12 月第 1 次印刷

开 本/640×960 1/16

字 数/1300 千字

印 张/63.5

书 号/ISBN 978-7-5426-5416-8/J·221

定 价/128.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-660510725

前言

xi

《世界戏剧史》的第十版标志着本书问世四十周年。从未有人在一生中用这么长的时间反复思考戏剧的性质、历史的性质以及戏剧史应该以怎样的方式才能得到最完美的呈现。身为学者和教师，我们一直在密切关注这些变化，并将许多内容用在我们自己的研究和教学中。但作为作者，我们则倾向于概述已经存在的作为世界范围内的特殊表演形式的戏剧知识当前的状况，尽量不对那些有可能使用这些材料的人在研究方法上加以限制。我们鼓励这本书的读者和使用这本书从事教学的人员，在研究戏剧史时探索使用多种理论视角。我们希望我们已经提供了足够丰富而详尽的材料，每位读者都可据以作出明智的判断：某一方法对它所提出的应加以考察的问题是否具有解决的能力。

《世界戏剧史》涵盖了世界范围内从最早的有可靠文献记录的戏剧起源直至现在的全部戏剧史。虽然它对戏剧的覆盖范围既广泛又详尽，却并非无所不包，而它也无此意向。在一本书中，由于篇幅所限，不可能对它所应涉及的所有主题面面俱到。我们的目标是提供一个语境，以追踪戏剧在各时代的发展，从而为更深入的研究提供一个起点。还应注意到，我们所谓的发展，只不过是艺术家和艺人试图对从前辈所继承的戏剧加以改进的过程中所体现的形态的变化。虽然推动戏剧发生变化的目的是要“改进”它，但那些变化无论在时人眼里还是在后人

眼里并不一定就是改进。在戏剧中,变化是无可避免的,但这并不意味着戏剧就此能变得更好(或更坏)——它只能说明戏剧中总是存在着差异。

第十版的《世界戏剧史》考察了作为艺术形式的戏剧的极端复杂性,它在特定文化中的功能,它的众多组成部分——包括表演、观众、剧场空间、(书面的或非书面的)文本、编剧、演出设计、机械装置、特效、音乐、舞蹈、导演、经营管理、批评等等。我们的目标一直全面考察作为文化机制的戏剧的历史,而不是对其中的任何部分作穷尽式讨论。我们所关心的始终是使得每一个时代的戏剧独具特色的独有的常规和惯例,以及这些常规和惯例对后世的发展有过哪些重要贡献。人们也可以使用这本书去阅读任一主题的通史,方法是选择若干交叉章节的相关页码;如果读者有此需要,我们可以将安排主题排列方式的权力交给读者。

戏剧的根本特性何在,这个问题并不一定有明确的答案。被某些艺术家和学者称作“戏剧”的表演形式往往遭到另一些人的拒绝,但双方的论点都可以作为进一步确认戏剧为何的良好起点。我们不想在此卷入争论,但我们已经为读者提供了广阔的视野,他们可以借此充分认识到相关问题的复杂性。

xii

为了方便使用,我们在《世界戏剧史》中将材料以历史年代为顺序分单元排列。按年代顺序的结构方式凸显了戏剧变化的历史语境,同时也可以更清楚地看出每一代戏剧人从他们的前辈继承了什么,但这并不一定包含因果关系。剧场中的艺术家和艺人总是对他们所发现的戏剧作出回应,但他们的回应并不是简单的,通常也不是可以轻易作出解释的。正由于此,学者们提出了许多理论,以解释戏剧为什么会有这些变化、何时发生了这些变化。

本书中的材料也是按照地理方位编排的,但这不应该遮蔽这样一个事实,即戏剧人常常从别的文化中借来思想,并将这些思想融汇在他

们自己的作品中。读者也不必严格遵循年代和地理的安排;每一章,甚至一章中的每一单元,都可以打乱顺序阅读。

历史记录是事实和阐释的混合体,因而,学者们得出的结论大相径庭,甚至当采信同一事实时也会如此。《世界戏剧史》一直提醒读者,要留意学术界重大的意见分歧。但是,本书并不是一部历史编纂学(即历史写作方法)的历史,它只是对运用了历史写作方法加以整理的基本资料的概述。

《世界戏剧史》每更新一版,都会添加新的资料,概述当前的论争,将戏剧史的下限延伸到当下。第十版也不例外。它仔细地保留了覆盖面广、关注细节的特点,这正是它长期以来在国际上为人所知的原因所在。每一章都经过了更新和修订,某些部分经过了重新组织和压缩,使得重点更加突出,其他部分则做了实质性的扩充,或介绍新发现,或使覆盖范围更加全面。第九版的截止时间是2001年,第十版则将历史带入2007年。因为戏剧往往可以借助视觉材料得到最有效的理解,所以本书使用了大量插图,其中许多是新添的,它们可以使得对书写文本的理解更加清晰,对特定时代戏剧的视觉特征有具体了解。

一部涉及范围如此广泛的著述显然须仰仗许多学者的工作。《世界戏剧史》的每一版逐章附录的参考书目既是对本书写作过程中所使用的主要知识来源表示感谢,也是为更深入的阅读提供指南。

在这一版的准备过程当中,许多人都给予了帮助,在此表示衷心的感谢,尤其要感谢辛西娅·森·希尔蒂(Cynthia Seng Hildy)为本版得以顺利付梓而付出的努力。除了对大作已列入参考书目的学者们表示感谢之外,还要感谢那些在课堂上和研讨班上为数众多的学生们对我们的知识所给予的贡献,还有许多通过互联网与我们联系的学生和学者对内容提出了必要的更正意见和补充建议。还要感谢许多个人、出版社、图书馆、资料保存机构不仅允许我们复制相关材料,还提供了插图和原始资料。

我们还要感谢以下评论者,他们为我们提供了弥足珍贵的反馈意见:贝勒大学的迪安娜·M. 托腾·比尔德(DeAnna M. Totten Beard),詹姆斯·麦迪逊大学的丹尼斯·C. 贝克(Dennis C. Beck),迈阿密大学的马修·吉特金(Matthew Gitkin),明尼苏达州立大学的尼娜·M. 勒努瓦(Nina M. LeNoir),爱丁博罗大学的金伯利·瓦格纳(Kimberly Wagner)。还要感谢阿林和培根出版社(Allyn & Bacon)的团队所作出的努力:项目经理丽莎·苏斯曼(Lisa Sussman),策划编辑珍妮·扎列斯基(Jeanne Zalesky),总编辑卡伦·鲍威尔(Karon Bowers),出版经理唐纳·西蒙斯(Donna Simons)。

《世界戏剧史》已经成为相关领域的主要著作,其时间跨度已经经历了一代人,并已被翻译成许多文字,包括捷克文和韩文。第十版将一如既往地保持它已有的特色,成为服务于莘莘学子的同类书籍中最成功的文本。

目录

前言	1
1. 戏剧的起源	1
戏剧起源于宗教仪式的理论	1
述行元素及其功能	3
关于戏剧起源的其他理论	5
北非与近东	7
史料举隅	10
2. 古希腊剧场与戏剧	13
悲剧的起源	15
前五世纪的悲剧	16
萨图罗斯剧	19
前五世纪的希腊喜剧	20
戏剧节	21
戏剧的评选与资助	24
演员与表演	24
合唱队	25
音乐与舞蹈	27

服装与面具	28
舞台与演出	31
观众席与观众	36
前五世纪之后的雅典戏剧	37
史料举隅	39
 3. 希腊化时期、罗马、拜占庭的戏剧	42
希腊化时期的戏剧	42
戏剧理论	43
新喜剧	43
演员与表演	45
服装	46
希腊化时期的剧场建筑	47
希腊拟剧	49
罗马戏剧	51
伊特鲁里亚和奥斯坎祖先	52
罗马语境	53
罗马的节庆	55
罗马共和国时代的戏剧	55
罗马帝国时代的戏剧	58
阿特拉闹剧	60
罗马拟剧	60
哑剧	62
演出安排	62
罗马的剧场建筑	63
舞台布景	67
演员与表演	70

面具与服装	72
音乐	73
其他娱乐	74
其他娱乐场所的结构	76
西罗马帝国戏剧的衰落	77
东罗马帝国和拜占庭的戏剧	80
拜占庭戏剧	81
伊斯兰的兴起	84
史料举隅	85
 4. 中世纪欧洲戏剧	 87
公元 500 年至 900 年的戏剧	89
早期中世纪	90
礼拜仪式剧	92
礼拜仪式剧的上演	96
愚人节	97
盛期和晚期中世纪	97
教堂外的演出	99
俗语宗教剧作	101
演出安排	102
露天演出主持人	103
演员与表演	105
服装	107
舞台	107
布景	111
特殊效果及机械装置	113
音乐	115

观众与观众席	115
世俗戏剧诸形态	116
笑剧	117
道德剧	118
文艺社	122
插剧	122
比武,默剧,假面剧	124
皇家入城式与街道庆典	126
中世纪戏剧的终结	128
史料举隅	129
5. 1642 年之前的英国戏剧	133
早期都铎戏剧	134
大学才子	137
莎士比亚及其同时代人	138
雅各宾和卡洛琳时代的剧作家	141
政府的戏剧法规	143
演出团体	145
剧场状况	148
公众剧场	149
私人剧场	157
布景、道具、特效和音乐	161
服装	163
观众	164
斯图亚特宫廷演剧和假面剧	164
意大利理想在英国	168
史料举隅	170

6. 1700 年之前的西班牙和新西班牙戏剧	174
宗教戏剧	174
世俗戏剧	177
早期专业剧场	178
洛佩·德·维加与同时代人	179
卡尔德隆与同时代人	180
演出团体	182
演员与表演	183
服装	184
庭院剧场和大剧院	186
舞台与布景	189
美洲戏剧	190
宫廷娱乐	192
史料举隅	195
7. 1700 年之前的意大利戏剧	198
文艺复兴戏剧	199
风格主义与巴洛克艺术的兴起	201
新古典主义理想	202
插剧与歌剧	204
新式舞台布景惯例的形成	205
剧场建筑的发展	212
舞台机械和特效	215
音乐与舞蹈	218
节庆语境	218
舞台灯光	218
即兴喜剧	220

意大利各城邦戏剧的衰落	225
史料举隅	225
8. 1700 年之前的法国戏剧	228
1597 年之前的宫廷戏剧和学校戏剧	229
1597 年之前的巴黎公众戏剧	231
公众戏剧, 1597—1629	231
新古典主义理想的胜利	234
演出团体, 1629—1660	237
公共剧场, 1629—1660	238
公共剧场的舞台布景, 1629—1660	239
法国宫廷的意大利布景惯例: 意大利歌剧, 机械戏剧, 芭蕾	241
法国宫廷戏剧: 机械剧场, 喜剧芭蕾, 法国歌剧, 1660—1700	243
法国戏剧, 1660—1700	245
演出团体, 1660—1700	249
法国表演团体的组织	250
剧场建筑和舞台布景惯例, 1660—1700	252
十七世纪的结束	254
史料举隅	254
9. 1800 年之前的英国戏剧	257
1642—1660 年的戏剧活动	258
戏剧的重建	258
表演团体, 1600—1700	262
英国戏剧, 1660—1700	262
英国剧作, 1700—1750	266

政府的戏剧管理条例	269
英国剧作, 1750—1800	270
剧作家	273
财政政策	273
剧场建筑	274
布景惯例	277
服装惯例	280
演员与表演, 1660—1800	280
观众与演出	286
外省戏剧	287
北美殖民地戏剧	288
史料举隅	290
 10. 1800 年之前的意大利和法国戏剧	 293
意大利舞台设计的演进	293
十八世纪的意大利剧作	299
十八世纪的法国剧作	302
剧作家	306
巴黎的演出团体	307
演员与表演	313
服装惯例	316
剧场建筑	318
布景惯例	320
史料举隅	322
 11. 1800 年之前的北欧和东欧戏剧	 324
德意志各邦国的宫廷戏剧	325

耶稣会士戏剧	327
德意志邦国的早期公众戏剧	329
高特舍德和诺伊贝尔的改革	331
演出团体与国家剧院	333
莱辛与狂飙突进运动	336
十八世纪的舞台革新	338
F. L. 施罗德和汉堡学派	340
伊夫兰德和曼海姆学派	341
科策布和情节剧的开端	342
歌德、席勒和魏玛古典主义	343
北欧其他国家的戏剧	345
1800 年之前的俄国戏剧	350
史料举隅	353
12. 十九世纪前期的欧洲大陆戏剧	356
拿破仑时期的戏剧——情节剧和浪漫主义	357
拿破仑之后的德语剧作	362
德语戏剧的剧场状况	365
拿破仑之后的法国剧作	368
1850 年之前的法国剧场状况	369
1850 年之前的法国导演和表演	371
1850 年之前的法国布景、服装和灯光	374
1850 年之前的俄国剧作和剧场	379
史料举隅	382
13. 十九世纪前期的英语戏剧	384
英国戏剧潮流, 1800—1843	385

1850 年代之前的英国剧作	387
英国戏剧状况,1800—1843	389
韦斯特里和麦克雷迪	396
美国戏剧,1781—1815	399
美国戏剧的发展,1815—1850	403
加拿大早期戏剧	407
美国和加拿大的剧场状况	408
早期澳大利亚戏剧	415
史料举隅	416
 14. 十九世纪后期的英语戏剧	419
美国戏剧,1850—1870	420
美国戏剧,1870—1895	425
加拿大戏剧	433
澳大利亚及新西兰戏剧	435
英国剧作,1850—1890	436
英国剧场状况,1843—1860	439
英国剧场状况,1860—1880	443
英国剧场状况,1880—1900	448
史料举隅	453
 15. 十九世纪后期欧洲大陆和拉丁美洲戏剧	455
1900 年之前的俄国戏剧	455
1900 年之前的俄国剧场状况	458
1900 年之前的德国和奥地利戏剧	460
1900 年之前的法国剧作	464
1900 年之前的法国剧场状况	467

1900 年之前的意大利和西班牙戏剧	474
1900 年之前的拉丁美洲戏剧	475
新西班牙和墨西哥帝国	477
秘鲁、阿根廷、哥伦比亚、巴西、古巴	478
史料举隅	480
 16. 近代现实主义的开端	483
现实主义的开端	483
萨克森-迈宁根	484
易卜生	487
左拉与法国自然主义	489
安托万和“自由剧场”	491
自由舞台与德国现实主义戏剧	493
独立剧场与英国的现实主义	495
1914 年之前英国传统的延续	498
莫斯科艺术剧院与俄国现实主义	500
1914 年之前的意大利和西班牙戏剧	502
1917 年之前的美国戏剧	503
1875—1914 年重要的技术革新	508
史料举隅	510
 17. 早期非现实主义的选择	512
瓦格纳和非现实主义戏剧	512
法国的非现实主义戏剧	514
法国理想主义的复苏	517
阿庇亚和克雷	518
斯特林堡和弗洛伊德	521