

Global Library Global Library

art•art•art

艺海风景线

● 主编 秋 桦

环球书系 艺术卷

丛书常务编辑：张晓斌

Global Library art
religion literature
quotations strategy

HUANQIUSHUXI

天津人民出版社

作者

戏剧艺术
电影艺术
音乐艺术
舞蹈艺术
美术艺术
建筑艺术

桦臣伟德丁华
秋炜
王刘冯余张

高惠军
鹿运镭霞

目 录

戏剧——多种艺术因素的综合体	1
具“有强烈倾向的诗人”	
——悲剧之父埃斯库罗斯	2
“喜剧之父”阿里斯托芬与米南德的新喜剧	4
对古希腊戏剧的模仿与改编——古罗马戏剧	6
说不尽的莎士比亚	8
第一部表现农民起义的戏剧——维迦的	
《羊泉村》	13
古典主义戏剧的法则——“三一律”	14
从高乃依到莫里哀——法国古典主义喜剧	17
从流泪喜剧到严肃喜剧	20
以演员表演艺术取胜的戏剧——意大利	
假面喜剧	22
“清洗了意大利的舞台”的哥尔多尼——意大利	
的喜剧改革	25
德国民族戏剧的创始人——莱辛	27
浪漫主义戏剧的代表——雨果	29

挪威民族戏剧创始人——易卜生	32
法国现实主义戏剧的开端——《茶花女》	34
果戈里的喜剧观与《钦差大臣》	36
“黑暗王国的一线光明”——《大雷雨》中的 卡杰琳娜	39
丹钦科与契诃夫	41
从《海鸥》到《樱桃园》	44
英国的长寿剧作家肖伯纳	47
正面描写工人罢工斗争的话剧——高尔斯 华绥的《斗争》	50
自然主义戏剧的开路人——左拉	51
第一个塑造无产阶级形象的剧作家	53
从自然主义到表现主义的斯特林堡	55
象征主义戏剧大师梅特林克	58
斯坦尼斯拉夫斯基与布莱希特	60
戏中套戏——皮兰德娄的《六个寻找剧作家 的剧中人》	62
荒诞派戏剧与尤奈斯库	64
美国现代戏剧之父——奥尼尔	65
百老汇戏剧及其他	68
能——歌舞伎——新剧——日本戏剧的发 展脉络	70
印度的莎士比亚——迦梨陀婆	73
孕育了两千多年才出生的“婴儿”	76
电影“婴儿”的诞生人——卢米埃尔兄弟	77

自己收容自己的电影艺术家——梅里爱·····	79
为电影成为独立艺术开辟道路的格里菲斯·····	80
举世公认的电影艺术大师——卓别麟·····	82
以“悲剧”为结局的喜剧演员麦克斯·林戴·····	85
壮志未酬身先卒的路易·德吕克·····	86
两个对立学派的创立者——卡尔·梅育·····	88
爱森斯坦和他的《战舰波将金号》·····	90
维尔托夫和“电影眼睛”派·····	92
二十七岁前没见过电影的电影导演普多夫金·····	93
以抒情见长的杜甫仁科·····	94
巴赞和他的“长镜头”理论·····	96
先锋派电影和“先锋运动”·····	98
现实主义电影的旗手——维斯康蒂·····	100
时起时落的意大利新现实主义影片·····	101
法国电影的“新浪潮”·····	104
戈达尔和“戈达尔艺术”·····	106
安东尼奥尼和他的“三部曲”·····	107
社会派导演山本萨夫·····	108
“黑色天皇”——黑泽明·····	110
“时代之子”——高仓健·····	111
文艺峰者，文艺峰也·····	112
需要警察保护的大明星钱拉·菲利浦·····	114
演拉兹的拉兹·····	115
迷茫不知何处去的费里尼·····	116
扮演比利时大侦探的乌斯蒂诺夫·····	117
美的化身——吉娜·劳洛勃丽吉达·····	118

演邦德怕邦德的肖恩·康纳利	120
多面手“笑星”——皮埃尔·里夏尔	121
成于“疯狂”，死于“疯狂”的约翰·贝勒西	122
固执的史蒂芬妮和英俊的皮尔斯	124
拉美影视明星琼内特·罗德里格斯	125
 音乐的特性及其它	127
音乐曾是上帝的羔羊	128
何谓巴洛克音乐	128
巴赫音乐的魅力是什么	130
亨德尔其人	131
什么是清唱剧和康塔塔	132
庄与谐的艺术——古典派音乐	133
海顿是“交响乐之父”吗	134
怎样听莫扎特	135
如何认识贝多芬	137
室内乐的妙处	138
多彩的旋律——浪漫派音乐	139
钢琴诗人——肖邦的艺术	140
钢琴的魔术师——李斯特	141
帕格尼尼的功绩在哪里	142
“乐剧”大师瓦格纳	143
用音符编织的国旗——民族乐派	144
朦胧带色的音符——印象派音乐	145
被扭曲的旋律——表现主义音乐	146
《春之祭》的骚动	148

维也纳圆舞曲的魅力	149
什么是艺术歌曲	150
“美声唱法”是怎样一回事	151
柔情似水的小夜曲	152
音乐的风俗画——船歌	153
旋律的奥秘	153
某些歌剧为何不上演	154
指挥就是划拍子吗	155
简谱与五线谱	156
你喜欢歌剧吗	157
什么是拿波里歌曲	159
音乐厅的功绩	159
开心一族——爵士乐	160
大都市中的乡音——美国乡村音乐	161
听不明白的先锋派音乐	162
千奇百态的电子音乐	163
电影音乐的作用	164
名琴的奥秘	165
什么是背景音乐	166
还算不算音乐	166
原始文化的宠儿——宗教舞蹈	168
东方舞和东方的舞蹈	168
东方的明珠——印度舞	171
舞蹈史上的桂冠——芭蕾	173
黑色的旋风——非洲舞	176

印第安舞与新大陆风情	178
向着人的心灵呼唤的——现代舞	181
社会活力的象征——流行舞	183
西欧洞窟壁画	186
米隆与他的《掷铁饼者》	187
“断臂美神”维纳斯	189
希腊雕塑《拉奥孔》	190
拜占庭教堂壁画——“政教合一”的产物	191
乔托——意大利文艺复兴的第一位大师	193
意大利文艺复兴雕刻的先驱者——多纳太罗	194
波提切利与他的人体姐妹篇	195
走在时代之前的巨人——列奥纳多·达·芬奇 ...	197
《蒙娜丽莎》	199
《最后的晚餐》	200
米开朗基罗与《大卫》像	202
《末日审判》——人体的百科全书	203
圣母画家拉斐尔	205
《雅典学院》	206
乔尔乔内与威尼斯画派	208
提香	209
丢勒——德国文艺复兴最伟大的画家	211
凡·爱克兄弟与根特祭坛画	212
“农民勃鲁盖尔”	214
卡拉瓦乔与卡拉瓦乔主义	216
巴洛克绘画大师鲁本斯	217

巴洛克雕塑大师贝尼尼	218
普桑和他的《阿尔卡迪亚牧人》	220
自然的镜子——17世纪的荷兰画派	222
17世纪西班牙绘画三杰——里贝拉、苏巴朗 和委拉士贵支	223
宫廷的宠儿——18世纪法国的罗可可绘画	225
大卫的《荷加斯兄弟的誓言》	226
《自由神领导人民》——法国浪漫主义艺术 的里程碑	227
巴比松画派	229
法国现实主义绘画大师库尔贝	231
拉斐尔前派	232
罗丹的《青铜时代》	234
《日出·印象》与印象主义	236
新印象主义和后印象主义	237
巡回展览画派	239
缤纷多彩——20世纪早期的现代主义艺术	240
20世纪最伟大的艺术家毕加索	242
幻梦成真——超现实主义艺术大师达利	244
日新月异——二战后的现代艺术	246
建筑艺术与人	248
不朽的几何学——古埃及的建筑艺术	249
神丘与圣窟——印度和东南亚的建筑艺术	251
血祭的仪式——西班牙占领前的美洲建筑	253
完美的柱式——古希腊的建筑艺术	254

能力至上——罗马建筑艺术	257
礼拜社会——早期的基督教和拜占庭建筑艺术 ...	258
宗教体系与避难所——罗马风建筑艺术	260
沙漠中的奇葩——伊斯兰建筑艺术	261
光的梦幻曲——哥特式建筑艺术	263
人类完美的尺度——文艺复兴时期的意大利	
建筑艺术	264
建筑艺术的戏剧化——巴洛克和罗可可建筑	
艺术	266
前夜——建筑艺术的时代转折点	267
全球的建筑革命——国际风格的建筑艺术	270
多元发展——个人主义和现代技术的多元化	
世界	272

戏 剧

——多种艺术因素的综合体

我们坐在剧场里看戏，随着舞台上的戏剧情节的发展而喜怒哀乐，在这个过程中得到美的享受和情感的陶冶。由此可见戏剧已经成为人们业余生活中的重要内容。

那么，究竟什么是戏剧呢？

我们说，戏剧是一种由演员扮演角色，在舞台上当众表演一定的故事情节，从而表达一定的思想内容的集体创作的综合艺术。

古希腊时期把艺术分为五类：音乐、绘画、雕塑、建筑和诗。戏剧属于诗的范畴。到了近代，“舞蹈”也成为一种独立的艺术门类；戏剧也从诗的范畴中分离出来，成为独立的艺术样式。因此，戏剧也称为“第七艺术”。日本的河竹登志夫指出：戏剧“兼备了从第一到第六的各种艺术样式的一切要素。它兼有诗和音乐的时间性、听觉性，以及绘画、雕刻、建筑的空间性、视觉性，而且同舞蹈一样，具有以人的形体作媒介的本质特性。”也就是说，戏剧是综合了文学、绘画、雕塑、建筑、音乐和舞蹈六种艺术因素，而形成的一种独立的艺术样式。

这些艺术因素在戏剧这个综合体中最直接的、外在的表现形式分别是：

文学因素，主要是指剧本；

造型艺术因素，包括绘画、雕塑、建筑，主要是指舞台美术，即布景、道具、服装、化妆、灯光等；

音乐因素，主要是指音响效果和配乐、插曲等；

舞蹈因素，主要是指演员的表演艺术和舞剧、戏曲中的舞蹈成分。

在戏剧中各种艺术成分不是简单的合并，而是有机的融合。各种不同的艺术表现手段和谐地、有机地、巧妙地融合起来，相互消化吸收，融

会贯通，便成为一种浑然一体的新的艺术形态，这就是戏剧。

在戏剧艺术中，各种艺术因素的地位和作用是不同的。舞蹈因素，即演员的表演艺术是戏剧的本体，居主导的、中心的地位。文学因素，即剧本，是戏剧的文学基础，其中的台词又为演员的表演提供基础。造型艺术因素则运用各自艺术的、技术的技巧从不同角度为演员塑造舞台形象提供辅助性的服务。音乐因素也为演员的表演起辅助作用。

由于戏剧是综合性的艺术，这就决定了戏剧是一个集体共同创作的艺术。它是众多的艺术家，即剧作家、演员、舞台美术家、音乐家、舞蹈家和导演的智慧与劳动的结晶。因此，我们也可以说戏剧是一种集体创造的综合美学工程。

顺便说一句，戏剧一词的含义有两种：狭义的专指话剧；也就是以古希腊悲剧和喜剧为开端，在欧洲各国相继发展起来，并流行于世界的舞台演出形式。广义的还包括东方各国、各民族的传统的舞台演出形式。在我国多使用广义，有时专指话剧；欧美各国则专指话剧，有时也包括歌剧。

具“有强烈倾向的诗人”

——悲剧之父埃斯库罗斯

宙斯在普罗米修斯的帮助下，推翻了父亲，夺得了至高无上的王权。他庇护众神，却鄙视人类；他垄断火种，让人类永远处于黑暗之中。普罗米修斯热爱并同情人类，违抗宙斯的旨意，盗取天火传给人间。他还把技术、艺术、医学、占卜等各种知识传授给人类，使人类能克服一切困难和危机，享受文明与幸福。宙斯为此非常愤怒，下令用铁链将普罗米修斯钉在高加索的悬崖上。还命老鹰每天去啄食他的肝脏。河神劝普罗米修斯与宙斯言归于好，被普罗米修斯婉言拒绝。宙斯又派神使传其旨意，让他说出宙斯的婚姻厄运的秘密。普罗米修斯不但没有讲，反

而嘲笑、训斥了神使。神使恼着成怒的威胁说：你再执迷不悟，宙斯就会掀风浪，兴雷电，把你葬身海底。神使走后不久，果然风雨大作，电闪雷鸣，地动山摇，天海混淆。为维护人类的正义、自由和光明，普罗米修斯被雷电吞没，成为宁死不屈的殉道者。

这就是古希腊悲剧之父埃斯库罗斯的代表作《被缚的普罗米修斯》的剧情。

埃斯库罗斯约生于公元前525年的雅典僭主希庇阿斯暴政统治的末期，成长于雅典奴隶主民主制兴起时期。他虽出身贵族，却拥护民主制度，提倡民主精神。他一生写了79部悲剧。在悲剧竞赛中获奖13次，流传下来的剧本只有7部。最著名的就是《被缚的普罗米修斯》。在这部悲剧中，悲剧家为我们塑造了一位不畏强暴，不怕牺牲，敢于斗争的伟大的悲剧英雄形象。马克思称赞普罗米修斯是“哲学日历中最高尚的圣者和殉道者”，而其他众神在《普罗米修斯》中“悲剧式地受到一次致命伤”。马克思还特别看重埃斯库罗斯，据说每年都要重读一遍他的原文剧本。

埃斯库罗斯的悲剧多是三部曲，采用神话中三个连续性的故事作为主题，写成既能独立存在，又紧密联系的三部剧作。《普罗米修斯》就是由《被缚的普罗米修斯》、《被释放的普罗米修斯》和《带火的普罗米修斯》三部组成。可惜后两部没有留传下来。

他的另一部名剧是《俄瑞斯忒斯三部曲》，这是现存的唯一一部古希腊完整的三部曲；由《阿伽门农》、《奠酒人》、《报仇神》三部组成。这个三部曲的主题是写父权制对母权制的胜利和进步的法制精神对血族复仇观念的胜利。埃斯库罗斯的悲剧充满昂扬的战斗精神，多以欢庆胜利结束，这表明作者对民主制满怀着胜利的信心。恩格斯称他是具有强烈倾向的诗人”。

古希腊戏剧源于祭祀酒神的活动。举行祭祀的时候，有一支穿羊皮、戴羊角，扮成半人半羊的合唱队唱酒神赞美歌。后来在合唱时增加一个演员，扮演几个角色，与合唱队有问有答。这就形成了古希腊戏剧的雏形。埃斯库罗斯在此基础上，将演员增至二人，后来增至三人，减弱

了合唱队的抒情成分，加强了戏剧的对话成分，使两个剧中人物直接产生戏剧冲突。同时，还采用了布景、舞蹈，穿上高底靴和鲜明的服装。这样就诞生了真正的悲剧。因此，恩格斯称他为“悲剧之父”。

古希腊的悲剧家有作品流传下来的还有索福克勒斯和欧里庇得斯。他们三人的剧作标志着雅典民主政治发展过程中的成长、繁荣和危机三个不同的阶段，合称为古希腊三大悲剧家。

“喜剧之父”阿里斯托芬与米南德的新喜剧

古希腊喜剧起源于祭祀酒神的狂欢歌舞和民间滑稽戏。它发展的鼎盛时期比悲剧晚，大约在公元前487年，在雅典民主政治的繁荣时期才开始在酒神节的欢庆活动中有喜剧竞赛项目。按当时风俗，在狂欢节时人们可以放胆直言，批评现实，讽刺达官贵人。因此，喜剧作家就利用这一有利的环境，通过喜剧手法阐发民主精神。题材多是反映现实生活，以普通人为主人公，而那些王公贵族、达官豪门则成为被讽刺挖苦的对象。喜剧结构较松弛自由，台词多用口语。

古希腊喜剧可分为早期、中期、后期。早期喜剧最突出的特点是以政治生活为题材，可以指名道姓地谩骂政府和显要人物。中期喜剧则多以戏弄宗教或哲学为主题，也有批评政治的，也有表现家庭与爱情的。后期喜剧一般以恋爱和家庭生活为主题，脱离政治。中期喜剧没有完整的作品流传下来；早期喜剧只有阿里斯托芬的作品，后期喜剧也只有米南德的作品传世。

阿里斯托芬（约公元前445年—公元前385年）是古希腊早期喜剧的代表作家。他一生写了44部剧本，7次获奖，有11部剧作流传至今。他特别强调戏剧的社会教育作用。他认为戏剧家应该是民众的导师，摆在戏剧家面前的崇高使命是“用好的主意拯救国家并教育无知的人”，

唤起公民们的勇敢和朝气。他借埃斯库罗斯的话指出：“教训孩子的是教师，而教训成人的则是诗人”。诗人“根据正义应该给国民以善意的劝告和教谕”。在回答“人们为什么赞美诗人”时说，在于“他的艺术和他的教导”，在于诗人们“把国民培养成为最优秀的人”（《蛙》）。基于这种看法，他认为喜剧作家应坦率地说出真理，要反对那种往往使雅典人入迷的阿谀奉承，成为“扫除邦国邪恶祸害的清道夫”（《马蜂》）。

阿里斯托芬的《阿哈奈人》、《骑士》、《马蜂》都是反战与和平的主题，猛烈攻击主战派领袖克勒翁。克勒翁是个贪污受贿，欺压群众，代表统治阶级利益的政治煽动者，后被人民推翻。《云》则把攻击的目标指向哲学家苏格拉底，借以批判那种从思想意识上瓦解民主政治的智者派的诡辩术。喜剧《蛙》通过对埃斯库罗斯和欧里庇得斯的比较，阐发了自己的文艺观。他所推崇的是以崇高的英雄品质和爱国主义思想教育人民的埃斯库罗斯，而鄙视反映人们的道德败坏和生活堕落的欧里庇得斯。

《鸟》是阿里斯托芬的杰作之一，也是现在的古希腊戏剧中唯一一部以神话为题材的喜剧。他为我们塑造了一个没有贫富，没有剥削，只有劳动才能作为唯一生存条件的“云中鹁鸪国”。从这个戏中可以看出喜剧作家对社会环境的不满和对理想社会的追求。《鸟》剧在艺术上也是优秀之作，情节丰富，结构完整，富于幻想，浓于抒情，给后代剧作家以很大的影响。歌德就曾改编过《鸟》，海涅也表示过自己是阿里斯托芬的继承者。

米南德（约公元前342—前292年）是古希腊后期喜剧最著名的作家。一生写了100多部喜剧，留传下来的只有《恨世者》和《萨摩斯女子》两部完整的剧作和几部残卷。

《恨世者》描写一个老农克涅蒙，他性情乖戾，独自生活，不与任何人来往，甚至连自己的妻子也赶走。有一个雅典青年叫索斯特拉托斯爱上了他的女儿，下乡求婚，被他拒绝。一天克涅蒙不慎掉到井里，被他的妻子前天的儿子戈尔吉阿斯和索斯特拉托斯救出。从此克涅蒙老人变了，他把一半财产分给戈尔吉阿斯，将女儿许配给索斯特拉托斯。这个

雅典青年也请求父亲把他的妹妹嫁给了戈尔吉阿斯。全剧在两对青年男女的幸福结合中落幕。

米南德的喜剧多以爱情与家庭反映社会生活。他强调戏剧要劝善规过。提倡平等仁慈，反对自私狭隘。他通过“恨世者”的转变告诫人们：无论贫富，只要安分守己，就可望获得幸福；如为非作歹，最终会以不幸结局。

米南德的喜剧对罗马喜剧和欧洲文艺复兴时期喜剧及近代喜剧都产生一定的影响。

对古希腊戏剧的模仿与改编

——古罗马戏剧

古罗马戏剧到公元前三世纪末才出现繁荣的局面，比古希腊晚了约二世纪。其实古罗马民间很早就流传着一种类似于戏剧对白的即兴诗歌对唱，用以祭祀农神，欢庆丰收。这种对唱称为“菲斯刻尼曲调”，后与埃特鲁里亚人表演的庄重严肃的舞蹈融合，逐渐形成了“杂戏”。公元前300年前后，阿特拉笑剧传入罗马。这种笑剧多以意大利乡村生活为题材，演员戴着面具，作即兴表演。剧中人物有愚憨的丑角；贪嘴的饶舌者，吝啬好色的老人和不学无术、招摇撞骗的驼背人等四种类型。在罗马还流行一种摹拟剧，这种戏表演时演员不戴面具，以滑稽摹拟见长。

公元前240年，罗马庆祝第一次布匿战争胜利，在罗马大节上演出了安德罗尼库斯（约公元前284—前204年）根据希腊戏剧改编的剧本，从而宣告了罗马文学戏剧的诞生。其后的剧作家是奈维乌斯（约公元前270—201年），他改编希腊的剧作，也用罗马的历史传说编写剧本，成为罗马历史剧的创始人。他的历史悲剧人物身着罗马官员常穿的镶紫边长袍，因此也称为紫袍剧。他也写喜剧，多系由希腊新喜剧改编。

这种喜剧是以希腊为背景，人物也是希腊人，但与罗马的现实生活有一定联系。因剧中人穿希腊人的披衫，故称披衫剧。

公元前三世纪末到二世纪中，罗马戏剧出现了繁荣局面，产生了很多喜剧作家，但作品多失传。只有普劳图斯和泰伦提乌斯的作品流传后世。

普劳图斯（约公元前 254—前 184 年）是罗马最重要的喜剧作家。以他的名义流传的剧本有 130 部，现存 21 部。他的喜剧都是由古希腊新喜剧改编而成。作品以希腊为背景，反映了罗马人的生活和思想感情。社会生活的堕落，道德的败坏，妇女的卑贱，婚姻的不自由，个人财富的增长及其带来的不良影响等成为作品的背景。普劳图斯的作品批判、鞭挞了富裕阶层的人物，像怪吝好色的老头，放荡不羁的纨绔子弟，好吹牛的军人，高利贷者，娼主等。也塑造了富于幽默、乐于助人、机智超群的奴隶形象。在暗示、隐喻或滑稽的笑闹中，表现了普劳图斯的民主思想。他的著名喜剧有《一罐金子》、《撒谎者》、《孪生兄弟》、《吹牛军人》等。

《一罐金子》写一个爱财如命、吝啬多疑的老人欧克利奥。他意外地找到一罐金子，怕被人偷走，便埋在地下，日夜守护。可还是被利科尼德斯的仆人偷去。因利科尼德斯正热恋着欧克利奥的女儿，便把这罐金子送还给老人。结果老人把女儿嫁给利科尼德斯，还把这罐金子作了女儿的嫁妆。

另一位喜剧家是泰伦提乌斯，通称泰伦斯（约公元前 190—前 159 年），出身奴隶，幼年被带到罗马后得释得到自由。后生活在罗马的贵族家庭，受过良好的教育，对古希腊文化颇有研究。他有 6 部喜剧留传于世，都是从希腊新喜剧改编的。《安菲特律翁》、《婆母》、《自責者》三部严肃喜剧，保存着希腊新喜剧的特色。作为具有贵族倾向的剧作家，他力图通过家庭关系和青年恋爱婚姻的题材，宣扬仁爱思想和自我牺牲精神，以缓和社会矛盾，保障罗马贵族的利益。如《婆母》写一青年企图遗弃妻子，后又团圆的故事。剧中塑造了婆母和妓女两个为他人幸福而牺牲自己的幸福的妇女形象，表达了泰伦斯的伦理观。