

世界戏剧 艺术欣赏

— 世界戏剧史

[美] 布罗凯特 著

世界戏剧 艺术欣赏 ——世界戏剧史

〔美〕布罗凯特 著

胡耀恒 译

中国戏剧出版社

责任编辑 张 榕

世界戏剧艺术欣赏 ——世界戏剧史

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所 发行

北京彩虹印刷厂 印刷

字数410,00 开本850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ 印张18.875 插页2

1987年6月北京第1版 1987年6月北京第1次印刷

印数 1—3,300册

书号 8069·898 定价 3.60 元

译者的话

一 关于作者

布罗凯特(Oscar G. Brockett)博士,现任美国印第安那大学戏剧系教授,主讲戏剧历史、文学及理论的课程,并为该系博士班的导师。他在担任现职以前,曾在六、七个英美大学执教,并且长期从事导演、灯光、布景及服装设计方面的工作。高深的学养与丰富的经验兼具,遂奠定了布氏今天在美国戏剧界权威的地位。

多年以来,布氏一直是很多学会的会员、理事或顾问。前年起他复获选为全美戏剧教育学会的副会长。这是一个职业性的教育团体,会员遍布全美各大专学校,其机关刊物《戏剧教育季刊》,为戏剧界的权威杂志之一。布氏于一九六〇至一九六三年之间,曾获选担任该刊主编,成绩斐然。

布氏著述极多,其中最重要者除本书及《戏剧与演说研究参考书目》外,尚有以下两种:

一、《戏场史》(A History of the Theatre),一九六八年出版,长约八百页。本书广征博引远古及最新的资料,综述并且比较各家各派的意见,最后提出作家本人的论断,自出版以来,即被公认为最佳的剧场通史,现已为美国各大学戏剧系

普遍采用作教科书。

二、《创新的世纪》(Century of Innovation)，于一九七三年出版，长八百余页。它从一八七〇年代的写实主义开始，到晚近犹在发展中的若干主要戏剧运动为止，作了全盘的介绍与剖析。为了观照并且批评晚近一世纪中急速变动的哲学思想与社会环境，欧美的剧作家们先后选择了崭新的题材与表现方法，舞台工作者亦步亦趋，大胆尝试、创造，遂使“创新”成为时代的特色；这个时代虽然犹在进展，但其既有的成就，已足与以往任何一个辉煌的时代媲美。

二 本书介绍

在布氏众多著述中，本书允为其历年教学、研究与经验之结晶，其目的在以深入浅出的方式，对世界由远古到当代的戏剧与剧场作全盘介绍。

全书分为三个主要部分。第一部分是理论，介绍了戏剧的原理、特性、感染力和类别，以及剧本的基本结构。自从公元前三世纪以来，这一直是西方文学批评(包括戏剧)中最重要的一个系统。其中的方法，二千多年来的文学理论始终未曾超越；其中的术语，更屡见于日常的剧评与影评之中。这一部分，是全书的首脑，是美学理论的基础，也是实用批评的指南。

第二部分是历史，分章叙述了各国主要剧场的演进情形。西方的戏剧，有的注重宗教情操与宫廷仪节，有的注重反映现实的世界，有的注重表现个人的心灵；但无论重点何在，每一个剧本的内涵与意义，都与演出时的场所、设备及团体有很密

切的关系。正因为如此，医生可以忽略医学史，汽车工程师可以不懂福特以来的种种过程，但是戏剧的工作人员却可从剧场史中获得再创的知识与创新的灵感，即使一般观众，也可藉着这些知识，增进自己欣赏的能力。

西方有关戏剧史的著述多不胜数，各家各派对某些问题的看法更是聚讼纷纭。布氏在本书中，参阅了各方面的有关资料，比较了许多重要的论点，然后提出客观中肯的论断，要言不繁地勾划出来各个时代舞台的情状。

谈戏剧必须谈舞台，因为戏剧必须上演才算完成，必须有大量的观众才算获得生命。小说可以先束之高阁，诗歌也不妨暂时分享于同好之间，但好的戏剧一定为同时代的群众所了解并且喜爱。因此之故，戏剧比其他艺术更能反映时代的心声，更能记载每个社会的风貌。布氏在每个时代中选出了一个最具代表性的剧本予以讨论，透过它，我们几乎看到了西方二千多年历史的缩影。

布氏讨论的步骤与方法，正是他在第一部分所介绍过的理论。每一个剧本，总是按照主题、情节、人物、思想以及音乐、布景、服装、道具等等项目分别阐述说明。这样的方法，难免支离破碎，令人有不是一气呵成的感觉。但是布氏的目的，却一方面在显示理论如何与实用结合，一方面在提醒我们讨论戏剧时，不仅要考虑到剧本的每个部分，而且要遍观及舞台的每个角落。时下有多少影评把一张电影说得天花乱坠，但却与这张影片的大部分格格不入，其原因之一，恐怕即是影评人缺乏这方面的基本训练。从这方面看，布氏每章中对剧本的分析，象是一支支钢琴练习曲，有待于我们先融会贯通，再求

熟能生巧，终致指法如行云流水一般。

本书的最后一个部分是美国今天的剧场艺术。二百年来，美国的剧场一向能兼容并蓄，吸收其他国家的理论和技巧，同时还能自己创造发明。因此之故，这一部分的内容，可以说包括了全世界剧场中最进步的观念、最有效的方法，以及最新颖的题材。

戏剧是综合性的艺术。一场成功的演出，需要文学、美术、音乐、舞蹈、表演、布景、灯光、化装，以及服装等各方面的密切配合。对这些问题，这部分都有专章分别讨论。大而言之整个舞台的设计，小之至于一个钉子的位置，高深之至于心理变化的过程，零碎到配音中一刹那间的强弱，新颖到电脑在灯光操纵中的运用，这部分都作了有系统的介绍说明。

本书的最后一章谈到戏剧作为一种职业的问题。其中，绝大部分都是美国的情形，与我们没有立即的关系，但谈到职业，却不能不令人联想到今日国内戏剧界的情形。国内外的学者专家们早就证明，伟大的戏剧艺术人员需要绝顶的才华。我们的戏剧界究竟有多少这种才华之士固不得而知，但他们绝少获得应有的尊重、培育和启发都是事实。本书的前面两个部分也充分说明了一个优秀的戏剧工作者需要高深的学养。不知我们的戏剧界，究竟有多少人曾经在这方面不断钻研过？本书的最后一部分举出了许多崭新的设备与器材，那恐怕不是国内短期内所能具备的；但是它也直接间接地提出来一种敬业乐业的职业态度，这种态度在国内传统文化与社会风气的双重因素下显然还不够普遍。本书还说明了即使西方的观众也需要一定的素养才能充分欣赏西方的名剧，国内的观众当然更多了一层文

化的隔阂，于是在我国传统戏剧的式微中，舶来戏剧的欣赏自然也需要更进一层的努力。

综合来看，本书透过理论、历史、技巧三个部分，对世界戏剧作了纵剖与横切两方面的介绍。它自从一九六九年初版以来，一直是美国大学戏剧导论这类课程中最受欢迎的教科书。现在本书即经编译出版，希望它能够象一把锁钥，开启戏剧宝藏的门户，让大家进入一个多彩多姿的世界；更希望这里面的知识、学理与技术，能帮助我们国内的戏剧工作人员，振兴我们的剧运。

本书承于漪、王若璧、宋美琇三位女士协力译译，谨致最深之谢意。

胡耀恒

一九七四年八月于台湾大学

目 录

译者的话	1
------------	---

第一篇 基本问题

第一章 剧场艺术的鉴赏

艺术是什么?	6
艺术的价值问题	11

第二章 观众与批评家

观众为什么上剧院	14
经济支持与剧院经营	16
观众的期望与演出的内容	17
观众的实体存在	18
善用观众反应	19
批评家	20
批评的意义与目的	21
批评的主要问题	22

第三章 戏剧的结构、形式与风格

戏剧行动的结构方式·····	27
情 节·····	29
人物与人物造型·····	34
思 想·····	38
对 话·····	41
景 观·····	44
戏剧的形式·····	45
风 格·····	54

第二篇 过去的戏剧

第四章 古希腊的戏剧

戏剧演出之肇始·····	61
希腊戏剧之滥觞·····	62
西元前第五世纪·····	64
希腊的戏剧演出·····	67
戴欧尼色斯剧场·····	69
演 员·····	72
服 装·····	73
歌队、音乐与舞蹈·····	74
《伊狄帕斯王》·····	75
撒特剧·····	86
喜 剧·····	87

《云》	89
后期的希腊戏剧	94

第五章 罗马戏剧及其演出

罗马节庆	98
普罗特斯与泰伦斯时代的剧场与舞台	99
服装与面具	100
喜剧作家	101
罗马喜剧之传统	102
《麦纳克米》	103
其他罗马戏剧	106
罗马帝国的剧场建筑	110
罗马戏剧之终	111

第六章 中世纪之戏剧及其演出

教堂内的戏剧	112
戏剧之移出教堂	114
舞台技术	116
影响中世纪戏剧的定型思想	118
经典剧	120
十五世纪英国连环剧的上演	120
《第二个牧羊人剧》	122
与希腊剧场及伊丽莎白剧场之比较	126
其他宗教剧形式	127
世俗剧的形式	129

衰微与过渡	131
-------------	-----

第七章 西班牙与伊丽莎白时代的英国

职业剧团的出现	132
伊丽莎白时代戏剧发展所承受之影响	134
莎士比亚以前的主要剧作家	136
伊丽莎白时代剧院的构造	137
灯光与服装	142
演出团体	143
莎士比亚	145
《李尔王》	146
与莎翁同时代的剧作家及莎翁的后继者	155
宫廷面具舞	159
剧场的关闭	160
黄金时代的西班牙剧场与戏剧	160

第八章 意大利的文艺复兴

背 景	163
文艺复兴时期的意大利戏剧	165
幕间剧与歌剧	166
意大利舞台的发展经过	167
意大利戏院的主要特色	171
艺术喜剧	175

第九章 法国古典主义

一六〇〇年至一六二五年间

的法国剧场179

一六二五年至一六五〇年间

法国剧场的变革181

新古典主义的基本原则182

高乃怡与拉辛186

《菲德拉》188

一六五〇年至一六七五年间

法国的戏剧演出192

莫里哀194

《塔图弗》196

莫里哀去世之后201

第十章 十八世纪

英 国204

剧院构造205

布 景206

演 员207

剧作家211

感伤剧214

民谣歌剧、模拟嘲讽与哑剧216

葛史密与谢雷登218

《丑闻学校》219

法 国	225
意大利	231
北欧与东欧	234
美 国	237
德 国	237

第十一章 十九世纪的剧场和戏剧

浪漫主义	242
浪漫主义的主要剧作家	245
《浮士德》	251
通俗剧	257
《黑奴吁天录》	260
十九世纪剧场中的主要趋势	266
戏目剧团	267
观 众	269
舞 台	270
演 员	274
剧作家	277

第十二章 东方的剧场

印度的剧场与戏剧	279
印尼的皮影戏	287
中国的剧场与戏剧	288
日本的剧场与戏剧	294
东方剧场在西方的影响	307

第三篇 现代剧场

第十三章 写实主义与自然主义

写实主义的兴起背景	311
剧场中的写实主义	313
《野 鸭》	317
英 国	324
俄 国	325
自然主义	328
导演的崛起	330
欧洲的独立剧潮	332
制宜主义或艺术的写实主义之发展	335
美 国	337
二十世纪的写实主义	340

第十四章 对写实主义的反抗：象征主义、 表现主义，及史诗剧场

象征主义	342
《柏来亚斯与梅里善德》	344
象征主义剧场	349
艾匹亚及克雷格	351
表现主义	356
表现主义剧作家	357
《漫漫长日》	360

表现主义的式微及其后来的影响	365
社会行动剧场	366
俄国的剧场与梅耶赫	368
布莱克特与史诗剧场	371
《四川的好女人》	374
有关的形式	381

第十五章 二次大战后的剧场

修正后的写实主义	383
当代的写实主义剧作家	384
《推销员之死》	386
持续的传统	392
歌舞剧	393
《窈窕淑女》	396
电影和电视	404
荒谬剧场	405
荒谬主义者的先驱	406
《椅子》	411
相关的剧作家	415
亚陶与总体剧场	416
战后布莱克特派的戏剧	418
改变传统格式的尝试	421
目前的情况	423

第四篇 美国现代的剧场艺术

第十六章 剧作家与演出者

剧作家的工作方式	427
演出者	432
经理人	436

第十七章 导 演

了解与诠释剧本	439
导演与设计人	442
挑选演员	443
排练演员	446
导演的工具	447
排演剧本	457
特殊问题	462
导演的雇用	463
导演及其助理	464

第十八章 演 员

演员的训练和工具	468
创造角色	474
演员的雇用	483

第十九章 布景设计人

布景设计的目的	489
---------------	-----