

新世纪普通高校汉语言文学专业教材

外国戏剧史

WAIGUO XIJUSHI

乔丽主编

河南大学出版社

世界戏剧史丛书

外国戏剧史

（第三版）

（第三版）

（第三版）

新世纪普通高校汉语言文学专业教材

河南大学校级规划教材

学术顾问 关爱和 曹顺庆 陈 炎 孙先科

总 主 编 李伟昉

WAIGUO XIJUSHI
外国戏剧史

主编 乔 丽

河南大学出版社

• 郑州 •

图书在版编目(CIP)数据

外国戏剧史/乔丽主编. —郑州:河南大学出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5649-1441-7

I. ①外… II. ①乔… III. ①戏剧史—国外 IV. ①J809.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 312292 号

责任编辑 孙增科

责任校对 顾 一

封面设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号 邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059713(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 河南承创印务有限公司

版 次 2014 年 9 月第 1 版

印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 16

字 数 370 千字

印 数 1~2085 册

定 价 29.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

总 序

近年来,河南大学文学院在教学质量工程建设方面取得了一系列标志性的成绩,先后拥有了一个国家级特色专业、一个国家级教学团队、一个国家级教学名师、两门国家级精品课程、一门国家级精品视频公开课。在学位点建设方面,也实现了一级博士学位授权点的突破。成绩面前,我们也十分清醒地意识到自身的不足,许多工作仍需我们继续更加努力地去做一件件地认真落实。这其中,就包括本科生教材的规划与建设。

在过去的30年里,文学院相关专业都曾积极地编写过适合本科生教学需要的教材,有的教材还被国内多所高校广泛使用,产生了重要影响,例如任访秋先生主编的《中国近代文学史》教材。而且20世纪80年代中期后,当时的中文系作为主考单位,还接受河南省高等教育自学考试指导委员会的委托,组织编写过高等教育自学考试中文专业教材。这套教材出版后,广受读者好评。然而,随着社会的进步和高等教育的发展,国家越来越重视和强调大学本科阶段的教育。本科生教材的规划与建设,自然作为一项十分重要的系统工程,也被越来越多的高校所重视,它体现了对本科生教学工作的关切,关乎着人才培养和教育的质量,同时也是衡量学科发展水平的重要尺度之一。因此我们愿意再接再厉,集全院之力,下功夫共同完成这套中文专业教材的编写工作,通过教材编写,旨在使我们的教师深入把握教学内容,进一步理清教学思路,拓宽教研视野,彰显学术思考,从而提升本科生教学的整体水平和内在品质,并推动各相关学科内涵的不断丰富和发展。

衷心感谢河南省文学教学指导委员会对本套教材的关心与指导,感谢河南大学出版社把这套教材列为河南省普通高校“十二五”规划教材,感谢河南大学出版社高等教育出版分社社长王四朋先生的积极策划和对教材出版所付出的辛勤努力,感谢各本教材责任编辑认真与严谨的工作精神。感谢河南大学文学院广大教师对教材编写工作的大力支持和全情投入,否则,这项浩大的工程根本无法完成。

适逢河南大学百年校庆到来之际,谨将此套教材作为微薄贺礼献给百年河大。

李伟昉

2012年7月于开封

编写说明

近年来,社会对戏剧影视人才的需求越来越多。为了满足需求,国内的众多高校在原有基础上开设了戏剧影视文学的相关专业,并在人才培养模式和教学方法改革上取得了一定的成就。2011年,戏剧与影视学升格为艺术学这一学科门类下的一级学科。本教材是针对外国戏剧史这门戏剧影视文学专业的主干课程而编写的。

综观两千多年来的外国戏剧发展史,其内容之庞杂,风格之多样,形式之丰富,不能一一尽数。本教材主要按照历史时间顺序对外国戏剧的相关内容进行梳理,纵向上,从古希腊时期跨至20世纪,清晰地把握戏剧史的发展脉络,横向上,在特定历史阶段有目的地选择具有代表性的戏剧作品,并进行细致深入的分析和探讨,力图做到点面结合,详略得当,重点突出。

本教材要求学生熟悉外国戏剧发展的历史脉络及基本规律,对于外国戏剧在各个历史时期的戏剧创作及舞台实践的艺术特征能有正确的整体认知,理解政治、经济、文化与戏剧的关系。通过学习,要求学生了解和掌握外国戏剧发展史上著名的作家作品、各种戏剧流派的发生发展及衰落、舞台发展历程等相关知识。同时,要求学生初步理解戏剧基本理论,运用正确的戏剧观念和较高层次的审美眼光看待外国戏剧,并进而以专业视野和广阔视角来评价分析作家作品和相关戏剧现象。

在学习方法上,首先,注重史的梳理,树立正确的历史观,建立宏观的历史视野,把握外国戏剧发展的历史脉络。其次,注重文本阅读,大量阅读经典戏剧文本,直观感受戏剧艺术魅力,并初步掌握剧作分析能力。最后,要求学生在教材之外,多多观摩戏剧舞台表演,结合戏剧舞台实践,以便更好地理解外国戏剧史上的诸多课题。

本教材在爬梳外国戏剧史的基础知识的同时,强调培养学生的思考能力、表达能力和创新精神,希望能够激发学生的学习兴趣,为学生创设良好的心理情境。

教材的问世离不开学校和出版社的支持和帮助,在此深表感谢。

虽然本教材努力以客观的眼光和严谨的态度来介绍和探讨外国戏剧史上的诸多问题,但由于编者水平有限,书中错误和不当之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

乔 丽
2014年3月

目 录

第一章 古代希腊罗马戏剧·····	(1)
第一节 概述·····	(1)
第二节 古希腊戏剧·····	(4)
第三节 古罗马戏剧·····	(10)
第四节 演出形式及剧场艺术·····	(13)
第五节 戏剧理论·····	(14)
第二章 中世纪戏剧·····	(17)
第一节 概述·····	(17)
第二节 宗教戏剧·····	(18)
第三节 世俗戏剧·····	(20)
第三章 文艺复兴时期戏剧·····	(22)
第一节 概述·····	(22)
第二节 意大利戏剧·····	(23)
第三节 西班牙戏剧·····	(26)
第四节 英国戏剧·····	(30)
第四章 17 世纪古典主义戏剧 ·····	(41)
第一节 概述·····	(41)
第二节 法国戏剧·····	(44)
第五章 18 世纪启蒙主义戏剧 ·····	(50)
第一节 概述·····	(50)
第二节 英国戏剧·····	(51)
第三节 法国戏剧·····	(53)
第四节 意大利戏剧·····	(56)
第五节 德国戏剧·····	(58)

第六章 19 世纪上半期西欧戏剧	(63)
第一节 概述	(63)
第二节 法国戏剧	(64)
第三节 德国戏剧	(68)
第四节 英国戏剧	(70)
第七章 19 世纪上半期俄罗斯戏剧	(74)
第一节 概述	(74)
第二节 作家作品及剧场艺术	(75)
第八章 19 世纪下半期至 20 世纪上半期西欧戏剧	(84)
第一节 概述	(84)
第二节 法国戏剧	(85)
第三节 挪威和瑞典的戏剧	(89)
第四节 德国戏剧	(101)
第五节 英国戏剧	(104)
第九章 19 世纪下半期 20 世纪上半期俄罗斯戏剧	(108)
第一节 契诃夫	(108)
第二节 高尔基	(114)
第三节 斯坦尼斯拉夫斯基	(119)
第十章 20 世纪前期意大利西班牙英国戏剧	(124)
第一节 皮兰德娄	(124)
第二节 贝纳文特及加西亚·洛尔卡	(129)
第三节 奥凯西及艾略特	(132)
第十一章 表现主义戏剧	(136)
第一节 概述	(136)
第二节 凯泽	(137)
第三节 托勒尔	(139)
第十二章 超现实主义戏剧	(143)
第一节 超现实主义理论	(143)
第二节 科克托	(146)
第十三章 残酷戏剧	(148)
第一节 安托南·阿尔托	(148)
第二节 残酷戏剧的相关理论	(150)
第三节 残酷戏剧的影响	(157)

第十四章 存在主义戏剧·····	(159)
第一节 萨特·····	(159)
第二节 加缪·····	(167)
第十五章 荒诞派戏剧·····	(171)
第一节 概述·····	(171)
第二节 贝克特·····	(173)
第三节 尤内斯库·····	(179)
第四节 其他作家及作品·····	(182)
第十六章 叙事戏剧·····	(186)
第一节 布莱希特·····	(186)
第二节 迪伦马特·····	(196)
第十七章 当代美国戏剧·····	(202)
第一节 概述·····	(202)
第二节 尤金·奥尼尔·····	(203)
第三节 阿瑟·米勒·····	(208)
第四节 田纳西·威廉斯·····	(214)
第十八章 印度梵剧·····	(220)
第一节 梵剧成熟期·····	(220)
第二节 梵剧鼎盛期·····	(223)
第三节 剧场艺术·····	(226)
第十九章 日本古典戏剧·····	(229)
第一节 概述·····	(229)
第二节 能乐·····	(230)
第三节 狂言·····	(234)
第四节 歌舞伎·····	(235)
第五节 木偶净琉璃·····	(237)
参考文献·····	(242)

第一章 古代希腊罗马戏剧

第一节 概 述

古代希腊和古代罗马是欧洲文学艺术的发祥地。在明丽的爱琴海畔,在巍峨的奥林波斯山下,是一座历史久而充满神奇的国度——希腊,它堪称人类历史上最为著名的文明古国之一。希腊拥有悠长古老、丰富灿烂、异彩纷呈的璀璨文化。而在欧洲南部的地中海中央,有一块形似靴子的半岛,即地势崎岖、郁郁苍苍的意大利半岛,古罗马就建邦于此,并在公元前后发展成为地跨欧、亚、非三大洲的庞大帝国。

大约在公元前8到前6世纪,奴隶制社会在希腊建立起来,随后,罗马也进入了奴隶制社会时期。古希腊包括多个奴隶制城邦,其中经济最为发达、政治最为进步的是雅典。以雅典为中心,古希腊的文学艺术出现了繁荣的景象。古罗马由奴隶制城邦发展而来,其后形成奴隶制大帝国,在继承古希腊的丰富遗产的同时,又开创了具有罗马特色的文化艺术,在军事、法律等各方面也有独特的成就。

几千年来,古代希腊和古代罗马给全人类留下了无尽的文化遗产,特别是璀璨无比的文学艺术,成为今天的欧洲和整个西方的文化源头。“古希腊的文化艺术是人类共同财富,它开放进取的精神风貌,它宏伟的英雄气概,它深邃多样的文化和思想方法,它的瑰丽想象,它的热烈感情,滋润和影响了欧洲自文艺复兴以来所有的时代,所有的国家,所有的文艺样式,并且通过欧洲影响了世界。”^①

一、古代希腊的文学艺术

古希腊文明是世界文明的高峰,完美地保存着人类幼年天真而健康的奇思妙想,是近代文明的源头。古希腊人追求健康的体格,积极的情绪,优美的艺术,活泼的创造力,这些都成为古希腊文明的重要组成部分,而古希腊文学艺术则是古希腊文明极为重要而珍贵的部分。

^① 刘厚生:《罗念生全集·序》,见《罗念生全集》第1卷,上海人民出版社,2004年版。

古希腊文明是建立在希腊奴隶制基础上的。奴隶制使得农业和工业之间的分工更为细化,特别是一些城邦工商业较为发达,工商业奴隶主阶层逐渐占据领导地位,他们非常注重研究社会现实和自然界,思想上追求自由,这些都有利于奴隶主民主政治的推行。一般的城邦公民成为社会生活中重要的参与者,这样,文化的发展和传播就有了广泛的社会基础。古希腊文化体现在社会生活的方方面面,其中影响最为深远的就是古希腊文学艺术。而古希腊文学出现了戏剧、诗歌等多种体裁,无论在思想还是在艺术上都异彩纷呈、熠熠生辉,具有强烈的现实性和民主性,以其极为高远的认识意义和极为深邃的审美意义,构成了欧洲文学艺术发展的源头。

古希腊文学早期的成就主要集中在希腊神话和荷马史诗这两个方面。

希腊神话产生于原始氏族社会,源于先民的集体社会生活,后经过诗人的整理和艺术加工,成为人类文明史上最为动人的古老传说。希腊神话中的奥林波斯神统以父权社会为中心,是当时人类社会的缩影。另外,古希腊人追忆遥远的祖先们对自己的氏族或部落做出的贡献,创造了极为丰富的英雄传说。英雄一般是神人之子,是被神化了的人,他们为了氏族的发展披荆斩棘,赴汤蹈火,成为整个城邦的至高荣誉和整体象征。他们的丰功伟绩世代流传,永被称颂。

在希腊神话中,神人同形同性。同形是指天神和人的外部形态,即外表是一样的,没有太大差别。和其他民族的神话不同,希腊的神灵不但非奇形怪状、阴森恐怖,反而很多神灵都长相俊美。同时,希腊天神和人一样,都有七情六欲。他们虽然法术高强,长生不老,但有的热烈追求爱情,有的拥有强烈的嫉妒心,有的爱慕浮华虚荣,有的道德败坏或低下,他们并不与世人隔绝,而是经常参与到凡间的世俗生活,如男女恋爱、争夺财富等。

希腊神话保存完整,极富想象力和艺术表现力,内容丰富,博大精深,蕴含深刻的思想内涵,具有很高的美学价值。神话中,人们相信神,相信命运的不可逆转,但却强调人的力量,人对命运的反抗以及人在自然界和社会中的奋斗,充满乐观主义和集体主义精神。古希腊神话还奠定了崇尚理性、热爱自由、注重人文的希腊精神,并进而成为整个西方的精神性格和思想体系。

古希腊诗由史诗、抒情诗、戏剧诗三部分组成。史诗在公元前9至前8世纪达到鼎盛,抒情诗又分为双管诗、情诗和讽刺诗。情诗分独唱、合唱两种,合唱后来演化为古希腊戏剧中的歌队。史诗和抒情诗则逐渐发展成戏剧诗,古希腊诗对古希腊戏剧有至关重要的影响。

荷马史诗相传是由古希腊盲诗人荷马在民间游唱诗人口头创作的基础上整理、创作的两部长篇史诗《伊利亚特》(又名《伊利昂纪》)和《奥德赛》(又名《奥德修纪》)的统称,是欧洲长篇叙事诗的典范。

公元前12世纪末,阿凯亚人和特洛伊人爆发了为期十年的战争,战争结束后,就有一些反映战争内容的歌谣在小亚细亚地区流行。荷马史诗就是在民间游唱诗人口口相传的基础上,公元前9到前8世纪时逐渐形成。

《伊利亚特》是一部关于部落战争的英雄史诗,以阿喀琉斯的愤怒为主题。特洛伊战争进行了10年仍未结束,阿凯亚人首领阿喀琉斯和阿伽门农为了争夺一个女俘产生争执,阿喀琉斯愤而退出战斗。阿凯亚人失去最勇猛的将领而无法战胜特洛伊人的凌厉攻

势,阿伽门农请求阿喀琉斯参战遭拒。阿喀琉斯的密友帕特罗克洛斯为挽救军队,假扮阿喀琉斯出战,不料被伊利昂人首领赫克托尔所杀。阿喀琉斯痛失好友,悔恨不已,在悲痛中出战,终于杀死赫克托耳,伊利昂的老国王向阿喀琉斯请求要回赫克托尔的尸体,双方暂时休战,全文在赫克托尔的葬礼中结束。

《奥德赛》则写献出木马计攻破特洛伊城的伊塔克岛国王奥德赛归国途中 10 年的漂泊。他向菲埃克斯人国王讲述了 9 年间经历的种种曲折坎坷和诱惑:他战胜独目巨人,躲过女妖塞壬的迷惑人的歌声,逃过海中怪物卡律布狄斯和斯库拉,离开女神卡吕普索挽留了 7 年的温柔怀抱,游历了冥土,始得归家。而在他的家中,忠贞的妻子佩涅罗佩不堪图谋其家财的求婚者的纠缠,奥德赛扮成乞丐,与其子联合杀死求婚者,合家团圆。

荷马史诗反映了原始氏族制度日趋瓦解,向奴隶制社会过渡的历史事实,具有极高的艺术价值。荷马史诗又被称为英雄史诗,通过对战争和人与自然斗争的描写,着力渲染了古希腊英雄集体主义至上的可贵品质和百折不挠的进取精神。

荷马史诗结构紧凑,安排巧妙。采用戏剧式的集中、概括和浓缩的手法,把故事集中在一个人物、一个事件和某一段时间上,把纷繁情节浓缩成严谨整体,形成了主题明确、中心突出的整体格局。特洛伊战争持续 10 年,《伊利亚特》巧妙地截取最后一年中的最后 51 天,尤其详细地描写最后 4 天的激战,突出阿喀琉斯的愤怒与息怒对战局的决定性影响。《奥德赛》截取 10 年历险中的最后 42 天,以奥德赛急切返乡为中心,不枝不蔓。

两部史诗中的人物性格立体多元,层次分明。战争是英雄率领全部落争取荣誉和利益的集体事业,部落英雄拥有超凡的智慧和力量,既有优秀的品质,又有复杂的个性。阿喀琉斯的英勇善战但自负任性,阿伽门农的滥用权势,赫克托尔的忠于职守和视死如归,奥德赛的机智多谋,等等,都刻画得十分生动。

此外,史诗诗句明晰快捷,生动灵活,自然流畅,又不失沉稳与庄严,“荷马式的比喻”生动形象。

荷马史诗作为人类文学史上最早的优秀作品,给我们提供了研究希腊早期社会的范例,和希腊神话一起共同成为古希腊戏剧的丰富来源,对欧洲文学艺术的影响不可估量。

二、古代罗马的文学艺术

大约在公元前 8 世纪中叶,古罗马城被传说中的第一任国王罗慕路斯建立起来,开启了罗马的王政时期,也是古罗马社会由氏族瓦解转向奴隶制社会的时期。到公元前 5 世纪时,进入罗马共和国时期,并开始向外扩张。罗马繁荣发展了一千多年,公元 5 世纪西罗马帝国灭亡,奴隶制社会解体。在社会生活和文化上,古希腊对古罗马的影响非常巨大。公元前 3 到前 2 世纪,罗马人的希腊化进程大大加强,罗马文学开始形成。在继承古希腊的基础上,正气昂扬、信仰坚定的罗马人依靠着质朴务实的民族精神,对古罗马的文学艺术进行了开创和拓新。

古罗马文学史可追溯至公元前 3 世纪,至西罗马帝国灭亡历经约八百年时间,大体上可分为三个阶段。第一个阶段是公元前 3 世纪中叶至公元前 2 世纪,处于罗马共和国繁荣时期,主要文学成就是神话和喜剧。喜剧方面有普劳图斯的《一罐黄金》和《孪生兄弟》,泰伦斯的《婆母》和《两兄弟》,皆受希腊新喜剧影响。第二个阶段是公元前 2 世纪下半叶

至公元1世纪初,处于共和国晚期和屋大维执政的奥古斯都时代,是罗马文学的“黄金时代”。主要成就是散文和诗歌。散文体著述有恺撒的《高卢战记》,演说辞有西塞罗的《控维勒斯》;诗歌有卢克莱修哲理诗《物性论》,卡图卢斯的《诗歌集》以及奥古斯都时代的三大诗人及其作品,即维吉尔及其代表作《埃涅阿斯纪》、贺拉斯及其代表作《诗艺》、奥维德及其代表作《变形记》。第三个阶段是公元1世纪至5世纪,处于罗马帝国时期,文学走向衰落,重要作家有悲剧诗人塞内加。

相比于古希腊文学充满了浪漫优美的情思,古罗马文学则注重对客观现实的描写和展现,擅长写实性和叙事性。古罗马文学与古希腊文学并称为古典文学,以其光辉灿烂的成就,成为整个欧洲文学艺术的源头。

第二节 古希腊戏剧

一般来说,世界上较为古老、且影响较大的戏剧样式有三大类:包括起源于公元前8世纪的印度梵剧,起源于公元前6世纪并在公元前5世纪达到鼎盛的古希腊戏剧,在公元10到11世纪,也就是宋元时期发展成熟的中国古典戏曲。而现存剧本最为古老的是古希腊戏剧。

一、古希腊戏剧的起源和主题

古希腊戏剧源于酒神(狄俄尼索斯)祭祀。在葡萄丰收的季节,人们举行盛大的祭祀活动,载歌载舞赞美酒神。相传酒神在半人半山羊的随从萨堤洛斯的服侍下漫游世界,合唱队身披羊皮,头戴羊角,当合唱队停留在酒神祭坛之前,队长讲述有关酒神的神话故事,合唱队报之以赞美酒神的歌唱,这样的酒神颂被称为“羊人之歌”。问答合唱故事的范围不断扩大,逐渐形成了悲剧。盛大节日里,人们举行宴会和欢乐的游行表演,被称为“狂欢之歌”,这便是后来喜剧的雏形。亚里士多德说:“悲剧是从临时口占发展出来的(悲剧如此,喜剧亦然,前者是从酒神颂的临时口占发展出来的,后者是从低级表演的临时口占发展出来的,这种表演至今仍在许多城市流行),后来逐渐发展,每出现一个新的成分,诗人们就加以促进;经过许多演变,悲剧才具有了它自身的性质,此后就不再发展了。”^①

古希腊出现了多位悲剧诗人,但有作品流传下来的只有三位悲剧诗人,埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯。古希腊历史久远,大量文献湮没无闻,而三位诗人的剧作能保存下来,是经过了历史的检验的。他们以饱满昂扬的热情、富于情思的笔调、丰富深邃的创造力,写下一系列经典之作。而他们三人正好生活在雅典民主政治的不同历史时期。埃斯库罗斯生活在雅典民主政治成长时期,索福克勒斯生活在民主政治繁荣时期,而欧里庇得斯则生活在民主政治危机时期,历史的变迁在相关剧作中也有不同程度的展现。

^① (古希腊)亚里士多德著,罗念生译:《诗学》,人民文学出版社,2002年版,第12页。

从现存的古希腊悲剧看,古希腊悲剧大都取材于神话、英雄传说和史诗,涉及政治、宗教、伦理等社会重大问题,内容丰富广泛,作品不仅仅描写一个故事或者一个人的命运,而是展示出当时的社会生活图景。悲剧的题材通常都很庄严肃穆,“悲”指的并不完全是悲伤、悲愤等思想感情,而是突出严肃、崇高、悲壮。人的意志与命运的冲突是常见的主题。悲剧主人公用不同的方式,面对不公的命运,意志坚定、竭尽所能地进行英勇反抗,而在这种激烈的冲突中,显示了人的不甘屈服的精神,产生一种令人震撼、崇高严肃的悲剧效果。英雄悲剧展示的是主人公为了自己的理想和正义同敌对势力进行不屈的斗争直至毁灭,而命运悲剧则描写主人公的意志与命运(神)对抗,最终无法逃脱命运安排而毁灭。

在伯利克里(公元前495~前429)执政时期,希腊的戏剧演出成为社会政治文化生活中极为重要的组成部分,大型剧场的兴建,戏剧竞赛的展演,观戏活动的组织,都为古希腊戏剧的发展提供了必要的生存环境。

二、古希腊悲剧

公元前5世纪前后是古希腊悲剧的繁盛时期,这时,出现了历史上著名的三大悲剧诗人,其中埃斯库罗斯是三大悲剧诗人中最早的一位,被称为“悲剧之父”,是希腊悲剧的创始人和奠基者。

埃斯库罗斯(约公元前525~前456)出身雅典贵族,他生活的年代正是雅典民主制度取代氏族贵族制度的时期。他热爱祖国,参加过希腊反抗外来侵略的希波战争,得到世人的尊敬。他拥护民主制度,提倡民主精神,但思想中也有保守的一面。

“悲剧之父”对悲剧的定型和发展起了关键性作用。埃斯库罗斯最早引入了第二位演员,这是他对古希腊悲剧最大的贡献,使悲剧中直接产生戏剧的要素——冲突,为戏剧情节的发展提供了可能和便利条件。

埃斯库罗斯不断改进创作方法,其中他非常注意塑造人物形象,开始突出戏剧对话的作用,在对话中去创造宏伟的人物。他创作的一系列悲剧史上的经典之作,永为后人的楷模。

他的悲剧作品故事情节简单却感人至深,具有雄伟气魄的人物和完备的形式,人物意志坚强,气魄雄伟,斗志昂扬,具有极强的性格魅力和特性,但同时也有不足,性格刻画不够深刻,缺乏变化,不过这丝毫不影响作品拥有巨大的魅力和威力。

埃斯库罗斯逐渐增加戏剧性因素,但总的来说,作品中的戏剧性,尤其是动作性不强,剧情发展缓慢。歌队在他的作品中占有重要作用,具有浓郁抒情诗的特色。

此外,他的悲剧语言庄严雄伟,适于表现严肃激烈的斗争和思想感情,整体风格庄严,崇高,雄浑有力,给人带来心灵震撼。

据说埃斯库罗斯写有70余部悲剧和多部笑剧,但是保留下来的只有7部,有一部分是三联剧形式,即《乞援人》、《波斯人》、《七将攻忒拜》、《普罗米修斯》三部曲中的《被缚的普罗米修斯》(另两部《带火者普罗米修斯》、《被释放的普罗米修斯》佚失)以及《俄瑞斯忒亚》三部曲中的《阿伽门农》、《奠酒者》、《报仇神》。

《被缚的普罗米修斯》极为感人,普罗米修斯是地位低下的小神,却拥有高贵的心灵。他不忍人类陷于黑暗和恐惧,从宙斯那里偷来火种,给人类带来光明和希望,自己却被宙

斯惩罚,困在海边的悬崖上数千年。任岁月轮回风吹日晒,恶鹰啄食仍坚韧不屈,对威逼利诱毫不妥协,普罗米修斯给人类指出了一条正义之道和希望之路,这种勇于反抗邪恶、坚持正义的力量始终被后人所高度赞颂。

《俄瑞斯忒亚》三部曲取材希腊神话和史诗,详细描述了一个家族纠葛不清的悲惨命运。阿伽门农是迈锡尼的国王,是特洛伊战争中希腊方面的盟军领袖,他骄傲自大,狡诈多谋,因夸口箭法高超而得罪了狩猎女神阿尔忒弥斯,为平息神怒以利海上行军,他欺骗妻子克吕涅斯泰拉而杀掉长女伊菲革涅亚祭神,引起妻子愤怒。悲剧的第一部《阿伽门农》写的就是阿伽门农得胜回乡,被妻子和奸夫埃癸斯托斯谋杀。《奠酒者》写阿伽门农的儿子俄瑞斯忒斯为父报仇杀死母亲及其奸夫。《报仇神》写复仇女神追逐俄瑞斯忒斯,雅典娜主持召开会审,最终裁定俄瑞斯忒斯无罪。这里明显看出埃斯库罗斯的生活年代,他生活在雅典民主政治成长时期,复仇女神代表着原始社会的氏族准则,而雅典娜则考虑杀人动机,并主张公开审讯,最终进步力量取得胜利。

索福克勒斯(公元前496~前406)是三大悲剧诗人中成就最高、影响最大的一位。他出生富商家庭,文化素养极高,一生笔耕不辍,写有100多部作品,至今留下剧作7部,其中最为著名的是《俄狄浦斯王》和《安提戈涅》。

《俄狄浦斯王》意为“钉上双脚的人”,创作于公元前430年前后。俄狄浦斯的家族故事内容非常丰富,涉及三代人,但剧作仅仅截取俄狄浦斯追查真凶这一最关键的情节展开。忒拜城国王拉伊俄斯苦于无嗣,曾拐骗珀罗普斯的幼子造成孩子自杀,因此珀罗普斯诅咒拉伊俄斯将来会被自己儿子杀死。拉伊俄斯苦苦向神请求,神给了他一个孩子。俄狄浦斯出生后父母得到神示,预言他长大后必杀父娶母,于是就被钉上双脚丢到了帕尔纳夫斯山。俄狄浦斯侥幸存活,并成为科任托斯的王子,当他听到不祥预言后离开科任托斯,来到忒拜城,破除魔鬼密语成为国王,并娶了前国王的王后为妻。数年后瘟疫盛行,要找出杀害前国王的凶手才能拯救城邦。俄狄浦斯开始追查,最终发现凶手原来是自己,预言成为了现实。俄狄浦斯没有逃脱神示,刺瞎双眼,沦为乞丐,王后也自杀身亡。

《俄狄浦斯王》艺术成就极高。首先,剧作的核心冲突是人的意志与命运之间的矛盾,在对抗中强调人的坚强毅力和反抗命运,歌颂了人的意志,尽管俄狄浦斯没有逃脱命运的摆布,但是他顽强反抗并勇于负责。剧作强调了人的坚毅力量和积极行动,赞扬人不屈服于命运的反抗精神。需要说明的是,俄狄浦斯王并不反对神,甚至相信神,尊敬神,这些从他让克瑞翁去请求神谕的举动中可看出。俄狄浦斯要逃避的,或者说要反抗的是既定的不可改变的命运。悲剧就在于,他越是努力追查真凶,就离真相越近,离悲剧的结局就越近,而这一切,都是他自己推动的结果。

其次,剧作结构复杂而严谨,布局巧妙,情节紧凑,曲折起伏。诗人把人物放在矛盾冲突的中心进行刻画,使人物性格突出,情节环环相扣,悲剧效果十分明显。亚里士多德高度赞扬《俄狄浦斯王》里最具典范的戏剧结构,他认为悲剧之所以能使人惊心动魄,主要靠“突转”和“发现”,此二者是情节的成分。突转是“指行动按照我们所说的原则转向相反的方面”^①,发现是“指从不知到知的转变,使那些处于顺境或逆境的人物发现他们和对方有

^① (古希腊)亚里士多德著,罗念生译:《诗学》,人民文学出版社,2002年版,第28页。

亲属关系或仇敌关系”^①。而当突转和发现同时出现时,就达到了最佳的戏剧效果。第三场中报信人的到来就是一场关键的突转和发现,并直接推动两位牧人对质,迅速揭开真相,达到戏剧高潮。可以说,《俄狄浦斯王》的每一场戏都拧成一条严密的情节链条,在紧凑和激荡中向前快速发展,完全符合情节整一性的艺术要求,成就了古希腊悲剧的典范。

再则,剧作刻画了一颗伟大崇高的心灵。俄狄浦斯是位爱护人民,维护城邦的好国王,为了阻止瘟疫,决定寻找真凶;他还是位勇于负责,敢于担当的人,面对这样巨大的人生难题,他并没有听从王后劝告放弃追查,并最后刺瞎双眼,自我放逐;他更是位意志坚定,心灵高贵的人,他明明知道神谕的不可违抗,始终都在积极地行动以对抗命运。

索福克勒斯的另一部悲剧《安提戈涅》主题深奥,关于安提戈涅是否正义曾引发争论。剧作上演于公元前441年前后。俄狄浦斯和伊俄卡斯忒生下四个孩子,安提戈涅是俄狄浦斯的长女。流亡者波吕涅刻斯为了抢夺哥哥忒拜王的王位,率外邦军队前来攻打忒拜。两军交战时两兄弟自相残杀而死,他们的舅父克瑞翁担任新国王。克瑞翁指责波吕涅刻斯叛乱祖国,将其曝尸荒野,不许人下葬和哀悼。波吕涅刻斯的妹妹安提戈涅基于亲情和维护死者必须得到埋葬的神律,勇敢地站出来埋葬了她的哥哥,她自己被关在一座石洞里死去,而一意孤行的国王克瑞翁也遭到妻离子亡的悲惨命运。

剧作的矛盾围绕禁葬令展开。安提戈涅要求葬兄,维护的是氏族社会遗留下来的传统礼仪风俗,也让她的良心得到安宁。为了葬兄,她反对暴政,置个人生死于不顾,勇敢倔强,异常坚定,富有牺牲精神,她的举动获得了海蒙和市民的支持。克瑞翁作为新晋国王,他的出发点是好的,却使用了错误的手段,扣留本不属于人间的尸体,势必惹怒神,也必然会祸及城邦,但他不听劝告,反而更加暴躁傲慢,一意孤行,压制人民,带有典型的僭主性质。剧作鲜明地反映了索福克勒斯支持民主,反对僭主的倾向,这是他生活在奴隶制民主繁盛时期的具体表现。

索福克勒斯将悲剧发展到了完美的境界。在埃斯库罗斯的基础上,他将演员的人数增至三人,利于对白的丰富和情节的发展,使戏剧彻底告别个人独白和二人对话,在戏剧形式上有所革新。

与埃斯库罗斯主要写神不同,索福克勒斯的作品善于描写人物,但着重写理想中的人,而非神。剧作中的人物都是质朴庄严的,不管是主要人物还是次要人物,能用三言两语将人物刻画得栩栩如生。

在创作方法上,索福克勒斯喜欢用对照、对比的手法,且善于布局,讲求情节的完整性,重视戏剧情节内部的有机联系,使情节发展关系紧密。他的语言信息量巨大,语义双关,充满情感。此外,歌队在他作品中的地位不如埃斯库罗斯那么重要,但仍然参加冲突,发挥作用,且人数增至十五人。

总的来说,索福克勒斯的剧本风格质朴自然,简洁有力,阿里斯托芬称赞他“生前完满,身后无憾”。

第三位著名悲剧诗人是欧里庇得斯(公元前485~前406),他一生从未参与过任何政治活动,醉心于哲学思考,具有广博的知识、宽阔的艺术视野和敏锐的社会观察力。他在

^① (古希腊)亚里士多德著,罗念生译:《诗学》,人民文学出版社,2002年版,第29页。

作品中提出了许多问题,如神性与人性、战争与和平、民主、妇女问题等,很多是前人尚未涉及的。欧里庇得斯拥护民主,但他处在奴隶制民主的衰亡时期,社会乱象丛生,再也没有豪迈的心情来描写气概过人的英雄人物,转而旗帜鲜明地把如椽巨笔转向社会现实,重点关注挣扎在社会黑暗中人们的反抗及巨大牺牲。亚里士多德曾说,索福克勒斯是“按照人应当有的样子来描写,欧里庇得斯则按照人本来的样子描写”^①。

在 90 多部剧作中,保留至今的有 18 部,有 12 部是以妇女问题为题材的,其中最著名的是《美狄亚》。

美狄亚是科奇斯岛的公主,她与来岛上寻找金羊毛的伊阿宋一见钟情。美狄亚用自己的法术帮助伊阿宋盗取金羊毛,条件是伊阿宋要和她结婚,得手后,美狄亚和伊阿宋一起返回希腊。美狄亚的父亲听说她逃走,派她的弟弟追赶,美狄亚杀死弟弟,成功逃脱。伊阿宋回国后,美狄亚用计杀死了篡夺王位的伊阿宋的叔叔,伊阿宋取回王位,开始忌惮美狄亚的法术和残酷。十年后,伊阿宋移情别恋,打算和科任托斯城的公主联姻,驱逐美狄亚和两个孩子,《美狄亚》写的就是在科任托斯城发生的事情。美狄亚由爱生恨,经过艰难的心理斗争最终决定复仇。她杀害两名亲生儿子,并毒死情敌,逃离伊阿宋,伊阿宋最终抑郁而亡。

《美狄亚》在西方文学中第一次把妇女作为主要角色来塑造。她为了爱情背叛父亲,杀死弟弟,却换来伊阿宋的背叛,母子遭到科任托斯的驱逐,从被迫到主动,她采取了极具冲击力和破坏性的复仇行动。她聪明倔强,感情炽烈,敢爱敢恨,这样一个坚强勇敢而富有反抗精神的女性形象具有强烈的现实意义。她站在妇女角度谴责了社会的不公和罪恶。美狄亚并不是一个恶毒的女人,更不是杀人狂,事实上,她只是一个爱情至上的人,所期冀的只是一个平凡人所希望的一切。她对孩子充满了母爱,恳求克瑞翁不要驱逐孩子;她直面伊阿宋的狡辩和背叛,在对自己的不幸命运哀叹之后是熊熊燃起的复仇烈火;她聪明机智,采取计策麻痹敌人,寻找同盟,并最终复仇成功。

剧作最为人称颂的是展开了极为细腻的矛盾情感描写,着力描绘美狄亚由热烈的爱发展到强烈的恨的心理变化,尤其是杀子前母爱与复仇之间的复杂心理。当她看见孩子明亮的眼睛和天真的笑容,她几乎放弃了计划,但遭到背叛和驱逐的结果不是她所能忍受的,即使孩子暂时活下来,也很可能被敌人迫害致死或者被流放,与其那样,不如杀死孩子,给伊阿宋和克瑞翁父女迎头痛击。她的痛苦,她的决绝,成就了剧作女性心理描写的巨大成就。

除了《美狄亚》,欧里庇得斯的其他作品如《安德洛玛刻》、《请愿的妇女》、《希波吕托斯》、《伊菲革涅亚在奥利斯》等探讨了多种妇女的特殊心理。

总的来说,欧里庇得斯的悲剧具有强烈的现实意义。剧作虽大都取材神话,但着重表现的则是自由民的思想感情,更富有现实意义,广泛反映了雅典奴隶主民主政治危机加深时期的许多现实问题。诗人还特别善于描写人物的心理,特别是在妇女心理描写方面尤为突出。例如,描写了变态的恋爱心理、嫉妒心理、疯狂心理、弃妇心理等。悲剧风格华丽,语言流畅,有时充满了冗长的说理和辩论。

^① (古希腊)亚里士多德著,罗念生译:《诗学》,人民文学出版社,2002 年版,第 79 页。