

“ 十 一 五 ” 国 家 重 点 选 题

现代欧美戏剧史

A History of Modern
European and American Theatre

陈世雄 著

上

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

“ 十 一 五 ” 国 家 重 点 选 题

现代欧美戏剧史

A History of Modern
European and American Theatre

陈世雄 著

上

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

目 录

增订本序言

——关于历史分期与研究方法/1

总论：现代欧美戏剧的发展趋势/9

第一章 导演的崛起与嬗变/11

第一节 导演的崛起与演剧体系的形成/11

第二节 导演中心制，还是演员中心制？/16

第三节 导演的强势、剧作的边缘化及回归/20

第四节 对“观众参与”的不同立场/24

第五节 走向终结，还是走向多元？/27

第二章 政治化趋势/31

第一节 德国的政治戏剧/32

第二节 苏联戏剧与政治/36

第三节 其他西方国家戏剧的政治化/41

第三章 “心灵的戏剧”/50

第一节 从斯特林堡到梅特林克/50

第二节 契诃夫与心理现实主义/52

第三节 西欧和美国戏剧的内向化趋势/55

第四节 战后苏联的心理剧/57

第四章 戏剧语言的物化/62

第一节 “异化”主题对戏剧思维方式的影响/62

第二节 从易卜生到梅特林克/63

第三节 从表现主义到荒诞派/67

第五章 祭式的还原/72

第一节 叶夫列伊诺夫/72

第二节 阿尔托/74

第三节 格洛托夫斯基/77

第四节 布鲁克/81

第五节 热内/83

第六节 谢克纳/85

第七节 巴尔巴/87

第六章 怪诞风格的复兴/90

第一节 “怪诞”释义/90

第二节 布莱希特：现实主义的怪诞风格/93

第三节 怪诞风格的多种体现/100

第七章 东方的影响/108

第一节 俄罗斯白银时代戏剧与东方/108

第二节 布莱希特与东方/114

第三节 阿尔托、格洛托夫斯基与东方/119

第四节 美国戏剧与东方/121

第五节 跨文化戏剧与文化冲突/124

上卷 1871—1917 年的欧洲戏剧

第一部分 1871—1917 年欧洲戏剧思潮与流派

第一章 自然主义戏剧/134

- 第一节 自然主义的本质特征/134
- 第二节 自然主义戏剧产生的历史原因/137
- 第三节 自然主义戏剧的代表人物/139

第二章 现实主义戏剧/143

- 第一节 现实主义戏剧的特征/143
- 第二节 现实主义与自然主义/146
- 第三节 现实主义戏剧的代表人物/147

第三章 现代主义思潮与象征主义戏剧/154

- 第一节 现代主义思潮/154
- 第二节 颓废派与象征主义戏剧/157
- 第三节 象征主义戏剧的代表人物/161
- 第四节 象征主义剧场艺术/165

第二部分 剧作

第一章 易卜生/171

- 第一节 易卜生所处的时代和他的世界观/172
- 第二节 易卜生的早期创作/176
- 第三节 易卜生的中期创作/187
- 第四节 易卜生的后期创作/202

第二章 左拉/213

- 第一节 走向自然主义/213
- 第二节 左拉的戏剧主张/216
- 第三节 左拉的戏剧创作/220
- 第四节 根据左拉小说改编的剧本/226
- 第五节 左拉后期的活动与剧作尝试/227

第三章 托尔斯泰/229

- 第一节 托尔斯泰的戏剧观/229
- 第二节 托尔斯泰的早期剧作尝试/231
- 第三节 《黑暗的势力》/233
- 第四节 《教育的果实》/236
- 第五节 《活尸》/238

第四章 斯特林堡/244

- 第一节 斯特林堡的世界观与创作方法/244
- 第二节 第一阶段的创作（1869—1882）/250
- 第三节 第二阶段的创作（1886—1892）/253
- 第四节 第三阶段的创作（1893—1912）/257

第五章 梅特林克/265

- 第一节 《玛兰公主》/266
- 第二节 美学论著《卑微者的财富》/268
- 第三节 “等待的戏剧”/271
- 第四节 《佩雷阿斯和梅丽桑德》/277
- 第五节 《隐秘的殿堂》/279
- 第六节 《莫娜·瓦娜》和《圣安东的奇迹》/281
- 第七节 《青鸟》/285
- 第八节 晚年剧作/289

第六章 豪普特曼/291

- 第一节 第一阶段的剧作（1887—1895）/292
- 第二节 第二阶段的剧作（1896—1904）/302
- 第三节 第三阶段的剧作（1904—1914）/310
- 第四节 第四阶段的剧作（1914—1946）/312

第七章 王尔德/316

- 第一节 王尔德和唯美主义/318
- 第二节 王尔德的戏剧创作/320

第八章 萧伯纳/329

- 第一节 生平/330
- 第二节 萧伯纳的戏剧观/332
- 第三节 第一阶段的创作（1892—1899）/335
- 第四节 第二阶段的创作（1901—1917）/343
- 第五节 第三阶段的创作（1917—1924）/350
- 第六节 第四阶段的创作（1929—1950）/356
- 第七节 萧伯纳与欧洲剧作的理性化倾向/360

第九章 契诃夫/363

- 第一节 从早期习作到《伊凡诺夫》/364
- 第二节 《林妖》的失败与“小型剧”创作/367
- 第三节 《海鸥》/370
- 第四节 《万尼亚舅舅》与《三姊妹》/374
- 第五节 《樱桃园》/379
- 第六节 契诃夫剧作的“内在戏剧性”/383

第十章 罗曼·罗兰/391

- 第一节 罗曼·罗兰的戏剧观/391
- 第二节 罗曼·罗兰的早期剧作/393
- 第三节 革命剧：从《群狼》到《七月十四日》/395

第四节 反战剧：《总有一天》和《里吕里》/400

第五节 革命剧续作：从《爱与死的搏斗》到《罗伯斯庇尔》/402

第三部分 剧场艺术

第一章 格奥尔格二世与克隆涅克/409

第一节 梅宁根剧团的非凡历程/409

第二节 格奥尔格公爵二世和克隆涅克的导演艺术/411

第三节 梅宁根剧团的深刻影响/414

第二章 莱因哈特/417

第一节 莱因哈特的早期创作/417

第二节 莱因哈特第二阶段的创作/419

第三节 莱因哈特第三阶段的创作/425

第四节 莱因哈特的创作个性/426

第三章 皮斯卡托/429

第一节 表现主义与革命戏剧/429

第二节 皮斯卡托的早期探索/431

第三节 政治的、叙事体的、文献纪实性的戏剧/436

第四节 皮斯卡托的退却/443

第五节 最后的探索/445

第四章 阿庇亚/448

第一节 阿庇亚的生平与创作/448

第二节 阿庇亚的舞台艺术观/450

第五章 戈登·克雷/453

第一节 戈登·克雷的生平与创作/453

第二节 戈登·克雷的戏剧理论/457

中卷 1917—1945 年的欧美戏剧

第一部分 1917—1945 年欧美戏剧思潮流派

第一章 表现主义戏剧/471

- 第一节 表现主义戏剧的特征/471
- 第二节 表现主义戏剧的兴起/474
- 第三节 托勒尔的剧作/476
- 第四节 凯泽的剧作/479
- 第五节 德国以外的表现主义剧作/481
- 第六节 表现主义剧场艺术/483
- 第七节 表现主义的哲学基础/484

第二章 超现实主义戏剧/487

第三章 未来主义戏剧/490

第四章 批判现实主义戏剧/493

- 第一节 1917—1945 年间批判现实主义戏剧的特征/493
- 第二节 最有代表性的批判现实主义剧作家/496

第五章 社会主义现实主义戏剧/502

- 第一节 “社会主义现实主义”的提出及后来的偏差/502
- 第二节 社会主义现实主义戏剧的成熟/505
- 第三节 社会主义现实主义戏剧的代表作家/510

第六章 新神话主义戏剧/522

- 第一节 新神话主义戏剧的出现/522
- 第二节 科克托/524
- 第三节 季洛杜/525

第二部分 剧作

第一章 高尔基/531

- 第一节 高尔基的戏剧观与戏剧活动/531
- 第二节 第一阶段的剧作（1900—1907）/536
- 第三节 第二阶段的剧作（1908—1917）/551
- 第四节 第三阶段的剧作（1917—1936）/554

第二章 马雅可夫斯基/562

- 第一节 马雅可夫斯基的早期剧作尝试/562
- 第二节 《宗教滑稽剧》/564
- 第三节 《臭虫》与《澡堂》/566
- 第四节 马雅可夫斯基在现代戏剧史上的地位/571

第三章 毛姆/576

- 第一节 毛姆的早期剧作（1902—1908）/576
- 第二节 毛姆的中期剧作（1908—1914）/580
- 第三节 毛姆的后期剧作（1915—1933）/581

第四章 奥凯西/586

- 第一节 都柏林时期的创作（1923—1926）/587
- 第二节 中期创作（1926—1939）/590
- 第三节 40、50年代的创作/592

第五章 皮兰德娄/595

- 第一节 皮兰德娄与“幽默主义”/596

- 第二节 第一阶段的剧作 (1899—1916) /600
- 第三节 第二阶段的剧作 (1916—1925) /602
- 第四节 第三阶段的剧作 (1926—1936) /610

第六章 恰佩克/614

- 第一节 恰佩克的生平/614
- 第二节 恰佩克的世界观与创作个性/617
- 第三节 恰佩克的前期剧作 (1910—1927) /619
- 第四节 恰佩克的后期剧作 (1927—1938) /623

第七章 奥尼尔/627

- 第一节 奥尼尔的世界观与创作个性/628
- 第二节 奥尼尔的早期剧作 (1912—1919) /632
- 第三节 奥尼尔的中期剧作 (1920—1934) /634
- 第四节 奥尼尔的晚期剧作 (1934—1953) /649

第八章 布莱希特/657

- 第一节 布莱希特的世界观与戏剧体系/658
- 第二节 早期戏剧创作 (1913—1925) /675
- 第三节 成熟期的戏剧创作 (1926—1932) /678
- 第四节 流亡时期的剧作 (1933—1947) /683
- 第五节 回国后的戏剧实践/695

第九章 布尔加科夫/698

- 第一节 20年代的戏剧创作/698
- 第二节 30年代的戏剧创作/704
- 第三节 布尔加科夫戏剧的天亡与复归/712

第十章 包戈廷/715

- 第一节 包戈廷的早期创作/715
- 第二节 歌颂列宁的戏剧三部曲及其成功经验/720

第三节 卫国战争中与战后的剧作/729

第十一章 加西亚·洛尔卡/734

第一节 洛尔卡的前期剧作/735

第二节 洛尔卡的后期创作/739

第三节 洛尔卡在现代戏剧史上的地位/744

第十二章 阿努伊/746

第一节 阿努伊的创作个性/746

第二节 阿努伊的早期剧作（1932—1937）/749

第三节 阿努伊的中期剧作（1937—1945）/752

第四节 阿努伊的后期剧作（1945—1987）/755

第三部分 剧场艺术

第一章 斯坦尼斯拉夫斯基/761

第一节 斯坦尼斯拉夫斯基的生平与创作/761

第二节 斯坦尼斯拉夫斯基体系的历史渊源/768

第三节 斯坦尼斯拉夫斯基体系概述/775

第四节 全面、正确地理解“体系”/782

第二章 叶夫列伊诺夫/786

第一节 叶夫列伊诺夫与“白银时代”的彼得堡/786

第二节 叶夫列伊诺夫与戏剧人类学/789

第三节 叶夫列伊诺夫与戏剧治疗学/793

第三章 梅耶荷德/796

第一节 与“莫艺”决裂/796

第二节 走向象征主义/797

第三节 和科米萨尔热夫斯卡娅的合作/800

第四节 宫廷剧院时期/803

- 第五节 “戏剧的十月”：《宗教滑稽剧》与《朝霞》/806
- 第六节 构成主义和有机造型术/811
- 第七节 “回到奥斯特洛夫斯基去!”：《肥缺》与《森林》/814
- 第八节 “前表演”、“活动人行道”及其他/816
- 第九节 《钦差大臣》/818
- 第十节 《臭虫》、《澡堂》和有关的论争/820
- 第十一节 悲剧的实践与悲剧性死亡/822

第四章 瓦赫坦戈夫/825

- 第一节 十月革命前的岁月：“体系”的捍卫者和传播者/825
- 第二节 十月革命后的探索：幻想现实主义/828
- 第三节 《杜兰朵公主》/830
- 第四节 瓦赫坦戈夫戏剧流派概述/833

第五章 塔伊罗夫/845

- 第一节 塔伊罗夫的生平与创作/845
- 第二节 塔伊罗夫的戏剧观/848

第六章 阿尔托/860

- 第一节 阿尔托与象征主义/860
- 第二节 走向超现实主义/862
- 第三节 雅里剧团时期/864
- 第四节 “残酷戏剧”体系/867
- 第五节 《桑西一家》/871
- 第六节 漫游与禁闭/872
- 第七节 最后的创作/873

第七章 斯特拉斯堡/876

- 第一节 斯特拉斯堡的贡献/876
- 第二节 从体系到方法/879

下卷 1945 年以后的欧美戏剧

第一部分 战后欧美戏剧思潮流派

第一章 存在主义戏剧/900

第二章 荒诞派戏剧/903

第三章 战后批判现实主义戏剧/908

第四章 新历史条件下的社会主义现实主义戏剧/913

第五章 后现代主义与形形色色的实验戏剧/920

第一节 后现代主义戏剧/920

第二节 美国的实验戏剧/926

第三节 西欧的实验戏剧/934

第六章 欧洲文化中的“戏剧人类学”现象/938

第二部分 剧作

第一章 存在主义剧作/947

第一节 萨特/947

第二节 加缪/952

第二章 荒诞派剧作/956

第一节 贝克特/956

第二节 尤奈斯库/959

- 第三节 品特/962
- 第四节 斯托帕/966
- 第五节 其他荒诞派剧作家/969

第三章 战后批判现实主义剧作/972

- 第一节 田纳西·威廉斯/972
- 第二节 阿瑟·密勒/975
- 第三节 弗里施/978
- 第四节 迪伦马特/980
- 第五节 达里奥·福/983
- 第六节 其他批判现实主义剧作家/988

第四章 社会主义现实主义剧作/991

- 第一节 阿尔布卓夫、罗佐夫、沃洛金的心理剧/991
- 第二节 万比洛夫/997
- 第三节 德沃列茨基、盖利曼等人的生产题材剧作/1001
- 第四节 80年代的“新浪潮”剧作/1006
- 第五节 彼德鲁舍夫斯卡娅/1009
- 第六节 沙特罗夫/1013

第三部分 剧场艺术

第一章 米哈伊尔·契诃夫/1019

- 第一节 莫斯科时期/1020
- 第二节 侨居德国时期/1029
- 第三节 侨居法国时期/1030
- 第四节 侨居拉脱维亚与立陶宛时期/1031
- 第五节 侨居英国时期/1033
- 第六节 美国时期/1035
- 第七节 理论遗产/1037

第二章 布莱希特/1039

- 第一节 布莱希特导演活动的分期与特点/1039
- 第二节 从《弑父》到《英皇爱德华二世的生平》:走向成功的曲折道路/1042
- 第三节 “叙事体戏剧”:布莱希特与皮斯卡托的区别/1045
- 第四节 《人就是人》:关于人的新观念及导演手法/1049
- 第五节 《大胆妈妈和她的孩子们》:布莱希特导演方法的典型体现/1051
- 第六节 体验还是表现:布莱希特与斯坦尼斯拉夫斯基/1058

第三章 格洛托夫斯基/1061

- 第一节 格洛托夫斯基的生平与创作/1061
- 第二节 《迈向质朴戏剧》/1070
- 第三节 《戏剧与宗教仪式》/1074

第四章 布鲁克/1084

- 第一节 伦敦时期:“空的空间”/1084
- 第二节 巴黎时期:对“稚拙”的追求/1090
- 第三节 “大众戏剧”的观念/1094

第五章 战后俄罗斯导演艺术/1096

- 第一节 托夫斯托诺戈夫/1098
- 第二节 叶弗列莫夫/1106
- 第三节 埃夫罗斯/1109
- 第四节 留比莫夫/1112
- 第五节 新的导演群体/1119

第六章 谢克纳/1124

- 第一节 谢克纳的生平与创作/1124
- 第二节 “环境戏剧”/1126
- 第三节 谢克纳的人类表演学理论/1133

第七章 巴尔巴/1135

第一节 巴尔巴的后现代主义倾向/1136

第二节 巴尔巴论戏剧人类学/1140

第三节 巴尔巴与格洛托夫斯基/1147

第八章 博奥/1149

第一节 “被压迫者的戏剧”/1149

第二节 “欲望的彩虹”/1158

第三节 博奥的评价问题/1160

附录 大事年表/1163

书名、重要词语中外文对照与索引/1181

人名中外文对照与索引/1209