

写在课堂边上

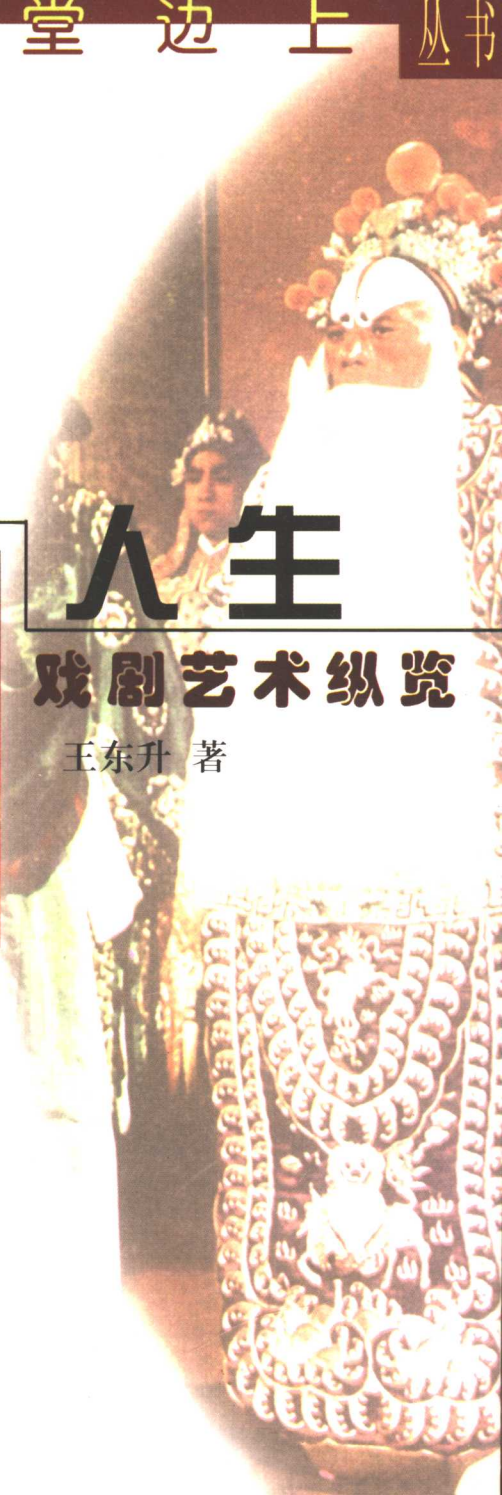
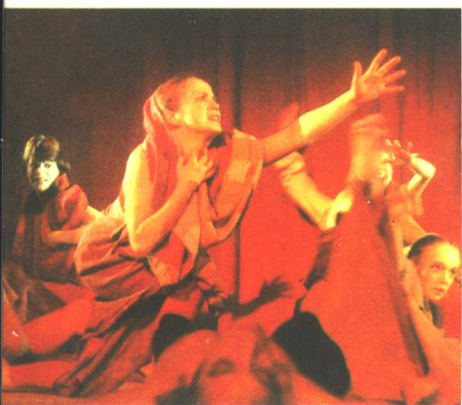
丛书

粉墨

人生

戏剧艺术纵览

王东升 著

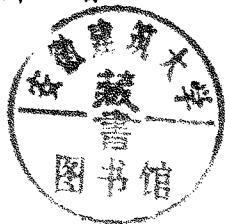
中国工人出版社

《写在课堂边上》丛书

粉墨人生

——戏剧艺术纵览

王东升 著

中国工人出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

粉墨人生：戏剧艺术纵览/王东升著. - 北京：中国工人出版社，1999

(写在课堂边上/陈幼民主编)

ISBN 7 - 5008 - 2338 - X

I. 粉… II. 王… III. 戏剧 - 艺术 - 青少年读物 IV. J8 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 71043 号

出版发行：	中国工人出版社 (北京鼓楼外大街)
印刷：	北京宏文印刷厂
经销：	新华书店北京发行所
版次：	2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷
开本：	850 × 1092 毫米 1/32
字数：	140 千字
印张：	7.75
印数：	1 ~ 3000 册
定价：	12.80 元

插在课桌旁的鲜花

(代序)

云 岗

这是一束鲜花式的丛书。

鲜花开放在春天。人生的青少年时期正如春天一样明媚、灿烂而充满勃勃生机。春天里的鲜花需要吮吮雨露、阳光，以及大地泥土的芬芳，才能展现婀娜多姿，色彩斑斓的风景。而如沐春风的青少年们也正是需要补充知识，开阔视野，了解历史，吸收人类优秀文化遗产的青春时刻。在我们已经目不暇接地体验了许多令人躁动的眩目之光的洗礼之后，会有片刻的宁静。这是真实的可以听见自己心律的时刻。让伴着青春的心音，目光回收，由脚下的大地看向我们的身后；一串串历史的珍珠由远而近地连结着我们的血脉。这是一串串无比沉重而又光彩照人的珍珠；是一串串经过无数次血与火的洗礼后、带着满身创痕的珍珠；是一串串闪耀着人类智慧光环的珍珠……我们每个人都是这珍珠项链中的一个环节。有一天，当我们不再是青少年时（这一天很快），也不再青春时，就会发现当年的我们曾经在推动历史文化进步的演进中扮演了怎样的角色。这真是一个充满诱惑的问题！或许这套浅显的小书会对青少年朋友们在未来扮演好自

己的角色有所帮助。这套书的作者大多是各自领域的专家和教授。他们原有很多更重要的问题在研究，但为了让青少年朋友们在学习之余能够较为简单地获得这些方面的知识，他们抽出时间，非常认真地从各自研究领域的知识花圃中，采摘出这样一束鲜花来，插在青少年的课桌旁。大家一定会感觉到她散发出的幽香来的。

目 录

从最早的戏说起

- 1 ？下的独白 (3)
- 2 稻草人的歌唱 (8)
- 3 鸟兽的狂欢 (13)
- 4 《东海黄公》与汉代百戏 (18)
- 5 《辽东妖妇》与三国以后的“优伶” (23)
- 6 埃斯库罗斯 (26)
- 7 阿里斯托芬 (33)
- 8 罗马节庆 (37)
- 9 教堂内外 (40)
- 10 欧洲戏剧的稳步发展 (43)
- 11 中国唐代的表演艺术和“传奇文” ... (55)
- 12 宋代的“杂剧” (59)
- 13 元代的“杂剧” (64)

成熟以后的戏

- 1 浪漫主义戏剧 (76)
- 2 通俗剧 (78)
- 3 写实主义戏剧 (80)
- 4 自然主义戏剧 (85)

5	象征主义戏剧	(87)
6	表现主义戏剧	(90)
7	荒诞派戏剧	(93)
8	新写实主义戏剧	(96)
9	存在主义戏剧	(98)
10	布莱希特与史诗剧场	(100)
11	明代戏剧与“昆山腔”	(103)
12	清代初期的戏剧	(110)
13	清代中后期的北京剧坛	(115)
14	京剧及其演出	(118)

戏剧舞台的嬗变

1	西方戏剧舞台	(125)
2	中国戏剧舞台	(131)

什么是戏

1	戏能歌	(137)
2	戏能舞	(140)
3	戏能说	(143)
4	戏能做	(145)
5	有情节	(147)
6	有景观	(150)
7	有意义	(152)
8	有音乐	(155)
9	有角色	(157)
10	戏是综合艺术	(159)

各式各样的戏

- 1 悲剧 (163)
- 2 喜剧 (167)
- 3 悲喜剧 (172)

怎样理解戏

- 1 逢场作戏 (177)
- 2 假戏真做 (181)
- 3 “假去真来真胜假” (184)
- 4 “啊！这真是妙不可言” (192)

名剧欣赏

- 1 莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》 (199)
- 2 莎士比亚的喜剧《威尼斯商人》 (204)
- 3 高乃依的新古典主义悲喜剧
《熙德》 (209)
- 4 易卜生的问题剧《玩偶之家》 (212)
- 5 奥尼尔的表现派剧作《琼斯皇》 (216)
- 6 密勒的心理实验剧《推销员之死》 ... (220)
- 7 贝克特的荒诞派剧作《等待戈多》 ... (224)
- 8 王实甫的喜剧《西厢记》 (228)
- 9 汤显祖的悲喜剧《牡丹亭》 (232)
- 10 洪昇的悲剧《长生殿》 (235)

从最早的戏说起

1 “？”下的独白

戏剧是在何时、何地、以何种方式产生的？几乎没有人能够清楚地说明。关于戏剧在自身成熟前的演化历程，学者、庶人更是凭藉着丰富的想像力，众说纷纭，莫衷一是。因此，关于戏剧的开端，我们首先必须从一个巨大的“？”说起。

虽然这一个巨大的“？”覆盖了整个戏剧史的源头，但历史所残

留下来的细微的遗迹也或可为我们的思考提供一丝丝富有启迪性的依据。

文字的记载可以说是最可信的证据了。据考证，世界上最古老的文字当推古埃及的象形文字，它至少在五千年前就已经存在了。它记述的内容非常丰富，不但有当时的社会政治及宗教活动，而且有当时最高祭司为古埃及国王（称作法老）所进行的葬礼和加冕仪式。从记载的内容来看，这种葬礼和加冕仪式涉及到很多戏剧性的行为。例如，它有一定的道具，装束超乎寻常；它有仪式性的对话，大概是通过对话的方式为死去的法老歌功颂德、宣读悼辞，或为即将即位的法老做就职宣誓或演说之类的仪式吧；它还伴有音乐和歌唱的陪衬，以显示气氛的庄严和肃穆。这样就必然产生了一定的情节，不言而喻，法老入殓和加冕应是整个情节的最高潮。

对于这样的文本，不少人都认为它就是最直接的剧本，它符合剧本的一切要求。如果我们现在在舞台上重新复演当时的这一过程，下面的观众丝毫也不会怀疑这就是戏剧，并且他们会指出：法老的葬礼是一出完整的悲剧，而加冕仪式是一出完整的喜剧。可见，戏剧与人类生活在一开始就是分不开的。

但是，我们所举的例子与五千年前文本所描述的事物的本身还存在着一些小小的不同，那就是，我们今天将古埃及法老的葬礼和加冕仪式放在舞台上重现，实际上是在模仿文本所描述的行为，这当然是戏。而在当时的葬礼和加冕仪式上，气氛如此庄严肃

穆，如果有人说这是在演戏，那当然是不妥的，假使当时法老知道“戏”这个概念的话，搞不好，这个人还会被杀头的。因此，也有很多人认为古埃及法老的葬礼和加冕仪典的文本，并不是剧本，因为它不是对行为的模仿，不是对现实生活的再创造，而是具体的历史，是现实本身。古希腊有一位伟大的哲人亚里士多德就持这样一种观点。

我们姑且不去追问诸如古埃及法老的葬礼和加冕仪典的文本是不是剧本，至少，它证明了戏剧与人类社会生活的密切关系。如果我们从这一角度去研究戏剧的起源，人类所能拥有的这种表演戏剧的能力则可以追溯到更久远的年代和更广阔的地域。

宗教活动是人类早期精神活动的最主要的形式，而在这古老的形式中，保留着大量戏剧性活动的早期内容。例如，考古学家在山顶洞人居住的地方，发现了在被埋葬的遗骸周围撒有含赤铁矿的红色粉末，这可能是由于原始人把红色看成鲜血，而血则是生命的来源和灵魂寄身的所在吧。而在与山顶洞人时代相当的法国南部的拉塞尔洞，考古学家们发现了二万多年前创作的一个浮雕，上面雕刻着一个右手拿着牛角的妇女，许多学者都认为她在主持着某种与狩猎有关的宗教仪式。

关于这种宗教仪式的过程我们已经无法知道了，但是在现在世界上的一些原始部族里，却还保留着与人类文化早期相类似的一些宗教形式。

在新几内亚的一个村庄里，人们为祈求多子和丰

产，通常进行这样的一种宗教活动。人们在天刚拂晓的时候要用大木棒敲击一头猪的头部，以便使这头猪在受伤后逃走，然后武士们张弓追击，背上系着彩色的木牌。追到一定程度再万箭齐发，把猪射死。据说武士们背上的彩色木牌能够摄取猪的灵魂，使肉体上已经死去的猪，灵魂也死在这块土地上，据说这样，猪的灵魂就会同肉体一起腐烂在这块土地上，这样就可以保证谷物丰登。武士们一边呼喊一边追猪的场面，恰好构成一个高潮的戏剧画面。

杀了猪，这一仪式还没有结束，在一片喧闹声中，新几内亚人跳起了一种大型的圈舞，并制造出各种奇特的音响，据说这种舞象征着人类至高无上的生育繁衍，他们通过这样的方式祈求着人丁兴旺，部族昌盛。

这种原始部族的宗教仪式是比较自由的，同时，它带有可欣赏的成分。它的一系列的表现方法：行为、情节、语言、歌唱、音乐、舞蹈、象征等，都与戏剧活动有着超乎寻常的类似性。如果说戏剧不是现实生活本身，而是对生活的模仿的话，那么，新几内亚人年复一年所重复的这种形式，难道不正是新一代人对老一代人的行为的模仿吗？难道有谁能断言新几内亚人在宗教活动中头脑中只有宗教的观念，而丝毫没有审美的观念呢？

因循着这样一个线索，我们将原始人类的宗教仪式与现代原始部族的宗教仪式联系起来，就会明显地感到，戏剧性行为和戏剧表现的能力，不止是在古埃

及法老时期才有的，如果我们以法国南部的拉塞尔洞为肇始，则它至少已经存在了二万多年了。历史沧桑，文化巨变，虽然早期宗教经历了发展、繁荣、分化、衰亡的历程，戏剧文化作为人类文化的一个方面，已完全独立于宗教仪式而存在了，但宗教仪典作为它的母胎，则不应该被我们所遗忘。

这也许就是为什么最早的戏剧大都取材于神话传说或宗教故事的原因吧。例如古希腊戏剧就是由酒神祭祀活动发展而成的，它的几出最著名的剧本也都是取材于神话故事。中国戏剧的最早萌芽，带有较完整的剧本性质的《东海黄公》，也是以神话传说为题材的。

这也许不仅仅由于神话和宗教故事是较易于被人们接受的最直接的编写材料的缘故。这一历史陈迹的更深一步的原因或可追溯到宗教与戏剧在功能的雷同上。即它们都通过情感的作用使我们的精神得到净化、升华并由此产生愉悦。

总之，说了这些，虽然我们并没有说清何时何地戏剧以何种确切的方式产生，但戏剧产生的大致脉络我想是说清楚了，这姑且算做是我们对开场所遇到的这个巨大的“？”的回答吧。

2 稻草人的歌唱

在很久很久以前的古代欧洲的中部，有一座高峻的大山，叫做阿尔卑斯山。这座欧洲南部最高、最大的山脉曾引起过她的子民的无穷的想像，他们为她歌唱、为她舞蹈，也为她编织美丽的传说。

有这样一组完整而动人的神话故事。

在阿尔卑斯山的山巅，居住着

一群各司其职的神，西方的神与东方的神不同，他们相互联系，像人一样彼此交往，有友谊，也有仇恨；有共性，也有独立的个性。诗神缪斯就是这其中的一个精通诗艺的大才子，爱神阿芙洛蒂德就是一个充满爱心的慈母。

这些在欧洲文化史上曾做出过巨大贡献的万能的诸神，都毫不保留地将自己的绝技传授给人间，古希腊荷马的史诗《伊利亚特》《奥德赛》就是领神意而完成的前无古人后无来者的史诗绝唱。泛希腊运动会也是在力神的授意下所进行的人的力量的角逐。

人们为了感谢诸神的恩赐，为了祈祷诸神能赐与他们更多的能力和智慧，于是就以歌唱、舞蹈以及祭酒的方式来表达他们的崇敬之心。女诗人萨福，就是最著名的独唱琴歌的词作者。

在这许许多多古老而又充满诗意的神话传说中，大概谁也想不到古希腊那形式多样而又题材丰富的戏剧是与酒神狄俄尼索斯有关的吧。

让我们从一个酒鬼的诗性谈起。

在古代爱琴海的海岸，在巴尔干半岛的南端的雅典城附近的广阔土地上，到处都生长着绿珍珠似的野葡萄，每年夏秋之交，葡萄成熟，便从野藤上坠落下来，年复一年，地上竟厚厚地积累了一层葡萄干和葡萄酱，每当仲秋过后，随着雨季的到来，葡萄酱开始发酵，酸甜的果香充盈着清新的空气，好不醉人。

最初的希腊人只知道葡萄能吃，并不知道它还有别的用途，可漫山遍野的葡萄又怎么能吃得完呢？无