

厦门大学戏剧影视丛书

西方戏剧理论史_{上册}

A History of Theatre Theories in the West

周宁 主编

厦门大学出版社

厦 · 门 · 大 · 学 · 戏 · 剧 · 影 · 视 · 丛 · 书

陈世雄 周 宁 郑尚宪 主编

西方戏剧理论史上册

A History of Theatre Theories in the West

周 宁 主编

厦门大学出版社

本书撰写分工

周 宁 导 言

郭玉琼
张 望

第一章 古希腊的戏剧理论

张 望

第二章 古罗马的古典主义戏剧理论

张 望

第三章 中世纪的戏剧理论

李时学

第四章 文艺复兴时代的戏剧理论

李时学

第五章 新古典主义戏剧理论

王 梅

第六章 浪漫主义文艺思潮与浪漫主义戏剧理论

王 梅

第七章 黑格尔的戏剧美学

张 望

第八章 浪漫主义戏剧理论的终结:瓦格纳主义的精华

谷容林

第九章 现实主义戏剧理论的先驱:狄德罗与莱辛

谷容林

第十章 经典现实主义戏剧理论:从易卜生到萧伯纳

谷容林

第十一章 俄国现实主义戏剧理论

谷容林

第十二章 自然主义戏剧理论

谷容林

第十三章 阿契尔与剧作法理论

梁燕丽

第十四章 斯坦尼斯拉夫斯基体系

乔 悦

第十五章 现代主义戏剧思潮

郭玉琼

梁燕丽

第十六章 剧场改革的先驱:阿庇亚和戈登·克雷

李时学

第十七章 布莱希特与“史诗剧”理论

梁燕丽

第十八章 大众戏剧的先锋:梅耶荷德

梁燕丽	第十九章	雅克·科伯与老鸽棚剧院的演剧思想
汪晓云	第二十章	后现代主义戏剧思潮
梁燕丽	第二十一章	阿尔托的残酷戏剧理论
汪晓云	第二十二章	荒诞派戏剧思想
梁燕丽	第二十三章	格洛托夫斯基:从质朴戏剧到艺乘
汪晓云	第二十四章	外汇剧场观念与谢克纳的“表演人类学”
梁燕丽	第二十五章	彼得·布鲁克的“空的空间”
梁燕丽	第二十六章	巴尔巴和他的戏剧人类学
李时学	第二十七章	博亚尔与“被压迫者诗学”
谷容林	第二十八章	戏剧符号学的理论与方法
彭兆荣	第二十九章	戏剧的人类学研究
郭玉琼	第三十章	文化唯物主义与新历史主义戏剧理论
陈振华	第三十一章	女性主义戏剧理论与批评

厦门大学戏剧影视丛书

总 序

随着厦门大学戏剧戏曲学博士点的成立和教育部行动计划项目的下达,出版厦门大学戏剧影视丛书不仅有了必要,而且条件日臻成熟。

这套丛书包括我校教师研究戏剧和影视的学术著作,有书即出,不因为追求“体系”而作茧自缚,目的是检阅科研成果,促进学术交流和学科建设。

有一个问题困扰着我们,这就是:综合性大学如何办好戏剧戏曲学专业博士点?在这方面,大陆高校中只有南京大学能为我们提供历史经验。然而,厦门大学的情况和南京大学有所不同。我们没有陈白尘先生那样在国内外享有盛誉的大剧作家,也没有董健先生那样德高望重的前辈学者。我们相对年轻一些,戏剧戏曲学硕士点创办才三年,就升格为博士点,经验不足,底蕴不足,力量单薄。

然而,我们有信心。我们的指导思想是扬长避短,办出特色。

首先,综合性大学有多学科交叉、互补的优势。以厦门大学而言,我们仅在人文学院内部就有中文、历史、哲学、新闻传播、社会学、人类学等相关学科;在学院以外还有台湾研究、东南亚研究两个国家级研究基地和美术、音乐硕士点。就连信息科学也可以和戏剧戏曲学实现学科上的交叉、互补。因此,我们完全可以在戏剧的多学科综合研究上下功夫,拿出成果。例如:我们已经完成或即将完成的戏剧思维研究、戏剧与宗教关系研究、戏剧人类学研究、戏剧意识形态研究、数码戏剧研究等课题,都带有多学科交叉研究的性质。而对于专业的戏剧院校来说,这是比较不容易做到的。

其次,充分发挥地域优势。福建是我国著名的戏剧大省,传统戏曲遗产极为丰富,莆仙戏、梨园戏是我国最古老的两大剧种,福建傀儡戏艺术享誉全球。我们即将完成的莆仙戏史论、福建傀儡戏史论研究,都是极富地方特色的课题。我校所处的厦门市是海峡两岸文化交流的基地之一。1990年代以来,我们和台湾戏剧界同行的交流、合作不断扩大和加深。我校戏剧专业的教授们发表了一批研究闽台地方戏曲的论文,曾数次到台湾访问,参加海峡两岸歌仔戏、小戏研讨会,并应台湾同行的要求,协助培养戏剧戏曲专业的博士生。台湾的曾永义先生等专家教授,也曾经应邀到厦门大学讲学,受到师生的欢迎。在这方面,发展潜力很大,前景广阔。

我们还有一个优势,就是国内戏剧界专家们的大力支持。综合性大学和科研机构联合办学,一直是国家所提

倡的；戏剧是一个实践性极强的专业，尤其有必要和社会联合办学。我校早在数年前就聘请了著名的戏曲史家廖奔、戏剧文化学家叶明生、闽台地方戏曲研究家陈耕等人担任兼职教授。他们除了上课外，还对学科建设提出了宝贵的指导意见，他们的论著成为我校科研成果的一个重要部分。

除了戏剧戏曲，我们准备把我校在影视方面的某些成果，也选进这套丛书。理由是，在大众传媒日益发达的当代，影视已经成为戏剧艺术极为重要的载体和传播媒介，并反过来影响着戏剧的发展。戏剧戏曲学离不开影视研究。

我们清醒地看到，厦门大学毕竟远离中心城市，远离国内那些最有影响的剧院，这对于我校戏剧戏曲专业的发展是不利的。这一局限性必然要在丛书里表现出来。我们恳切地希望国内外同行和广大读者予以批评指正。

陈世雄 周 宁 郑尚宪

2003年4月于厦门大学

序

《西方戏剧理论史》的出版,不仅对中国戏剧学学科的建设是一件大事,对进入转型期的中国戏剧艺术也具有重大意义。为此,我衷心地向此书的主编周宁教授及参加编写的各位青年学者致敬。

中国自从引入西方戏剧以后,处于学步期的戏剧创作、戏剧演出艰难求索,与此同时,对西方戏剧理论也有所介绍。当时,西方戏剧正处于现代主义与现实主义“彼此碰撞而又相互沟通”的复杂局面。在“五四”新文化运动前后,中国文化界观照西方戏剧理论的视野是开放的,也可以说,是兼收并蓄的。一方面,始于19世纪末的现代主义戏剧(如象征主义、表现主义、未来主义等)都被引入中国,但是,对它们的介绍尚显得零散、浅层,还来不及进行认真研究。另一方面,有些文化精英独尊“现实主义”,把易卜生作为发展中国戏剧的榜样。于是,作为“现代戏剧之父”的剧作家易卜生变成了“社会改革家”,作为艺术流派的现实主义也被纳入了社会革命的轨道。这后一条线路及其实践成果——早期的“问题剧”,汇成了这一时期中国新戏剧的主流。在20世纪30—40年代,以“左翼戏剧”、“革命戏剧”、“抗战戏剧”为主潮,在戏剧理论方面,主要选择的是前苏联的“社会主义现实主义”、

“革命现实主义”的思想体系。这种情况一直延续到 50—60 年代,在文学艺术“为政治服务”总方针的引导下,戏剧的外部研究(诸如戏剧与政治、戏剧与社会生活、戏剧作家意识形态、戏剧冲突与社会矛盾等等)成为戏剧理论的基本方向与方法。在这期间,对西方戏剧理论的介绍也是偏重于几部古典名篇,而对西方现代戏剧理论的选择取向则是褊狭的、单一化的,在狭隘的功利观的指导下,戏剧理论显得十分贫弱。20 世纪 80—90 年代,在改革开放的大潮中,中国又打开并扩大了中西文化交流的通道,对西方戏剧理论的介绍也迅速打破时间和空间的限制,包括现代和当代诸多流派的理论与实践,都备受重视。然而,在介绍和引进时,新的功利主义仍然滞碍着选择的视野,理论和实践中的浮躁心态,也阻碍着解读的深入。从总体上说,中国戏剧理论的建设已有长足的进步,却仍是落后于时代所赋予的使命。在这种情况下,戏剧理论有很多重大课题等待有志者承担起来。周宁教授主编的《西方戏剧理论史》的出版,正是适应时代需要的一个重要成果,我深深感到,这部分量很重的著作,必将在多方面起到重要的作用。

戏剧理论的品格,在于与戏剧艺术实践的相互作用,在于对艺术实践的反思与导引。进入新世纪以后,中国戏剧已彰显出转型的趋势,或者说,转型已经成为时代对中国戏剧的一种潜在的要求。所谓“转型”,主要意味着从社会教育的功能转向作为艺术欣赏的对象,从政治化、社会化转向对审美和艺术本体的追求。无疑,这种追求,

这种转型,乃是戏剧艺术本性的潜在要求的必然实现,乃是戏剧艺术自身独立品格的显现。哲学家卡西尔说过:“艺术可能被看成是道德真理的一幅寓意画,它被看作是在其感性形式下隐含着某种伦理意义的一个讽喻,一种借喻的表达。但是,在对艺术的道德解释和理论解释这两种情况下,艺术都绝不具有它自己的独立价值。在人类知识和人类生活的等级中,艺术变成只是一个预备性阶段,一个指向某种更高目的的次要而从属的手段。”(《人论》)当代著名剧作家尤奈斯库曾提出这样一个尖锐的问题:“如果戏剧注定只能给哲学、神学、政治或儿童教育派用场,且不论它的功效如何,那么它本身的职责何在呢?”(《戏剧经验谈》)中国话剧自其童年时期开始,就承担起为社会改革服务、为政治服务的重任,其自身职责的遗失,对独立价值的遗忘,已成为一种历史传承;而戏剧理论的主流,主要也是为戏剧艺术的“异化”寻求理论支持。在《西方戏剧理论史》论及时的时空范围之内,对戏剧艺术本体的研讨,不乏精辟的见地,在我国戏剧进入转型期的时候,更需要这些思想的解惑与启示。

正是在以上两个方面,《西方戏剧理论史》的出版,具有重大的学术价值和现实指导意义。

《西方戏剧理论史》包容的时间跨度有两千多年,空间范围包括欧美诸多国家和地区。在这样广大的时空之内,可见的戏剧理论专著和论文,少说也是数以百计,其中,对戏剧艺术观照的角度、层面各有不同,论者的观点、主张更是百家争鸣,纷杂不一。学界尽知,对这浩瀚的材

料进行搜集、梳理,原本就是一项巨大的工程;何况,作为一部理论史专著,对占有的材料还要进行辨析、归纳,以此为基础,进一步选择最有代表性的论者和论著,对其中的观点、主张进行条分缕析,归类分期,结构成书。要完成这样的工作,不仅需要大量的时间、精力,更需要编写者有理论的热情和能力。所谓“热情”,指的是对理论研究工作的责任感,甚至还要有点抗干扰的定力和耐力。所谓“能力”,则是指理论分析的才力和思想的敏捷与深刻。在今天的学术界,后者固然是必要的,前者则显得更为珍贵。这部“理论史”正是两者的融合在基础理论研究领域结出的果实。

这部《西方戏剧理论史》由四部构成:第一部论述的是从古代希腊到新古典主义的戏剧理论。第二部则是以浪漫主义和现实主义的戏剧理论为对象。第三部题名为“现代主义和后现代主义的戏剧理论”,论述的时间范围已进入当代。第四部专题讨论“作为人文科学的西方当代戏剧学”,关注西方当代戏剧理论学科发展的最新动向。四部之前是篇幅较长的“导言”,在我看来,这篇“导言”的写法是很特殊的。它的“总体性”、“提要性”体现了本书主编的匠心独运,在诸多精当、独到的论述中,也可以看出执笔者对西方戏剧理论的综合、驾驭能力,从全书的实际内容中,我感受最深的有三点:

其一,第一部、第二部论述的对象,大多在此前已有所介绍,戏剧理论界并不陌生。然而,在这部理论史中,经过认真的补充、梳理、辨析,使之具有系统性和明晰性,

而且,在编写者开阔的理论视野之下,它们可以给读者提供更多的启示。

其二,在西方戏剧诞生于古代希腊之前,已有六种艺术样式,它们是文学(诗)、绘画、雕塑、建筑、音乐和舞蹈,被称为“第七艺术”的戏剧,把前六种艺术的元素融化于自己的肌体中,生成一种构成十分复杂的综合艺术。然而,在戏剧理论历时性的某个阶段,“戏剧”则被归属于“诗”,实际上,对戏剧的研究也囿于“戏剧诗”——戏剧文学的层面。严格意义上的“戏剧艺术”这一概念,则应指戏剧演出——舞台艺术。由于种种原因,或者是书面资料短缺,或是对“戏剧”这一概念理解的褊狭,在观照西方戏剧理论时,往往也会忽视论述与研究舞台艺术的部分。令人高兴的是,在这部《西方戏剧理论史》中,在资料能及的条件下,已经有意识地增补了关于舞台艺术的理论。无疑,针对戏剧理论研究而言,从戏剧文学研究进入戏剧艺术研究,乃是一大进步。

其三,在现代和当代,西方戏剧的总体形象是诸多流派此起彼伏,五光十色的实验戏剧争奇斗艳。每一个流派、每一种戏剧实验领军人物,都有自己的主张,或片言段语,或自成系统,使得这一时期的戏剧理论尤显纷乱。我国对西方现代主义戏剧的介绍,始于20世纪20—30年代,中间有很长的空白期,80年代以后,对西方现、当代戏剧流派和实验戏剧的理论与实践,又陆续有更多的介绍,但却显得缺乏系统性,也未来得及深入解读。可以看到,《西方戏剧理论史》的编写者,针对这繁杂、零乱的资料,

进行了一次总体性的梳理和辨析,为我们展现了一幅明晰的图像。如果说,西方现当代戏剧不仅应该成为理论研究的重要对象,而且对我国戏剧艺术的走向也有参照价值,那么,本书第三、四部的学术意义和实践意义,是不说自明的。

阿·尼柯尔在《西欧戏剧理论》的开头曾经说过:“从古希腊时代欧洲戏剧艺术开始出现到我们今天,戏剧理论都是许多文学评论家和哲学家所从事研究的一个课题,其原因是不难找到的。在所有文学类型中,戏剧既是最特殊、最难捕捉的类型,又是最引人入胜的类型。”在他看来,“戏剧艺术的秘密”乃是各个时代戏剧理论关注的问题。迄今为止,中外戏剧家通过自己的实践在探求这一问题的答案,它也是贯通西方戏剧理论史的一个重大命题。戏剧艺术“最难捕捉”、“最引人入胜”的特殊魅力,也是体现于此。这种探索和研究,远未穷尽。预祝中国戏剧理论研究不断结出硕果!

谭霈生

2007年12月10日于中央戏剧学院

总 目 录

上册

导言

第一部 古典、古典主义与新古典主义戏剧理论

第二部 浪漫主义与现实主义戏剧理论

下册

第三部 现代主义与后现代主义戏剧理论

第四部 作为人文科学的西方当代戏剧学

上册目录

总序

序(谭霈生)

导言 / 1

第一部 古典、古典主义与新古典主义戏剧理论

第一章 古希腊的戏剧理论 / 160

第一节 哲学对诗的反思:古典戏剧理论的源起与论争 / 160

第二节 回到原点与原典:《诗学》的意义体系 / 172

第三节 《诗学》的悲剧理论:悲剧本体论、创作论、功用论 / 184

第四节 《诗学》:西方戏剧理论历史与逻辑的起点 / 210

第二章 古罗马的古典主义戏剧理论 / 218

第一节 古罗马戏剧理论中的拉丁传统:
从贺拉斯到埃万提乌斯和朵纳图斯 / 221

第二节 古罗马戏剧理论中的希腊传统:
从《论崇高》、《喜剧论纲》到新柏拉图主义诗论 / 235

第三章 中世纪的戏剧理论 / 251

第一节 中世纪的戏剧与古典戏剧遗产 / 252

第二节 中世纪的思维方式与诗辩 / 258

第三节 拉丁西方的悲、喜剧概念以及拜占庭传统 / 262

第四节 阿威罗伊的《诗学》评注 / 266

第四章 文艺复兴时代的戏剧理论 / 274

第一节 在古典之地诠释古典:意大利的戏剧理论 / 275

第二节 探寻现代民族戏剧资源:西班牙和英国的剧论 / 291

第五章 新古典主义戏剧理论 / 311

第一节 围绕《熙德》的论争:新古典主义原则的确立 / 314

第二节 新古典主义:从意大利到法国 / 325

第三节 走向成熟进程中的新古典主义剧论 / 334

第四节 新古典主义的理论法典:《诗的艺术》 / 345

第二部 浪漫主义与现实主义戏剧理论

第六章 浪漫主义文艺思潮与浪漫主义戏剧理论 / 363

第一节 浪漫主义文艺思潮 / 363

第二节 浪漫主义戏剧理论的一般描述 / 370

第三节 法国的浪漫主义戏剧理论 / 375

第四节 英国的浪漫主义戏剧理论 / 385

第五节 德国的浪漫主义戏剧理论 / 391

第七章 黑格尔的戏剧美学 / 418

第一节 黑格尔体系概说 / 418

第二节 《精神现象学》中的戏剧理论 / 423

第三节 《美学》与黑格尔的戏剧美学 / 433

第八章 浪漫主义戏剧理论的终结:瓦格纳主义的精华 / 465

- 第一节 瓦格纳对同时代戏剧的批评 / 469
- 第二节 作为理想的理论:“未来的戏剧” / 477
- 第三节 瓦格纳主义的历史意义 / 487

第九章 现实主义戏剧理论的先驱:狄德罗与莱辛 / 491

- 第一节 现实主义的意义 / 491
- 第二节 狄德罗:真实情境的现实主义戏剧理论 / 503
- 第三节 狄德罗的表演派演剧理论 / 520
- 第四节 莱辛:真实性格的现实主义戏剧理论 / 528
- 第五节 莱辛有关剧作法与表演的理论 / 543

第十章 经典现实主义戏剧理论:从易卜生到萧伯纳 / 549

- 第一节 现实主义的时代精神 / 549
- 第二节 经典现实主义戏剧理论 / 554
- 第三节 社会问题剧与幻觉剧场 / 572

第十一章 俄国现实主义戏剧理论 / 580

- 第一节 俄国现实主义戏剧理论的双重真实观 / 583
- 第二节 走向类型融合的戏剧理论 / 593
- 第三节 自然呈现的戏剧道德教育意义 / 603

第十二章 自然主义戏剧理论 / 610

- 第一节 自然主义戏剧理论:反叛浪漫主义与佳构剧 / 612
- 第二节 自然主义戏剧理论:主张科学真实 / 619
- 第三节 自然主义戏剧理论:尝试科学分析 / 639
- 第四节 自然主义戏剧理论和现实主义戏剧理论的关系 / 655