

中国大百科全书·名家文库

戏剧

谭霈生 著

著

图书在版编目 (C I P) 数据

戏剧 / 谭霈生著. —北京: 中国大百科全书出版社, 2014. 1

(中国大百科全书·名家文库)

ISBN 978-7-5000-9125-7

I. ①戏… II. ①谭… III. ①戏剧艺术-通俗读物
IV. ①J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第030133号

责任编辑: 赵 焱

责任印制: 魏 婷

装帧设计: 罗 洪

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390732)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

北京盛通印刷股份有限公司印刷

开本: 720×1020 1/32 印张: 3.75 字数: 31 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001 ~ 5000 册

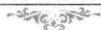
ISBN 978-7-5000-9125-7

定价: 15.00 元

编者的话

《中国大百科全书》是中国第一部大型综合性现代百科工具书，内容涵盖哲学、社会科学、文学艺术、自然科学等 66 个学科和知识领域的科学知识及基本事实，被誉为“一切才智之士的知识背景”。中国大百科全书总编辑委员会和中国大百科全书出版社先后组织了 3 万多名专家学者参与这一伟大的文化工程，其中不乏各个领域的名家、大家为《中国大百科全书》撰稿。他们以精当简洁的文字，系统概括了一门学科或某一知识主题的全貌，虽然篇幅短小，但充满深厚

的学识积淀。

为了让名家的智慧成果惠及更多的大众读者，中国大百科全书出版社特编辑出版了《中国大百科全书·名家文库》系列，其中包括彩色图文版和精装小开本两种版别。本套精装小开本系列图书的主体是名家为《中国大百科全书》撰写的某一知识门类的概观性文章或某一学科领域重要的条目，有的还附有相关知识主题，亦取材于《中国大百科全书》。本套丛书涉及领域广泛，开本形式小巧典雅，便于读者阅读和收藏。我们希望，通过名家文字的引领，读者能享受到知识所带来的愉悦，并能领略名家的学术风格和文辞风采。

目 录

一、戏剧的起源 / 2

二、戏剧的本质 / 9

（一）“观众”说 / 14

（二）“意志、意志冲突”说 / 16

（三）“激变”说 / 18

（四）“情境、实验室”说 / 20

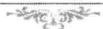
三、戏剧的形态 / 23

四、戏剧的历史概况 / 29

附 录 / 65

戏剧的主要体裁 / 66

现代中国，“戏剧”一词有两种含义：狭义专指以古希腊悲剧和喜剧为开端，在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行的舞台演出形式，英文为 drama，中国又称之为“话剧”；广义还包括东方一些国家、民族的传统舞台演出形式，诸如中国的戏曲、日本的歌舞伎、印度的古典戏剧、朝鲜的唱剧等等。

一、戏剧的起源

戏剧作为人类文化的一个组成部分，与其他文化成分有着紧密的联系。无论是欧洲的戏剧，还是东方某些国家的民族戏剧，起源都可以追溯到古代的祭祀性歌舞。

欧洲戏剧发端于古代希腊祭祀大典上的歌舞表演。古代希腊每年春冬两季都要举行祭祀酒神狄俄尼索斯的大典。在春季举行祭典时，有人化装成酒神的伴侣羊人萨提洛斯，众人载歌载舞，颂赞酒神的功绩，称为“酒神颂”。在冬季举行祭典时，人们化装成鸟兽，狂欢游行，称之为“狂欢队伍之

歌”。到公元前 6 世纪末，阿里翁在表演酒神颂时，临时编唱诗句以回答歌队长的问题，主要内容是叙述酒神的事迹。泰斯庇斯则开始在酒神颂的歌舞中加进一个演员，由他轮流扮演几个人物，并与歌队长对话，这可以认为是最初的

古希腊神话中的酒神
狄俄尼索斯

戏剧因素。古希腊悲剧的创始人埃斯库罗斯（公元前 525 ～前 456）把演员增至 2 人，逐渐减少了歌舞叙事的因素，增加了戏剧的

因素，并使之在演出中居于主导地位。至此，戏剧作为一种独立的艺术样式已经成型。在公元前 6 世纪，“狂欢队伍之歌”在希腊本部的墨加拉发展成滑稽戏，可以看作原始的喜剧。公元前 487 年，雅典在祭祀大典上正式上演喜剧。当时的喜剧只有 3 个演员，歌队的作用亦不像在悲剧中那么重要，在希腊喜剧的发展过程中，歌队的作用也愈来愈小。

东方民族戏剧的历史比欧洲戏剧要短。印度戏剧起源于公元前 1 世纪以前，民间迎神赛会上的表演，被看作民族戏剧的萌芽。到 2 世纪，印度已经出现了第一部戏剧理论著作《舞论》，标志着戏剧艺术已臻成

熟。中国戏曲艺术的血缘，可以追溯到上古时代的歌舞、巫觋等多种成分。到周代宫廷的仪式性歌舞，已有模仿性的戏剧因素。作为戏曲中演员艺术的前身，则包括上古时期祈神降福的巫觋以及后来的优伶。到了唐代，古时的歌舞已发展成小型的歌舞戏，周秦以来的俳优表演已发展成参军戏。前者仍以歌舞为主，但已有对人物的模拟及较完整的情节；后者则以对人物的模拟和简单的情节为主，也掺和了歌舞的成分。一般认为，中国戏曲发展成完整的、独立的艺术样式，是12世纪宋代的永嘉杂剧，又称“南戏”。在日本，古代人借助面具装扮成天神或恶魔，祈求丰收和

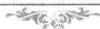

日本能乐的面具

生殖后代，这种原始艺“能”可以看作戏剧的胚胎。在12世纪前后形成的猿乐，加进了杂技、歌舞的成分，主要仍然是用于农村的祭祀活动。到中世

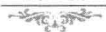
纪后期创立了能乐与狂言，前者以歌舞取胜，后者则更注重对话与动作，但也都具有浓重的祭祀性。

歌舞与戏剧有血缘关系，但是，欧洲戏剧与东方的民族戏剧在发展过程中，情况迥然不同。在欧洲戏剧（以古希腊戏剧

为开端）形成和发展的过程中，歌舞成分逐步减少，而戏剧性的因素却逐步增强并成为主导因素，最终发展成以外部形体动作和对话为基本手段的戏剧形式。而东方的民族戏剧，则多是在戏剧性成分逐步增强的过程中，大量的歌舞成分被保留下来，形成了歌舞抒情性与戏剧性相融合的艺术特点。后者可以中国戏曲艺术作为范例。东、西方戏剧的这种区别，构成人类戏剧文化的两大支脉。

把古代人祭祀性的仪式看作戏剧的起源，说明戏剧与原始宗教的关系十分密切。无论是原始社会人们对图腾的崇拜和对动物的模拟，还是古希腊人装扮成羊人萨提洛

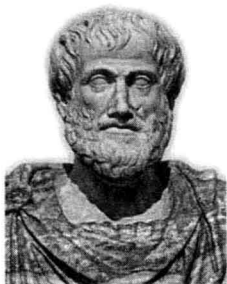

斯并进行表演，以及日本人在寺院仪式上的表演，都包含着当众模拟的成分，而这恰恰是构成戏剧的最重要因素。即使在现代戏剧和当代戏剧中，由演员当众（观众）模拟（扮演）角色，仍然是戏剧艺术的基本特质。如果把戏剧演出看作一种仪式，它与祭祀性仪式的一致性还在于演员与观众、观众与观众的三角反馈集体体验的形式。当然，祭祀性的仪式虽然与戏剧演出具有相似性，但它本身毕竟不是真正的戏剧艺术，从前者到后者，有一个发展的过程，在这中间，戏剧艺术的本质是逐步发展完善并被人们逐步认识的。

二、戏剧的本质

公元前4世纪，亚里士多德在《诗学》中已经表述了对戏剧本质的认识。在他看来，一切艺术都是模仿，戏剧也是模仿，是对人的行动的模仿。两个世纪以后，印度第一部戏剧理论著作《舞论》中也提出同样的结论：“戏剧就是模仿。”而且，东西方古代戏剧理论对戏剧模仿方式的界定，也有近似的观点。《舞论》中把戏剧的模仿方式界定为“语言和形体动作和内心的表演”。《诗学》在界定史诗与戏剧界限时则认为：史诗是用叙述法，而戏剧则是用动作来表达。亚

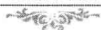
亚里士多德（公元前384～前322），古代希腊哲学家，著名学者。

里士多德对戏剧本质的界定可以概括为：戏剧是用动作模仿人的行动（或曰“行动中的人”）。

这一定义具有多层含义，对后世不同时代的理论家有着深刻、广泛

的影响，人们或者接受它，或者丰富、发展它，或者修订它。其中涉及如下几点含义：

① 亚里士多德所说的“用动作来表达”，指的是演员的表演艺术，它已涉及戏剧艺术的本体。在古代祭祀性的歌舞中，已包含着演员的模拟性表演，而戏剧本身的形成过程，也是演员表演艺术逐步成熟并居于

主导地位的过程。

② 把“人的行动”作为模仿的对象，指明了戏剧作品内容的特点。《诗学》中的这一观点也被后世所接受，并列出一条定义：“戏剧是行动的艺术。”但这只是对戏剧作品对象的一种解释。黑格尔则认为，戏剧的主要对象不是实际行动而是内心情欲的表现。在他看来，尽管戏剧把人的行动直接呈现在观众眼前，然而，每一个行动又源于主体的内心生活，都是主体内心生活的外现。戏剧与小说、抒情诗的不同在于：它是小说的客观性与抒情诗的主观性的调合（或曰融合），它的基本对象是主人公内心生活外现为行为的过程。现代戏剧的明显趋向