

第四节 古希腊戏剧

提纲:

一、古希腊悲剧与喜剧的起源

二、古希腊悲剧的特点

三、三大悲剧诗人

四、《俄狄浦斯王》分析

五、《美狄亚》之我见(课堂

讨论)

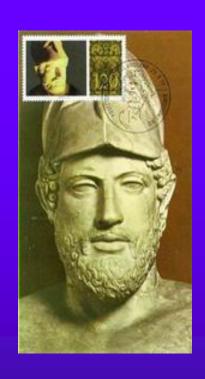
六、 古希腊喜剧

第四节 古希腊戏剧

- ◆一、古希腊悲剧与喜剧的起源
- ◆起源于祭祀酒神狄俄尼索斯的民间歌舞悲剧的希腊文原意是"山羊之歌" 喜剧的希腊文原意是"狂欢游行之歌"
- ◆ 古希腊戏剧的起源与宗教迷狂有关系 , 还有民主制度的发达有关。

伯利克里

圆形剧场

二、古希腊悲剧的特点

1、取材于古希腊神话和传说,但赋予它们

以鲜明的时代意义

- 2、贯穿着命运观念
- 3、严肃、悲壮、崇高的风格
- 4、形式独特,结构完整严密
- ◆古希腊悲剧分四大部分

开场——进场曲——3至7个戏剧场面,交织以相应数目的合唱歌—— 退场

- ◆亚里士多德《诗学》: "悲剧是对一个严肃完整有一定长度的行动的模仿 ·····借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶"。
- ◆悲剧的审美效果:即卡塔西斯作用, 指悲剧能净化情感,陶冶心灵。

古希腊悲剧面具(公元前5世纪)

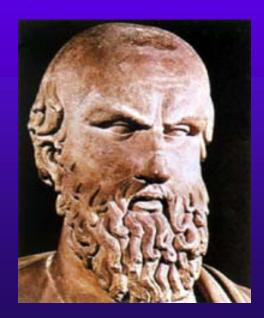

大理石面具(公元前1世纪)

三、三大悲剧诗人

- 1、埃斯库罗斯(古希腊悲剧之父)
- ①最先采用三部曲的悲剧形式
- ②最先把演员数目增加到两个

《俄瑞斯忒斯》三部曲:

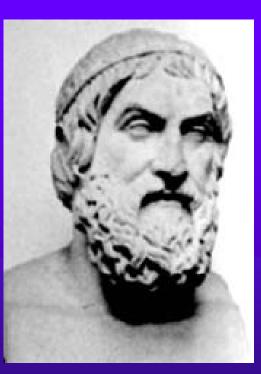
- 《阿伽门农》
- 《奠洒人》
- 《报仇神》
 - 《普罗米修斯》三部曲
- 《被缚的普罗米修斯》
- 《被释放的普罗米修斯》
- 《带火的普罗米修斯》

《报仇神》剧景

2、索福克勒斯

- ◆ 《安提戈涅》
- ◆ 《俄狄浦斯王》
- ◆ 被称为"戏剧界的荷 马"。

◆预习:

◆阅读:《俄狄浦斯王》

◆思考: 俄狄浦斯王的悲剧成因

3、欧里庇得斯

- ◆欧洲文学史上问题剧的最早创造者,
- ◆第一个塑造了众多妇女形象的作家

◆ 《特洛亚妇女》 《美狄亚》

◆索福克勒斯说: "我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"。

◆思考题:结合具体作品,比较分析三 大悲剧诗人的创作特点和风格

四、《俄狄浦斯王》分析

◆1、情节与主要人物

忒拜国	科任托斯
拉伊俄斯	波吕玻斯
伊俄卡斯忒	报信人
俄狄浦斯	
克瑞翁	
司芬克司	
忒瑞西阿斯	
牧羊人	

The Sphinx

2、俄狄浦斯王形象的悲剧美学特 征

- (1)是与命运苦斗的英雄,具有强烈的抗争与超越精神。
 - (2) 其正直的品质、坚强的毅志与不可抗拒的命运之间构成了尖锐的矛盾冲突,最终无法逃脱神示的结局。
 - (3) 其与命运抗争的精神对后人产生 了巨大的鼓舞作用。

3、悲剧成因的多维阐释

- (1)人与命运的冲突
- (2)新旧伦理道德观念的矛盾冲突
- (3)贵族与平民的社会冲突
- (4) 古代"替罪羊"仪式
- (5)"俄狄浦斯情结"
- (6)人的有限性与世界的无限性

4、艺术特色

(一)情节整一生动

悲剧集中展现主人公为解除城邦 灾难而追查杀死先王的"凶手" 这一行动,

情节单一、完整,十分生动。

亚里士多德:

"一件作品只摹仿一个对象,情节既然是行动的摹仿,它所摹仿的就只限于一个完整的行动,里面的时间要有严密的组织,任何部分一经挪动或删削,就会使整体松动脱节。要是某一部分可有可无,并不引起显著的差异,那就不是整体中的有机部分。"(《诗学》)

◆ 李渔:

"始终无二事,贯串只一人","此一人一事,即作传奇之主脑也。"(《闲情偶寄》)

(二) 结构严谨精巧

戏剧结构的主要范型:

- ◆ 开放式结构
- ◆ 锁闭式结构
- ◆ 人像展览式结构
- ◆ 非逻辑结构

采用锁闭式结构,以比较经济的手法处理一系列因果相承的事件:

时间:由近40年的跨度压缩到一天

空间:集中于一个地点——忒拜王宫前

院

出场人物: 压缩到最低限度

戏剧行动:集中于主人公为城邦消灾解难而查找凶手这件事上

整出悲剧出场人物少,时间、场景集中,结构缜密严谨,是锁闭式戏剧结构的

(三) 戏剧技巧的巧妙运用

◆ "发现":

意味着"从不知转变到知",主要指主人公对自己过去行为后果、对自己同其他人物的真正关系以及对自己命运的"发现"。

◆ "突转":

出乎意料之外的"突然的转变",指戏剧情势突然向相反的方向扭转。在悲剧中,主要指人物由顺境转入逆境。

(四) 具有鲜明的反讽特征

◆反讽:

是一种两个对立物同时并存的结构。 在文学上,反讽既指语言的修辞技巧 ,也指隐含在人物、情节或主题中与 正面描述意义相悖的暗示或对照技巧 、组织结构方法。

1、情境反讽

现在与过去的二元对立:

国王一一罪人

孝子——逆子

父亲——兄长

2、戏剧反讽

舞台上人物说的话有互为对立的两种含义,一种是自己的理解,一种是台下观众的理解,他对此却一无所知。

例如:

- · 伊俄卡斯忒宽慰俄狄浦斯: "别害怕你会 玷辱你母亲的婚姻。"
- · 俄狄浦斯: "但是我认为我是仁慈的幸运的宠儿,不至于受辱。幸运是我的母亲。"

3、言语反讽

悖论式语言,例如:

◆ 忒瑞西阿斯对俄底浦斯说: "正是 那运气害了你。"

◆俄狄浦斯王对牧羊人说: "你会死的,要是你不说真话。"

牧羊人回答: "我说了真话,更该死了。"

4、宇宙反讽

《俄狄浦斯王》反映人和命运的二元对立,揭示命运的不公正,赞颂人与命运的抗争。

◆思考:

《俄狄浦斯王》一剧有哪些缺陷和漏洞?

◆阅读参考文献:

1、耿幼壮:《永远的神话——索福克勒斯〈俄狄浦斯王〉的批评、阐释与接受》,《外国文学研究》 2006 年第5期。

2、希利斯·米勒:《解读叙事》,北京大学出版社 2002 年。

五、《美狄亚》之我见(课堂讨 论)

讨论题:

- 一、美狄亚的性格有何特点?
- 二、如何看待美狄亚的杀子复仇?
- 三、如何看待伊阿宋形象?
- 四、美狄亚的悲剧是否为女性择婚的偶然失 败?
- 五、美狄亚形象在中西文学史上有何原型意义?
- 六、作品是否体现出欧里庇得斯的怀疑论思 想?
- 七、为什么作品被称为是"今人震惊的妇女

2、展现了人性在没有受到太多压

抑时的自由与狂放

3、男权社会观念决定了美狄亚 选择复仇手段的有限性

(二) 美狄亚原型的演变

1、痴心女子负心汉类型 娜拉、安娜、杜十娘、秦湘莲 等

2、个人反抗家庭和社会类型 普罗米修斯、哈姆莱特、简·爱 、于 连、苔丝等

(三) 欧里庇得斯的怀疑论思想

- ◆"这不是我第一次把人生看作幻影;这人间没有一个幸福的人;有的人财源滚滚,虽然比旁人走运一些,但也不是真正有福。"(第1230行)
- ◆歌队: "啊,痛苦的婚姻呀,你曾给 人间造下了多少灾难!" (1292 行)
- ◆歌队: "如今神圣的河水向上逆流,一切秩序和宇宙都颠倒了: 男子汉的心多么奸诈, 那当着天发出的盟誓也靠不住了!"(410行)
- ◆歌队: "盟誓的美德已经消失,全希腊再不见信义的踪迹,"(439行)

◆歌队: "宙斯高坐在俄林波斯分配一切的命运,神明总是作出许多料想不到的事情。凡是我们所期望能够的往往不能实现,而我们所期望不到的,神明却有办法。这件事也就是这样结局。" (第 1415 行)

1、叶舒宪:《神话——原型批评》,陕西师大 出版

社 1987 年版。

2、弗莱:《批评的剖析》, 百花文艺出版社 199 8年

版。

3、张京媛:《当代女性主义文学批评》,北京 大学

出版社 1992 年版。

4、鲍晓兰:《西方女性主义研究评介》,三联 书店

1995年版。

6、西蒙·波伏娃:《第二性——女人》,湖南文 艺出

版社 1986 年版。

六、古希腊喜剧

- 1、发展概况
- (1)旧喜剧: 多为政治讽刺剧和社会讽刺剧

阿里斯托芬 《骑士》 《云》

(2)中期喜剧:没有鲜明的政治倾向性,主要

反映经济方面的主题 阿里斯托芬《财神》

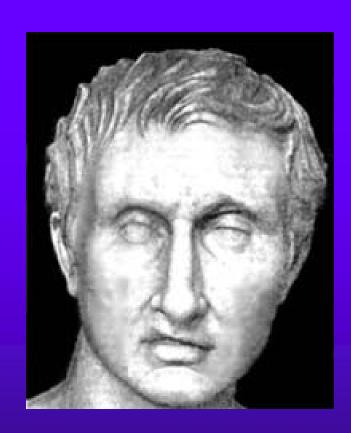
(3)新喜剧:

新喜剧多为世态喜剧,主要描写家庭

、爱情、

生活. 而回避政治和重大的社会问题

米南德

古希腊喜剧剧照

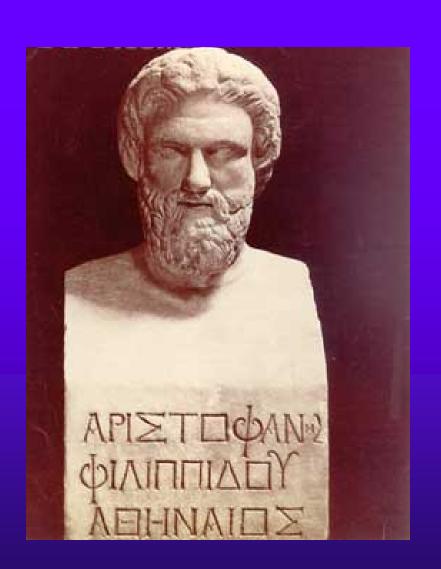
古希腊喜剧剧照

2、阿里斯托芬

◆古希腊喜剧之 父,一生写作 4 4 部喜剧,留传 至今的有 11 部

0

◆ 《阿卡奈人》突出战争与和平的主 题,

特点:

- ①寓严肃于荒诞
- ②善于运用对比夸张手法
- ◆ 《云》揭示苏格拉底辩证法在伦理 上的

消极因素。

◆作业:

在荷马史诗或古希腊戏剧中任选一部,写一篇读后感。

◆预习:

阅读教材并回答问题:

- 1、古罗马在诗歌、戏剧、散文、传记文学和小说方面各有哪些代表作家和作品?
- 2、中世纪主要出现了哪四类文学?各有何特点与成就?