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

CCTV.com

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）

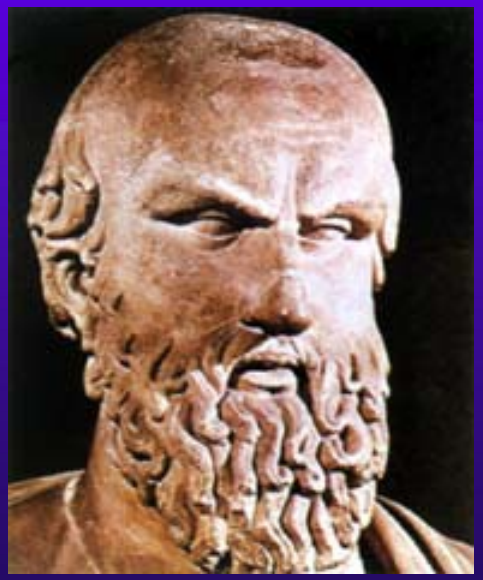
大理石面具（公元前 1 世纪）

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》

《奠酒人》

《报仇神》

- 《普罗米修斯》三部曲

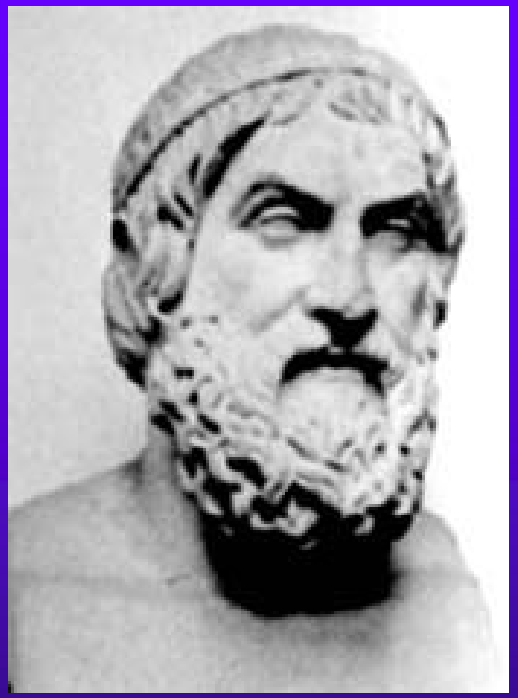
《被缚的普罗米修斯》

《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	

Sphinx. Apulie. "Peintre de Schultess", vers 340 avant J.-C. Photo © Maicar Förlag - GML

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范例。

（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——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“令人震惊的妇女

（一）如何看待美狄亚的杀子复仇？

1、具有悲剧的震撼力

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）

阅读参考书目

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 1998 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

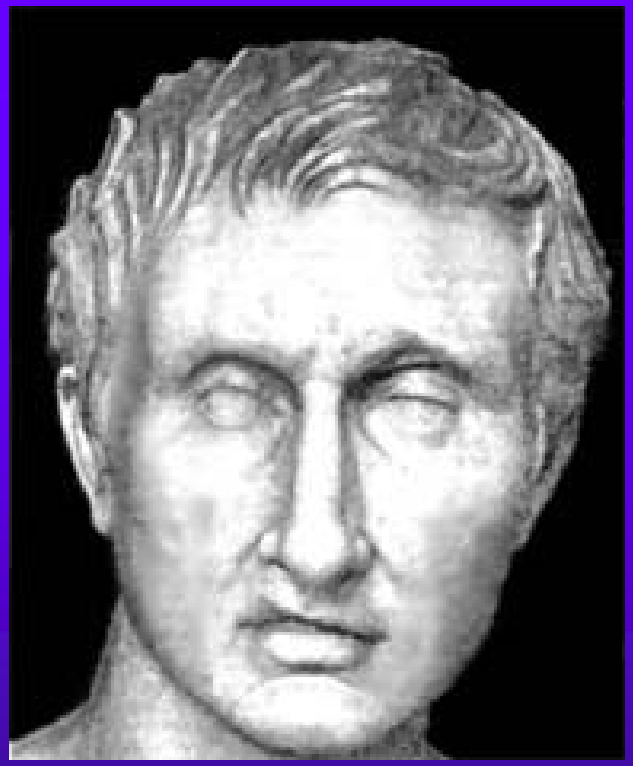
反映经济方面的主题

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



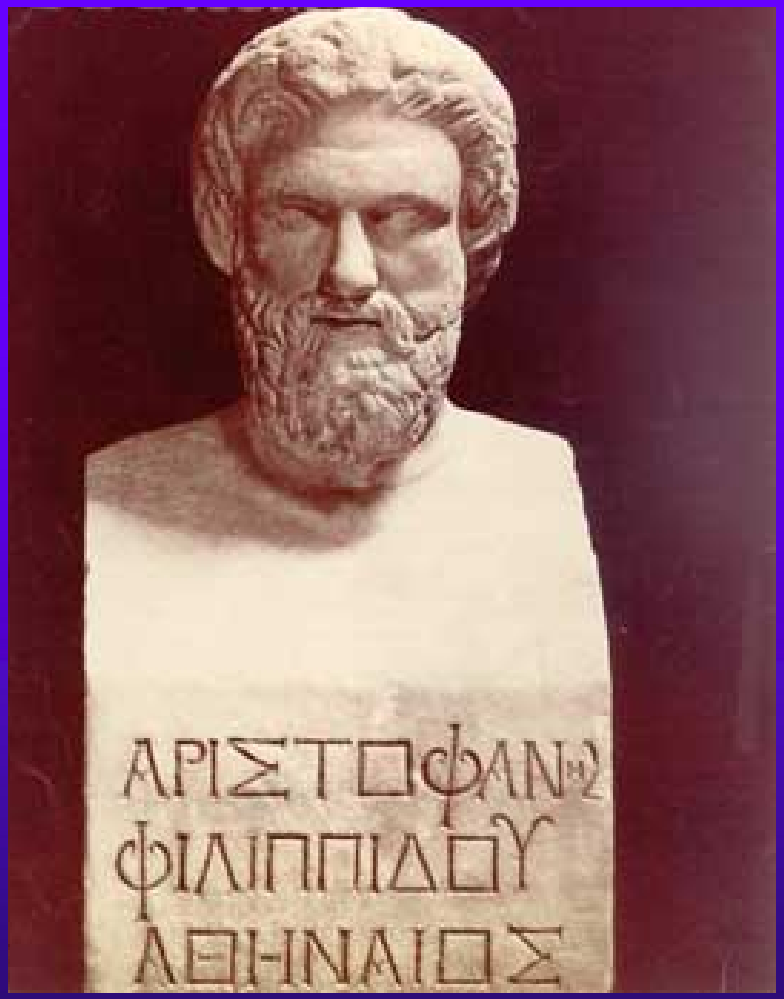
米南德

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 44 部喜剧，留传至今的有 11 部。



- 《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？