

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

| 戏 | 剧 | 鉴 | 赏 |

郗建业 朱 江 著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉
责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华
特约编辑：王淑芳
技术编辑：毛秋实
设计制作：翰墨文化

图书在版编目（C I P）数据

戏剧鉴赏 / 郅建业，朱江著. —石家庄：河北美术出版社，2009. 4
普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本
ISBN 978-7-5310-3039-3

I. 戏… II. ①郅…②朱… III. 戏剧—鉴赏—高等学校—教材 IV. J805

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第029992号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

戏剧鉴赏

郅建业 朱 江 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-87041333
设计制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：8.5
印 数：1 ~ 2120
版次印次：2009年4月第1版，2009年4月第1次印刷

定价：20.00元

前言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，构成人的素质全面综合与发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。根据以上原因，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制订课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分、作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等）为媒介，由教师和学生共同参与的教育活动，这一活动

和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在，具有审美的超越性，决定着艺术教育具有审美功能。同时，艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念，如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容，又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起，非审美功能使审美功能具备了生命活力，审美功能（通过艺术意象）则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容，它们都有自己的独特功能，各司其职，不可取代，它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品，这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面，为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此，艺术教育不但给人审美享受，而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量，激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性，富有感染力、吸引力、渗透力，更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴，以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象，不同于回答“是什么”的科学学科，它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此，艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充，而且它能通过学生人文素质的提升，使个体素质得到陶冶和塑造，使个体素质走向全面、和谐、自由的发展，并落实在群体素质方面，使社会和谐、有序、自由地发展，从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写，作为普通高等学校非艺术类专业艺术教育公共课教材，涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类，它将使学生在课程的学习实践中，通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展，从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民

2008年4月3日

目 录

第一讲 遥远回音——戏剧的本源	1
一、神坛之上——戏剧的起源及形成	1
二、娱乐本性——戏剧的本质及文化意义	2
三、漫漫长路——戏剧的发展及鉴赏方法	4
第二讲 浴火重生——分离的戏剧	7
一、千姿百态——舞台呈现的不同样式	7
二、趋于大成——悲喜剧走向成熟	8
三、百家争鸣——内容构成的戏剧形式	9
第三讲 众说纷纭——戏剧的特性	11
一、融合贯通——综合性	11
二、独树一帜——戏剧性	12
三、交相辉映——互动性	14
第四讲 沉重的历史——《生死场》	17
一、女性导演的代言人——田沁鑫	17
二、“热情”的国人——人物分析	19
三、抗日题材的杰作——艺术成就	22
第五讲 破碎的成功梦——《推销员之死》	25
一、美国当代著名剧作家——阿瑟·米勒	25
二、苦闷的中年人——人物分析	26
三、美国社会的缩影——艺术成就	29
第六讲 闷热的大府邸——《雷雨》	33
一、杰出的剧作家——曹禺	33
二、复杂的心理——人物分析	34

三、我国话剧成熟的标志——艺术特点	38
第七讲 独立的宣言——《玩偶之家》	41
一、现代戏剧的先锋——易卜生	41
二、玩偶的觉醒——人物分析	43
三、社会问题剧的典范——艺术成就	45
第八讲 忧郁的王子——《哈姆雷特》	49
一、人类最伟大的戏剧天才——莎士比亚	49
二、忧郁的王子——人物分析	51
三、现实主义的杰作——艺术成就	53
第九讲 正常的精神病——《坏话一条街》	59
一、探索中前进——先锋戏剧	59
二、独特的先行者——孟京辉	62
三、民俗文化——艺术成就	66
第十讲 “显赫”的巡视——《钦差大臣》	69
一、批判现实主义文学家——果戈理	69
二、人性的弱点——人物分析	70
三、俄国社会的典型——艺术成就	73
第十一讲 黑暗中的曙光——《伽利略传》	75
一、史诗剧的创立者——布莱希特	75
二、独特的角色——人物分析	78
三、叙述性的话剧——艺术成就	78
第十二讲 音乐剧之王——《悲惨世界》	81
一、青出于蓝而胜于蓝——音乐剧的兴起与特征	81

二、悲壮的颂歌——主创简介	84
三、风靡世界——艺术成就	85
第十三讲 西方人的中国故事——《图兰朵》	89
一、“长言”达意——歌剧	89
二、图兰朵的缔造者——卡尔洛·哥戚	90
三、多版本的《图兰朵》——艺术成就	91
第十四讲 庭院深处的红灯笼——《大红灯笼高高挂》 ...	95
一、足尖上的艺术——舞剧	95
二、电影人的戏剧——张艺谋	96
三、银幕到舞台的转换——艺术成就	97
第十五讲 复仇的抉择——《赵氏孤儿》	101
一、另类的“先锋”剑客——林兆华	101
二、古今复仇者——版本分析	104
三、“革新”的孤儿——艺术成就	105
第十六讲 世俗众生相——《茶馆》	109
一、人民艺术家——老舍	109
二、小人物的奢望——人物分析	111
三、浓缩的社会——艺术成就	112
第十七讲 意味深长——小品	117
一、中国“独幕剧”——春晚“开胃菜”	117
二、短小精悍，意味深长——艺术特点	118
三、把思考留给观众——创作方法	120
附录：中外著名戏剧剧目100个	125

第一讲

遥远回音 ——戏剧的本源

一、神坛之上——戏剧的起源及形成

目前普遍的说法：戏剧是一个总体性的概念，它是话剧、歌剧、舞剧、戏曲、儿童剧、木偶戏等舞台艺术形式的通称。

东西方戏剧都具有悠久的历史，无论是西方还是东方，戏剧都起源于民间，并和原始社会祭祀神灵、欢庆节日的仪式密切联系在一起。但由于地理环境、社会的经济、政治情况不同，民族习惯、文化意识、艺术传统的区别，东西方戏剧在发展中走着不同的历史道路，在内容和艺术形式上呈现出很大的差异。

西方戏剧是从古希腊戏剧开始的。古希腊的戏剧是由民间的宗教仪式演变而来，具体地说，就是起源于对酒神狄奥尼索斯的祭祀活动（图1-1）。古希腊人信仰“泛神论”，在宗教上没有出现至高无上的神的主宰，神话中诸神具有与人同形同性的特点，而且各有“分工”。在古希腊神话中，酒神狄奥尼索斯原是掌管万物之神，后来成为酒与葡萄之神。古代希腊人为了祈祷、欢庆丰收和酬谢酒神，每年春秋两季都举行酒神祭奠。春季是庆贺新酒开樽，秋季是为收获葡萄和制酒而举行祭礼。相传酒神曾周游世界，受过许多磨难，但他战胜一切困难，在老师西勒诺斯、半人半山羊侍者萨提耳和狂女随从下，乘着一辆兽拉的车子，到处传授酿酒的方法，获得了人们的崇拜。对酒神的崇拜后来成为一种宗教，

每到举行祭奠的时候，人们就组成合唱队，在山羊的供品周围，轮番唱着颂扬酒神的赞美歌，边歌边舞。神话以至于祭祀，是原始社会人心理的产物，在古希腊人心中，狄奥尼索斯是一个富有精神和阳气的神，是生命力坚强的象征。他们对酒神的崇拜，实际上是对生命的精灵的崇拜，是对人类的生命力的崇拜。这种祭祀酒神的歌舞，有的表现人们对酒神的畏惧和敬仰，雄浑悲壮；有的则唱着颂扬酒神的歌曲，举行欢乐歌舞的游行表演，这就是后来古希腊悲剧和喜剧的雏形^①。世界上任何古老戏剧的产生都是走歌、舞、故事表演结合的道路。古希腊人赞美酒神的颂歌之所以能成为后来戏剧的源体，是和神话中酒神受难

图1-1 酒神祭祀

^① 刘彦君. 东西方戏剧进程. 北京: 文化艺术出版社, 1997.24~25