

古典希臘藝術 / 希臘悲劇簡介

講座日期: 2006, 12/ 13

陳吉斯

淡江大學英文系

專任助理教授

kiss7445@mail.tku.edu.tw:

Office:

(02)26215656 ext.2966

Room: FL632

希臘悲劇簡介

接下來介紹希臘的文學，那在古典主義時期有三大哲學家，蘇格拉底，蘇格拉底的學生柏拉圖，柏拉圖的學生亞里斯多德。那這一系列的哲學我們叫做“Classic Philosophy”，那我們在講早期希臘“Early Greece”的時候，有一個前蘇格拉底的哲學 (Pre-Socratic Philosophy)。

在文學上面主要的就是悲劇跟喜劇的方展；悲劇上面，有三位著名的悲劇家：第一位 Aeschylus，第二位 Sophocles，第三位 Euripides，那悲劇的部分在課本的 60 頁開始，會花很多時間在介紹悲劇；那喜劇家最著名的是 Aristophanes。悲劇的劇情大多是用神話故事的人物、事件，融入當時雅典發生的事情。把古代的故事加上當代的考量，從新編造的故事。那喜劇呢，大部分是諷刺當時後的政治，那包括諷刺當時後的哲學家、悲劇家、政治人物。

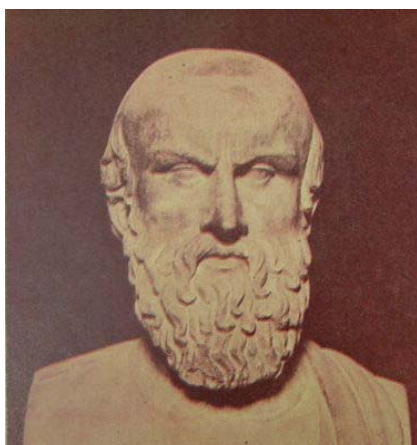

圖 1. Aeschylus (525~456BC)

Oresteia Trilogy:

1. *Agamemnon*
2. *The Libation Bearers*
3. *The Eumenides*

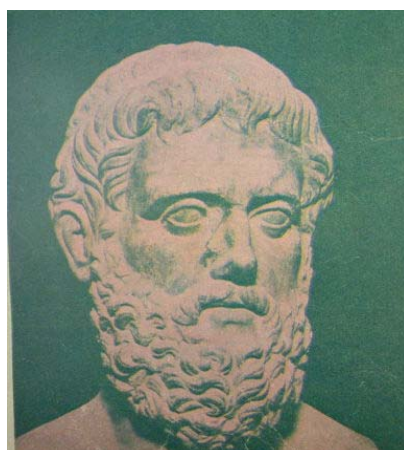

圖 2. Sophocles (496~406BC)

Oedipus Trilogy:

1. *Oedipus Rex*
(*Oedipus the King*)
2. *Oedipus at Colonus*
3. *Antigone*

圖 3. Euripides (c. 484~406BC)

1. *The Medea*
2. *The Suppliant Women*
3. *Helen*
4. *Iphigenia in Taurus*
5. *Bacchae*

那三大悲劇家 Aeschylus 據說有製作 75 部的悲劇，但是留下來的有 12 部，他最有名的是「Orestes 三部曲」。如果時間夠的話我們會介紹這三部曲的內容，那 Sophocles 比較有名的著作叫做「伊底帕斯三部曲」，那事實上它的三部曲不是按照時間，不是同一個時間作的，是因為主題相關，後來的人把它當作三部曲，嚴格說起來，並不是早期悲劇那時候講的三部曲，等一下會介紹它的背景或是介紹什麼叫做三部曲。然後再來第三位 Euripides 呢，他就沒有做三部曲了，那部分是比較現實劇，當然是討論當時女性的問題。好，接下來我們就專門來介紹希臘的悲劇，會講到希臘的劇場、希臘的劇服〔costume〕，還有希臘悲劇的源起，和希臘悲劇的結構以及三大悲劇家的簡介。

圖 4. Festival of Dionysus, Temple of Apollo

圖 5. Theatre, Epidaurus Diameter 113.69 m., orchestra 20.12 m

課本 61 頁、63 頁有兩張照片(圖 4, 5)描述一個希臘的劇場的樣子，從這個樣子你看到它是一個露天的劇場，跟我們現在看戲是不一樣的，是在戶外看戲的，那它大部分都是在山坡上面，那為什麼要山坡上面，面對山有迴音的效果，那觀眾坐在這個台階上面，環狀的台階上面，表演的在中間，那時候沒有麥克風，那所以只能用講話的聲音，要讓大概是像現在的巨蛋球場那麼大的一個場地的人都能夠聽的到，所以他必須有特殊的道具還有場地的設計。

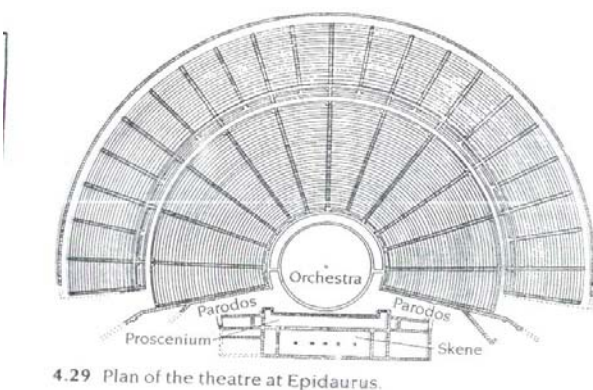

圖 6. Plan of a Greek theatre

那劇場中間有幾個名詞，劇場中間叫做 orchestra，跟我們現在的用法不一樣，現在用於樂團，以前希臘的 orchestra 意指「表演區」，中間的地方教作 orchestra，在 orchestra 前面及中間兩邊叫做 Parados，是在劇場裡面演員要進出場的地方和通道，他也是戲劇結構裡的一部份，內容等下會介紹，表演區的正對面叫做 skene (圖 7)，skene 與我們現在的英文 scene (場景) 最接近，這個意思在希臘戲劇早期有點不一樣，它本來指佈景和換衣服的地方，希臘悲劇有很多角色，最早只有一位演員，慢慢再加比較多的人，先是兩人，事實上並不是指故事當中只有兩個角色，有很多的角色，可是

只有兩個演員輪流扮演不同角色。一開始扮演一個老人，在接下去換衣服扮演一個老太太。同一個演員它扮演很多不同的角色。演員很少，最多就是 3-5 個演員而已，可是戲劇裡面的人物不只五個人，所以他必須要有一個能很快速換服裝的地方，在表演區的正對面。那慢慢把 skene 變成舞台的一部分，是一個表演區裡面的背景。可以變成室內的，中間 orchestra 是室外的場景，skene 本來是換衣服的地方，放到這個地方可以變成是舞台的一部份(圖 7)。

圖 7. skene

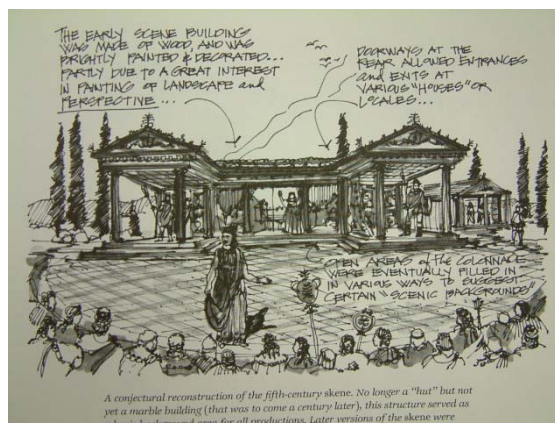

圖 8. skene building

早期觀眾跟演員是非常接近的，當時後的道具很簡單，大概跟克本上面的這張圖一樣。skene 可能長的像這個樣子，東西用木頭圍起來，再建造一個建築物(圖 8)，變成是固定的。最早這些劇場，都蓋在酒神神殿的地方，因為希臘悲劇開始試酒神的神殿，所以叫做“The Theater of Dionysus”。

接下來我們介紹一下希臘悲劇的起源，希臘悲劇的起緣來自於一邊唱一邊動作的歌，叫 Dithyramb，是在酒神祭典時用來歌頌酒神的這些歌。這些歌的內容早期都是跟酒神的神話內容有關係，他們的故事剛好可以用來象徵自然界的循環的過程，譬如說酒哪裡來的，從葡萄來的；葡萄成熟了以後，植物全部會枯萎，必須都燒掉，燒掉之後變成肥料，等到第二年的時候，又再種植，又長出新的植物，然後又長出新的葡萄，然後又死亡；這樣生死生死這樣的交替，剛好跟 Dionysus 的一生一樣，他死過 2 次：第 1 次是剛出生的時候，他媽媽死時被放到 Zeus 的腳裡面，又再重新出生一遍，那第二遍他是屍體被解體然後又被重組一遍，所以他的故事剛好來象徵自然界的那種農作物成長之後，植物會死掉然後再生這樣的過程

那早期這些祭典的歌曲大概都是在描述這種自然界的循環以及 Dionysus 的故事，那後來慢慢增加了，變成是神話裡面人物的故事。那我們現在講悲劇這個字“tragedy”，他不叫“dithyramb”，“dithyramb”就是當初在歌誦 Dionysus 的這些祭典之歌，那第二遍他是屍體被解體然後又被重組一遍，所以他的故事剛好來象徵自然界的那種農作物成長之後植物會死掉然後再生這樣的過程，那早期這些祭典的歌曲大概都是在描述這種自然界的循環以及 Dionysus 的故事，那後來慢慢增加了，變成是神話裡面人物的故事，那我們現在講悲劇這個字 tragedy，他不叫做 Dithyramb。Dithyramb 就是當初在歌誦 Dionysus 的這些祭典之歌，那我們現在講的 tragedy 是從希臘的字根“tragos”+“oide”，“tragos”就是羊，“oide”就是歌，所以就是山羊之歌。為什麼悲劇叫山羊之歌呢？有兩個解釋：第一個解釋是說，當初這些在歌唱讚美主神的時候，他們所穿的服裝的那個模樣，是模

圖 9. Satyr play

仿”Satyr”，那”Satyr”的模樣，看一下圖片，他有時候頭上他畫有角，然後有一個尾巴。那這是跟酒神有關的比較次要的神；他喜歡調皮搗蛋，喜歡去捉弄別人，他用穿上這樣的道具來當作”Satyr”來唱歌。再來，就是在酒神季節的時候他會獻祭，就是犧牲動物，那大部分都是利用山羊。那在希臘的戲劇，從這個山羊之歌慢慢演變開始有比較完整的故事的時候，這時候就把這個看戲的這個活動擴大了。希臘的戲劇在古典時期是一整天的。融合宗教的祭典活動跟休閒活動，那戲是看一整天的，他們當然不是只有一天，只是說，每一天都有戲。他們讓戲劇家比賽，那每一個戲劇家每一年都要做

出四部戲：三部悲劇，一部”Satyr”劇就是鬧劇，（還不是喜劇，是鬧劇；就是穿上”Satyr”那樣的道具，然後諷刺當時的人物，做出一些滑稽好笑的這些動作。）當然就是說前面有三個比較情緒比較低落的，引起人家同情掉眼淚的戲，之後再用好笑的紓解情緒的這樣的戲。三部悲劇再加上一個「鬧劇」(Satyr play)，湊起來叫做「四部曲」(Tetralogy)。

前三部戲劇，早期是希望戲劇家做出三部戲有相關主題的叫 **Trilogy**，慢慢之後並沒有那麼多故事有辦法把一個主題分成三部戲來演，所以慢慢就是有三部戲，三部悲劇然後一部 **Satyr play**。目前我們文獻上有留傳下來事實上只有一部三部曲就是 **Aeschylus's Oresteia Trilogy**，是當初他在做的時候就是一次演三部連在一起的，那 **Sophocles's Oedipus Trilogy** 是有三部戲，但是三部戲都不是同時間做的，都是不同時期的，故事的順序跟演出的順序也不一樣只不過因為主題相關，所以後來的人也把他當做是三部曲。

* 希臘悲劇中除了演員，還有歌唱隊。（最早只有歌隊，以唱歌與跳舞的方式演出

Dionysus 的故事，後來才有跟歌隊對話的演員）

* 服裝誇張但表情不清楚，是為了使觀眾看一眼就知道演員的性別及地位。悲劇演員穿高跟鞋，為使動作端莊，喜劇演員穿平底鞋，為讓動作誇張。

* Satyr 是有羊特徵的半獸人，經常跟 Dionysus 在一起，說話較粗俗，藉由他的跳舞跟講話說出 Dionysus 的故事（生與死的循環），故事情節如自然界的葡萄死亡又再生，因此，Dionysus 的慶典（宗教性質）在葡萄收成時。

* 因為觀眾坐在山坡上，所以演員們戴者表情很誇張的面具，眼睛嘴巴都很大，嘴巴是一個漏斗狀的缺口，有擴音器的作用。每一種角色的面具都不一樣，早期沒有女演員，但劇中有女生角色，由男演員戴女生的面具演出。

* 希臘悲劇的開始來自 dithyramb（歌隊的唱歌跳舞演出），

tragedy = trago + oide

(goat) + (song) → 山羊之歌（打扮成 Satyr 所唱的歌）

* 一個慶典包含四齣戲劇，三個悲劇和一個鬧劇(satyr play)，會表演一整天 tetralogy = one satyr play + trilogy (three tragedies)

* 早期所有劇的故事都是有關 Dionysus，後來故事情節才漸漸複雜，從神話中找人物來扮演（多選家族及國王），與當時時代背景相關。

接下來這個介紹希臘悲劇的結構就很重要，大家要把講義拿出來，等一下要在講義做一些記號，讓大家在閱讀的時候比較有辦法進入一個劇場的感，先聽我介紹這個五個結構，那等一下我們把這五個結構在講義上做個記號，講義是在 429 頁。

希臘悲劇的結構：

1. 開場白(Prologue)：先由一個演員（歌隊中一人）將主題場景時間空間都設定好。
2. 歌唱隊進場(Parodos)：歌唱隊從兩旁進場，一邊唱歌一邊講話（銜接開場白）。
3. 場景(Episode)：開始動作，以歌唱隊的進出作為分場（有別於現在用布幕的劇場）。
4. 歌唱隊評唱(Stasimon)：歌唱隊針對演員做出理性或感性的評論。
5. 終場及歌唱隊退場(Exodos)

從 429 頁開始。等一下我們再翻開來看。首先，我們大家腦海裡面想像一下剛才我們看到的劇場，劇場的那個模式，劇場中間有 Orchestra，Orchestra 的前面左右兩邊有演員進出場的通道，你可以翻開課本的 61 頁在劇場上面的寫上這些結構，

1. 開場白(Prologue)：第一個叫做 Prologue 開場白，那會有一個演員在舞台當中，他可能是故事當中的一個角色也可能是故事當中的一個旁邊的群眾，他講的跟這齣戲劇相關的主題，他講了一件事情，那這件事情讓大家知道接下來要發生的事情，和戲劇的主題。戲劇裡面神話故事人物發生的這件事情觀眾大家早就都知道的，那發生的事情也跟觀眾那時候所處的那個時代正在發生的事情也非常類似，開場白把古代故事和當代議題結合在一起。

2. 歌唱隊進場(Parodos)：開場白之後呢，就從剛才所講的 Parodos，不管是左邊還是右邊，會有「歌唱隊進場」。那這個是跟現在的戲劇很不一樣的。現在戲劇就是演員在表演。那希臘的戲劇呢，他分演員跟歌唱隊。因為悲劇的發源最早是從先歌唱開始的。那現在歌唱隊之外變成很多人唱然後再加上演員，歌唱隊叫做 chorus。歌唱隊在角色上是這個城市裡面的比較年長的人。有時候歌唱隊會跟戲劇裡面的主角對話有時候是在旁邊做評論。

3. 場景(Episode)：歌唱隊進場之後再來就是「場景」，(Episode)，那這裡面每一場至少會有兩個演員在那邊對話，大部分都是在辯論。希臘悲劇演員上面的對話大部分都是在辯論，所以看戲也是一種文學教育，學習怎麼跟人家講話特別學習怎麼跟人家辯論。在演員在舞台上藉由語言上面的衝突，這樣你來我往之後讓觀眾知道現在他們爭執的焦點在哪裡？他們在討論什麼事情？通常是在這種討論的水火不容的這種情況之下。

4. 歌唱隊評唱(Stasimon)：接下來由歌唱隊出來發表意見一叫做「歌隊評唱」(Stasimon)。歌唱隊就在旁邊，對著大家，講出他們的想法。那通常會在舞台上分成兩組，左邊一邊，右邊一邊，好像在交換意見，評論剛才我們所看到的演員上面的行為想法。那歌唱隊他可以當作是一種 ideal audience 理想的觀眾。代表這個戲劇家希望觀眾舞台下面的觀眾都有歌唱隊這些想法這種期待，代表看戲的這個族群或者是戲劇裡面故事裡面的社區的意識形態，以社區的意識形態來表達對戲劇裡面的人物的行為的看法，這個叫做 Stasimon。

那戲劇就是一場 Episode 接著它的 Stasimon，再來又一場 Episode 及其 Stasimon，最後終場。終場時歌唱隊退場叫做 Exodos，那如果把他連貫起來就是像這樣子：Prologue 之後歌唱隊進場然後再來第一個 Episode，（有演員至少要兩個演員三個演員在那邊對話，）然後第一場的 Stasimon，第一場的評唱；接下來第二場 Second Episode，第二場的評唱；第三場，第三場的評唱。（有時候一齣戲裡面會有三場有時候會有四場，）

5. 終場及歌唱隊退場(Exodos)：最後是 Exodos—歌唱隊離場演員也下場。文學批評家大部分把悲劇當作是希臘融合阿波羅精神跟酒神精神的一種代表，代表阿波羅精神的就是在戲劇裡面歌唱隊講的那些話，歌唱隊的功能比較理性的想法，那代表酒神精神，就是故事當中演員的衝突。那為什麼會衝突？大部分都是有所執著、有所追求。那不是說歌唱隊絕對是好的、絕對是對的；也不是說演員絕對是錯的；戲劇是在這兩種精神當中的平衡而產生的。

接下來大家把講義打開，我先跟同學說明一下，然後，這個禮拜回去大家要看這個講義，下個禮拜還會再介紹希臘悲劇的故事，講完之後緊接著，下個禮拜第二節課，就會開始閱讀依底帕斯這部悲劇。

- I、開場白(Prologue)：原來頁碼是從 433 頁這邊開始，好，從 433 頁這邊一開始，在 Part one 的上面這邊你寫一個 Prologue，它是從第 1 行到 173 行，講義上面的左邊他有一些行數的編碼，第 1 行到 173 行。
- II、歌唱隊進場(Parodos)：好，再來，436 頁左邊第一欄的下方，看到一個 CHORUS，對不對，歌唱隊從這邊進來，Parodos，你注意看它的字，它這裡面有斜體字，Strophe，是在左邊的，它可能從左邊進來，然後右邊，看到 183 行下面有一個 Antistrophe，是右邊的，站在右邊的，這邊就是 Strophe，Antistrophe，Strophe，Antistrophe，有兩邊歌唱隊在那邊對話，好，這邊歌唱隊進場了，
- III、Episode 1：然後 438 頁，在 438 頁左邊第一欄的地方的中間，看到有一個演員，OEDIPUS，OEDIPUS 演員，他講話了，從這邊開始 231 行一直到 525 行這個地方是第一場，
- IV、Stasimon 1：那第一場到 443 頁最右邊第二欄，443 頁的第二欄，從 526 行開始，我們看到一個 CHORUS 這邊，就是歌唱隊的評唱，那一直到 575 行，575 行一直到 444 頁，
- V、Episode 2：從 444 頁 576 行這個地方開始到 970 行，這是第二場，970 行是在 451 頁，同樣的從 451 頁這一欄。
- VI、Stasimon 2：第二場結束了就是第二場的評唱，971 行到 988 行，就是到 452 頁結束。
- VII、Episode 3：再來，457 頁，講義上面把它編作 Part one，這是從第三場，第三場評唱呢，是在 461 頁第一欄最下面，看到 CHORUS。那是 1192 行這邊開始，再翻過來，
- VIII、Episode 4：到 462 頁上面，在 1208 行這邊看到一個 Episode 他就講話了，這邊開始是第四場，第四場的平唱是在 465 頁第一欄上面的地方。看到 CHORUS 從 1303 行這邊開始。
- IX、終場及歌唱隊退場(Exodos)：好，最後，歌唱這邊退場。從這個 SECOND MESSENGER 這邊開始。只是這時候已經歌唱隊快結束了，當觀眾他們看到退場他們就知道戲要結束了。然後一直到最後面。好，在剛才所看到的講義的最前面，有一個介紹悲劇家 Sophocles。這一部份請大家自己回去想看一下。然後在整個最後面，再翻過來，原來的 472 頁這一欄的第二段。