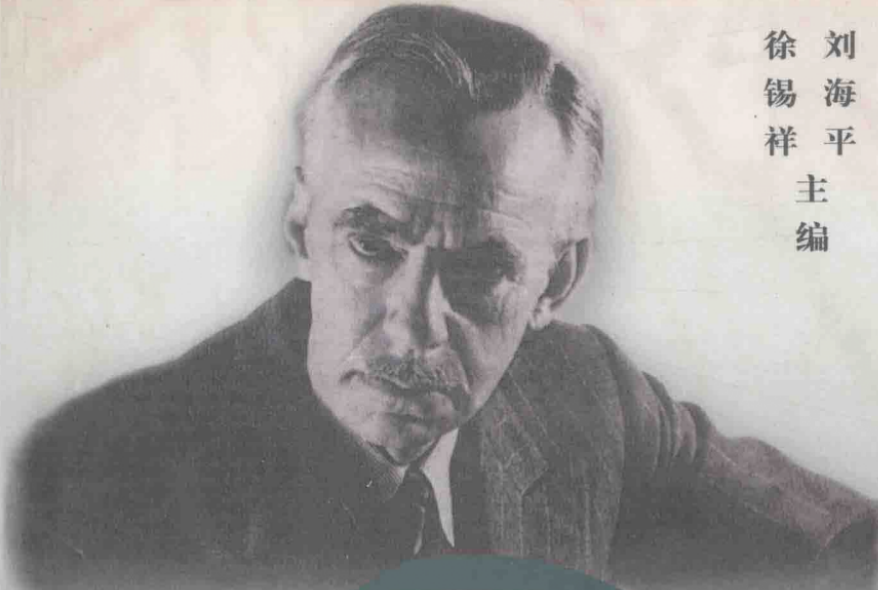

刘 海 平
徐 锡 祥
主 编

O'Neill

奥尼尔论戏剧

大众文艺出版社

奥尼尔论戏剧

ISBN 7-80094-861-7

9 787800 948619 >

ISBN 7-80094-861-7/J · 114

定价: 20.00 元

· 外国戏剧研究资料丛书 ·

中国艺术研究院外国文艺研究所
外国戏剧研究资料丛书编委会

奥尼尔论戏剧

(中国艺术研究院重点科研项目)

○刘海平/徐锡祥/主编

大众文艺出版社

· 北 京 ·

《外国戏剧研究资料丛书》

出版计划

为了借鉴外国戏剧艺术的经验,以促进和发展我国的戏剧事业,本丛书将系统地编译介绍外国戏剧创作和理论研究资料,选材力求有代表性和较高学术价值或有较大参考价值。包括五个方面:

- 1、外国戏剧理论研究资料;
- 2、外国戏剧重要流派思潮研究资料;
- 3、外国戏剧艺术技巧研究资料;
- 4、外国重要剧作家、艺术家、理论家研究资料;
- 5、其他。

《外国戏剧研究资料丛书》编辑委员会名单

(以姓氏笔划为序,有*记号者为常务编委)

主 编

李 醒   孙维善

编 委

丁扬忠	王央乐*	孙坤荣	孙维善*
杜 高	吕同乐	李 珍	李 醒*
郑雪来	柳鸣九	陈 慧	陈宝辰*
罗晓风*	罗新章	姜 丽	袁可嘉
张 黎	徐晓钟	耿在镛*	梅绍武
童道明*	黎 舟	濮阳翔	

编 者 的 话

尤金·格兰德斯通·奥尼尔(Eugene Gladstone O'Neill, 1888年10月16日——1953年11月27日)是美国戏剧的奠基人,也是20世纪西方最著名、最有影响的剧作家之一。他的创作形式多样,手法新颖,风格迥异,不但内涵丰富深刻,富有哲理,而且人物性格鲜明,语言生动,诗意盎然,达到了极高的艺术境界。使当时充斥于美国戏剧舞台上的那种脱离生活、逃避现实、以娱乐为目的的商业性演出大为失色。因而有不少评论家认为,在奥尼尔之前美国没有戏剧,只有戏剧演出,是奥尼尔带头创建了真正意义上的美国戏剧。奥尼尔的作品先后有四部获得了美国文学最高奖——普利兹奖,他还获得了1936年诺贝尔文学奖。这不但确立了他在美国剧坛上的地位,而且还第一次使美国戏剧走向了世界,对包括中国在内的世界各国戏剧产生了重要影响,有的评论家把他称作是“美国的莎士比亚”。至今奥尼尔的剧作不但仍然在世界各国的舞台上得到演出,而且不少国家还成立了“奥尼尔中心”或研究奥尼尔的学会等,可见其影响之广泛、深远。

奥尼尔在中美文化交流史上还占有重要一席。在过去的一个世纪中,中美两国人民的精神与文化通过奥尼尔与他的作品曾展开了一场高层次和高效益的沟通与交流。虽然远隔重洋,奥尼尔对

中国和中国文化有着浓厚的兴趣。他曾大量阅读了有关中国历史、文化的书籍,十分赞赏我国的古典哲学,尤其对老庄的道家思想深为崇敬;他还相对了解我国的传统戏剧。他不但在许多剧本中写到中国,把中国当作一个遥远、神秘、令人向往的国土,而且创作了以马可·波罗来华经商为题材、取元始祖忽必烈的朝廷为主要场景的大型讽刺剧《马可·百万》。他还多次打算写一部反映中国历史的剧本《秦始皇》。据他的《工作日记》所记载,他曾多次构思这个剧本,写了部分提纲,可惜最终未能成稿。1928年底,他还远渡重洋来到中国。1936年获得诺贝尔文学奖后,他又把全部奖金用在建造一幢按中国风格设计的住宅,取名“大道别墅”,以表达他对我国道学思想的热爱与崇敬。他的那些最重要、最成熟的后期作品,都在这幢中国式的楼房里完成。奥尼尔的创作受惠于老庄哲学,正同他的剧作影响了中国话剧一样,他在二十世纪中西文化碰撞与交融中扮演一个耐人寻味的角色。奥尼尔对我国的话剧的影响既重要又深远。从20年代末到40年代初,他的部分作品已被陆续译成中文出版,有的还登上了北京、南京和上海的舞台。报刊杂志上评介他的文字也屡见不鲜。他坚定、执着地用戏剧来探讨人生;广泛而又独创地运用各种不同的艺术风格和表现手段,这一切都曾给处在初创时期的我国话剧创作以很大的启发和鼓舞。《琼斯皇》在中国剧坛引出了两朵鲜花——洪深先生的《赵阎王》和曹禺先生的《原野》,这只不过是我国话剧所受奥尼尔影响中的一个突出的例子。随着我国改革开放,奥尼尔戏剧又一次引起了我国戏剧工作者和广大观众、读者的浓厚兴趣。他的一些作品再次被译成中文,以剧作选的形式出版,大型的《奥尼尔全集》的翻译编辑出版工作也

已筹划并着手进行之中。在过去的十多年中,北京、南京、上海、山西、辽宁、广州等地的剧团,又先后上演了《天边外》、《榆树下的欲望》、《安娜·克里斯蒂》、《悲悼》……等许多奥尼尔的剧目。尤其是1988年夏天在南京召开国际奥尼尔学术会议的同时,先在南京后在上海,举办了为期十天的国际奥尼尔戏剧艺术节。由江苏省人民艺术剧院、前线话剧团、上海市人民艺术剧院、上海青年话剧团、上海戏剧学院实验话剧团和美国洛杉矶奥尼尔剧团等,一共上演了包括《琼斯皇》、《长日入夜行》、《马可·百万》、《休伊》等在内的11部奥尼尔作品,可谓蔚为壮观,盛极一时。令来自美国、英国、比利时、爱尔兰、苏联的国际学者感叹不矣。在这之后的年份中,奥尼尔仍然是我国外国文学和戏剧艺术界的一个热门话题。每隔一年或数年,也都有全国性的奥尼尔戏剧艺术专题讨论会和上演奥尼尔戏剧作品。

在高等学校中,越来越多的英语、中文和戏剧专业的本科生、硕士生、博士生也把奥尼尔作为他们学位论文的研究课题。

显然,目前再一般性地介绍奥尼尔和他的戏剧,已经远远不能满足我国戏剧与文学界的需要。越来越多的人希望能对奥尼尔的戏剧思想和他著作的全貌有更多、更深刻的了解。为此我们编译了《奥尼尔论戏剧》这本书以飨读者。

奥尼尔是个大作家,但他承认自己不善用说理文的形式阐述自己的戏剧观念。他对戏剧的论述大多散见在他的通信和与友人、记者的谈话记录之中。这就是本书第一部分“奥尼尔论戏剧”篇幅较少且多为零星摘录的原因。这部分内容是编译者从大量书信集、工作笔记、传记、评论专著等资料中摘录、翻译,分类整理而成。其

中有些资料编者曾到美国有关图书馆去核对原件并作了不少补充。

奥尼尔的戏剧思想,最主要的还是反映在他的创作实践中。但是目前美国尚未出版奥尼尔的全集,我国也只翻译出版了他的部分作品。为了使我国读者对奥尼尔的创作全貌有个概括的了解,所以我们在《奥尼尔论戏剧》这本书中,还翻译了奥尼尔部分剧本的故事梗概,作为附录附后,供读者参考。(其中因《天边外》、《安娜·克里斯蒂》、《琼斯皇》、《毛猿》、《上帝的儿女》、《榆树下的欲望》、《悲悼》、《诗人的气质》等已有中文本,不再收入。)这些剧本的故事梗概是根据美国学者玛格丽特·兰纳德所编《尤金·奥尼尔手册》翻译而成。这些故事梗概及相关的评论不但使我们能很方便地了解到奥尼尔作品的剧情内容和结构方式,而且也能在一定程度上帮助我们更具体而深刻地理解他对戏剧思想的论述。

在本书的选择过程中,曾得到美国盖尔泊先生(Arthur Gelb)、博卡特教授(Travis Bogard)、路纳斯先生(Robert E. Runice)和威尔金斯教授(Frederick C. Wilkins)等的热情帮助。编者还得到美国哲学学会(American Philosophical Society)的研究资助,去美国查阅、核对了奥尼尔的文章、信件和谈话等原始资料,以求使译文更加准确,在此愿向他们一并表示感谢。

○刘海平/徐锡祥

1998年7月于南京大学北园

目 录

编者的话	(1)
一、谈戏剧创作、演出与批评	(1)
“我将使用任何我能掌握的方法和技巧”	(1)
“我愿意为他们讲话”	(1)
“当我写海上生活的时候”	(2)
“先给自己造个剧院”	(2)
“要么当个艺术家,要么什么也不是”	(3)
人与命运	(4)
“感叹命运的不公”	(5)
“我只是把对生活的感受写下来”	(8)
“生活背后的无形力量”	(8)
“不存在任何答案”	(10)
两件影响深远的小事	(10)
“我不会固守任何舒适的壁龛”	(12)
“滚开,乐观主义者”	(15)
“极有意义的试验”	(18)
“真理是超越事实的”	(19)
“真谛永远也不会是丑的”	(20)

悲剧使生活变得高尚	(21)
“悲剧具有古希腊人所赋予的意义”	(23)
“戏剧是生活”	(24)
“真正的现实主义”	(25)
悲剧与悲观主义	(26)
“我生来对悲剧有一种狂喜感”	(26)
“对戏剧演出，我也有许多独到的想法”	(27)
“按照自己的创作天性从事写作”	(29)
“只能与众不同，要么一事无成”	(29)
“斯特林堡和我们的戏剧”	(32)
真正的剧评家	(34)
杂谈戏剧创作	(35)
“在粗俗的深处发掘诗情画意”	(38)
剧作家是敏锐的分析心理学家	(38)
对我影响最大的是戏剧，不是心理学	(39)
戏剧理想	(40)
“生活中有悲剧，生活才有价值”	(41)
“我们到底在干什么”	(42)
是演员的责任吗	(43)
“让剧本跳出纸面，在剧院里获得新生”	(45)
商业化对演出质量的影响	(47)
音乐特色	(47)
对时代弊端刨根寻源	(48)
我以后的创作方向	(49)
《毛猿》是永远不可能真正被翻译的	(50)
埃斯库罗斯剧本的特点	(50)
一个教训	(51)

《救命草》	(82)
《安娜·克里斯蒂》	(83)
《琼斯皇》	(86)
《毛猿》	(87)
《泉》	(90)
《上帝的儿女》	(90)
《马可·百万》	(93)
《布朗大神》	(95)
《拉撒路笑了》	(99)
《奇异的插曲》	(102)
《发电机》	(102)
《悲悼》	(104)
《啊! 荒原!》	(106)
《无穷的岁月》	(107)
《送冰人》	(109)
《长日入夜行》	(113)
《讣告》[《休伊》]	(114)

附录一 所用资料书目(英汉对照)	(115)

附录二 奥尼尔创作年表	(117)

附录三 奥尼尔剧作故事梗概	(120)

《妻子》	(120)

《网》	(122)

“演出跟剧本是两码事”	(51)
宗教史是人类内心生活的“病历记载”	(52)
儿童引导成人	(52)
理想的剧团	(53)
给埃特金森的一封信	(54)
作家本来就是深刻的心理学家	(55)
我仇恨装腔作势	(56)
美国戏剧有活力,能创新	(58)
交响乐形式的剧本	(59)
老子与庄子	(60)
面具散记	(60)
再论面具	(64)
一位戏剧家的笔记	(66)
“我不为剧评家而创作”	(68)
“把自己从自身中解放出来”	(69)
剧场在腐败	(71)
用人物的生活来表达人生	(73)
给剧评家卡品特的一封信	(74)
“美国是世界上最大的失败”	(75)
我不断改写我的剧本	(76)
创作的距离感	(78)
二、谈自己的作品	(79)
《东航卡迪夫》	(79)
《加勒比斯之月》	(79)
《天边外》	(80)
《划十字的地方》	(81)

《渴》	(123)
《鲁莽》	(125)
《警报》	(129)
《雾》	(130)
《东航卡迪夫》	(132)
《流产》	(133)
《电影家》	(135)
《奴役》	(137)
《狙击手》	(145)
《早餐前》	(148)
《捕鲸记》	(150)
《战区内》	(151)
《归路迢迢》	(152)
《绳索》	(153)
《加勒比斯之月》	(155)
《爱幻想的孩子》	(157)
《划十字的地方》	(159)
《救命草》	(161)
《黄金》	(168)
《与众不同》	(172)
《最初的人》	(180)
《泉》	(189)
《难分难解》	(204)
《老舟子》	(210)
《马可·百万》	(212)
《布朗大神》	(226)
《拉撒路笑了》	(249)

《奇异的插曲》	(265)
《发电机》	(291)
《啊,荒原!》	(303)
《无穷的岁月》	(311)
《送冰人》	(322)
《长日入夜行》	(335)
《休伊》	(349)
《月照不幸人》	(353)

一、谈戏剧创作、演出与批评

【美国】尤金·奥尼尔

○刘海平/徐锡祥/编译

“我将使用任何我能掌握的方法和技巧”

我将使用任何我能掌握的方法和技巧，用任何适合主题的方式，写天下任何事物。我将不受任何其他考虑的影响，而只自问：这是不是我所认识到的事物真相，或更进一步，这是不是我所感觉到事物真相？如果是的，我就瞄准射击，碎屑残片飞落到哪里就让它们飞落到哪里。

——1913年选定戏剧创作作为自己毕生事业时下的决心

（摘译自《奥尼尔：儿子与艺术家》前言11页）

“我愿意为他们讲话”

我那些描写海上生活的剧本中的人物都很纯朴，他们的行动、言谈十分爽直。

海员们在社交生活和往来中不善于搞常见的那套言不由衷、表里不一的手法。他们暴露的是他们的真实的自己，粗鲁但却诚实。他们讲话无所顾忌，但在很多方面又不善于表达内心所想。他们不能把自己的问题写出来，因此他们必然常常是在默默地忍受。我愿意为他们讲话，用戏剧形式来反映他们，让大家知道他们的困苦。……海上生活是理想的，以船为家，与水手做朋友，周围是茫茫大海……我喜欢海员，他们没有社会的虚伪。

（摘译自：《奥尼尔》147页）

“当我写海上生活的时候”

我读康拉德的描写海上生活的作品时，总有一种感觉，觉得康拉德跟他作品的人物保持着距离，他是平平安安地在船上的操纵室里，从上往下观察他的人物，描写他们的生活。而当我写海上生活的时候，我喜欢在甲板上跟船员们在一起。

（摘译自《奥尼尔》146页）

“先给自己造个剧院”

（一位青年人问奥尼尔，“怎样才能学习当一位剧作家？”奥尼尔仔细地看了下这位年轻人，然后不动声色地说：）

找一些木头、帆布、铁钉和其他东西，先给你自己造个剧院，造个舞台，配上灯光，仔细研究一番。这样做了以后，也许你就明白该