

Ideological Trend

当代美国
戏剧艺术
思潮研究

张生珍 ◎ 著

*In Contemporary
American Drama*

中国社会科学出版社

本书得到“十三五”江苏省重点学科以及国家社科基金重大课题
“《美国非裔文学史》翻译与研究(13&ZD127)”资助

Ideological Trend

当代美国
戏剧艺术
思潮研究

张生珍 ◎ 著

*In Contemporary
American Drama*

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代美国戏剧艺术思潮研究 / 张生珍著. —北京: 中国社会科学出版社,
2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9703 - 5

I. ①当… II. ①张… III. ①戏剧研究 - 美国 - 现代 IV. ①J809. 712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 317408 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明
特约编辑 乔继堂
责任校对 张依婧
责任印制 李寡寡

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 11. 75
插 页 2
字 数 258 千字
定 价 58. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

序 言

美国戏剧的研究在中国起步较晚，在新中国成立之后到 1966 年的 17 年中，中国戏剧研究界主要是学习和借鉴苏联的研究理论、方法和模式，运用马克思主义的文艺来指导戏剧研究，研究成果内容单一也较为薄弱。

文化大革命结束后的 80 年代，中国的美国戏剧研究开始升温并逐渐发展起来。中国与西方的关系正常化，文化交流频繁，而文化交流也带来了学术研究的繁荣。这一时期中国的戏剧研究出现活跃局面，但学界多关注于美国经典剧作家。自 80 年代开始，英美二战后的戏剧被介绍到中国，包括奥尼尔、米勒、威廉斯、阿尔比在内的主流剧作家都成为研究热门，其部分作品还被搬到荧屏，戏剧改编、戏剧演出更为普遍。由于英语在全球的影响力和传播力，20 世纪 90 年代中国的美国戏剧研究更为活跃与繁荣，呈现出多元化趋势，研究成果大量出现，学术论文和专著数量有了大幅度上涨。

自 90 年代以来，我国的美国戏剧研究出现一派欣欣向荣的新气象，在内容和形式上也出现转向，从主题研究转向形式和美学研究，并在西方文论影响下形成多纬度的研究范式。作品中的哲学、宗教、道德、伦理等成为研究问题，在社会、历史、政治、文化等方面的纬度有所加强。从研究方法来看，女权批评、生态批评、后殖民批评、马克思主义批评、文化批评等都成为研究视角，并且还出现了跨学科研究成果，如戏剧与电影、音乐、传媒等的结合，与文化研究的融合等。但研究对象仍相对集中，还是以主流作家为主，尤其是创作丰硕、演出和出版受欢迎的作家，尤其是那些荣获普利策奖、托尼奖、戏剧剧评奖等的剧作家。

中国学者对具有影响力的剧作家有着持续的关注。形成一定影响力的学术团体有奥尼尔研究学会，它定期召开学术研讨会，出版奥尼尔研究论文集，也不定期举行奥尼尔剧作的演出。老中青相结合的研究梯队已经形成，充满了活力。另一重要剧作家米勒也较早进入中国学者的视域，因其

作品的批判现实主义色彩，颇受国内学者青睐，其研究已形成一定规模，学位论文和研究成果持续出现，有关米勒的专题会议等也促进了米勒在中国研究和传播。对于威廉斯的研究也具有一定规模，但因其作品的难度、创作思想的变化，尤其是其同性恋身份，中国学界对其没有表现出很高的热情。对于阿尔比的研究近年来呈上升趋势。阿尔比作品数量很多。他始终处于时代的先锋领域，探索戏剧的觉醒与重生，探讨人性以及人类生存的处境。他是美国戏剧的一面镜子，反映了半个世纪来美国戏剧的走向和兴衰。

近年来，随着美国社会的发展，少数族裔、女性和同性恋人群为寻求平等，积极发出声音，在戏剧领域也产生了一定的影响力。国内的美国戏剧研究也反映出这一领域的变化。我国学界部分研究者亦开始以某一类型的群体如同性恋、非裔、亚裔群体等展开研究，之前被边缘的剧作家的作品得到重新挖掘，族裔戏剧、女性戏剧等得到发展。我国学者徐颖果的《美国华裔戏剧研究》追踪华裔戏剧的产生和发展，追溯中国文化和戏剧传统对美国华裔戏剧的影响，是国内该领域重要的代表作。张生珍的《她们的舞台：美国当代妇女剧作家研究》也具有开拓意义，对以往被忽视的女性戏剧作家进行了梳理评价，肯定和展示了女性剧作家对美国戏剧多元化发展所做出的重要贡献。进入21世纪以来，我国的美国戏剧研究范围进一步拓展，更加注重文本，出现了版本研究、手稿研究等。比较研究也取得较好的进展，中外戏剧理论、中外戏剧作品的研究产出了积极的成果。这些比较研究更注重比较对象之间不同的文化、思想及哲学观。总之，我国的美国戏剧研究在新世纪不断向纵深发展。

总体来看，中国的美国戏剧研究自80年代的恢复期，到90年代的初步繁荣期，直到进入21世纪以来呈现出活跃而繁荣的局面，逐渐走向整体化、体系化、规模化。尽管在美国文学研究中体量还比较小，但是与之前相比有了较大的发展，而且呈现良好的发展势头。学术专题会和学术组织的蓬勃发展，全国性学术研讨会的持续召开，以及在美国文学研究大背景下对于这一领域的关注，都令人振奋，值得可喜可贺。

中国学者在美国戏剧研究领域如何实现突破和超越，如何利用本土文学与文化资源，对美国戏剧进行研究，如何吸纳国外最新批评理论，获得新视角和新材料，如何走出喧嚣嘈杂与低层次重复，打造标志性或经典之作都是新世纪中国美国戏剧研究界要深度思考的问题。

我们既应该肯定我国美国戏剧研究的成果和贡献，更应该看到问题和使命。今年是莎士比亚逝世 400 周年，也是汤显祖逝世 400 周年。莎士比亚走向了世界，而我们的戏剧大师却少被世人了解。是戏剧的式微还是我们学界需要做更多有意义的事情呢？我想是后者。传承既是责任也是一种创新。我相信戏剧能够继续存活下去，还会有新的更好的发展。中国的戏剧研究界应该能为戏剧研究和传承、中外戏剧文化交流等做出更大的贡献。

是为序。

金莉于北外

2016 年 12 月

目 录

绪论 当代美国戏剧艺术思潮概观	(1)
第一章 现实主义戏剧	(6)
第一节 美国早期现实主义戏剧	(8)
第二节 现实主义视野下的地域	(24)
第三节 社会现实主义戏剧	(37)
第四节 诗意的批判现实主义戏剧	(48)
第二章 现代派戏剧	(63)
第一节 表现主义戏剧的发展	(66)
第二节 族裔实验派戏剧	(76)
第三节 配舞诗剧的产生	(93)
第四节 黑人女性主义诗学实践	(103)
第五节 荒诞派戏剧	(105)
第六节 南方哥特式戏剧	(113)
第三章 后现代主义戏剧	(129)
第一节 转换戏剧的兴起	(131)
第二节 关注性别政治的转换戏剧	(138)
第三节 罗谢尔·欧文斯的转换戏剧	(144)
第四节 帕克斯的转换戏剧	(147)
第五节 多元化的戏剧	(160)
结论	(165)
参考文献	(167)
后记	(180)

绪论 当代美国戏剧艺术思潮概观

艺术思潮是一种艺术现象，它是艺术自身内部的规律性运动和发展。不同的艺术思潮在矛盾斗争中共同促进艺术的繁荣和发展。一种新的艺术思潮的产生往往影响到该时期艺术观念和艺术创作方法的变更，促使新的艺术思潮的诞生。

对于人类艺术而言，戏剧或许是最具变化性、最为复杂的概念之一。随着社会和艺术自身的发展，不同时代的戏剧艺术思潮会呈现出前代戏剧艺术所不具备的新特点。之所以采用艺术思潮而不是艺术流派作为研究问题，主要是因为思潮涉及更宽泛意义上的艺术思想。但艺术思潮与流派之间存在互动关系，思潮催生流派，流派又通过创作充实思潮。因而两者经常或隐或现地相互指涉。美国当代戏剧艺术思潮主要沿着现实主义戏剧、现代派戏剧和后现代主义戏剧的趋势发展。特定的艺术思潮既具有时代特点，也与其他流派和创作风格相互借鉴与交叉，共同促进了美国戏剧的繁荣。

本研究以 20 世纪 40 年代至 21 世纪初的美国戏剧艺术思潮为主要研究对象。20 世纪 40 年代以来，美国社会、经济、文化和生活发生了巨大的变化。作为社会生活的反映，当代美国戏剧创作、戏剧舞台和戏剧思潮，也经历着历史性的变革。本研究首先是为探讨当代美国戏剧艺术思潮的主要动向及与美国社会的互动关系，从而发掘美国戏剧艺术的当代价值和时代贡献；同时可以为研究美国社会和文化提供不同的视角，并为中国戏剧理论的相关建构提供相应的参照和借鉴。既具有理论价值，也富有现实意义。

当代美国戏剧艺术思潮是当代美国社会生活和社会思潮的直接或间接的反映，从中我们可以捕捉到已经成为历史记忆的热点和焦点话题，聆听到重大事件在戏剧舞台上的回音和变奏，也可以感受到社会价值观、民众审美趣味以及艺术思潮的流布与嬗变。因此，本研究重点关注的问题是当

代美国戏剧艺术思潮的变迁与趋势；与美国社会的互动关系；美国戏剧艺术思潮对中国戏剧意识发展的有益启示，包括对中国戏剧（包括戏曲）外译传播的参考作用。

当代美国戏剧以现实主义为主流，其后在现代派思潮的影响下，出现多种风格的艺术实践，表现主义戏剧、实验戏剧和荒诞派戏剧异彩纷呈，为映射当下美国社会的变动做出了精彩的实践。而开放剧院对作家的影响也是巨大的，在后现代主义背景下，不同的戏剧流派有力地展示了后现代美国社会的复杂与多变性。

美国戏剧艺术思潮的变迁与社会的互动关系尤为明显，而戏剧思潮总是超越时代的发展，表现出前瞻性和创新性。社会思潮的流变也是大浪淘沙的结果。不同时代的戏剧思潮对社会的影响也不尽相同。

本书第一章首先探讨现实主义戏剧艺术思潮的发展。两次世界大战之间，现实主义戏剧得到迅猛发展。现实主义剧作家不仅把剧本背景设定在某一特殊语境之下，同时也能够创作出强有力的想象中的特定环境。处在中心位置的是体现出环境和心理力量的情景意象。剧作家从不同视角来展示环境、社会和家庭对人物命运的影响。现实主义剧作家也用剧本创作为媒介，来表达对美国的全面思考，并质疑美国社会和美国体制。为此，他们通过改变传统的戏剧结构的方式来再现变动中的世界。现实主义剧作家继承并超越传统戏剧结构，从更宽阔的视角看世界。剧作家的戏剧结局也是开放式的，他们认为现实世界没有完美结局。现实主义戏剧流派的发展并不是一帆风顺的，但是却逐渐成为主导美国剧坛的主要创作手法。现实主义剧作家尤金·奥尼尔、莉莲·海尔曼、阿瑟·米勒、田纳西·威廉斯等，捕捉到文化变迁和社会动荡中的人性悲剧，勾勒带有地域特色和时代特征的美国风俗画面，在思想性和艺术性上取得了突出成就。

第二章着力分析现代派戏剧艺术思潮，包括表现主义戏剧、实验戏剧和荒诞派戏剧等流派。表现主义戏剧是时代的产物，对美国戏剧产生了重要的影响，尤金·奥尼尔的后期作品、阿瑟·米勒的后期作品等都采用这种艺术手法进行创作。荒诞派的代表作家爱德华·阿尔比和贝思·亨利等则既秉承欧洲荒诞派的特征，也创造了美国南方哥特式荒诞派戏剧。先锋派的发展对美国戏剧产生了极大冲击，先锋派既是商业主义戏剧的产物，也是自身不断适应的产物。在先锋派戏剧影响下，社区剧院得到发展并在培养戏剧人才方面发挥了不可替代的作用。

面对现代主义范畴下的象征主义、存在主义、表现主义和荒诞派等戏剧范畴,热衷追求富有诗情和想象艺术的现代派戏剧艺术家们,必然要改变追求内容、风格和形式上的现实主义创作原则与方法。他们认为自己的任务就是揭示出生活中神秘而又看不见的因素,揭示出它的伟大之处和它的痛苦,努力寻找并揭示世界和人生表面的外观之下的真实。完成这种任务的手段,不能只是再现和模仿,而要有表现和创造,要综合运用所有艺术的表现手段,通过艺术想象创造客体来表现主体。

现代派戏剧艺术家更突出了创作的完全目的和精神的本体性,强调了艺术家的主体感受和直接体验,注重对人物情感、心理矛盾、潜在意识、人性本质的欲求和对人类存在价值的更多观照。现代派戏剧艺术追求超越现实的具体生活与体验,超越外部世界、人物的外部关系和外部行动的摹写,去展现世界的本质形象和人的心灵世界。现代派戏剧在对传统的常规戏剧进行反叛的同时,开拓的是一条全新的道路,承载了现代人的多维度思考。

进入20世纪后,现代派戏剧的共同之处在于对传统的彻底反叛。这种离经叛道源自美国社会和人的精神极端分裂与痛苦的当代现实,面对大工业化和人的物化对人之精神的压抑与排挤,人们已不可能再用传统的艺术方式探讨人的深层心理活动,戏剧舞台上的痛苦表情和虚假动作表明写实主义戏剧与真实性之间存在本质意义上的不同,于是非理性的、反传统意义上的现代派戏剧在美国戏剧史上揭开了新的一页。美国现代派戏剧是真正的反理性主义戏剧,它们把反理性原则的戏剧理念带进了20世纪,并以一种全新的模式统贯了20世纪的美国剧坛。所有戏剧实验的基本宗旨都是相同的,都采用背离传统的理论,违反常规的舞台手段,力图通过对人生及人们心灵的探索与表现,使观众摆脱生活幻觉和仿真思维,走向感知的自由。

第三章主要介绍后现代主义戏剧艺术思潮,尤其是多种戏剧手法,对美国戏剧艺术产生的影响。美国社会进入20世纪60年代至70年代发生了极大的变化,这种变动在戏剧艺术思潮和舞台创作层面得到了呼应和再现。美国戏剧从20世纪60年代的历史先锋剧到政治戏剧逐渐变化,但是不同戏剧形式的变化似乎表明戏剧总是关注形式变化。后现代主义戏剧与60年代的政治戏剧不同,与早期的实验戏剧也有很大的差异。应时而生的开放剧院对后现代主义戏剧的发展起到重要作用,成为连接60年代政

治剧院和后现代主义戏剧的桥梁。开放剧院对后现代主义戏剧中转换戏剧的发展起到重要作用。

后现代主义戏剧不把价值体系的道德解体看作问题,而认为这就是后现代社会的主要特征之一。先锋派戏剧也被认为具有后现代的特征。先锋派戏剧在总体上依然关注舞台动作和剧情。它与后现代主义戏剧的根本不同之处在于他们对媒体或流行文化的态度。与之前的实验戏剧不同,后现代主义戏剧欢迎流行文化,同时剔除了高雅文化和通俗文化之间的严格界限。后现代主义戏剧尤其关注剧场的表现力。戏剧表现形式庄重,体现政治主题。自我反省、自我解构对戏剧的发展起到重要作用。后现代主义戏剧采用符号化的戏剧结构方式,目的是更有力地表现戏剧作品。后现代主义戏剧具有典型的互文性特征。在多数情况下,后现代主义戏剧对经典文本和流行文化的再创作,不是为了简单地重复引用文本,而是通过戏仿、片段化等手法颠覆这些文本的权威地位。

后现代主义戏剧与其他文本之间的关系多元化,包括从文化和文学传统中借鉴不同文体的融合甚至引用等。不同文体之间的融合和文体的转换等都是对常规的反叛。现代派和后现代主义戏剧努力摆脱传统的束缚,但是后现代主义拒绝各种形式的精英主义并能够自如地运用流行艺术手法进行创作。

这一时期,过去被视作代表边缘文化和亚文化的戏剧艺术,如黑人戏剧、西语裔戏剧、亚裔戏剧、同性恋戏剧、女性戏剧等,开始融入当代美国主流戏剧,展示独特的文化,发表自己的政治主张,表现自己的艺术风格。美国戏剧从边缘走向中心是特定的政治文化和社会变革作用的结果,概括地说是在黑人民权运动和反对越南战争的社会浪潮的推动下应运而生的。这一时期的戏剧艺术改变了美国戏剧的传统格局,实现了美国戏剧多元化的格局。

当代美国戏剧在不断改革传统、除旧创新中前行。美国戏剧能够接收新思潮、新形式、新方法,动态地再现社会的变迁并反作用于社会的变革,充满生机和活力。美国戏剧艺术思潮的发展脉络基本沿袭现实主义—现代派—后现代主义及在不同历史阶段的发展。由于时段不同,表现也不尽相同,或为多重戏剧思潮并存,或以一种为主、其他为辅。当代美国戏剧艺术思潮以现实主义为主流,尽管其间有各种多元的创作趋向,但最终呈现出回归现实主义创作的特征。在此过程中,结合多种艺术形式上的创

新,创作出丰富的经典戏剧作品。同时,现实主义精神使美国的戏剧非常关注社会热点问题。

美国艺术思潮很接地气,对现实社会具有主动的反作用追求。多元化是美国社会的特征,人口结构的多元化,各民族的移民将他们的文化、历史甚至语言都融入美国文化之中。文化多样性是对美国戏剧的拯救。美国戏剧一直敞开胸怀接纳各方,力求不断创新,它采纳不同的导演,启用不同肤色的演员。在外百老汇和地区剧院,甚至百老汇,我们也能看到越来越多的同性恋演员、黑人演员、亚裔演员以及拉美裔演员的身影。戏剧已经适应了这个多种族、多文化特色的美国。即使文化多样性还未能挽救美国戏剧,至少它已经使其面貌大为改观,同时注入了新的活力。

时至今日,我们仍然要关注戏剧这一古老的艺术在现代社会所扮演的角色以及在未来世界所处的位置,这也是一个文化多元化的课题。戏剧的式微是美国的产物还是时代的必然趋势?这是值得我们关注和思考的问题。

本研究既关注当代美国戏剧艺术思潮的来龙去脉和发展流变,又注重各类代表性剧作及其思想和艺术价值的专题考察,纵横兼顾,时空交织,具有一定的学术价值;对有针对性地吸收外来戏剧文化营养、对外传播中华文化尤其是戏曲文化,具有重要的参考作用。

本研究的写作既关注戏剧的发展趋势,同时通过对代表性作家和文本的解读阐释戏剧艺术思潮的流变。本书尤其关注族裔作家、女性作家等不同群体的创作,因为在美国戏剧低迷时期他们的创作对戏剧的起死回生起到重要作用。他们尤其看重形式与内容的一致性,形式即内容,内容即形式。对当代美国戏剧而言,这是具有普遍性的。

第一章 现实主义戏剧

现实主义的发轫及发展

现实主义是美国文学历史上尤为重要并产生持续影响力的文学运动。现实主义流派对社会产生了巨大影响，对主流作家起到某种程度的主导作用。现实主义的巨大魅力体现在其对美国文学和美国生活产生的持久影响与作用。现实主义从边缘进入美国社会的主流，主要原因在于内战后美国社会翻天覆地的变化所产生的巨大冲击。现实主义以其特别的深度和细腻审视了困扰美国过去和现代生活的诸多领域，譬如科技的发展和现代化进程的深层意义，城镇化进程和与之伴随的农村衰败，妇女维权的斗争，移民和种族关系的冲突，家庭生活的痛苦变迁等。

20 世纪初的现实主义根植于美国本土，远离欧洲风格。在 20 世纪之初美国艺术家们用现实主义手法来创造富有活力的民族剧院，借以表达他们最富批判性和激进的政治主张。小剧场运动（The Little Theatre Movement）拒绝职业剧场的商业行为，鼓励创作属于本民族的剧作，激励创作者对当下问题和紧迫的社会问题做出积极而激进的回应。小剧场运动的先驱者普罗文斯顿剧社（Provincetown Players）提倡创作本民族的剧作，社会现实主义手法成为再现民族戏剧的重要表现方式。普罗文斯顿剧社从小团体中汲取创作养分，其中许多创作者都是艺术先锋和那个时代社会主义运动以及共产主义运动的代表人物。其中需要指出的是非裔美国妇女作家的创作也极具现实主义特点。她们的创作关注许多社会问题，包括绞刑、黑人退伍士兵的不公正待遇、黑人社区性别身份、贫困造成的恶果、妇女生育自由、母亲身份等问题。这些都是具有普遍性的社会问题。

现实主义创作风格根基于现实的存在，但是却采用抒情性风格，探索人类心灵深处的问题，捕捉人们内心哪怕是最细微的心理变化。现实主义转化成具有美国风格的现实主义，但是与自然主义哲学却始终紧密联系在

一起。戏剧创作中的矛盾和冲突始终存在，作家要么倾向于现实主义的表现模式，并体现出自然主义特征；要么实践更具创新性的意识形式，借以表述新的哲学思想。20世纪60年代，美国剧场爆发出的能量似乎显示出剧场的复苏，支持者希望美国戏剧超越现实主义的创作束缚，从而更加清楚地表现人们当下的生存状况。第二次世界大战后的美国戏剧寻求新的表现形式，因为现实主义风格无法表现人们的视野和处境。

作为美国现实主义戏剧之父尤金·奥尼尔的剧本富有浓烈的自传色彩，直到奥尼尔与自己的过去达成妥协，奥尼尔的艺术成就达到制高点。奥尼尔采用的现实主义手法，在后期逐渐进入心理现实主义的创作层面，这在美国戏剧史上是前所未有的。随着创作的成熟，最终奥尼尔专注于创作现实主义的作品。其创作根植于美国本土，使用美国语言并且塑造美国人们的心理世界。剧作家的艺术创作展示了现实主义的视野和艺术成就。

在奥尼尔的最后两部悲剧成功上演之前，田纳西·威廉斯与阿瑟·米勒走进了悲剧天地。这两位作家风格迥异，但都创作了美国现代戏剧的经典之作。威廉斯与米勒像两颗灿烂的星辰，交相辉映。威廉斯以现实主义作为其戏剧创作的主要风格。其作品中采用的音乐和声响，体现出其创作的自由。其作品的背景或许具有高度的象征性，但是最终体现的是现实主义风格。威廉斯采用独特的创作手法，其人物角色具有心理现实主义的特点。尽管威廉斯不赞赏现实主义手法，但是其剧本却处处充满现实主义元素。威廉斯对现实主义风格的灵活性有独到的见解，其作品中体现出的敏锐感知和脆弱特质是其他作家很少涉及的。威廉斯的创作体现出现实主义风格的灵活性，而不是违背现实主义的创作原则。

阿瑟·米勒大部分作品包括《全是我的儿子》（*All My Sons*）和《桥头眺望》（*A View from the Bridge*）体现的特征就是现实主义风格。《推销员之死》（*Death of a Salesman*）也是现实主义的经典力作。剧中的梦境闪回或许可以看作是一种创新，但是却以现实主义风格展示出来。时间顺序被人为操作，但是从心理现实主义角度来看，这一操作展示的是形式上的灵活性，而不是为这一新的形式贴上标签。米勒采用现实主义的创作风格反映社会问题。

现实主义戏剧有其不同的变化和阐释，但是根本的东西不变，那就是再现人们在特定的环境下的人类经验，具备产生第四堵墙的幻觉，具有低度模仿的风格。同时，人物形象必须是独立的社会个体，剧本背景必须能

够充分激起人们的幻觉，而不是简单地在舞台上还原真实的物体。表述的思想能够再现环境的社会问题，对话自然地表达人物内心世界的变化，戏剧形式源自人类经验，戏剧结构旨在舞台上充分地展现出虚幻的错觉，以至于观众认为看到的是真实的生活。这一创作理念从 20 世纪 20 年代和 30 年代开始，40 多年以后才成为美国戏剧的主流形式。

两次世界大战之间，现实主义得到迅猛发展。现实主义剧作家不仅把剧本背景设定在某一特殊语境之下，同时也能够创作出强有力的想象中的特定环境。处在中心位置的是体现出环境和心理力量的情景意象。心理现实主义维度为充分地塑造人物内心世界提供了新视角，剧作家从戏剧、社会等视角来展示环境、社会和家庭对人物命运的影响。现实主义剧作家用戏剧作为媒介来表达对美国的全面思考，质疑美国社会和美国体制，他们通过改变传统的戏剧结构的方式来再现变动中的世界。现实主义剧作家远离了人为的传统戏剧结构，而是从更宽阔的视角看世界。剧作家的戏剧结局也是开放的，他们认为现实世界没有完美结局。现实主义戏剧流派的发展并不是一帆风顺的，但是却逐渐成为主导美国剧坛的主要创作手法。

第一节 美国早期现实主义戏剧

美国现实主义戏剧开始于奥尼尔的创作。早在 1913 年开始写作之时，奥尼尔意识到现实主义的正面意义和浪漫主义情节剧的负面影响。父亲詹姆斯的戏剧演出生涯对奥尼尔思想的形成产生了重要影响，并在其早期剧本中就有所体现。奥尼尔受到易卜生和斯特林堡的影响，剧本《网》（*The Web*）探究了社会和经济力量促动妓女行业的产生；而《警告》（*Warnings*）认为环境和社会力量促成主人公的自杀行为。《雾》（*Fog*）关注哲学讨论和超自然的话题。《奴役》（*Servitude*）充分采用了易卜生戏剧结构，探讨了妇女的自我实现以及在爱情关系上乐于自我牺牲和奉献的精神。奥尼尔早期关于现实主义的理解在其两部作品中得以体现。《在战区》（*In the Zone*）中的主要人物斯密提（Smitty）令人窒息的处境引起人们的同情。《加勒比海之月》（*The Moon of Caribbees*）以美丽的大海作为背景，弥漫着忧伤的情绪，在这样的背景之下，主人公的自怜和忧伤显得尤为不足挂齿。这一切感伤与现实生活毫无联系，唯有广阔的大海和真理永存。

奥尼尔创作中的现实主义手法体现出现实主义的美学特征，与传统戏剧创作形式是分离的。传统的悲剧、喜剧和情节剧倾向于强化、夸大人类经验和经历，而现实主义旨在突出历史语境，也就是人类生活所处的更大的社会背景。他始终在探寻生活背后那股神秘的力量。奥尼尔对人物的塑造也是具有现实主义特点的。剧作家始终在追寻戏剧创作结构来塑造现实世界的虚幻性，同时致力于塑造具有现实主义特征的人物。其现实主义力作《送冰的人来了》（*The Iceman Cometh*）和《进入黑夜的漫长旅程》（*A Long Day's Journey Into Night*）就是这些艺术特征的完美体现。

与此同时，奥尼尔也接受模仿现实主义的艺术风格，并以此来呈现事实真相。他的现实主义创作以及实验性创作对美国戏剧艺术的发展起到了重要推动作用。奥尼尔的剧作以探索人的终极问题为目标，体现对人类命运的反思，对人的精神价值的追求和对生命本质的思考。这不仅是对现代人生存的真实困境的形而上的思考，也是在现代悲剧世界中人的生存真实性的思考和把握。奥尼尔的悲剧超越了时空，对每个时代的人都具有启示意义。他的写作是为了努力主导生活，并坚持认为自身以外的生活没有意义。人们处处与生活发生冲突；虽然不会成功，但人们让生活适应自身需要的努力就是奋斗的意义。

奥尼尔对20世纪现实主义戏剧的拓展做出了极大的贡献。无论是他创作的最富有情节剧特色的剧作，还是最富有创新性的现实主义作品，都是对美国戏剧的贡献。传统的戏剧形式，无论是悲剧、喜剧还是情节剧，都旨在强调或夸大人类生活的经验。现实主义戏剧旨在通过强调社会背景，也就是人类社会的生活经验来削弱这一趋势。奥尼尔的现实主义创作正体现了这一特征。奥尼尔采用有效的方法来表达对人生和社会的哲思。但是即使是他最具有实验性的作品，奥尼尔始终在寻求最初的现实主义艺术结构和体现人物心理变化的深刻刻画。同时，他为了表达自己对真实的理解，经历了思想的变化和选择后逐步接受了现实主义的表现模式。奥尼尔的创作体现出现实主义艺术风格的演变，在一定层面上体现了美国戏剧现实主义风格的变化。

奥尼尔早期创作具有浓郁浪漫主义、自然主义色彩的现实主义悲剧，倾向于浪漫主义、自然主义和现实主义的手法；中期转向内心开拓的五彩缤纷的实验悲剧；晚期回归现实主义悲剧，思想深度超越早期作品，创作手法达到了炉火纯青的地步，实现了对传统和自身的超越，写下了一生中

最为优秀的作品。奥尼尔早期创作最为直接的题材来源一是航海生活，二是家庭生活。表现航海生活是其对于家庭之外的世界的探索与向往。变形地处理个人的生活经历与自己的家庭生活，成为奥尼尔早期创作的重要特点。奥尼尔从个人角度对人类不幸命运的感受体验，尤其是受到死亡经验的巨大影响，这样的反思体现了对于死亡的某种程度上的本能反应，决定了他的戏剧创作从一开始就是以悲剧的方式进行的。在早期作品中，多次写到死亡问题并涉及对人生意义的探索。奥尼尔早年的海员生活可以看出是对自我的一种突破，反映在其作品中也就成为对于新生活的期望与追求。

奥尼尔充满激情所创作的《天边外》(*Beyond the Horizon*) 故事发生在新英格兰，剧中的三位主人公因错误的选择而导致悲剧的命运。因为他们的选择背离自己的本性。剧本以现实主义的舞台风格、决定论的哲学思想以及悲剧性的戏剧结构呈现给观众。故事的背景、对话、人物呈现出地方色彩，但是其深邃的思想却不容易解读。奥尼尔的舞台设计注重剧情的发展和人物塑造。在第二场第一幕中，房间的变化体现出人物命运的起伏。房间艺术地再现了罗伯特(Robert)农场的衰败，预示着他和露丝(Ruth)婚姻生活的解体。人物最终的悲剧命运是无法避免的。《天边外》的哲理在于人们要超越现实的痛苦，去探索人生的终极意义，去发现天边外那种生命背后的神秘力量。该剧是一部转变期的剧作，标志着奥尼尔戏剧创作生涯中的第一个转折点。该剧的主题在后来的剧作中屡见不鲜，一是梦想对鼓舞人心的重要性，二是人们对于蕴含着人生真谛的生命背后的那股神秘力量的探求。罗伯特之死说明了人生需要有梦想，此剧实质是罗伯特探索人生、发掘人生意义的漫长旅程。通过受难和失败的历练，罗伯特得到了拯救。在奥尼尔的早期剧本中，从个人出发的思考层面，直接地、具体地、概括性地表现出人类生存之困境的作品还没有出现。

到20世纪20年代，奥尼尔又接连遭受失去亲人的打击，在前后不到39个月的时间里，奥尼尔先后失去了父亲、母亲和兄长。亲人的去世所造成的创伤使奥尼尔长期难以复原。“使他在此后20年之内都处于悲伤的境地，并定下了他以后所写的一切内容、主题和人物的基调，在之后的20年里写作是奥尼尔悲悼的工具。”^① 就其基本特点而言，一方面，从奥

^① Michael Manheim, *The Cambridge Companion to Eugene O' Neill*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p. 5.