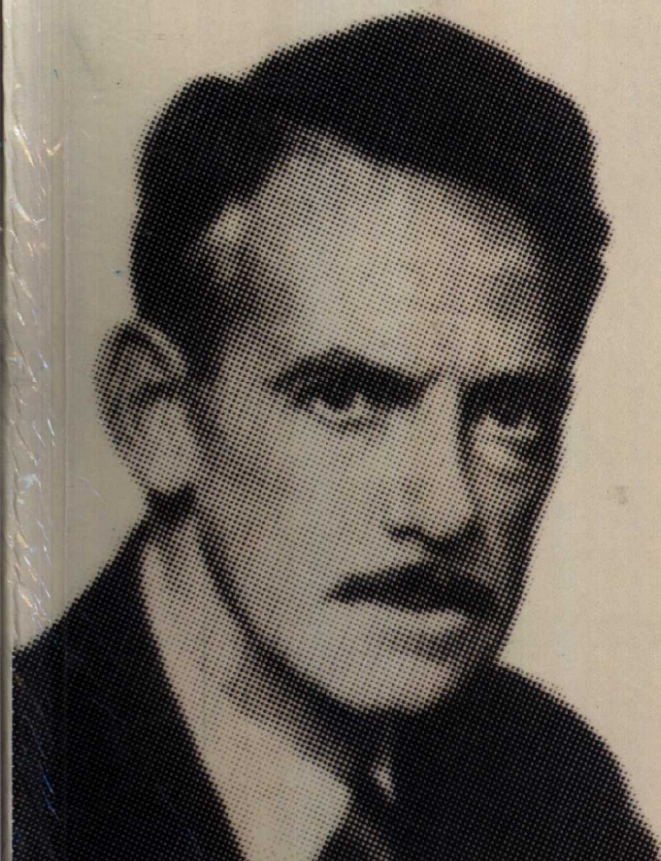

尤金·奥尼尔戏剧研究

论文集

郭继德 主编

Eugene O'Neill:
A Collection of Critical Essays

上海外语教育出版社

尤金·奥尼尔 戏剧研究论文集

Eugene O'Neill: A Collection of Critical Essays

郭继德 主编

外教社

上海外语教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

尤金·奥尼尔戏剧研究论文集/郭继德主编. —上海:上海外语教育出版社, 2003

ISBN 7-81095-052-5

I. 尤... II. 郭... III. 奥尼尔, E. (1888~1953)—戏剧文学—文学研究—文集 IV. I712.073-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 105441 号

出版发行: **上海外语教育出版社**

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-85425300 (总机), 35051812 (发行部)

电子邮箱: bookinfo@slep.com.cn

网 址: <http://www.slep.com.cn> <http://www.slep.com>

特约编辑: 张和龙

责任编辑: 谢 宇

印 刷: 常熟华通印刷有限公司
经 销: 新华书店上海发行所
开 本: 850×1168 1/32 印张 8.5 字数 220 千字
版 次: 2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷
印 数: 2 100 册

书 号: ISBN 7-81095-052-5 / H · 014

定 价: 16.50 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

中国第十届奥尼尔戏剧研讨会于2001年12月14日上午在山东大学邵逸夫馆报告厅举行开幕式，在主席台上就坐的有（从左至右）：郭继德、刘明厚、陈国前、张华、李传玉、郭跃进、刘海平、姜若瑜、王守元

参加中国第十届奥尼尔戏剧研讨会的代表合影

中国第十届奥尼尔戏剧研讨会召开期间，山东艺术学院戏剧系上演了奥尼尔的《奇异的插曲》一剧，这里登载其中的几幅剧照。

主人公尼娜（杨静饰）

尼娜与查理·马斯登 (牟熙春 饰)

尼娜与伊万斯 (李军 饰)

尼娜与莱德·达莱尔 (岳旸 饰)

尼娜与伊万斯太太 (刘则仪 饰)

目 录

一、奥尼尔的戏剧成就

现代美国戏剧的奠基人尤金·奥尼尔

- 纪念尤金·奥尼尔逝世 50 周年 ……… 郭继德(1)
- 借尤金·奥尼尔粗谈美国演剧艺术的发展 …… 姜若瑜(19)
- 论奥尼尔剧作的死亡悲剧意识 …………… 孙宜学(25)
- 明智的抉择 …………… 王建业(38)
- 现代悲剧的特点及其在奥尼尔作品中的体现
…………… 郑 伟(47)
- 易卜生与奥尼尔的家庭悲剧 …………… 陈立华(53)

二、奥尼尔剧作评析

- 简论奥尼尔的早期独幕剧 …………… 杨立平(62)
- 浅析《安娜·克里斯蒂》的悲剧色彩 …………… 张生珍(67)
- 琼斯皇帝和了不起的盖茨比在“皮肤下面”是兄弟
…………… 吴雪莉(77)
- 东西方文化的冲突与融合
——解读奥尼尔的《泉》 …………… 甲鲁海(81)
- 欲望的幻灭
——从《榆树下的欲望》到《欲望号街车》 …… 吾文泉(89)
- 《榆树下的欲望》：一部莎士比亚式的情感悲剧
…………… 吴晓梅(100)
- 大胆的探索,无奈的“回归”
——评奥尼尔的悲剧《奇异的插曲》 ……… 郭继德(109)

余音袅袅中回味“奇异的插曲”

——评山东艺术学院演出的《奇异的插曲》

..... 刘明厚(124)

奇异的快乐背后是更深刻的悲剧

——山东艺术学院戏剧系《奇异的插曲》演出观后

..... 孟 华(135)

人生,不过是一段奇异的插曲

——观奥尼尔的《奇异的插曲》

易红霞(141)

论奥尼尔的男权观念在《奇异的插曲》中的体现

..... 邹惠玲(153)

流放者的归来

——论《奇异的插曲》中的幻灭意识

代显梅(166)

奥尼尔现实主义戏剧的“奇异插曲”

吕双燕(181)

在对话中反思

——解读奥尼尔晚期作品《无穷的岁月》

..... 郑闽江(190)

谁来拯救

——读《送冰的人来了》

龚小凡(201)

现代人的生存困境悲剧

——读《进入黑夜的漫长旅程》

刘 芳(210)

三、奥尼尔与中美文化交流

奥尼尔、中国戏曲与中美文化交流

——从郑州曲剧团访美演出说开去

刘海平(218)

四、奥尼尔戏剧在中国

文化沦丧的清算

——从东西方文化的比较浅论《榆树古宅》的改编

..... 黄海碧(229)

排演《奇异的插曲》的心得与启示	侯 宏 丁建军(236)
淡泊以明德,宁静以致远	
——缅怀廖可兑先生	徐晓钟(245)
挖掘病根 拯救灵魂	
——读廖可兑先生的《尤金·奥尼尔剧作研究》	
.....	侯 宏(249)
那一辈学术人	
——感念廖可兑先生	易红霞(256)
编后记	郭继德(264)

一、奥尼尔的戏剧成就

现代美国戏剧的奠基人尤金·奥尼尔

——纪念尤金·奥尼尔逝世 50 周年

2003 年 11 月 27 日是现代美国戏剧的缔造者、诺贝尔文学奖荣誉者尤金·奥尼尔逝世 50 周年纪念日。美国和其他国家(包括中国)戏剧界正在组织各种纪念活动,缅怀他对世界剧坛做出的巨大贡献。我国也正在组织编译奥尼尔文集和奥尼尔戏剧研究论文集,奥尼尔戏剧演出活动等也在紧锣密鼓地筹办当中。这一系列纪念活动必将使我国的奥尼尔戏剧研究出现一个新的契机,现在回眸一下奥尼尔的戏剧成就也许是不无裨益的。

世界笔会副主席、当代美国戏剧泰斗阿瑟·密勒先生给予奥尼尔很高的评价,说:“事实上,他博览群书,熟谙中国哲学和德国哲学,并开始认真研究古希腊,他是一位卓尔不群的作家。”^①奥尼尔之所以能引起世界剧坛的青睐,是由于他在悲剧创作方面的杰出成就。他是一位多产作家,包括早期散失的独幕剧在内,一共写了 50 多部剧本,四次荣获普利策戏剧奖。除了《啊,荒野!》等个别喜剧之外,其他剧作几乎可以说全是悲剧,所写题材之新颖,涉及的领域之

^① 阿瑟·密勒:《强烈渴望伟大》,见 1988 年 11 月 6 日《纽约时报》书评栏。

广阔,揭示的主题哲理寓意之深邃,以及艺术风格之绚烂多彩,在美国戏剧史上是绝无仅有的。他跟同代剧作家一起把美国戏剧推向成熟阶段,使之跻身世界剧坛。奥尼尔敢于独辟蹊径,善于博采众长,对戏剧艺术进行了大胆的探索和创新,从多种不同的视角反映了他一生孜孜不倦地对人生真谛的探索和对戏剧艺术的执著追求。他的悲剧大致可分为三类,细分起来可以说是五类:早期有浓郁自然主义色彩的现实主义悲剧;中期有五彩缤纷的向内心世界开拓的实验悲剧或叫探索悲剧,其中有表现主义悲剧、精神分析悲剧和信仰探索悲剧;晚期是更加正视惨淡人生的现实主义悲剧。

—

奥尼尔早年摒弃了对天主教的信仰之后,出现了信仰危机。他相信德国哲学家尼采的说法,即上帝死了,死于对人的同情之中。他对人生感到迷惘,希望找出驾御世界的神秘力量是什么。他从普林斯顿大学辍学后做了海员,积累了丰富的海上生活经验,成了他早期戏剧创作的重要题材。这类剧本反映了人与大自然的冲突,写人与大海的搏斗实则是写人与命运的搏斗。他把大海看做是一种令人望而生畏的冥冥之中的神秘力量,即是宇宙神秘力量的代表和化身,颇像是上帝的替身。但人在狂暴凶猛的大海面前又显得十分渺小,无能为力,人跟它抗争无异于以卵击石,注定要失败,酿成一幕幕人间悲剧。恩格斯早就指出,悲剧的要素是“历史的必然要求和这个要求实际上不可能之间的悲剧性的冲突。”奥尼尔的悲剧从一开始就反映了这种历史的必然。

奥尼尔受宿命论影响,认为大海是命运的象征,因而他笔下的不少主人公像古希腊悲剧中的人物受命运的捉弄一样,无法逃脱命运的安排,成为大海的受害者或牺牲品。独幕剧《东航卡迪夫》(1916)以虚构的英国格伦凯伦号轮船的航行为背景写成的,绘影绘色地描写了海员生活的真实状况,从一定程度上讴歌了水手之间的真挚情谊,但更重要的是深刻揭示了人世间的冷漠和水手的悲惨命

运,主人公扬克和挚友德里斯科尔要离开大海买农场的遐想成了泡影,前者凄惨地饮恨离开人世,后者的逃脱计划破产,只得继续做大海的奴隶。独幕剧《归途迢迢》(1917)的主题写水手不忠于大海而受到惩罚的故事,水手奥利攒钱,打算购买土地,回到陆地上过安静日子,他只是产生了这种想法,却也受到了命运的惩罚,即他省吃俭用攒下的买地钱被骗走了,他的希望完全落空了。多幕剧《天边外》(1920)的主人公艾伯特因做了错误的抉择,成为生活中的失败者。大学生艾伯特富有诗人的气质,憧憬着天边外美好的海上生活,但由于他爱上了露丝姑娘而决定留下来务农,可他不善务农,日子日趋走下坡路,夫妻之间发生齟齬,小女儿夭殇,自己患了肺病,在生命弥留之际爬到山顶,眺望他魂思梦萦的天边外,饮恨离开了人世。他的悲剧是违反“人类的天性”造成的恶果:他本来是属于大海的儿子,只是为了爱情没有投身到大海的怀抱中去,故命运对他做出了严酷的惩罚,即他虽然没有出海,但下海的梦想缠绕了他一生,也毁掉了他一生。他欣然面对死亡,认为死亡能给予他自由,使他“永远”地去“漫游”,正如他临死前说的,“死亡不是一种结束,而是一种自由的开端——是我航程的开端!”主人公的思想得到了净化和升华。从艾伯特身上可隐约看到了年轻奥尼尔的影子。奥尼尔曾对他写大海的剧本作了高度概括,说:“海洋那个庞然大物的精神在剧中居主角的地位。”^①

奥尼尔对大海的看法有时也是矛盾的:大海控制着人的命运,不停地吞噬着人们的生命,但人又离不开它,还有人要到海上寻觅新生。获普利策奖的剧本《安娜·克里斯蒂》(1921)是奥尼尔写大海题材最成功的剧作。该剧通过写老船长克里斯托一家世代的不幸遭遇向世人表明,可怕的大海控制着人类的命运,时刻威胁着人类的安全,人无法战胜大海,无力跟命运抗争。已是风烛残年的老船长克里斯终生是大海的奴隶,饱尝了海上生活的艰辛,憎

^① 龙文佩编:《尤金·奥尼尔评论集》,上海外语教育出版社,1988年,第339页。

恨大海,惧怕大海,詈骂大海是“老魔鬼”,但又离不开大海,那是他饱经人间沧桑的象征,他的命运跟大海紧紧地联系在一起了。女主人公安娜的人生态度似乎跟作者有矛盾,她恨陆地而热爱大海,认为陆地是导致她堕落的地方,故决心到大海这个她心中的自由天地中来,洗刷掉过去的耻辱,净化掉自己的“罪孽”,做一个“新女性”。麦特投身于海上事业是“上帝的旨意”,不仅被船长救起,找到了工作,还得到了爱情,跟安娜结成伉俪。大海把三个人的命运箍在了一起。剧本以好莱坞电影落套的喜剧,即有情人终成眷属结束。但作者否认这是喜剧结尾,认为剧中故事只不过是他们漫长而危险的海上生活的一个小插曲,是迎接新的风暴之前的一个小憩。奥尼尔说过:“远处的大海——生活——在召唤。这儿大团圆的结局只不过是位于一个介绍性从句之前的一个逗号,句子的主要部分还没有写出来。事实上,我曾想把该剧叫《逗号》。”^①这就是说,神秘莫测的大海对老船长和女婿还是吉凶未卜呢!

奥尼尔年轻时思想比较活跃,深受杰克·伦敦、约瑟夫·康拉德等杰出现实主义作家的影响,他的戏剧创作基调是现实主义的。但由于他对人生的认识深度有限,艺术手法也显得稚嫩,他的戏剧风格沿袭了贝拉斯科^②的“照相”式现实主义传统,实际上是自然主义的客观描写比较突出,这正是奥尼尔早期的戏剧风格特点,即自然主义色彩比较明显。当然,他在戏剧艺术的探索方面也取得了不平凡的成就。例如在《天边外》中写衰败和死亡主题,而且奥尼尔以后常写此类主题,显然是借鉴了契诃夫的戏剧传统风格;剧中还娴熟地运用了对比技巧,如通过诗人和物质主义者之间的对比,通过描写幻想跟现实之间的无法弥合的鸿沟,增强了艺术感染力,造成了悲剧的氛围。作者已开始用雾作象征物。在《东航卡迪夫》中,雾的变化象征着大海跟扬克之间的紧张对峙关系的变化。在《安娜·

① 《乔治·琼·内森论戏剧》,纽约伊萨科·戈德伯格出版社,1926年,第154页。

② 戴维·贝拉斯科(1853—1931)是美国著名导演和剧作家。

克里斯蒂》中，雾是一个很重要的象征物，老船长把世界看作是一个被雾笼罩着的世界，其中藏匿着左右世界的神秘力量，命运驱使着人们到大雾弥漫的海上世界去冒险，可谓是人生如雾海行舟，谁也无法掌握自己的命运。无法预知厄运何时降临到自己头上。大海和雾交织在一起，构成了奥尼尔剧中神秘力量的重要象征，在后来的剧中多次出现，他笔下命途多舛的人物就是在这样一个迷离恍惚的世界中挣扎着，遭失败，罹厄运的。

二

奥尼尔中期的悲剧创作深受现代主义文学思潮的冲击和启迪，超出了现实主义戏剧传统的窠臼，向多元化方向发展，从多种不同的视角对人生真谛进行了多层次的探索，创造出了一批五光十色的探索悲剧：表现主义悲剧、精神分析悲剧和信仰探索悲剧。他是一位善于捕捉时代气息的作家，是一位有超前意识的作家，他这个时期的一些剧作中的思想观念和写作技巧之新颖，即使过半个世纪之后也不显得过时和落后，特别是他在戏剧写作艺术上勇于探索的开拓精神更值得人们效法。

表现主义戏剧是欧洲的舶来品。它的崛起是对现实主义戏剧模式第一次较大的冲击和突破，通过扭曲现实，将人物内心世界外化，即将其形象化，赤裸裸地展现在舞台上，以此来曲折地反映社会现实，寻觅人生真谛。第一次世界大战后，它的影响波及美国。奥尼尔是受其影响最早的美剧作家之一，特别是从表现主义拓荒剧作家奥格斯特·斯特林堡（1849—1912）的剧作《一出梦的戏》（1902）中撷取了营养，创作了《琼斯皇》、《毛猿》等一批美国表现主义戏剧的代表作。

奥尼尔的表现主义戏剧的主题有明显的社会意义，即直接或间接地揭示现实社会问题，探讨当代人的地位和价值。例如，他最有影响的表现主义剧作《琼斯皇》（1920）是一出现代人生悲剧，通过写黑人逃犯琼斯的兴衰史，即他潜逃到印度群岛做了当地土著人的皇

帝，暴戾恣睢，导致当地人揭竿起义，在森林中将他追杀的悲剧故事，深刻地揭露了美国社会中人妖颠倒的黑暗现实，“……因为小偷小摸，他们早晚会把您送进监狱，因为大偷大抢，他们会把您捧为皇帝，死后还会让您进名人堂。”剧中主人公琼斯的人生历程也可以说是人类的原始思想真面目，是人类的代表。《毛猿》(1922)集中探讨了普通劳动者在西方社会中无归宿这一重要社会问题，即人生的社会价值问题。它通过写精神受挫伤的普通劳动者司炉工扬克寻找自我身份的痛苦经历，间接地反映了社会中的不公正现象。自以为世界离开了他不行的主人公扬克在遭到资本家小姐的谩骂之后，心理上失去了平衡，发现自己的地位得不到社会承认，最后想回归自然，到动物园里跟大猩猩为伍，不仅遭到拒绝，反而被其抓死。这种“返祖”的失败更加衬托出扬克是资本主义社会制度的受害者和牺牲品，是所有现代人“错位”的象征，是失去自我找不到归宿的象征。作者早在1922年就指出了主人公扬克的普遍意义，说：“扬克的确就是你自己，就是我自己。他代表着每一个人。”^①《上帝的儿女都有翅膀》(1924)通过写黑人青年吉姆跟白人姑娘艾拉·唐妮的恋爱悲剧，揭示了美国社会中严重存在着的种族歧视现象以及由此产生的严重后果。

奥尼尔表现主义剧作中的艺术手法也颇有独到之处，常常采用打破时空观念或扭曲现实的做法，来剖析人物的内心世界。《琼斯皇》一剧主要是通过幻觉或者说梦魇来揭示主人公的坎坷经历，八场中只有第一场和第八场是实的，其余六场全是虚幻的，幻觉中的情景更加逼真地揭示出琼斯一生的辛酸、痛苦、恐惧和绝望情绪。作者受荣格“集体无意识”说影响，写返祖现象，把一个文明社会中的黑人通过幻觉让他回到非洲莽林世界中去，反映出西方现代文明在走下坡路。《毛猿》中的第五场是剧中最富有表现主义色彩的一场，强悍无比的扬克到纽约市第五大道上向颇像机器人似的权贵人

① 托比·科尔主编：《剧作家论戏剧创作》，纽约，1961年，第236页。

士挑战,可无论如何也撞不倒对手,而对手对他视若无睹,不屑一顾。这实际上是扬克的被扭曲了的思绪过程,是一种幻觉,有明显的象征意义:扬克只身跟整个国家机器抗衡是徒劳无益的。该剧的成功是作者将现实主义、表现主义和象征主义等手法有机地融于一体的结果。例如,剧中第一部分是实景,但一旦被用作布景就有了表现主义含义,前甲板像是笼子,炉膛前像是现代社会中的一座人间地狱,扬克摆出罗丹^①的“思想者”艺术形象姿态,坐在一条长凳上凝思,颇像是“地狱”门口的卫士;该剧最后一场的象征意义比表现主义更突出,但处理方法是现实主义的。《上帝的儿女都有翅膀》一剧中房间不断缩小,表明外界对人物压力的不断增大。奥尼尔非常重视人物的塑造,即塑造有个性的人物,如扬克等人物就被塑造得栩栩如生。他认为,“如果不用表现人物性格的手法是无法使观众接受主题思想的。如果舞台上出现的是些抽象的人物,譬如‘一个男人’或‘一个女人’,那么观众就不会在剧中主人公身上认出自己,戏剧和观众的这种联系就失去了。……这正是我跟表现主义理论的不同点。”^②这说明,奥尼尔善于借鉴,但又不盲从。

面具是奥尼尔经常运用的表现主义手法之一。他使用面具是为了更有深度地揭示人物的内在冲突,把看不见的思想形象化、具体化,展示人为生存而必须做的适应性变化。奥尼尔强调指出:“它向来富于戏剧性,是行之有效的攻击武器。如果使用得当,它比任何演员的面孔都更微妙,更富有想像力,更能使人产生联想。请怀疑的人去研究日本能乐的假面,或中国戏剧的脸谱,或非洲原始人的面具。”^③《毛猿》第五场中的权势人物都戴上了面具,使那些无名无姓的阔佬们更有了代表性和普遍意义。当然,这次使用面具是接受服装设计师布朗奇·赫斯建议的结果。《上帝的儿女都有翅膀》一剧中,吉姆父亲的肖像和刚果面具是黑人的象征,是非洲文化的

① 罗丹(1840—1917)是法国著名雕塑家,“思想者”是他的《地狱之门》系列作品之一。

② 《奥尼尔论自己的剧作》,见1924年3月16日《纽约先驱论坛报》。

③ 奥尼尔:《面具散记》,见1932年11月《美国观众》杂志。