

法国戏剧 百年

(1880-1980)

宫宝荣 著

生活·讀書·新知 三联书店

三联 • 哈佛燕京学术丛书

法国戏剧百年

(1880—1980)

宫宝荣著

生活 · 读书 · 新知 三联书店

Our Academic Books
are subsidized by
the Harvard - Yenching Institute,
and we hereby express
our special thanks.

图书在版编目(CIP)数据

法国戏剧百年:1880~1980/宫宝荣著.-北京:生活·读书·新知
三联书店,2001.12

(三联·哈佛燕京学术丛书)

ISBN 7-108-01578-1

I.法… II.宫… III.戏剧史-法国-1880~1980
IV.J809.565

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 033716 号

责任编辑 许医农

封面设计 宁成春

出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

排 版 北京新知电脑印制事务所

印 刷 北京市宏文印刷厂

版 次 2001 年 12 月北京第 1 版
2001 年 12 月北京第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 13.625

字 数 260 千字

印 数 0,001—5,000 册

定 价 25.00 元

本丛书系人文与社会科学研究丛书，
面向海内外学界，
专诚征集中国中青年学人的
优秀学术专著(含海外留学生)。

•

本丛书意在推动中华人文科学与
社会科学的发展进步，
奖掖新进人材，鼓励刻苦治学，
倡导基础扎实而又适合国情的
学术创新精神，
以弘扬光大我民族知识传统，
迎接中华文明新的腾飞。

•

本丛书由哈佛大学哈佛－燕京学社
(Harvard－Yenching Institute)
和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，
保障作者版权权益。

•

本丛书邀请国内资深教授和研究员
在北京组成丛书学术委员会，
并依照严格的专业标准
按年度评审遴选，
决出每辑书目，保证学术品质，
力求建立有益的学术规范与评奖制度。

绪 论

众所周知，法兰西是一个历史悠久的文明国度，辉煌的文学艺术犹如一座取之不尽的宝库，戏剧更是其中一块璀璨的瑰宝。在她的舞台上曾经产生过诸多名垂青史的戏剧大师，莫里哀、高乃依、拉辛、博马舍、雨果、缪塞、克洛代尔、阿努依、萨特……经历了数百年风雨的考验之后，这一颗颗昔日明星至今依然闪烁着耀眼的光芒。法兰西人民又是一个极其崇尚自由与创新的民族，为艺术的发展提供了极其适宜的氛围与土壤。多少世纪以来，在这种得天独厚的条件下，法国的戏剧艺术与其无与伦比的文学、绘画、音乐等艺术一样，始终呈现着色彩斑斓的景象。进入近代以后，法兰西的舞台上更是新人辈出，流派纷呈。从古典主义到现实主义、从浪漫主义到自然主义、从超现实主义到存在主义、从残酷戏剧到日常戏剧，一代又一代的戏剧家们创造出了一批又一批的艺术珍品，真可谓琳琅满目，美不胜收。正是这种永无止境的创造精神赋予了法国戏剧艺术特有的青春活力，形成世界艺术园地里一抹令人神往的亮丽景色。

法国戏剧这种独占鳌头的地位,使之长期以来在欧洲舞台上雄视阔步。早在17世纪,古典主义在巴黎刚刚问世,各国的戏剧家们立刻将之奉为圭臬。德国的哥特舍特立志依此建立本国的民族戏剧,意大利的哥尔多尼决心以莫里哀为榜样来拯救濒临绝境的假面喜剧……从毗邻的西班牙到海峡对岸的莎士比亚的故乡乃至遥远的俄罗斯,整个欧洲毫无例外地为古典主义所征服,长达200多年之久!18世纪启蒙运动期间,狄德罗、博马舍等人首先提出要建立反映“第三等级”情感的“正剧”,德国汉堡剧院的剧评家莱辛迅即与之遥相呼应,发表了一整套新颖的“市民戏剧”理论,成为继亚里士多德之后最伟大的戏剧理论家之一。及至19世纪,无论是雨果发动“欧那尼之战”,还是左拉倡导自然主义或是尤里安提出“第四堵墙”理论,几乎没有一次不给欧洲剧坛造成巨大冲击,引起强烈震撼。

同样,法国现代戏剧从诞生伊始就对世界戏剧产生了重要影响。作为“自由剧团”的创始人,安托万不仅首先在法国催生了导演艺术,更在世界范围内兴起了一场史无前例的“小剧场运动”。从德国的柏林到瑞典的斯德哥尔摩、从俄国的莫斯科到美国的普洛文斯顿,一个个“不谋利只为艺”的小剧团如雨后春笋般地在世界各地涌现,莱因哈特、斯特林堡、斯坦尼斯拉夫斯基、奥尼尔等一代戏剧大师无不在这场运动中大显身手,谱写出现代戏剧史上一部又一部壮观动人的乐章。多少年来,“老鸽巢剧院”院长科波及其传人在与商业戏剧的斗争中所表现出的百折不挠精神一直激励着全世界一代又一代的戏剧家们为捍卫戏剧艺术的尊严与纯洁去奋斗拼搏。经过“四人联盟”的共同努力及在他们的影响下,20世纪的欧美导演艺术得到了长足

进步,世界舞台的面貌今非昔比。

就文学剧本创作而言,法国现当代戏剧的地位虽不能与古典主义雄霸天下相提并论,但依然因其一贯的创新精神而保持着领先地位,巴黎更是一度被视为世界戏剧艺术创作的中心。早期的象征主义、超现实主义等都曾在世界舞台上独领风骚,中期的存在主义也曾风靡全球。二战以后,贝克特、阿达莫夫、尤奈斯库等“新戏剧”的创立者以其卓越的成就向世人表明,兼收并蓄的法国戏剧作为世界剧坛的领袖依然当之无愧。从英国的品特到美国的阿尔比、从匈牙利的茨苏卡到阿根廷的库塞尼,世界各地的“荒诞”剧作的不断问世再次昭示了法国戏剧所特有的巨大魅力。

然而,在所有现代法国戏剧家中,对当代世界戏剧影响最深最广者非阿尔托莫属。与布莱希特的叙事剧理论一起,他那颇具超前意识的“残酷戏剧”理论在20世纪后半期的欧美剧坛上摧枯拉朽,彻底扫除了陈腐落后的传统观念。60年代以来,在他的精神影响下,以普朗雄、姆努什金等为代表的戏剧家们推陈出新,以“集体创作”这一崭新手法推出了一台台令人耳目一新的演出,不仅震撼了法国,而且波及到了整个世界。正如贝克特等人使得剧本不能再像过去那样因循守旧地写作一样,阿尔托使得戏剧演出也不能再像以往那样千篇一律地炮制。20世纪下半期在欧美剧坛上涌现的那些出类拔萃的导演,从布鲁克到斯特莱尔、从格洛托夫斯到康托尔、从贝克到谢克奈,他们的创作几乎无不打上“残酷戏剧”的烙印。

中法两国虽然相隔万水千山,但法国戏剧尤其是现当代戏剧在中国话剧的诞生与成长过程中所起的积极作用

却是有目共睹。众所周知，我国的话剧乃是一门“舶来品”艺术，它的问世是“西风东渐”的结果。1906年，我国最早的话剧团体春柳社成立，上演的第一部作品便是法国19世纪下半期剧作家小仲马的《茶花女》片断。自此以后的将近一个世纪里，法国戏剧从来都是我国戏剧家效法的主要对象之一，成为促进中国话剧运动发展的一股强大动力。

1921年，第一个“爱美的”剧社在上海成立时，沈雁冰便仿效罗曼·罗兰倡导的“民众剧院”，为其取名为“民众戏剧社”，并按照罗兰的观点提出戏剧要使“劳工们”得到“娱乐”、“能力”和“知识”。40年代左右的上海，曾经有一批法国人经常组织戏剧活动，及时将法国最新剧目介绍到中国，无疑对当时极为活跃的上海剧坛有过一定的影响。而在那些为创建中国戏剧事业作出重大贡献的功臣当中，也有不少人曾经负笈法国受其艺术熏陶，其中著名的有一代导演大师焦菊隐、中国戏剧教育的半壁江山——上海戏剧学院的创建人之一李健吾等人。

改革开放以来，中法文化交流频繁，戏剧交往不断。80年代初，比才的歌剧《卡门》在北京演出时曾经轰动全国，著名导演马夏尔与上海人民艺术剧院合作上演大仲马的《三个火枪手》同样引起热烈反响。这一时期，我国戏剧界对法国同行们的实验创新活动的关注之密切可谓达到了前所未有的水平，无论是以萨特为代表的存在主义戏剧还是以贝克特为代表的“荒诞派”戏剧都曾风靡一时，胡伟民导演的《肮脏的手》和陈加林导演的《等待戈多》上演之际观众如潮。1982年，高行健以一出《绝对信号》轰动北京剧坛，吹响了一场波及全国的“小剧场运动”的号角。他在80年代后期创作的《车站》、《野人》等剧本，每次上演都成为

戏剧界关注的焦点。他的崛起显然与法国文化的长期熏陶有着直接的联系。

和戏剧界一样,我国学术界长期以来也十分重视对法国戏剧的介绍与研究。从中世纪的笑剧到17世纪的悲剧,从18世纪狄德罗的“正剧”到19世纪雨果的浪漫主义,从20世纪罗兰宣扬的“大众戏剧”到尤奈斯库等人创作的“荒诞派”戏剧,几乎所有重要的戏剧理论、流派、戏剧家及其代表剧作都已经被译成中文,相关论文更是汗牛充栋。然而,与法国戏剧悠久的历史、丰富的内容以及在世界上享有的崇高地位相比,我国的研究工作无论是在广度上还是在深度上都还难以与之相称。就笔者看来,突出的问题似乎可以归纳为两点:其一,迄今我们仍是以剧作文本的文学研究为主,名副其实的戏剧研究可谓凤毛麟角。绝大多数学者依然将戏剧看作是文学的一个分支,因而均在文学史的框架内从文学视角对高乃依、拉辛和莫里哀等人的剧作进行分析研究。古典戏剧如此,现当代戏剧也如此。这样做的后果是,大量重要的戏剧事件、表导演艺术家被排斥在视野之外,抹煞了戏剧自身的特性,从而曲解了历史以及戏剧家及其作品。其二,我们的研究基本上止于20世纪60年代,对法国现当代戏剧的研究极其薄弱,“荒诞派”戏剧之后的介绍尤其稀少,很容易令人产生错觉,似乎六七十年代之后法国戏剧突然沉寂、甚至戛然消失了。造成这种状况的原因其实又直接与第一点相关,因为当代剧作已经很难仅以传统的文学标准来衡量。如果仍旧抱着“剧本剧本、一剧之本”的观点来看戏剧,那就难免“一叶障目不见泰山”。总之,与日新月异的国外学术界对现当代法国戏剧研究相比,我们的观念与方法明显滞后。时至今日,有关

法国文学史的研究成果累累,却没有一部系统研究法国戏剧的专著。即使与国内学者在其他国别戏剧研究方面的工作相比,法国戏剧的研究也是相形见绌。

从总体上来看,如果说我国在法国古典戏剧方面的研究还差强人意的话,那么现当代研究空白的填补工作就显得刻不容缓了。一大批不仅对现当代法国戏剧功不可没、而且对整个西方现当代戏剧的发展都贡献巨大的导演艺术家如茹威、布兰、普朗雄等人至今还未引起我国学者足够的重视,有的甚至还“藏在深闺人不识”。有鉴于此,笔者不揣浅薄,在多次赴法实地考察、搜集资料并与法国同行交流的基础之上写成本文,意在抛砖引玉。

本文既重视剧作家们的成果,又不忽视导演艺术家们的功绩。为了“突出重点”,笔者只选取那些对法国现当代戏剧产生过重大影响的一流导演与剧作家,那些虽然生前名声很大却已经遭到历史淘汰的以及二三流的戏剧家们则基本忽略。与一般文学史不同的是,笔者力图从戏剧学的角度着眼,大量篇幅将留给具有代表意义的戏剧实践家和理论家,突出以人与作品为本的精神,在分析他们的戏剧观点的同时,还注重考察他们的实践成果,并选择其一至两部代表作品做具体分析。由于任何文艺批评都具有较强的主观因素,因此在具体的戏剧家及其剧作的取舍之间以及本文的论述与评价时,个人的主观色彩不可避免地流露其间,有的观点可能不合潮流,甚至与已有定论相悖。凡此种种,反映了论者本人的观点与立场,它既是笔者自身的局限,但恰可能正是本文的价值所在。

必须声明的是,本文虽然以20世纪法国戏剧的发展过程为经、以戏剧家们的理论与实践为纬,但并非一本严

格意义上的全面完整地反映 20 世纪法国戏剧史的专著。因此，笔者没有按照一般的史书体例结构全书，即不依照历史年代划分章节，不设时代背景方面的专论，也不罗列戏剧现象，更不详尽介绍戏剧家的生平与作品。本文从 1887 年安托万创立自由剧团起始，至 20 世纪七八十年代兴起的“日常戏剧流派”结束，讨论了近 30 位人物，恰恰涉及到将近一个世纪的法国戏剧的演变与发展，故名之《法国戏剧百年(1880—1980)》。

最后，笔者还得不无遗憾地指出，由于自身的水平有限，本文存在着不少明显的弱点，许多地方远没有达到“有所突破”的既定目标，有些方面甚至落入窠臼。因此，笔者热忱期待专家学者同行和广大读者给予关注和批评。

目 录

绪 论	1
第一部分	1
第一章 革新的先声	7
第一节 安托万	9
第二节 富尔与吕涅-波	21
第三节 梅特林克	31
第二章 导演的崛起	42
第一节 科波	44
第二节 杜兰	57
第三节 茹威	68
第四节 巴蒂	81
第五节 庇托耶夫	93
第三章 传统的叛逆	107
第一节 雅里	110

第二节 阿波利奈尔与科克托	117
第三节 阿尔托	129
第四章 文学的余辉	144
第一节 克洛代尔	147
第二节 蒙泰朗	160
第三节 吉罗杜	169
第四节 阿努依	180
第五章 哲学的介入	192
第一节 萨特	195
第二节 加缪	210
第二部分	225
第六章 “大众”的梦想	232
第一节 维拉尔	235
第二节 普朗雄	247
第七章 “荒诞”的革命	262
第一节 阿达莫夫	265
第二节 贝克特	278
第三节 尤奈斯库	292
第四节 日奈	305
第八章 “残酷”的蔓延	319
第一节 布兰	322
第二节 巴洛	335

第三节 姆努什金与“太阳剧社”	348
第九章 “日常”的奋争	362
第一节 维纳威尔	365
第二节 道区	377
结束语	392
后 记	398
参考书目	401
索 引	405
出版后记	413

Cent Ans du Théâtre Français Moderne

Contents

Introduction

PARTIE I

Chapitre I LA PRÉLUDE DE L'INNOVATION

1. André ANTOINE
2. Paul FORT et Aurélien LUGNÉ-POE
3. Maurice MAETERLINCK

Chapitre II LA MONTÉE DU METTEUR EN SCÈNE

1. Jacques COPEAU
2. Charles DULLIN
3. Louis JOUVET
4. Gaston BATY
5. Georges PITOËFF

Chapitre III LA RÉVOLTE CONTRE LA TRADITION

1. Alfred JARRY
2. Guillaume APOLLINAIRE et Jean COCTEAU

3. Antonin ARTAUD

Chapitre IV LA DERNIÈRE GLOIRE DE LA LITTÉRATURE

1. Paul CLAUDEL
2. Henry de MONTHERLANT
3. Jean GIRAUDOUX
4. Jean ANOUILH

Chapitre V L'ENGAGEMENT DE LA PHILOSOPHIE

1. Jean-Paul SARTRE
2. Albert CAMUS

PARTIE II

Chapitre VI LE RÊVE DU THÉÂTRE POPULAIRE

1. Jean VILAR
2. Roger PLANCHON

Chapitre VII LA RÉVOLUTION DE "L'ABSURDE"

1. Arthur ADAMOV
2. Samuel BECKETT
3. Eugène IONESCO
4. Jean GENET

Chapitre VIII LA DICTATURE DE "LA CRUAUTÉ"

1. Roger BLIN
2. Jean-Louis BARRAULT
3. Ariane MNOUCHKINE

Chapitre IX LA LUTTE DU "QUOTIDIEN"

1. Michel VINAVER

2. Michel DEUSTCH

Conclusion

BIBLIOGRAPHY

INDEX