

彼得·谢弗 总体戏剧研究

朱玉宁 / 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

山东艺术学院科研成果出版基金资助
高水平应用型大学建设戏剧影视导演（群）项目

彼得·谢弗总体戏剧研究

朱玉宁 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

彼得·谢弗总体戏剧研究 / 朱玉宁著. — 北京:
中国戏剧出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-104-04712-4

I. ①彼… II. ①朱… III. ①彼得·谢弗 (Sir. Peter Shaffer, 1926-2016) — 戏剧文学 — 文学研究

IV. ① I561.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 205709 号

彼得·谢弗总体戏剧研究

责任编辑: 王松林

项目统筹: 张霞

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

印 刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司
开 本: 880mm×1230mm 1/32
印 张: 8
字 数: 160 千字
版 次: 2018 年 11 月 北京第 1 版第 1 次印刷
书 号: 978-7-104-04712-4
定 价: 50.00 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

前言

preface

朱玉宁

彼得·谢弗是英国当代戏剧史上一位举足轻重的剧作家，他自20世纪50年代开始戏剧创作，90年代完成最后一部剧作《戈尔贡的礼物》，创作生涯横跨40余载。虽然他的剧作技巧之高有目共睹，但学界对其剧作却一直缺乏应有的关注，尤其缺乏对其剧作的剧场性与文学性在内的艺术成就的全面解读。

本书以彼得·谢弗剧作为研究对象，主要以他最著名的“三部曲”《皇家太阳猎队》《伊库斯》《上帝的宠儿》为论述重点，兼及《五指练习曲》《黑暗中的喜剧》《戈尔贡的礼物》《莱蒂斯与拉维纪草》等剧。就研究角度与方法而言，笔者拟从“总体戏剧”角度来探讨。“总体戏剧”并非一种创作手法，而是由戏剧家对戏剧概念以及戏剧各要素重要性的不同理解而产生的戏剧理念。彼得·谢弗提倡在与戏剧文本结合的同时，戏剧的

每种要素都具有独立的审美品格，在戏剧整体中能够发挥出各自的重要性。本书分五个部分说明彼得·谢弗的总体戏剧观。

绪论概括彼得·谢弗的创作历程以及学者、评论家对其剧作的评价情况。

第一章回溯总体戏剧的发展历程，并阐明彼得·谢弗的总体戏剧理想以及他与瓦格纳、阿尔托等人在总体戏剧观念上的异同。

第二章由剧场性要素入手，分析彼得·谢弗戏剧中对服装、化妆、灯光、道具、舞台布景等造型要素、音乐要素以及对影视艺术要素表现手法的重视。这些要素既与戏剧文本紧密地结合在一起，又具有各自独立的审美品格，具有重要的作用。

第三章从戏剧结构方面，分析彼得·谢弗剧作与传统剧本结构的不同之处。他在剧作中引入了第一人称叙事者，为了叙事的方便，彼得·谢弗采取了多场次的结构方式，他充分利用戏剧的假定性，借助观众的想象与灯光、布景等的密切配合，顺利实现了场面的切换，在戏剧时空方面呈现出立体复合、多层次的特征。

第四章着重分析彼得·谢弗剧作中的人物塑造。“父亲”形象在彼得·谢弗戏剧中具有举足轻重的作用，他通过对生父、“教父”与“天父——上帝”这三种父亲形象的塑造，构筑起剧作多层次的内涵，但三种或潜在或缺失的父亲形象的崩塌，预示着西方世界面临的问

题以及剧中人注定的悲剧。

第五章揭示彼得·谢弗剧作的文化意蕴。彼得·谢弗的剧作体现出跨文化思想并具有强烈的仪典特征，这是其剧中人进行身份确认的一种方式，也是彼得·谢弗剧作中剧场性的一种体现方式；最后，彼得·谢弗剧作中常常出现看似对立实则精神相通的两种人物，他们作为日神精神与酒神精神的代表，在剧作中体现出两种善的对立与冲突，这两种人物在西方文化中具有原型性意义。

目 录

contents

绪论 / 1

第一章 总体戏剧：由瓦格纳到彼得·谢弗 / 31

第一节 总体戏剧谱系考察 / 33

第二节 彼得·谢弗的总体戏剧观 / 52

第二章 彼得·谢弗总体戏剧之剧场要素 / 65

第一节 简约而盈满的舞台 / 67

第二节 音乐：隐在的角色 / 76

第三节 蒙太奇、定格：电影手法的运用 / 84

第三章 彼得·谢弗总体戏剧之文本变异 / 93

第一节 叙事者与叙述视角 / 95

第二节 场面化：自由的叙事 / 109

第三节 戏剧时空：多重并置 / 114

第四节 选材：历史化与新奇化 / 121

第四章 彼得·谢弗总体戏剧之人物塑造

——以“父亲”形象为例 / 129

第一节 生父：存在或潜在的权威 / 132

第二节 “教父”：精神的引导或毁灭 / 144

第三节 天父——上帝：对信仰的追寻与破灭 / 157

第五章 彼得·谢弗总体戏剧之文化意蕴 / 171

第一节 跨文化戏剧思想 / 173

第二节 仪式：身份确认及剧场性 / 180

第三节 双重性：两种“善”的对立与冲突 / 195

结语 / 213

附录 / 221

参考文献 / 231

绪 论

一、彼得·谢弗：其人其作

彼得·谢弗是英国当代戏剧史上一位举足轻重的戏剧家。他 1926 年 5 月 15 日出生于英格兰利物浦的一个犹太中产阶级家庭，先后就学于伦敦圣保罗学校与剑桥大学圣三一学院，1950 年获得历史学学士学位。他有一个孪生兄弟安东尼·谢弗，后者也是一个著名的剧作家，代表作为百老汇经典名剧《侦查》(*Sleuth*)。兄弟俩在读大学期间曾合编过学生刊物。在成为一个戏剧家之前，彼得·谢弗做过许多种工作。“二战”期间，他曾经在煤矿工作，这段经历使得他对普通人如何度过自己的人生有了更深的思考。

20 世纪 50 年代彼得·谢弗在纽约曼哈顿的一家书店和纽约公共图书馆里做职员，这使得他有机会去看百老汇以及外百老汇的各种戏剧，激励他写出了自己的第一部戏《盐碱地》(*the Salt Land*)，这是一个关于两个移民兄弟在以色列集体农场中的矛盾冲突的电视剧本。但长久以来的教育与家庭环境使得他并没有觉得自己可以从事戏剧工作。他后来在一个访谈节目中谈道，“戏剧……对我而言，有点轻浮和错误。我应该从事一些更让人尊敬和更正式的工作，在空闲时间从事戏剧。就这样，我想，我在很长一段时期内否认了写戏为我带来的

乐趣。”^①

1954 年彼得·谢弗返回英国，为音乐出版商布斯和霍克斯（Boosey and Hawkes）工作了一段时间。在这段时间里，他的戏《盐碱地》在电视台播出了；他还以安东尼 & 彼得·谢弗的名字发表了自己的最后一部侦探小说《憔悴的谋杀者》（*Withered Murder*）。1956 年到 1957 年，他为《真相》（*Truth*）杂志做文学评论，这使得他对文学有了更浓厚的兴趣。在 20 世纪 50 年代后期，彼得·谢弗成为一个收入可观的作家。1957 年 12 月 4 日（有的资料认为是 9 月 4 日）他的广播剧《浪荡的父亲》（*The Prodigal Father*）在英国广播公司的周六下午场播出。他为英国广播公司制作的电视剧《恐怖的平衡》（*Balance of Terror*）于 1957 年 11 月 21 日在英国播出，随后于 1958 年 1 月 27 日在第一演播室（*Studio One*）播出。

1958 年对于彼得·谢弗而言是具有重要意义的一年，在这一年里，他的《五指练习曲》（*Five Finger Exercise*）被搬上舞台，这部戏由约翰·吉尔古德（John Gielgud）担任导演，在伦敦与纽约都大受欢迎。虽然这部戏的内容与手法比较传统，不及彼得·谢弗的后期戏剧有深度，但这部戏却赢得了评论家们的交口称赞。

^① Virginia Cooke and Malcolm Page compiled. *File on Shaffer*. Methuen: London and New York, 1987, p.7.

这部戏的成功使得彼得·谢弗坚定了做一名戏剧家的决心。

1961—1962年，彼得·谢弗为《时代与潮流》(*Time and Tide*)杂志做音乐评论，这是一份使他感到愉悦的工作。与此同时，他也写出了自己的双剧目(double bill)剧本《公共之眼》(*The Public Eye*)与《私人之耳》(*The Private Ear*)。同样的，这两部戏在伦敦与纽约都备受瞩目。

1964年的《皇家太阳猎队》(*The Royal Hunt of the Sun*)是彼得·谢弗继《五指练习曲》之后取得的一个突破。这部史诗剧表面上讲述了16世纪时的皮萨罗带领100多人去征服有着600万人口的印加帝国的故事，但剧作主人公皮萨罗寻找信仰而破灭的失望情绪深深地感染了每一个人。彼得·谢弗在剧中融合了布莱希特的史诗剧与阿尔托的残酷戏剧手法，让我们思考上帝以及人的存在问题，这部在伦敦以及纽约上演的戏剧被认为实现了谢弗长久以来想创作的“总体戏剧”，而他在这部戏中探讨的上帝以及信仰问题在他后面的几部戏中也有更进一步的思考。与此同时，60年代的彼得·谢弗还创作了其他风格的两部戏：《黑暗中的喜剧》(*Black Comedy*)与《循规蹈矩的骗子》(*The White Liars*)。

20世纪70年代的彼得·谢弗虽然遭遇了一部剧作的失败，但《伊库斯》(*Equus*)与《上帝的宠儿》(*Amadeus*)获得了巨大的成功。这两部剧作与其60年

代的《皇家太阳猎队》一起构成谢弗关于上帝与信仰问题的三部曲，而这三部戏也被认为是他影响最大、水准最高的剧作。

1982年，彼得·谢弗开始与导演米洛斯·福尔曼合作，将《上帝的宠儿》搬上银幕，最终电影《莫扎特传》于1984年上映，同样获得了巨大的成功。1985年，彼得·谢弗再次运用史诗剧手法创作的《约拿达》（*Yonadab*）上演。1987年，彼得·谢弗为麦琪·史密斯创作的喜剧《莱蒂斯与拉维纪草》（*Lettice and Lovage*）也上演了。这部喜剧描述了两个女子奇特的友谊与行为，观众们仿佛跟着她们进行了一次奇异之旅。

1992年，彼得·谢弗的最后一部舞台剧《戈尔贡的礼物》（*The Gift of the Gorgon*）上演了。这部剧作用倒叙的手法讲述了一个戏剧家与他妻子几十年的爱恨纠葛，中间贯穿着剧作家对戏剧、对人生的态度，我们从这个知名剧作家身上看到了彼得·谢弗的影子。

从20世纪50年代开始舞台剧创作，直至90年代封笔，彼得·谢弗的戏剧创作生涯跨越了40多年，虽然他创作的舞台剧并不是很多，但我们很难用一种确定的类型来概括他的剧作。就其戏剧创作种类与创作手法来看，他的第一部舞台剧《五指练习曲》是传统的写实主义剧作，描写中产阶级的生活与思想；《伊库斯》《皇家太阳猎队》《上帝的宠儿》《约拿达》是采用布莱希特式叙事手法的史诗剧；《私人之耳》《公共之眼》《黑

暗中的喜剧》《莱蒂斯与拉维纪草》又是妙趣横生的喜剧。无论是创作哪种类型的戏剧，他都能挥洒自如、游刃有余。并且，毫无疑问，彼得·谢弗的剧作取得了巨大的商业与艺术成功，他成为难得的商业性与艺术性兼备的剧作家。他的剧作在英国、美国、中国、德国、奥地利、法国、瑞典均有上演，《伊库斯》《上帝的宠儿》在百老汇连演一千多场，创造了百老汇演出史上的惊人纪录。与此同时，这些剧作也得到了广泛的艺术性的承认，荣获了许多奖项。《五指练习曲》获得1958—1959年度伦敦戏剧晚会剧作家奖（**Evening Standard and Best Play Drama Award**）和1959—1960年度纽约戏剧评论圈最佳外语剧本奖。《伊库斯》获得托尼奖、纽约戏剧评论家奖、洛杉矶戏剧评论家奖等。《上帝的宠儿》1981年获得5项托尼大奖，被《戏剧与演员》杂志评为年度最佳剧作；它由彼得·谢弗本人改编为电影，1985年获得了包括最佳编剧奖在内的8项奥斯卡大奖。他的《伊库斯》和《上帝的宠儿》早已进入戏剧课本，成为戏剧系学生的必修篇目。而彼得·谢弗因为其高超的选题与编剧能力，对其他剧作家产生了巨大的影响。如詹姆士·威尔士（**James Welsh**）指出，约翰·皮尔迈尔（**John Pielmeier**）的剧作《上帝的女儿》（*Agnes of God*）就是对《伊库斯》的巧妙的模仿。在马德里的1989—1990戏剧季演出中，米格尔·迪利比斯（**Miguel Delibes**）的《我们祖先的战争》（*Our*

Ancestors' War) 与《伊库斯》有诸多相似之处。他的剧作上演后,也经常引发激烈的讨论,《伊库斯》于2009年再次被搬上舞台时,由著名的哈利·波特扮演者丹尼尔·雷德克里夫担纲主角,其裸体演出在西方世界亦引起轩然大波。《上帝的宠儿》被搬上舞台尤其是被搬上银幕后,由于彼得·谢弗塑造了生动鲜明的萨列瑞形象,这位在死后一直默默无闻的宫廷乐师也成了人们关注的焦点,他的曲子与莫扎特的放在一起出售。^①从而引发了一股讨论、描写萨列瑞的风潮。

因为其杰出的剧作,彼得·谢弗本人也获得了无数的荣誉。他是皇家文学协会成员(the Royal Society of Literature)、戏剧家协会(the Dramatists Guild)的成员,于1987年获得大英帝国司令勋章(Commander of the British Empire),2001年新年之际被英国女王伊丽莎白二世封为爵士(Knight Bachelor)。

尽管如此,作为剧作家的彼得·谢弗还是鲜为人知,这与他低调的性格有关,也与评论家们对他的忽视、轻视有关。彼得·谢弗认为,剧作家与剧作是两码事,他刻意将自己与自己的剧作区别开来,正如批评家约翰·罗塞尔·泰勒(John Russell Taylor)所指出的,“作为一个名人,彼得·谢弗仍然是他的时代最为神秘

① 详见 Dennis A.Klein. *Peter Shaffer Revised Edition*. Twayne Publishers: New York, 1993, pp.233-234.

的人物。”^①在这一点上，彼得·谢弗与阿加莎·克里斯蒂非常相似：作为侦探小说女王的阿加莎，断定自己并不适合抛头露面，于是她只在自己的小屋里创造绝妙的悬念。尽管彼得·谢弗的戏剧创作取得了这些成就，但是评论界对他的剧作评价褒贬不一，且大多对其剧作评价不高。他早期的剧作被称作“厨房水槽剧”（kitchen-sink drama），而后期的戏剧又被认为“太戏剧”（too theatrical），其剧作的成功被归功于杰出的导演——彼得·伍德、彼得·霍尔、约翰·德克斯特——或者杰出的舞台设计——约翰·纳佩尔和约翰·巴里，这些设计使得剧作栩栩如生；甚至那些知名的演员——约翰·吉佳德爵士、布莱恩·拜德福德、罗兰·卡尔沃、杰西卡·坦迪、麦琪·史密斯、肯尼斯·威廉姆斯、科林·布莱克利、罗伯特·斯蒂芬等——由于他们的杰出表演使得彼得·谢弗的剧作由普通之作成为杰作。彼得·谢弗被公认为写作技巧高超的匠才（craftsman）而非戏剧家，他的剧作被有些评论者认为是“外表光鲜、内里空洞”。^②还有刻薄的评论者抱怨他虚假的哲学讨好行为，认为他可能是自约翰·德林柯沃特以来最糟

① Eberle Tomas. Introduction // *Peter shaffer: an annotated bibliography*. New York&London: Garland Publishing Inc, 1991, p.xix.

② 参见 Gene A.Plunka. *Peter Shaffer: Roles Rites and Rituals in the Theatre*. Fairleigh Dickinson University Press, 1988, pp.13-14.