

二十世纪 法国戏剧

刘明厚 著

S E R S H I
F A G U O X I J U

上 海 文 艺 出 版 社

二十世纪 法国戏剧

刘明厚 著

责任编辑：孟 涛

封面设计：周志武

二十世纪法国戏剧

刘明厚

上海文艺出版社出版、发行

地址：上海绍兴路74号

电子邮件：cslcm@public1.sta.net.cn

网址：www.slc.com

新华书店经销 上海天马印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.625 插页 2 字数 169,000

2000年2月第1版 2000年2月第1次印刷

ISBN 7-5321-1943-2/J·119 定价：16.00元

导言 20 世纪法国戏剧概述

20 世纪是动荡不安、风云万变的世纪,是科学技术高度发展的世纪,也是各种哲学思潮和文艺思潮最为活跃的世纪。

19 世纪后期、20 世纪初期,法国生产力的巨大发展和社会改革的日趋深化,使资产阶级在法国的统治变得稳固而强大,共和国议会民主的政治秩序的被确立,完成了法国由人治到法治的社会变革。1905 年通过的“关于国家与教会分离的法令”,标志着宗教对政治生活的干预已成为历史。公民拥有信仰自由和言论自由,科学文化全面发展,资本主义文明化的程度不断提高。

在这种社会历史环境中,作为欧洲文化艺术中心的国际大都市的巴黎,法国的戏剧和其小说、诗歌一样,同步获得多元化的发展与繁荣,并形成艺术氛围十分活跃的戏剧中心。许多欧洲的戏剧艺术家也为之所吸引,纷纷来到巴黎,在巴黎的戏剧舞台上确认自己,并寻求通向世界大舞台的成功之路。

第一次世界大战(1914~1918)之前,法国戏剧状况基本上是 19 世纪后半期的延续。那是一个充满活力的非凡时期,艺术家们深信自己生活在一个新纪元的开端,他们像开拓宇

宙奥秘一样开拓着戏剧艺术这片广阔的天地,开拓前所未有的新的表现形式。

一个有趣的现象是,由于戏剧能够直接博得观众的掌声与情感,许多小说家,诸如颇具社会影响的左拉、小仲马、罗曼·罗兰、凡尔纳、莫泊桑等,也纷纷转向剧本创作,或者把自己的小说改编为戏剧,他们中的大多数获得了一定的成功,其中有些戏剧一直到20世纪仍然为法国剧院的保留剧目。

在演出方面,著名的法兰西喜剧院依旧以演法国传统古典戏剧为主,号称林荫道戏剧的演出活动依然以娱乐性、商业性和票房价值为其目标。这一时期虽然没有出现可以流芳世界戏剧史的伟大剧作家,但却涌现出一批具有全欧影响的导演、剧院和戏剧革新者。

19世纪末最有影响力的艺术“叛逆者”左拉,虽然在1902年去世,但是,他的文学创作和自然主义理论却深深地影响了19世纪后数十年的法国文坛和戏剧舞台。最先在法国戏剧领域掀起的自然主义运动是和左拉的名字分不开的,他不仅把自己的小说《黛莱丝·甘拉》改编成戏剧并在舞台上上演(1872),还发表了一系列自然主义理论:《自然主义与戏剧舞台》、《演剧的自然主义》等。他主张艺术家应该像医生那样,去挖掘社会的弊端,把它真实地表现出来,让观众看一看“疮口深处最可怕的内容”。由于自然主义戏剧的出现,普通市民的日常生活被搬上舞台,戏剧的主人公不再是远离观众的王公贵族、英勇无比的英雄,而是有着缺点和烦恼的普通人,观众和舞台的距离拉近了,随着戏剧内容的变化,戏剧在表现手法上也产生了一系列变化,其中强调“舞台幻觉”是这一类型

戏剧最突出的表现。

随着左拉自然主义理论的出现,亨利·贝克等一批作家成为左拉的追随者。但是,由于强调客观模仿,展示丑陋和愚昧,否定戏剧创作的典型化,实际上法国自然主义戏剧中并没有产生伟大的作品。不过,安托万和他的自由剧院却在戏剧实践中,大力支持左拉的关于自然主义戏剧的原则,并进行了令人瞩目的戏剧革新活动。

安德烈·安托万是法国著名导演、剧院经理,自 19 世纪末创立起他的自由剧院以来,他便成为法国自然主义戏剧的最伟大的代表人物和戏剧改革家。1887 年 3 月 30 日夜晚,安托万上演了他根据左拉同名小说改编的独幕剧《雅格·达莫尔》,他亲自主演雅格,把主人公由于失踪多年,突然回家发现妻子再嫁他人,以至于他完全失去在家庭中地位的悲惨故事演绎得真实而感人,与过去舞台上那种矫饰夸张的表演风格大相径庭。安托万这位巴黎一煤气公司的小职员一夜之间出了名。安托万反对盛行于当时法国戏剧舞台的斯克里布的“佳构剧”和庸俗造作的商业戏剧,他认为戏剧情节和人物行动应取决于环境的影响。在艺术上,他深受左拉自然主义理论的影响,努力追求舞台布景的真实性,以求真实地表现客观的物质世界。和斯坦尼斯拉夫斯基一样,安托万致力于生活场景和环境的真实与精确,把戏剧等同于生活。这种全面模仿的布景幻觉和自然主义的演剧方法,否定了观众的想象力和参与性,因此,遭到一批年轻的未来美学革新者的冲击。

与安托万的戏剧理想迥然不同,年轻的诗人保尔·福尔偏爱用象征主义手法追求美。他用一种完全不同于自然主义的

戏剧形式和舞美设计,以具有象征性的色彩、线条作布景,与音乐、语言、表演,甚至香味等各种表现手段融合在一起,作为剧本的整体性的演出,从而来探究精神和心灵的世界,给观众以全新的感受。

吕涅·波当过演员和导演,他从伊丽莎白时代的莎士比亚戏剧演出中获得启示,利用马戏场的特殊场地,进行一种简洁的风格化的舞台设计,从而在演员和观众之间建立起一种密切的联系。最值得一提的是1886年,吕涅·波在他的作品剧院上演了“魔鬼诗人”阿尔弗雷德·雅里的《乌布王》,虽说这是上一世纪末的作品,但是无论是内容还是形式,它都为20世纪出现的超现实主义戏剧和荒诞派戏剧率先起了鸣锣开道的作用。

从1919年第一次世界大战结束之后至1939年第二次世界大战爆发之前的这20年时间里,对法国戏剧表导演艺术影响最大的要数科波和他的老鸽笼剧院。科波积极扶植具有艺术性格的当代剧坛新秀的剧本,大胆地进行舞台建筑上的革新,使之更适用于他所主张的与观众建立起直接关系的表演艺术。老鸽笼剧院的出现,引起巴黎乃至欧洲观众与戏剧家们的关注。

老鸽笼剧院的优秀演员杜兰和茹维先后脱颖而出,成为出色导演。杜兰于1919年创建作坊剧院,他突出音乐和灯光的作用,以此来表现戏剧的诗情画意。茹维则于1922年担任香榭丽舍喜剧院院长,演出当代优秀的、具有特色的剧目,特别是他忠实地再现法国青年剧作家季洛杜的戏剧,热诚向观众介绍后来名垂法国剧坛的新人新作。

1919 年因导演《大型牧歌》而一举成名的加斯彤·巴蒂先后在他创立的幻影剧团,以及香榭丽舍喜剧院、马杜兰剧场和大木棚剧场建立起自己的导演风格和剧目。他强调导演的绝对权威,并以巧妙的灯光布景向法兰西观众介绍德国的表现主义戏剧。来自日内瓦的著名演员兼导演乔治·皮托耶夫则以其简练完整的风格,充分表现了他在改编、翻译、舞美设计,以及导演、表演方面的才华。

以上这四位杰出的导演艺术家致力于使法国戏剧年轻化、反对戏剧商品化的工作,他们以富有创新的精神,在各自的导表演实践中融汇多种艺术手法,造就出各自独特而耐人回味的导演风格。1926 年 7 月,这四位志同道合者建立“卡特尔”,与商业戏剧展开激烈竞争,其影响极其深远。

热米埃作为 20 世纪上半叶法国现代戏剧运动的重要人物之一,曾因在吕涅·波导演的《乌布王》一剧里第一个出色地创造乌布这个角色而名声大振。他后来受聘在安托万的自由剧院担任演员,塑造了近 200 个角色,是一位很有名气的好演员。1911 年,热米埃创办的旅行剧团在外省作巡回演出,被视为第二次世界大战前戏剧非中心化运动的先声。

才华横溢的保尔·克洛岱尔、让·季洛杜和让·阿努伊,皆为法国杰出的剧作家,他们以娴熟的编剧技巧、飘逸的文采,赢得了观众,堪称剧坛三巨擘。

喜剧,在这段时期里也发展非常迅速。这是因为巴黎观众在经历了第一次世界大战之后,剧场成为人们暂时摆脱阴影、忘却痛苦的地方,人们拥到剧院里,渴望观看轻松愉快的戏剧表演,这使喜剧备受欢迎。其中深受观众宠爱的剧作家

有萨查·吉特理、儒勒·罗曼和马塞尔·帕尼奥尔。吉特理(1885~1957)擅长自编自演,其构思巧妙的剧情,妙语如珠的台词,以及精湛的演技,被人们称为“舞台王子”。罗曼(1885~1972)善于以悖论、戏谑和幽默,以清新明快的风格,对一些社会现象和问题进行讽刺。帕尼奥尔(1895~1974)则是技巧娴熟,讽刺辛辣的天才。1928年10月9日,他的成名作《托帕兹》在巴黎瓦丽爱丹剧院首次与观众见面,获得巨大的成功,法国评论界认为,此剧可以同勒·萨日^①的《杜卡莱先生》媲美。《托帕兹》后来在各国先后上演达5000场次,并四次被拍成电影。该剧通过一个工作认真勤恳、为人诚实正直的小学教员托帕兹,最后变成一个心狠手黑追逐金钱与权力官僚的故事,淋漓尽致地暴露了当时法国地方政府中的贪污渎职,以及进行肮脏交易的丑恶现实,展示出一幅世风日下、人人自甘堕落的社会漫画图。1929年到1931年间,帕尼奥尔又发表了描绘法国南方风土人情的三部曲《马利尤斯》、《法妮》和《恺撒》,后来又改编成电影,再次获得好评。

这时期,一些实验性小剧场亦纷纷建立,其中名声最大的是阿尔托和维德拉克于1927年创建的阿尔弗雷德·雅里剧院,法国先锋派戏剧在这里找到了表现的舞台。戏剧理论家、诗人兼演员阿尔托是残酷戏剧理论的创始人,他反对西方传统戏剧,认为西方戏剧早已僵化和堕落,残酷戏剧首要任务就

① 勒·萨日(1668~1747)是法国18世纪小说家和戏剧家,他以讽刺的笔触,抨击一个贵族跟班如何以欺诈的手段成为总包税人的《杜卡莱先生》,曾轰动一时。——笔者注

是恢复戏剧的神圣性和仪式性,依靠音响、灯光、音乐、舞蹈、动作等符号来刺激观众的神经,震撼观众的心灵,使观众产生精神上、道德上的剧变,从而纯净心灵。阿尔托激进的戏剧观还包括取消舞台和观众席,要求观众积极参与整个演出,等等。遗憾的是,阿尔托的残酷戏剧理论价值不仅没有被他 的同胞所认识,反而被视作奇谈怪论,直到 30 年以后,通过美国等艺术家对阿尔托戏剧观点的实践,才被法国本土所承认,使残酷戏剧理论在 60 年代风靡法国和世界。

超现实主义是第一次世界大战给年轻一代知识分子带来的幻灭感之后,产生出对现状、对社会的强烈不满,从而升发起反叛传统价值观念和传统艺术观念的文艺思潮,其声势之大、影响之广,超越了法国国界,成为一个国际性的、涉及文艺所有领域的重要流派。超现实主义在戏剧方面的影响虽不及它在诗歌和绘画领域那么大,但其表现形式却大大启发了后来兴起的荒诞派戏剧。

1939 年第二次世界大战随着波兰事件而爆发,希特勒德国军队也向法国发动进攻,进抵塞纳河,接着又突破马奇诺防线进入巴黎,这对法国人来说,犹如天崩地裂。战争,给浪漫而热情的法兰西人民带来了巨大的痛苦,他们一方面积极投入反法西斯的抵抗运动,一方面对人生、对世界、对战争进行了冷静的反思。传统的道德观念、传统的美学原则开始受到激烈的挑战,法国戏剧由此得到了进一步的发展与繁荣。

第二次世界大战期间,萨特的存在主义戏剧和他的存在主义哲学思想一样,风靡了整个法国,成为这一时期以及战后法国剧坛上最有影响的代表人物。作为一种著名的文学流

派,存在主义在战后相当长的一段时间内,几乎统治了法国文坛,在欧洲乃至世界各国都有很大的影响和追随者。萨特一生创作十余部戏剧,其独特的艺术风格,睿智、犀利的笔触,以及充满戏剧性危机和寓意性、哲理性的内涵,使萨特的存在主义戏剧在法国现代戏剧中堪称出类拔萃之作。

加缪在存在主义戏剧中也占有重要的地位,他的剧作表现了世界的荒诞性以及人类命运的荒诞性。尽管加缪本人不愿意人们称他为存在主义者,但他在创作中所流露出来的许多思想观念与萨特相近似。

二战结束以后,从 50 年代开始,荒诞派戏剧在法国崛起,主要代表人物有贝克特、尤奈斯库、阿达莫夫和热内。荒诞派戏剧受到存在主义的影响,剧作家们用荒诞的、非写实的表现形式所反映的基本观点就是:人的孤独、绝望,命运的反复无常,世界的不可知和人生的无意义。总之,“荒诞”就是荒诞派戏剧的母题。

贝克特的两幕剧《等待戈多》以简单重复和几乎是静止不变的表现手法,来强调存在的虚无与荒诞。尤奈斯库的《犀牛》则以人变犀牛并以此为美的荒诞故事,表现了人在恶梦般的、专制主义的社会里,人的异化和自我的丧失。阿达莫夫的《弹子球游戏机》是以一对聪明的年轻人自从迷上了弹子球角子机以后,用其整个的一生和智慧,把自己和角子机捆在一起,直到衰老、死亡的故事,表现了人的行为的无意义,并以此提出了一个深刻的问题,即所谓理想的价值。热内常以幻觉主义的戏中戏的结构样式,着力表现小人物的生存处境,以及对社会的愤恨之情。

法国荒诞派戏剧在欧美各国产生了深远的影响,直至今日还未完全退出舞台。特别是 50 年代和 60 年代,荒诞派戏剧在欧美流行甚广。60 年代以后,法国戏剧界导演的地位占绝对优势,一切以导演为中心,剧作家的作用被淹没了,优秀的导演可以集编剧、演员和导演为一身,以至于到 20 世纪末,还不曾出现过一个堪称伟大的剧作家。于是,除了本国的古典剧目之外,许多导演纷纷把眼光投向外国,甚至更遥远的东方戏剧。

这一时期在法国享有盛名的导演有擅长导演大场面的普朗雄,以导演荒诞派戏剧而闻名的布兰,以及太阳剧社的创始人、提倡集体创作的女导演姆努什金,崇尚梅耶荷德的维泰兹等,他们都为法国当代戏剧的舞台实践作出了巨大的贡献。哑剧演员马尔索的优秀表演艺术,则为灿烂的法国戏剧舞台添色生辉。

回眸法国的戏剧艺术,我们发现戏剧在法国一直是以巴黎为中心的,这种现象为欧洲其他国家所没有。20 世纪初,法国外省的剧团几乎没有一个能够坚持下来。后来,由热米埃创建了旅行剧团在外省巡回演出,填补了除巴黎之外的非戏剧中心的空白。40 年代以后,由于政府的经费支持,许多外省的戏剧中心相继成立,到 60 年代又涌现出一些重要的剧团,比如,维勒巴尼市立剧院等,从而使以巴黎为中心的法国戏剧更为普及,也更具活力和光彩。

20 世纪即将过去,20 世纪的法国戏剧就像一颗璀璨的宝石,在世界舞台上闪烁着奇光异彩,她吸引着世界各地的艺术家,或来到巴黎一试身手,尽情施展出自己的才华;或追随其

各种奇思妙想,把新的戏剧观念、戏剧流派在自己的国土里播种传扬。尽管我们今天所生活的这个世界是一个纷纷扰扰的世界,但是,戏剧艺术家们,特别是法国的戏剧艺术家们,依旧以一股激进的、革新的气概,敏锐地反映出当今这个时代和社会、精神与道德的各色各样的冲突与问题。作为仍然在蓬勃发展着的法国戏剧,它曾放荡过,暴躁过,也超然过,傲慢过,或者使人迷惑不解过,然而,它在欧洲戏剧舞台上的中心地位是举世公认的,它为人类的戏剧艺术的发展慷慨地作出了重大的贡献。

第一章 第二次世界大战前法国戏剧

19 世纪末叶至二战前的法国戏剧是和法国其他各类的文学艺术同步发展的。这一时期的戏剧演出,色彩缤纷,千姿百态,舞台革新家们大胆地显示着自己的个性与追求。特别是在巴黎这个充满艺术氛围的大都市里,各种剧院林林总总,既有以营业和娱乐为目的的商业性剧院,号称林荫道戏剧;又有以追求艺术创新、反对商业化演出的各种实验性剧院,后者标志着法国现代戏剧的主流。法兰西人以容纳百川的胸怀,关注、欣赏着不同流派、不同风格的现代戏剧演出,佳构剧、社会剧、心理剧、历史剧、诗剧、自然主义戏剧和象征主义戏剧等各种艺术形式争香斗艳。这种富有活力和独创性的繁荣局面,在法国戏剧史上是前所未有的。

在戏剧舞台上,如同在美术、建筑领域方面一样,20 世纪在法国兴起的种种现代派文艺思潮或表现形式,可以在第一次世界大战之前找到萌生之处。那种无视亚里斯多德戏剧传统,无视旧的典范与权威的探索精神,奠定了戏剧现代化革新的基础。随着历史和社会的发展,法国艺术家以令人激动的才华与能力,以及勇于实验的勇气,在戏剧舞台上开山创业,

大大推动了法国戏剧、乃至欧洲戏剧的发展。

第一节 本世纪初期的法国戏剧

1890年以后,曾兴旺盛行的法国自然主义在文坛上走向衰落,但在戏剧舞台上却依然有声有色,其最大的代表人物是法国自然主义戏剧先驱、19世纪晚期的戏剧革新家、著名导演安德烈·安托万(André-Léonard Antoine, 1858~1943)。

安托万生于利摩日,12岁开始打工。安托万是靠自学成才的,读过各种业余学校,并对戏剧一直就满怀着兴趣,用他自己的话说:“只能在业余时间里怀着激动好奇的心情钻研戏剧。”^①他曾经在法兰西喜剧院做过鼓掌队员。在部队服役5年后,他来到巴黎煤气公司当一名小职员。1887年,这位没有任何背景的小人物终于抑制不住对戏剧的神往,倾其所有,用自己微薄的积蓄一手创办了一个小剧院,取名为“自由”,即后来闻名遐迩的自由剧院(1887~1895)。

有了属于自己的舞台,安托万就可以将他的理想戏剧模式尽情地展现出来。他致力于把左拉的自然主义戏剧理论在自由剧院里付诸实现,积极排演龚古尔兄弟、左拉等自然主义作家的剧作。同时,他也把欧洲其他国家的优秀戏剧介绍到法国,如托尔斯泰的《黑暗的势力》,易卜生的《群鬼》、《野鸭》,斯特林堡的《朱丽小姐》,霍普特曼的《织工》等,都由安托万和自由剧院在巴黎首演。这些带有自然主义倾向或现实主义倾

^① 《西方名导演论导演与表演》,中国戏剧出版社1992年版第17页。

向的剧本,被安托万演绎得十分逼真细致,如同现实生活在舞台上的再现,这使他成为法国第一个有影响的导演。

在安托万领导自由剧院的8年时间里,总共演出了88个作家的一百多部戏剧,其成就令人瞩目。安托万的演员都是一群业余演员,没有在戏剧学校里受过专门的训练,他们中有建筑师、化学师、推销员,以及女裁缝、小商人等等。出于对戏剧的热爱,这些演员白天工作,晚上来到自由剧院排戏。安托万自己就曾拒绝在戏剧学校的大门之外,因此,他对这些热爱戏剧的业余演员特别能够沟通和理解,这使他的剧团成为一个团结、奋进的集体。安托万认为,对演员来说最好的学校就是观众。他针对法国舞台上那些职业演员的装腔作势的“职业性”,要求他的演员在表演时必须自然、简朴和生活化,绝对不可像传统的演出那样用鼻音说话,大声喊叫,故意摆姿势。他告诉他们,演员的艺术要“依靠真实,通过对客观自然的直接观察研究来取得成功”。^①

安托万反对戏剧的商业化,反对商业戏剧那种外在的、程式化的表演,他认为演员在去掉“第四堵墙”的环境里,可以背对观众表演,根据剧情需要也可以保持相当一段时间的沉默,就如同在现实生活里一样。他以积极提倡集体表演制来反对延续很多年的明星制,要求每一个演员都发挥出自己的天赋,成为一个模范的表演集体。

除改革旧的表演方法外,安托万还创造了有重要意义的自然主义摹写式舞台。他认为,布景是整个作品不可缺少的

① 《西方名导演论导演与表演》,中国戏剧出版社 1992 年版第 35 页。

图1 《陆地》(左拉著) 安托万导演
1902年 巴黎安托万剧院演出

补充物,它必须能形成人物的生活环境和行动环境。这种舞台布景所创造的环境很有作用,是能决定人物行动的。此外,他用三维立体布景代替绘画布景,开创了法国布景设计的新时代。安托万的一系列戏剧改革活动震动了法国剧坛和欧美舞台,很多剧院纷纷仿效,在柏林也建立起一个以布拉姆为首的自由剧院,在伦敦则以杰克·格雷恩的独立剧院最为著名,此外,还有莫斯科的艺术剧院,纽约的戏剧公会剧团等。

由于经济原因,自由剧院不得不于1895年关闭。安托万并没有气馁,这位真正热爱戏剧事业的艺术家用重新积蓄力量,在一年之后又创办起一个“安托万剧院”。1896年至1906年,他任安托万剧院的负责人,上演的剧目与风格基本上与自由剧院相似。1906至1914年,他在法国第二国家剧院——奥德翁剧院担任导演。为实现自己的戏剧主张,安托万债台高筑,最后他不得不辞去剧团领导和导演的职务,以剧评家和戏剧记者的身份谋生。他著有《自由剧院回忆录》(1921)和《回忆安托万剧院和奥德翁剧院》(1928)等书。

安托万作为20世纪第一个有广泛影响的法国导演和戏