

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

歐洲近代戲劇

余心著

商務印書館發行

歐洲近代戲劇

余心著

百科小叢書

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

編主五雲王
庫文有萬
種千一集一第

劇戲代近洲歐
著心余

路南海海上
五雲王 人行發
路南海海上
館書印務商 所刷印
埠各及海上
館書印務商 所行發

版初月二十年二十二國民華中

究必印翻權作著有書此

The Complete Library
Edited by
Y. W. WONG

DRAMA IN MODERN EUROPE

BY YU SIN
PUBLISHED BY Y. W. WONG
THE COMMERCIAL PRESS, LTD.
Shanghai, China
1933
All Rights Reserved

歐洲近代戲劇

目錄

第一章	自然主義劇	一
第二章	自然主義劇的開展與分化	三三
第三章	新浪漫主義劇	五三

歐洲近代戲劇

第一章 自然主義劇

現實主義的精神，在十九世紀後半期爲近代劇的主潮。不消說，其他的傾向也還是並存着。但無論南方戲曲與北方戲曲的主潮卻是同一的傾向，所以近代歐羅巴戲曲史的中心是現實主義。戲曲和文學都有些相仿，每每對一種新的刺激而起急變，反覆地作革新與保守的交替，尤其是真創造而有生命的戲曲，往往爲反映時代新要求的理想，與夫產生時代的力。所謂現實的戲曲的理想，——我國叫做自然主義（Naturalism）——在十九世紀的後半期，於北歐羅巴實現了。法蘭西，挪威，俄羅斯，德意志，以及英吉利諸國的作家，把這種理想實現了。這種現實主義的成功與失敗如何是另一問題，總之，他們的作品是近代最明快的代表，無論其時代的生活與理想，其懷疑

與信仰，乃至其追求與失敗，均有所表現。這不但是反映時代的意嚮，或刺戟於新生活的創造；且為後代人靈魂的寄與，所以他們這種運動是有很大的意義的。

現實主義的藝術，畢竟是因時代的環境使之不得不產生。對於前代那種荒廢墮落的舊勢力，代以現實主義的新理想的時候，於是清鮮的呼聲就起來了。在這裏，於以前十九世紀之初的近代劇，橫亘於半世紀，支配全歐羅巴劇壇的法蘭西的演劇，我們略有回顧的必要。

在昔，法蘭西的戲曲，是莎士比亞一流自由奔放的浪漫劇，其形式為過重於擬古典派。迨至十九世紀初期，這種擬古典派的文藝完全破產以後，對於擬古典派的反動就繼續着進行。這種反動，當初因歐羅巴的人們歡迎自由清新的浪漫派的情熱中心主義而起。於一八三〇年露俄的騎士道與基督教戀愛的史劇赫爾曼尼（Hermann）成功之後，莎士比亞一流的浪漫派史劇，就形衰頹下來。

露俄以後的戲曲，就漸趨於寫實的風俗的觀察，加以道德上的議論，而出於清新的社會劇風的作品多了起來。當時的作家有斯克里布（Engene Scribe）及其子弟薩都（Victorian Sardou）

和大仲馬小仲馬等。

現在且說自然主義勃興的由來：

在一八四八年的法蘭西第三次革命，其餘波到了德意志，促成德意志最初的國民統一運動。但這種成功，人心均陷於絕望。說到一八四八年的法蘭西與德意志的文藝，爲代表極度沈靜期的地位。凡一切浪漫主義的文學，高調的革命思想文學，均被非難爲反動。至是，現實主義的傾向始抬起頭來。這由於當時的科學爲後援勢力，從英吉利中心風靡於西歐羅巴，於是在文藝上擴充了物質的世界觀。物質主義的批評家滕 Faine（一八一八——一八九三）說：『精神是物質的附屬品，感覺與衝動僅爲神經痙攣之一種。』個人自由的觀念：善之被賞與惡之被罰無差別，所謂平等是『詩的正義』，這也是戲曲的根本觀念；在今日人與其他生物是同樣爲遺傳與境遇的產物。我們回顧人類的歷史，其光榮不在個人的英雄功業史，是無數的羣衆合一的記錄。——這種觀念差不多支配於時代人心的了。最初法蘭西小說家法蘭柏特（Flaubert）組立自然主義的藝術論，他先實現了自然主義的小說。

馬丹波娃利（Madame Bovary）當時他的議論與創作均受社會

激烈的非難，幸其時佐拉（Emile Zola）等爲之辯護，且許多人都受大批評家滕的科學的藝術論之感化，故頗爲偏倚自然主義的藝術論之成功。他們的主張是一個藝術愈完全即愈真實，在自己直接經驗以外的不是藝術。所以自然主義的藝術家，全是具科學者的態度，來整理由觀察、蒐集、實驗而得的『人類的記錄』。佐拉更反對當時流行的教訓劇傾向劇，他說：『作家，在其作品的論證與說教之前先爲生活，生活的真實描寫其作品的教訓才能不朽。』至於他自身劇作的態度，說『劇行爲不在於組織中，而在人物內部的糾葛。劇的進行中所用的理論，不是事件的論理，是感覺與情緒的自然論理。』最後他說：『劇中的人物非徒生公衆之前的演劇中，實是生於人類中。』這是近代最早的劇術論。

法蘭西最初自然主義的戲曲，是龔枯爾（Goncourt）兄弟的痕立厄特·馬黎雪爾（Henriette Marechal），次即爲多德（Alphonse Daudet）的阿爾拉之女（L'Arlesienne）。此外法蘭西的近代劇（以自然主義爲出發點要）以亨利·白克（Henri Beque）（一八三七—一八九一）的鴉羣（Le Corbeaux）爲最著，可稱爲法蘭西近代劇的模範作，而且那時劇場的實際運動，因了鴉羣出

後而興起，於一八八七年翁圖（André Antoine）（一八五一—）就有自由劇場（Théâtre Libre）的創設。

翁圖之創設自由劇場，對於近代劇運動有莫大的功績；他並不是戲劇家，是一個巴黎電氣公司的職員。然而他生性喜好戲劇，時與友人作戲劇的研究，幾次的嘗試，均得成功，現在他可說是近代劇運動的靈魂了。他不但在近世演劇史上給與轉期的暗示，就是在俳優的演技上，且破壞了典型的戲劇幻影，而歸還自然，歸還個人在舞臺上再現實際人生的調子與姿態。於佐拉一派自然主義的理論是實行之而更進一步了。

法蘭西的文學因了傳統的觀念，於戲曲方面往往帶有社會劇的臭味，一般作家專喜歡作世態的寫實；因他們作家氣質之不同，描寫上或略有差別，但不是戀愛的寫實小品，就是露骨的社會改良和道德改良的宣傳劇。而集中於自由劇場的作家們，卻為了一種自由劇場的典型，每多現實生活的污穢和慘苦之描寫，且都奉佐拉的理論，以科學方法作人生的記錄。克黎爾（François de Curel）（一八五四—）的科學的心理學解判與白利歐（Eugène Brieux）（一八六八—）

的通俗講演般的戲曲是最著名的例。

法蘭西現代的劇作家卜里葉，他可說是歐洲大陸第一流的作家了，英吉利蕭伯納氏在英譯白利歐的戲曲集的卷頭，甚至說他爲『毛利哀以後的第一人』，得了極大的推獎，他的戲曲泰半是諷刺現代的習俗，與夫攻擊現代社會組織的缺陷之社會問題劇。所以他的戲劇差不多成了一種教訓劇的方式。大約第一幕總是惡事的人物與境界的發現；第二幕是提示惡事的結果；第三幕是對這惡事的議論……他往往用這種方式，來非難社會的弊病，以種種的社會題目教戒公衆。

白利歐的非難與教戒的社會劇，我們順着年代來看他的書目——似是而非的藝術家爲藝

術家的家庭 (Menages D'Artistes) (一八九〇) 女子教育爲卜蘭舍德 (Blanchette) (一八

九二) 父母的溺愛爲一腹之卵 (La Convee) (一八九四) 賄賂的選舉爲車輪 (L'Engrenage)

(同上) 慈善爲慈善家 (Les Bienfaiteurs) (一八九六) 遺傳爲逃走 (與上同年) 離婚爲

搖籃 (Le Berceau) (一八九八) 賭博爲賽馬的結果 (Resultats des Courses) (一八九八)

結婚爲杜滂氏的三女 (Les Trois Filles de M. Dupont) (一八九九) 不公的裁判爲紅衫

(La robe rouge) (一九〇〇) 乳母爲代替者 (Les Remplacantes) (一九〇一) 花柳病爲破損品 (Les Avaries) (一九〇二) 人口增殖與私生兒爲母性 (Maternité) (一九〇四) 自由戀愛者的悲喜劇爲蟲 (Les Hannetons) (一九〇六) 法蘭西的國民性爲法國婦女 (La Française) (一九〇七) 罪惡的母與女爲西暮那 (Simone) (一九〇八) 妻的忍從爲繡色德 (Susette) (一九〇九) 宗教的愚昧與勢力爲信仰 (La Foi) (一九一〇) 職業婦女爲獨身之女 (La Femme seule) (一九一一) 及其他。

與白利歐同時代的新作家羣中尙有愛爾威葉 (Paul Hervien) (一八五七——一九一五) 並且他二作家的概念與理智及描寫的動機均有共通之點，不過白利歐比較要粗率，全然是爭論的作風；而愛爾威葉比較要精細和堅實些，是一種解判的作風。白利歐是採取當面的社會問題；而愛爾威葉卻更進一層爲人情與道德的機微的批評與研究。

且愛爾威葉對於某件事，如有所不滿，卽嫉之如仇，不惜加以猛烈的攻擊，他對於社會上一切的問題，都仗着自己的力，爲個人，爲公理，爲人道而宣戰。他的作品有留言 (Les paroles restent)，

鉗子 (Les Tenailles) 人的法律 (La Loi de L'Homme) 謎 (L'Enigme) 火炬的移動 (La Course du flambeau) 謎宮 (Le Dedal) 半醒 (Le Reverie) 謙遜 (Modestie) 認識你罷 (Connais-toi) 小事 (Bagatelle) 等。愛爾威葉的道德問題的社會劇，多半以巴黎人的社會興味爲中心，所以他的作品，終不能離開小仲馬安其哀以來的小紳士劇的傳統觀念。

白利歐與愛爾威葉等，不過單是社會諷刺劇的作家；而純粹本着藝術的動機，精密的心理劇作者，其聲名最著的卻還是克黎爾氏。他出身於被遺棄的舊貴族，少年時代在遠離城市的寂寞田舍的花園，沉浸於冥想和細察的習慣中，因此他有着女性的纖膩的心理解判的才能。他的作品有：聖女的裏面 (L'Envers D'une Sainte) 化石 (Les Fossiles) 客 (L'Invitée) 新偶像 (La nouvelle Idol) 傀儡 (La Figurante) 獅子的宴會 (La Repas du Lion) 等。聖女的裏面是克黎爾在一八九二年的處女作，爲一種精細的病理記錄，暴露了人類的醜惡與愚昧，此作當年曾表演於自由劇場，很得觀客之贊許。同年，即續出化石，在化石中，係描寫信從貴族的尊嚴，爲維持民衆文化時代絕望的努力，其作乃起於悲劇的動機，故含有作者悲哀的心境。但至一八九七年他所寫

的獅子的宴會，嚴守傳統尊嚴的克黎爾，卻進而爲現實的民衆生活裏了，這是作者與社會接觸的開始。羅曼羅蘭批評他這篇作品說：『民衆裏有閑階級的戲曲，同時是詩的大試驗，被風行於最近的法蘭西了，且在這裏可看出民衆的問題和精神。大部分是帶有最非民衆的而最貴族的精神的徵候。克黎爾氏的獅子的宴會是最著的例證。』

此外，尚有戀愛心理劇的作者，拍托黎塞（Georges de Porto Riche）（一八四九——）一八八九年他的出世作，獨幕喜劇弗郎沙的幸運（La Chance de Francorise）曾演於自由劇場。後三年又出三幕的家庭劇戀愛（Amoureuse），此劇爲拍氏之代表作品，於舞臺亦大有成功，除以上二劇外，並續出不貞（L'Infidèle）過去（Le passé）老人（Le vieil Homme）等。

其後，有對話作者，拉夫當（Henri Lavodun）（一八五九——），勒美脫爾（Jules Lemaitre）（一八五三——），多內（Maurice Donnay）（一八五三——一八一三）等作家。

拉夫當爲對話劇的作者，彼長於滑稽的描寫，作品更富有社會喜劇的特色。其作品有：一家族（Une Famille），新遊戲（Le Nouveau Jeu），決鬪（Le Duel），惡趣味（Le Gout du Vice）等。

勸美脫爾有印象和現代作家等批評集，爲占近代法蘭西文壇與劇壇第一流地位的批評家，餘暇亦作劇曲，他有叛徒 (*Les Revoltes*)，代議士拉孚愛 (*Le Deputé Leveau*)，宥恕 (*Le pardon*) 等十餘篇，多內與拍托黎塞同爲戀愛劇作家，他不是描寫高調的使人戰慄的愛慾的人類生活之本能的威脅，卻是描寫不滿足的愛慾生活，描寫愛慾的受難者，而立於人道的基調上。其劇作有戀人 (*Amants*)，女主人 (*La patronne*) 等。

代表近代法蘭西戲劇的新作家，餘如格披 (*Alfred Capus*) (一八五八——)，他善於輕快的兩性問題的諷刺劇。拔塔爾 (*Henri Bataille*) (一八七二——一九二二) 爲三角爭愛的作者。哥爾特利納 (*Georges Courtelines*) (一八七七——) 爲喜劇作者。

以上爲法蘭西新劇運動的概況。由佐拉唱導，亨利白克和阿都那實行的自然主義，依了巴黎市民現實的要求與法國藝術家和緩於理智的氣質，至進於平凡的社會批評及世態寫實之一途。結果，應用科學的觀察而作新聞的社會紀事，樹立了寫實的世俗劇。且在自由劇場創設的時候，其運動至刺戟了全歐羅巴，其所說的理論，或對於北方的戲曲給與不少的效果。

其時，北方的劇壇以俄羅斯爲最盛，它與其他北方諸國略有所不同，且具有獨異的特色，其戲曲大半以國民的生活及國民的本能爲中心，並且因了俄羅斯作家的社會和政治的生活，被壓迫的緣故，他們藝術家的生活均帶有極嚴肅與最熱情的實現性。他們在藝術上所要求的現實，不是佐拉的現實，也不是事實部分的現實，更不是生活斷片的集合。卻是捉住人生的全體，努力發現一種創造的價值，這是俄羅斯劇作家與小說家的共通的製作動機，所以其作品均富有一種獨創的國民情調。

俄羅斯曲戲與歐羅巴接觸的時候，在近代歐羅巴自由劇場表演的托爾斯泰（Leo Tolstoy）（一八二八——一九一〇）的黑闇之力（The Power of Darkness）而俄羅斯之文學開拓者均稱普式金（Pushkin），普氏的劇詩蒲列斯哥特諾夫，大衆以此作爲俄國最初的國民戲曲。然而俄羅斯的演劇，直接與西歐羅巴有關係的，厥惟爲托爾斯泰的黑闇之力。

黑闇之力爲托氏的戲曲傑作，氏作此劇時已爲一年屆五十有八之老翁，那時，他在藝術上思想上已經驗過一切的波瀾，故此作誠爲托氏老年的絕藝了。劇中爲描寫主人公尼基塔行無限際

的墮落；賣自己的信任；作不倫的姦淫；以及膽敢殘忍的殺人。但後來尼基塔自行懺悔，且甚至要自殺，向衆人自白其罪惡。——糾正人類的非法，而恢復其神聖的光明與和平。這戲劇帶有古典悲劇的精神，同時卻穿了近代的衣裳而復活了。此劇在俄國最近尙極盛行。且各國的新劇團均曾排演，於各國的新劇運動給與極大的影響。此外，托氏之劇作尙有文化之果（*The Fruit of Culture*），活屍（*The Living Corpse*）及黑暗之光（*The Light That Shines in Darkness*）等。文化之果係一種諷刺的教訓劇，告戒近代的智識過重於物質的幸福萬能文化生活的弊病。活屍是以離婚問題爲中心的，描寫夫妻及妻的戀人之三角關係，指摘形式的習慣與法律，阻止個人自由意志的愚昧。黑暗之光爲晚年的托爾斯泰苦惱於思想與實行的矛盾，用筆甚爲精細，有自敘傳的意味。

其次爲柴霍甫（*Anton Tchekhov*）（一八六〇——一九〇四），他爲一現實主義者，其戲曲反映着藝術家的心懷，而近現實生活的影像。醜惡的細目與微妙的陰影同時並寫，且無造作亦無秩序，惟保持着情調的統一，所以柴氏的戲曲有無盡的滋味。

他的戲曲作品有鴻雁之歌（*The Swan Song*），伊凡諾夫（*Ivanov*），熊（*The Bear*），海鷗