

熊殷
著

潜意识与戏剧影视艺术

荣格曾在其《心理学与文学》论著中指出：“心理学和艺术研究

将永远不得不相互求助，而不会由一方削弱另一方。”

这里讲的是 艺术研究 和 心理学 的关系，

而针对心理学和戏剧创作的关系，剧作家们却有不同的看法。

萨特曾说：“对于我们来说，心理学是抽象的一门科学。这是因为，

它研究的是我们的感情的作用，却又不要把感情投回到具有这种

感情的真实的 人的环境中，从中可以看到萨特的观点。

心理学是一门抽象的学科，它与戏剧创作之间，是互不相干的，

而奥尼尔在谈到 现代戏剧家的戏剧创作时说：

剧作家：怎样方能以最明晰、最经济的戏剧手段，

表现出心理学的探索不断向我们揭示人心中隐藏的深刻矛盾。

他必须找到某种方法，在自己的作品中戏剧性地表现这种内心世界，

否则就得承认自己无能为力。写不了当代这样最典型思想和独特的精神活动。

如果仍然抱着陈旧衰老的现实主义技巧不放，

他最多只能靠虚假、浅薄而又容易造成误解的 象征主义

对当代生活作一些模糊的暗示。

它虽足以用具有 感伤情调的神秘主义娱人，

但那是远远不够的。心理学作为一门科学，

所研究的对象是 人的心理构成因素 和心理过程，研究的方法是

归纳、概括和抽象。戏剧家则可以 将心理学的研究成果作为参照，

中国广播影视出版社

熊殷 著

潜意识与戏剧影视艺术

荣格曾在其《心理学与文学》论著中指出：心理学和艺术研究

将永远不得不相互求助，而不会由一方削弱另一方。

这里讲的是 艺术研究 和 心理学 的关系，

而针对心理学和戏剧创作的关系，剧作家们却有不同的看法

萨特曾说：对于我们来说，心理学是抽象的一门科学。这是因为，

它研究的是我们的感情的作用，却又不要把感情投回到具有这种

感情的真实的 人的环境中，从中可以看到萨特的观点

心理学是一门抽象的学科，它与戏剧创作之间，是互不相干的，

而奥尼尔在谈到 现代戏剧家的戏剧创作时说，

剧作家：怎样方能以最明晰、最经济的戏剧手段，

表现出心理学的探索不断向我们揭示人心中隐藏的深刻矛盾。

他必须找到某种方法，在自己的作品中戏剧性地表现这种内心世界，

否则就得承认自己无能无力，写不了当代这样最典型的思想 and 独特的精神活动。

如果仍然抱着陈旧衰老的现实主义技巧不放，

他最多只能靠虚假、浅薄而又容易造成误解的 象征主义

对当代生活作一些模糊的暗示。

它虽足以用具有 感伤情调的神秘主义娱人，

但那是远远不够的。心理学作为一门科学，

所研究的对象是 人的心理构成因素 和心理过程，研究的方法是

归纳、概括和抽象，戏剧家则可以 将心理学的研究成果作为参照，

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

潜意识与戏剧影视艺术 / 熊殷著. —北京: 中国广播影视出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5043 - 7685 - 5

I. ①潜… II. ①熊… III. ①下意识 - 关系 - 戏剧艺术②下意识 - 关系 - 电影 - 艺术③下意识 - 关系 - 电视 - 艺术 IV. ①J8②J9③B842. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 106258 号

潜意识与戏剧影视艺术

熊 殷 著

责任编辑 王 佳

封面设计 文人雅士

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010 - 86093580 010 - 86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条 9 号

邮 编 100045

网 址 [www. crtp. com. cn](http://www.crtp.com.cn)

电子信箱 [crtp8@ sina. com](mailto:crtp8@sina.com)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京振兴源印务有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 170(千)字

印 张 15.75

版 次 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5043 - 7685 - 5

定 价 39.80 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序

现代戏剧及影视作品有一个明显的趋向，那就是对人的灵魂中的非理性因素有更自觉、更深刻的洞察，也更为重视。正如有些理论家所指出的：这种趋向与哲学和心理学有关，例如尼采和柏格森强调人的本位的观念，又如弗洛伊德和荣格对无意识力量的揭示，等等。《潜意识与戏剧影视艺术》，正是针对这种新的趋向进行了较为深入的研究，其中对诸多问题的提出，以及对这些问题的分析、回答，多有自己的见解，使该书具有较高的学术价值和实践指导意义。

作者在书中围绕“潜意识与戏剧影视艺术”的关系提出的问题，具有启示意义。

其一，作者并不认为，戏剧艺术只是在“潜意识”理论诞生之后，才关注人的灵魂的这一空间。书中指出：莎士比亚的著名悲剧《麦克白斯》就是一部揭示人的潜意识的伟大作品，麦克白斯夫人成为弗洛伊德阐释潜意识理论的个案例证。这一现象说明，由于潜意识是人的心理构成中固有的因素，剧作家对人的灵魂的透视如果是最深刻的，那么，他们凭着超众的感受力和想象力发现这个隐秘的王国，是完全正常的。不过，正像书中指出的，过去的戏剧研究家们对莎士比亚戏剧中的这种现象，并未能给予科学的解释。正是弗洛伊德的“潜意识”理

论，帮助我们对莎士比亚剧中关于“人学”的“超前”发现，有了更明确、更深刻的读解，乃至其后在影视作品中得以应用。在这一意义上，我们确实可以获得一个启示，心理学与戏剧影视艺术之间的影响，并非只是前者对后者的单向运动，而是双向互动的。

其二，尽管现代心理学对现代戏剧及影视作品的影响是深远的，但是，心理学毕竟是一门科学，它在研究人的心理构成和心理过程等现象时，追求的是“概念的深层”，是“规律的齐一性”；而戏剧影视艺术所追求的则是“纯形象的深层”，是“真理的多样性和差异性”（卡西尔说）。也可以说，心理学（包括精神分析心理学）与戏剧影视艺术是两种完全不同的方法。书中强调这一点，而不是简单地要求剧作家把“潜意识学说”作为创作的范式，这正是尊重戏剧影视作为一种艺术的、自身的规律。作者认为，戏剧影视艺术中的“潜意识”集中体现为人物行动的动机，这就定位在本体的层面，而且，更具有实践的指导意义。主题、行动的动机，正是揭示人物内心的基点。我们不会忘记，在相当长的一段时间内，中国的原创剧目的普遍性缺陷，不是正集中在人物行动动机的浅层化、表面化、一般化吗！

据我所知，熊殷博士选择探析的题目在国内戏剧影视理论研究中，尚不多见。而对这样的论题，不足和缺憾都是难免的。希望有更多、更好的成果问世。

谭霈生

2016年2月16日

目 录

导 言	1
第一章 潜意识理论诞生前的戏剧艺术	5
第一节 伟大的潜意识表现作品——《麦克白斯》	6
第二节 潜意识理论诞生之前的戏剧艺术状况	35
一、古典主义戏剧、浪漫主义戏剧、 现实主义戏剧的人文观	35
二、布伦退尔的“自觉意志——意志冲突”规律	51
第二章 潜意识理论诞生后的戏剧影视艺术	57
第一节 潜意识理论概述	59
一、潜意识定义	60
二、潜意识理论简述	61
第二节 潜意识理论对戏剧影视文学领域的影响	71
一、潜意识理论与戏剧影视艺术的共同研究对象：动机 ...	71
二、潜意识理论对文学艺术创作的影响	75
三、潜意识理论对戏剧影视创作的影响	101

第三章 戏剧影视剧作解读及创作方式探析	123
第一节 个人潜意识——自主性情结（个人情结）	123
一、戏剧——《罗斯莫庄》	124
二、电影——《推销员之死》	148
三、电视剧——《幸福还有多远》	161
第二节 个人潜意识——共性情结（征服性情结）	169
第三节 个人潜意识——创伤性事件情结	183
第四节 集体无意识——民族性经典作品解读	206
结 语	222
参考书目	229
跋	245

导 言

心理学是关于行为的研究，而心理分析则是关于人格的研究。弗洛伊德曾讲：“我们的心理学研究在于将潜意识过程翻译成意识的过程，从而填补我们在意识直觉中的空白。”发现人行为背后的未知的原因，正是对潜意识的形成原因和动机进行探讨。戏剧影视艺术则是通过动机揭示人物的特殊人格。

心理学作为一门科学，研究的对象是人的心理构成因素和心理过程，研究的方法是归纳、概括和抽象；剧作家则可以将心理学的研究成果作为参照，用以指导自己对人的心理空间的把握与表现，它们之间的区别在于：心理学研究的方法是抽象的，剧作家创作的方法则是“投回”，即：把人的心理内容“投回”到具体环境中的具体人物所具有的心理活动中去。心理学创作的关系，也正如荣格曾指出：“心理学和艺术研究将永远不得不相互求助，而不会由一方削弱另一方。”这里讲的是艺术研究和心理学的关系，而针对心理学和创作的关系，剧作家们却有不同的看法。萨特曾说：“对于我们来说，心理学是抽象的一门科学。这是因为，它研究的是我们感情的作用，却又不把感情投回到具有这种感情的真实的人的环境中。”从中可以看

到萨特的观点：心理学是一门抽象的学科，它与创作之间是互不相干的，而奥尼尔在谈到现代戏剧家的戏剧创作时说，剧作家“怎样方能以最明晰、最经济的戏剧手段，表现出心理学的探索不断向我们揭示人心中隐藏的深刻矛盾。他必须找到某种方法，在自己的作品中戏剧性地表现这种内心世界，否则就得承认自己无能为力，写不了当代这样最典型的思想和独特的精神活动。如果仍然抱着陈旧衰老的现实主义技巧不放，他最多只能靠虚假、浅薄而又容易造成误解的象征主义对当代生活作一些模糊的暗示。它虽足以用具有感伤情调的神秘主义娱人，但那是远远不够的”。

潜意识研究属于心理学中“心理分析”分支，它不同于“关于行为研究”的心理学，而是“关于人格的研究”。潜意识理论中的“个人潜意识”、“集体无意识”所要发现的是在人格中起决定作用且不为观察者所直接知道的力，所要揭示的是人格中那些未知的因素，即对“动机”原因的探讨从“意识”领域转向“潜意识”领域。心理学家认为“情结”、“民族性”是人格的构成因素之一，也是人格的动力之一。无独有偶，同一时期，在戏剧领域，恰恰也在发生着人格的本质由“自觉意志”向人格的本质还应包含非理性转移的趋向，这是戏剧中对人的本体观认识发生变化。

从文艺复兴时期剧作家莎士比亚在作品中不自觉地运用潜意识外化手段，引起布拉德雷批评这种行为不是表现性格的行为，到古典主义戏剧、浪漫主义戏剧、现实主义戏剧都在强调自觉意志的行动才是真正的行动、自觉意志是人格的本质，及

至 19 世纪末，象征主义、表现主义等戏剧流派出现，将个人潜意识、集体无意识还有各种各样的本能冲动都作为一种动机表现在作品中，拓展了人格本质的内涵，正如劳逊说，现代戏剧显然是更少强调自觉意志，现代作家研究性格时并不是主要地从树立一个目标和努力朝着它前进这个观点出发的，他们是从情绪的趋向，潜意识的决定因素，心理的影响等观点出发的……现代戏剧和小说相同的地方，在于它也接受了一个“纯粹经验世界”。

影视作品诞生之前，戏剧作品流光溢彩盘踞千年，为影视提供了丰富的可借鉴的成熟创作经验，故，戏剧是影视之母。百年来，伴随着潜意识理论研究的开启，戏剧作品亦逐渐完成了从自发到自觉的对潜意识研究的运用，及至 1895 年电影诞生，1925 年电视诞生，于 20 世纪 20 年代开始在充分汲取戏剧艺术精华的基础上，在创作中自觉运用潜意识动机与自觉意志动机高度融合方式塑造典型人物。

戏剧影视作品中的动机，是指从潜意识到意识、从本能冲动到自觉意志生动的、完整的运动过程，是人的“人格”（个性）在特定情境中凝结而成的。在戏剧影视作品中，真正体现人格的就是行动的动机，人的“人格”只能是通过主体的行动呈现出来。在作品中，动机分为两种：一是“意志”作为行动的动机，都是自觉的，是能够为主体所意识到的，“意志行动”也就是理性的行动；二是人的有些行动，其动机并未进入主体的意识，或者说，行动者对自己的动机尚不能意识到。

前一种“动机”是指人的人格本质是“自觉意志”，后一

种“动机”则指人的人格本质还应包含潜意识，这种人物的动机由理性、“自觉意志”向非理性转移的趋向，正是人的本体观发生变化，“个体潜意识”、“集体无意识”的潜意识理论为剧作家挖掘人的内在生命运动提供了借鉴。

个人潜意识中的情结可以区分为三种：自主性情结，即个人情结，指个体所独有的一种情结；共性情结，即征服性情结，是人普遍共有的一种情结；创伤性事件情结，指个体所经历的“那些具有压倒力量的焦虑的经验”后形成的一种创伤性（Traumatic）的情结。集体无意识——民族性是指在民族的、种族的文化环境中形成的民族潜意识，在作品中，它们共有的特点是被主体压抑后在特定的“情境”中再次显现形成一种特殊的人格特征，也就是在一种定型化的具体的环境中，当人物个性中的既往情结与情境相契合时，情境的推动力与凝聚力使个性凝结成具体的动机，动机则是行动（动作）的驱力，对这一过程谭需生先生在其论著《戏剧本体论纲》中归结为戏剧的逻辑模式，如下图所示：

但事实上，这条逻辑模式的法则并不仅仅适用于戏剧，对电影、电视剧创作也有深远的指导意义。

第一章

潜意识理论诞生前的戏剧艺术

影视作品诞生之前，戏剧作品光彩耀目、盘踞舞台，戏剧是影视之母。

潜意识理论诞生之前，戏剧作品中就有一部伟大的反映潜意识外化的作品——《麦克白斯》，其中有梦游、幻象/幻听等表现手段的运用，但是英国的布拉德雷认为这些反常的精神状态不是个体性格的反映，不是有戏剧价值的行动。

文艺复兴之后产生的古典主义戏剧流派强调“理性”，否定人物个性，否定人物性格发展变化，是“类型人物”的创作法则，浪漫主义戏剧流派强调“理想”，人物性格特征突出但却仅突出某一个性格特征，与古典主义在人物形象塑造上共有类型化弊病；及至现实主义流派出现，强调典型环境中的典型性格创作观，对人物个性的塑造力求各种复杂因素的完美融合。

19世纪，布伦退尔在《戏剧的规律》中提出“自觉意志—意志冲突”理论，强调自觉意志是人格本质，这种对“自觉意志”的重视正是对人的“理性”的信念。及至20世纪30年代劳逊进一步发展了布伦退尔“自觉意志”概念，以“社会性冲

突”置换了“意志冲突”，强调社会意识等对剧作家创作的影响，并就布伦退尔提出的近十年戏剧现象阐明：现代戏剧更少强调自觉意志，现代作家对人物性格的刻画也从情绪的趋向、潜意识的决定因素、心理的影响等观点出发去创作。

在传统的戏剧作品中，个体命运以社会关系为基础，人与环境的矛盾成为具体的、有定性的人物关系，主人公在情境中的选择行动更重于理论的指引，而主体的个性又是以“自觉意志”的形式体现着人性的普遍力量。布拉德雷探讨的“有价值的行动”、古典主义等的“理性”原则，布伦退尔的“自觉意志”理论其实探讨的是关于“人的人格本质”是什么的问题，这不但是剧作家们所探讨的，也是心理学家们所探讨的，随着19世纪末20世纪初弗洛伊德等人的“潜意识理论”诞生，人类从不自觉走向自觉研究。

第一节

伟大的潜意识表现作品——《麦克白斯》

潜意识伴随着人类的诞生而诞生，而人类对其存在的朦胧认知最早可追溯到古希腊时代的哲学奠基者柏拉图（Platon），其论思想中的“理念”被认识为潜意识的雏型，即把无意识看成是“潜在知识”的思想形式和一般知识的前提，进而柏拉图还提出创作的“迷狂说”：他认为文艺创作不是凭技艺，而是靠灵感，所谓“灵感”，就是诗神凭附后的神力驱遣，创作过程就是诗神凭附于诗人的心灵，赋予他以创作的灵感，诗人的

心灵受到感发，便“失去自主，陷入迷狂”，于“无知无觉”中“代神说话”，柏拉图所指出的“灵感”即描述了创作过程中的非理性状态。尽管先古的哲学家们已经发现人类精神活动除“意识”之外的另一层面，但却并未深究其原因，而与此同时，在流传下来的远古时期的巫术、神话中本质上也都属于人类心灵非理性的反映，乃至后来在作家创作中尽管屡屡触及潜意识，但也都是一种非自觉的反映，包括最广为后人称誉的表现潜意识的经典作品——由被冠为“时代的灵魂”的英国伟大诗人、剧作家莎士比亚（William Shakespeare）于1606年创作的《麦克白斯》。

莎士比亚的四大悲剧之一——《麦克白斯》早于弗洛伊德（Sigmund Freud）潜意识研究之前的300年就在作品中明显地呈现了潜意识的种种外化特征，也是最为大家前仆后继地不断去分析、去探讨、去各抒己见的麦克白斯的幻象/幻听行为、麦克白斯夫人的梦游行为。弗洛伊德曾经在其著作《释梦》中对麦克白斯夫人的梦游行为从病理角度用精神分析层面的癔病加以论述，欧内斯特·琼斯（Ernest Jones）也曾从其梦游和无意识自白证明麦克白斯夫人患有一种神经官能症。从病理学的角度，这种论断并非牵强，但是文学作品更多的并非在于对病人的关照，而对其内心动机的挖掘以及特殊人格的实现所显现的对生命的关照才是宗旨。

《麦克白斯》总共五幕二十五场，麦克白斯夫人在此剧中分别在九场中出现，其中第一幕蛊惑、第二幕弑君、第五幕梦游为重点场次。

在历来的评析中，对于麦克白斯由卫国英雄堕入弑君篡位恶魔的过程中其夫妇关系的评判，大多认为是因为麦克白斯夫人的教唆帮凶促进弑君罪恶事情的发生，认为麦克白斯夫人较麦克白斯更为的冷酷、凶残，权欲心更为膨胀。当然也有不同的声音，那就是德国诗人海涅在《莎士比亚的少女和妇人》（1839年）中曾谈到的另外一种对麦克白斯夫人的评价：

麦克白斯夫人两百年以来被当作一个极恶的人，但是她的声名约在十二年以前业已在德国大大好转，虔诚的弗朗茨·霍尔恩在布罗克豪的《百科报》上这样说过，可怜的夫人直到如今完全被误解了，其实她很爱她的丈夫，而且一般有着缱绻的柔情。接着，路德维希·蒂光试图以她全部的渊博学识和哲学深度支持这个评断。过了不久，我们便看见斯梯赫女士在王家宫廷舞台上扮演麦克白夫人，如此多情的喁喁私语，以致柏林任何一颗心听到这样的柔声，没有不为之感动的……^①

现在，让我们先从麦克白斯夫妇的关系以及麦克白斯夫人是如何登场的来分析麦克白斯夫人。

麦克白斯的来信是麦克白斯夫人登场的媒介物：

^① 杨周翰编选：《莎士比亚评论汇编（上）》，中国社会科学出版社1979年版，第337页。

第一幕，第五场

【麦克白斯夫人上，读信。】

麦克白斯夫人 她们在我胜利的那天遇到我，我根据最可靠的说法，知道她们是具有超越凡俗的知识的。当我燃烧着热烈的欲望，想要向她们详细询问的时候，她们已经化为一阵风不见了。我正在惊奇不止，王上的使者就来了，他们都称我为“考特爵士”；那一个尊号正是这些神巫用来称呼我的，而且她们还对我作这样的预示，说是“祝福，未来的君王！”我想我应该把这样的消息告诉你，我的最亲爱的有福同享的伴侣，好让你不致于因为对于你所将要得到的富贵一无所知，而失去你所应该享有的欢欣。把它放在你的心头，再会。

麦克白斯的信中称夫人是：我的最亲爱的有福同享的伴侣，同时希望即将到来的“富贵”也能让夫人提前“享有欢欣”。在登基后，麦克白斯尽管已经派人去刺杀班柯等人，但却忧心忡忡，担心这些异己还在世，麦克白斯夫人安慰他：

麦克白斯夫人 他们不会长生不死的。

麦克白斯 那还可以给我几分安慰，他们是可以伤害的；所以你快乐起来吧……

当麦克白斯夫人患病后，麦克白斯吩咐医生：

麦克白斯 替她医好这一种病。你难道不能诊治那种病态的心理，从记忆中拔去一桩根深蒂固的忧郁，拭掉那写在脑筋上的烦恼，用一种使人忘却一切的甘美的药剂，把那堆满在胸间、重压在心头的积毒扫除干净吗？

当麦克白斯听到夫人逝去的消息时，说：

麦克白斯 她反正要死的，迟早总会有听到这个消息的一天。

由此，我们可以看到麦克白斯夫妇之间是恩爱且相互深深关照的夫妻关系，而且深谙对方的喜和忧。麦克白斯在分享喜悦时第一个想到的是麦克白斯夫人，同时在登基后尽管对班柯等人心有顾虑，但他也深知夫人心中的烦扰，故而告诉麦克白斯夫人要“快乐起来”，当命令医生疗病时，用到了“你难道不能”的微词表示对医生的不满，同时用到了“忧郁”“烦恼”“积毒”等词，说明麦克白斯对夫人的“病源”是极其了解和体察入微的，乃至夫人的崩溃、夫人的死都在他的意料之中，