

西方现代戏剧论稿

熊美 严程莹 李启斌 著

云南出版集团公司
云南人民出版社

熊美 1986年毕业于北京师范大学中文系，云南艺术学院戏剧学院副院长、硕士生导师、副教授。主要从事戏剧、影视编剧教学和欧美戏剧研究。现为省级重点专业、省级精品课程《戏剧概论》

主讲教师。在核心期刊发表学术论文十余篇，出版专业教材《欧美现当代名剧赏析》，创作的戏剧作品获得过国家级三等奖、优秀编剧奖、省级一、二等奖，为社会各单位创作的小品也多次获得各类奖项。

严程莹 云南艺术学院戏剧学院副教授，硕士，长期从事戏剧艺术的教学、创作和科研工作。出版了专著《西方戏剧文学的话语策略——从现代派戏剧到后现代派戏剧》、《欧美现当代名剧赏析》。

在国家级核心期刊发表了数十万字的学术论文。2010年创作的话剧《春天的童话》在第二届中国校园戏剧节上获得最佳剧目奖和校园之星编剧奖，有《东寺街西寺巷》等多部影视剧问世。

李启斌 毕业于云南艺术学院戏剧系，云南大学中文系文艺美学研究生，长期致力于美学、文艺学的学习和符号学、叙事学的专题研究。出版专著《西方戏剧文学的话语策略——从现代派戏剧

到后现代派戏剧》，在国家级核心期刊发表了《戏剧文本叙事学的理论构成》、《论皮兰德娄戏剧的“后设”特征》等数十万字的学术论文。

本书受到省级立项授权戏剧与影视学博士点建设专项经费资助出版。

西方现代戏剧论稿

熊美 严程莹 李启斌 著

云南出版集团公司
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方现代戏剧论稿 / 熊美, 严程莹, 李启斌 著. —
昆明: 云南人民出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 222 - 09660 - 8

I. ①西… II. ①熊… ②严… ③李… III. ①戏剧史
—研究—西方国家—现代 IV. ①J809. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 147608 号

责任编辑: 唐 俊 周 碧

封面设计: 彭 玮

责任印制: 段金华

书 名	西方现代戏剧论稿
作 者	熊 美 严程莹 李启斌
出 版	云南出版集团公司 云南人民出版社
发 行	云南人民出版社
地 址	昆明市环城西路609号
网 址	www. ynpph. com. cn
E-mail	rmszbs@public. km. yn. cn
邮 编	650034
开 本	640 × 940 1 / 16
印 张	26
字 数	300千
版 次	2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明佳迪兴隆印刷有限公司
书 号	ISBN 978 - 7 - 222 - 09660 - 8
定 价	38.00 元

西方现代戏剧文化导读

吴 戈

熊美、严程莹和李启斌经年专注于西方文化研究，继《欧美现当代名剧赏析》（熊美、严程莹著，云南大学出版社2004年）和《西方戏剧文学的话语策略》（严程莹、李启斌著，云南大学出版社2009年）之后，又联袂写作，捧出《西方现代戏剧论稿》即将付梓，要我作序，我当然欣然从命。她们既是我的同事，还是我的年轻朋友，更是我所带领的云南省级重点学科“戏剧学”和博士点省级培育建设工程中的骨干，她们有成果，学科添份量，是让我的内心获得大欢喜的事情。

阅读书稿，觉得有三个特点。一、这是一本专门写给戏剧专业的学生和对戏剧感兴趣的读者阅读的关于现代西方戏剧文化导读性的教材。从书稿附件所罗列的参考书目可见，她们在各种内容相类似的书籍当中用心耙梳，选取她们觉得可以教给学生的观察现象和阐释内容，勾勒线索，突出流派，条分缕析，编成章节，给读者以现代西方戏剧的发展线、知识点、特色面的讲精说萃式的辅导，应该说是做了大量的资料检索、辨析和整合工作的；二、这是一本强调辅导性的教材，为着方便学习者，作者对每一章节的重点都列出了思考题，这些思考题，恰恰就是《论稿》作者认为该章该节的重点内容，思考题像是对重点的再度提示和对脉络的特别点醒。作者的思考辨析，论述阐释，就在这里体现出来；三、这是一本客观展示西方戏剧流派和思潮的书，有述有论，夹叙夹议，观点平实。对研究成果的归纳性，对研究对

象的描述性，对重点作家作品介绍的具体性，构成了这本教材的特点。

三位作者，熊美专心于欧美戏剧文学史，严程莹致力于剧本创作论，李启斌醉心于美学思潮与文学流派，兼顾戏剧，她们“天作之合”地构成了她们学养、笔力和智慧在本书的写作当中的表达，我从内心为她们的合作叫好。她们给学生和戏剧爱好者写一本注重现代西方戏剧基础知识、描述西方现代戏剧基本事实的导读性教材的时候，也对我作了一次导读：让我意识到学科团队中这三个中青年学者长期合作的耐性和持续钻研的韧劲，让我看到：在她们的努力中有一种对西方戏剧文化研究的整体性考察和渐进性推进。

在接下来的深入研究中，我建议，应该更加注意西方戏剧研究尤其是西方学者对西方戏剧研究的前沿成果，应该更加注意将西方戏剧文化作为一个完整现象去研究而不要过于倚重对剧本创作、思潮的判断来得出结论，应该更加注意书写表达当中的体例均衡而不致出现一些“名作欣赏”文字与整体内容的叙述体例不相协调。

在“戏剧学”获得省级重点学科的十多年以来，云南艺术学院戏剧学院的教师群体带领研究生、本科生群体，在教学之余潜心研究，在研究当中积极开展创作实践，做出了同类学校戏剧教育同行称道的成绩。在阅读三位作者的“导读性”教材的时候，一方面我心底为她们取得新成果而高兴，另一方面我也觉得受到了触动：那就是，她们的负重努力的教学、研究、创作生活，其实是一种启悟人们在自己的社会岗位上尽职尽责地生活的人生“导读”。这是我们承担着建设任务的省级特色专业“戏剧影视文学”的一个成果，感谢她们的贡献。

是为序。

2012年5月13日初稿

2012年5月20日订正，于昆明麻园

概 述

西方现代戏剧交织着两种完全不同的戏剧思潮：现实主义戏剧与现代派戏剧，这两股思潮相互影响，相互促进，共同推动了西方现代戏剧的发展。

20世纪以来，欧洲现实主义戏剧发展迅猛，诞生了易卜生、萧伯纳、奥凯西等大家，他们直面社会现实问题，特别是挪威易卜生的“社会问题剧”，把欧洲现实主义戏剧推向了一个新的高度，被认为是“现代戏剧之父”，《社会支柱》、《玩偶之家》、《群鬼》和《人民公敌》是易卜生著名的四大社会问题剧。萧伯纳是英国杰出的现实主义剧作家，他创作的《鳏夫的房产》、《华伦夫人的职业》和《薄情郎》是三部“不愉快的戏剧”；《武器与人》、《康蒂妲》和《难以逆料》是三部“愉快的戏剧”，其他还有《巴巴拉少校》、《皮格马利翁》、《伤心之家》、《圣女贞德》等大量优秀作品，证明了现实主义的创作实力。奥凯西是爱尔兰小说家和戏剧家，与萧伯纳不同，他代表着无产阶级的理想，代表作品有“都柏林三部曲”（《枪手的影子》、《朱诺与孔雀》、《犁与星》）等。欧洲现实主义戏剧还包括西班牙贝纳文特的《利害关系》和《热情之花》，洛尔卡的“乡村三部曲”（《流血的婚礼》、《叶尔玛》、《阿尔瓦的家》），挪威比昂逊的《破产》、《挑战的手套》、《新婚的一

对》，英国高尔斯华绥的《银烟盒》、《斗争》、《审判》等，显示了欧洲现实主义戏剧的强大阵营。脱胎于现实主义的自然主义，在戏剧领域也诞生了许多作品，法国左拉的《戴爱丝·拉甘》、德国霍普特曼的《日出之前》、瑞典斯特林堡的《朱丽小姐》、《父亲》等都是自然主义戏剧的经典。

现实主义戏剧是美国现代戏剧的主潮，它发轫于本世纪初，进入20年代中期日趋成熟，30年代进入高潮，除奥尼尔之外，赖斯的《街景》、怀尔德的《小镇风光》、奥德茨的《等待老左》、《醒来歌唱》、《天之骄子》、安德森的《荣誉值几个钱》、《参众两院》、海尔曼《儿童时代》、《小狐狸》、《守望莱茵河》、霍华德的《知其所欲》、考夫曼的《你无法与之相处》、贝尔曼的《传记》、《夏日终结》、舍伍德《愚人作乐》、萨拉扬的《人生瞬间》等一大批剧作家和剧作，都促成了美国现实主义戏剧民族化传统的形成。

20世纪以来的现代派戏剧，流派众多，异彩纷呈，代表着20世纪西方戏剧的最新方向。

象征主义戏剧是较早出现的现代派戏剧之一，它从非理性思潮中汲取力量，着力表达世界的神秘和不可知。梅特林克的《青鸟》、《内室》、《无形的来客》、《七公主》和《盲人》，爱尔兰剧作家辛格创作的《圣井》、《骑马下海的人》，爱尔兰诗人叶芝创作的《心之所往》、《凯瑟琳伯爵小姐》都是象征主义戏剧的佳作。他们都不刻意去再现某种客观真实，不去创造舞台幻觉，而是通过暗示、渲染、意象去激发观众的自由联想，去体会剧作家对人生及其宇宙的主观感受和思考。象征手法自古有之，但并不是运用了象征手法的剧

作都是象征主义戏剧。运用象征手法但不属于象征主义戏剧的剧作包括易卜生的《野鸭》、《我们死者醒来时》等后期剧作，以及德国霍普特曼的《沉钟》、美国奥尼尔的《毛猿》等，他们剥离了剧作中的神秘因素，在现实主义中大量运用象征手法，矛头直指现实生活，开创了一种独特的象征戏剧：现实主义的基础使他们的戏剧为观众提供了一幅丰富的社会人生图景，象征手法的运用则使剧中的人生景观具有形而上学的哲学高度。

紧接着象征主义戏剧出现的是表现主义戏剧。表现主义戏剧认为艺术美不应该与现实保持一致，而应该与艺术家的内心保持一致，因为心灵世界才是唯一真实的世界，于是，与外在现实的符合论被一种全新的内心真实论所取代。非现实性、时空颠倒、怪诞变形、非理性的梦境等成了表现主义戏剧典型的语言要素，传统戏剧所要求的情节逻辑性、场面的集中性和结构的完整性都被一种主观的语意表达吞噬了。表现主义戏剧将视角全面向内转，重点关注人物内心，许多剧作都围绕主人公的意识流动来结构全篇。早期表现主义戏剧的代表作品有斯特林堡创作的《鬼魂奏鸣曲》、《一出梦的戏剧》、《通往大马士革之路》，德国戏剧家毕希纳的《沃依采克》、魏斯金德的《青春的觉醒》、佐尔格的《乞丐》、哈辛克列夫的《儿子》等。表现主义戏剧在两次世界大战之间获得了长足发展，凯泽创作的《从清晨到午夜》、《美杜莎的木筏》，托勒的《珊瑚》、《煤气 I》、《煤气 II》、《转变》、《群众与人》、《机器破坏者》和《亨克曼》，奥尼尔的《琼斯皇》、《毛猿》，赖斯的《加算机》，欧文·肖的《埋葬死者》，怀尔德的《小镇风光》，恰佩克的《母亲》、《万能机器

人》等都是代表剧作。他们都延续着斯特林堡以来的表现主义戏剧精神，着重关注现代文明对人的挤压和异化，从而展现了现代人的局促和正在沉沦的现代文明。

1915年意大利诗人、剧作家马里内蒂发表了《未来主义戏剧宣言》，从此短命的未来主义戏剧诞生了。未来主义戏剧的代表作家和主要作品有马里内蒂的《他们来了》、《饕餮的国王》和《月色》、查拉的《煤气心》、基蒂的《黄与黑》、卡涅尤洛的《枪声》和《只有一条狗》等。未来主义戏剧一般篇幅短小，场景怪诞，让许多无生命的物体充当主角，这些剧作一般都存在“观念大于形象”的弊端。

未来主义戏剧之后兴起的是超现实主义戏剧，他们常常采用怪诞神秘而富有喻意的布景和道具、强烈刺激观众感官的音响效果，以及毫无逻辑的语句制造出一种反常的生活。这一类戏剧有阿波利奈尔的剧本《蒂雷西亚的乳房》、科克托的《游行》和《埃菲尔铁塔上的婚礼》等。被超现实主义清除出局的阿尔托是一个值得大书特书的人物，他创立的“残酷戏剧”理论深深地影响了整个20世纪后半期的戏剧发展，可以说，他是一个现代派戏剧向后现代派戏剧转变的关键人物。总之，未来主义、达达主义和超现实主义等戏剧流派，都普遍抛弃了传统戏剧的话语策略，以惊奇、怪诞、离经叛道的戏剧实践，反文化、反传统、反戏剧、开辟了现代派戏剧的新方向。

实际上，欧洲大陆的现代派戏剧运动在20世纪30年代中期就已经接近了尾声。在日趋尖锐的政治冲突、种族斗争、民族搏杀的社会情形面前，现代派艺术家们已经丧失了探究人性、揭示人类生存境遇的热情，开始怀疑自己先前探究人类生存境遇的行为是否还有价值，

甚至怀疑人类是否真的还有一种本质意义上的、理想状态下的生存境遇，于是，传统艺术观和真实观动摇了，一场被称之为从现代主义向后现代主义的转型活动悄悄地发生了。

就戏剧文学话语特征来说，这种转型以意大利皮兰德娄和德国布莱希特为代表，他们分别以“后设戏剧”和“叙事戏剧”的舞台实践，从两个完全不同的方向，殊途同归地完成了对戏剧幻觉的颠覆活动，他们都有一个共同的特点：暴露。皮兰德娄让观众目睹了编辑加工戏剧作品的全过程，有意暴露了自己的构思。布莱希特为了冲断观众的幻觉，刻意暴露演出过程。这两位戏剧大师的理论，让观众体味和目睹了后台一切虚假的工作，力图使观众明白：往日在前台所看见的，不过是在后台经过加工的世界。但他们的区别也是明显的：皮兰德娄暴露的是构思和想象的思维活动，是过程本身，目的是证明世界的相对性和多元性。布莱希特暴露的是舞台的演出活动，是结果，目的是冲断观众的幻觉，引发观众的思考。

法国戏剧一直都处在现代派的前沿，19世纪末雅里创作的《愚比王》是现代派戏剧与后现代派戏剧的早产儿，已经预示了法国戏剧的新方向。如果说，雅里的《愚比王》是拿经典的历史剧作开玩笑，超现实主义戏剧阿波利奈尔的《蒂雷西亚的乳房》是愚弄现实的反讽之作，那么，以季洛杜、阿努依和克洛岱尔为代表的法国神秘主义剧作开始了对理性进行嘲弄和否定，到了存在主义戏剧和50年代的荒诞派戏剧，则上升为对存在本身的嘲讽。嘲笑历史、嘲弄现实、嘲弄理性、嘲讽存在，这是法国戏剧反叛和解构人类文明的四部曲，一次比一次深入，一次比一次更接近生存的根基。同时，较早体验到

生存荒诞的法国戏剧家们，提出了皈依宗教、自由选择、以恶制恶、无聊等待的四种生存策略：以克洛岱尔、季洛杜、阿努依和后期的科克托为代表的法国新神话主义，是一群早期存在主义者。他们的剧作都直接改编古希腊的神话与传说，宣扬命运天定，宣扬神性的力量，劝说人们皈依宗教。包括《缎子鞋》、《奥尔菲》、《特洛亚战争不会发生》和《安提戈涅》等在内的一些剧作都传达了这种思想。存在主义大师萨特认为，存在固然荒诞，但人可以自由选择，从而显示出人道主义色彩。《禁闭》、《苍蝇》、《死无葬身之地》、《恭顺的妓女》等剧作中都表达了这种思想。加缪认为，既然存在已经是荒诞的，我们就可以宣扬恶、以恶惩恶，以恶制恶。他创作的《误会》、《卡利古拉》和《正义者》等剧作告诉观众，我们所生活的这个世界是荒诞的、异己的、不合理的和非理想的。

现在，请跟随我们的脚步，一起去领略西方现代戏剧的独特魅力。

目 录

西方现代戏剧文化导读

概 述

第一章 欧洲现实主义戏剧

一、自然主义戏剧创作·····	1
二、易卜生的社会问题剧创作·····	9
三、萧伯纳的戏剧创作·····	18
四、奥凯西的现实主义戏剧创作·····	26
五、其他现实主义戏剧创作·····	34

第二章 象征主义戏剧·····49

一、象征主义戏剧的生命意识·····	49
二、梅特林克的戏剧创作·····	59
三、易卜生的象征主义戏剧创作·····	66
四、其他象征主义戏剧创作·····	74
五、象征主义戏剧的艺术特征·····	82

第三章 表现主义戏剧	92
一、表现主义戏剧的思想特征	92
二、凯泽和托勒的戏剧创作	100
三、其他表现主义戏剧创作	108
四、表现主义戏剧的艺术特征	118
五、表现主义戏剧的结构艺术	126
第四章 奥尼尔的戏剧创作	136
一、奥尼尔的创作历程	136
二、奥尼尔剧作中的悲剧人物	144
三、奥尼尔戏剧中人物的悲剧根源	152
四、奥尼尔剧作的思想特征	163
五、奥尼尔戏剧的艺术特征	170
第五章 美国现实主义戏剧	179
一、美国现实主义戏剧的思想特征	179
二、赖斯《街景》赏析	190
三、奥德茨的戏剧创作	198
四、安德森的诗剧创作	209
五、海尔曼的戏剧创作	215

第六章 现代戏剧中的先锋派·····	223
一、雅里《愚比王》的先锋意义·····	223
二、未来主义的戏剧创作·····	230
三、超现实主义的戏剧创作·····	237
四、阿尔托的残酷戏剧·····	244
五、阿尔托之后·····	254
第七章 皮兰德娄的戏剧创作·····	265
一、皮兰德娄戏剧的思想特征·····	265
二、《六个寻找剧作家的角色》赏析·····	273
三、戏与戏中戏的四种关系模式·····	281
四、皮兰德娄后设戏剧的特征·····	289
五、皮兰德娄的意义·····	297
第八章 布莱希特的戏剧创作·····	309
一、布莱希特的戏剧创作·····	309
二、《伽利略传》赏析·····	316
三、布莱希特戏剧的人物特征·····	325
四、幻觉的破除及其可能性·····	335
五、间离手段的运用·····	343

第九章 法国存在主义戏剧·····	353
一、法国新神话主义的戏剧创作·····	353
二、萨特的戏剧创作·····	361
三、《禁闭》赏析·····	370
四、境遇戏剧的艺术特征·····	378
五、加缪的戏剧创作·····	387
参考文献·····	397
后 记·····	401

第一章 欧洲现实主义戏剧

现实主义戏剧传统源远流长，一直可以追溯到古希腊戏剧，亚里士多德的《诗学》早就为现实主义戏剧制定了规范。20 世纪初，欧洲现实主义戏剧发展迅猛，19 世纪 80 年代后由法国小说家左拉所创立的自然主义，脱胎于现实主义，因此，我们把自然主义戏剧也归为现实主义戏剧，况且，斯特林堡、霍普特曼等这些现实主义戏剧大师也都是从自然主义戏剧转为现实主义戏剧创作的，因此，我们的论述就从欧洲自然主义戏剧开始。

一、自然主义戏剧创作

法国小说家左拉根据老师丹纳的观点，建立了自然主义理论，主张用实验科学的方法来解释社会现象和精神活动，他认为，自然主义作家应该做到三点：一是应该用所描写的事实来证明某一科学定理（如遗传学的定理），不能仅仅是把事实“客观地”记载下来；二是应该着重研究环境对人的影响，要把人放在依据事实创造出来的环境中进行科学试验；三是应该超党派、超政治，不应该在研究和描写事实时做出判断。因此，根据自然主义创作原则写成的作品，总是着重对生活琐事、变态心理和反常事例进行详细描写，缺乏应有的艺术概括。应该指出的是，“在当代西方的某些剧作和演出中，对生活现象的生物主义解释以弗洛伊德主义的面目继续广为传播。”^①自然

①陈世雄. 现代欧美戏剧史（上）. 第 142 页，文化艺术出版社，2010