

第一卷

外国戏剧理论小丛书 MIRROR

德国表现主义戏剧 ——托勒尔与凯泽

[加拿大]雷内特·本森著

LITUN XIAO CONGSHU
WAIGUO XIJU

Waiguo xijulilun xiao congshu Mirror
Mirror waiguo xijulilunxiao cong
shu waiguo xijulilun xiao congshu W
Waiguo xijulilun xiao congshu W
mirror waiguo xijulilunxiaocong
shu mirror waiguo xijulilun
xiaocong shu mirror waiguo
cong xiao cong shu Wai
gshu cong

封面设计：马晓光

(第一辑) MIRROR · MIRROR

外国戏剧理论小丛书

德国表现主义戏剧 ——托勒尔与凯泽

[德] 托勒尔·本森 著

汪义群 译

中国戏剧出版社

German Expressionist Drama Ernst Toller and Georg Kaiser

根据 The Macmillan Press Ltd, 1984 版译出

内 容 提 要

本书着重介绍德国的表现主义戏剧，以恩斯特·托勒尔与格奥尔格·凯泽的作品在表现主义戏剧中的重要地位为主。由于德国表现主义戏剧在人的观念上有新意，语言简练，在莱因哈特等几位著名导演支持下，逐渐形成与众不同的表现主义的演出风格。有位批评家将它细分为三种类型：（一）精神型；（二）狂喊型；（三）自我型。

本书以托勒尔的《变形》和《群众与人》等的演出为基点，完美地展示了上述的不同风格。随着表现主义戏剧的诞生，新的舞台技术也应运而生，包括对新的舞台表现技巧的推动与发展。本书是研究德国当代戏剧的一部详备的参考读物。对于我国从事戏剧革新实验和表、导演工作者也有参考与借鉴意义。

责任编辑：张 榕

德国表现主义戏剧—托勒尔与凯泽

中国戏剧出版社出版

（北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号）

新华书店总店北京发行所 经销

河北省徐水县印刷厂 印刷

130 千字 787×1092 毫米 1/32 开本 6，375 印张 6 插页

1992 年 8 月第 1 版 1992 年 8 月第 1 次印刷

印数：1—1,000 册

ISBN 7-104-00376-2/J·196 定价：7.50 元

新登（京）字第 150 号 邮政编码：100086

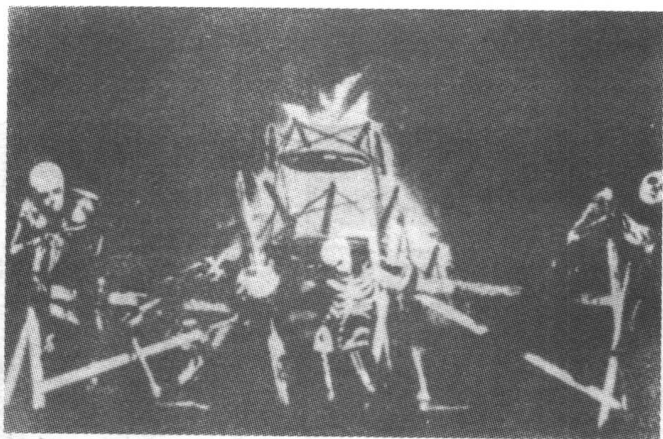
恩斯特·托勒(摄于 1927 年)

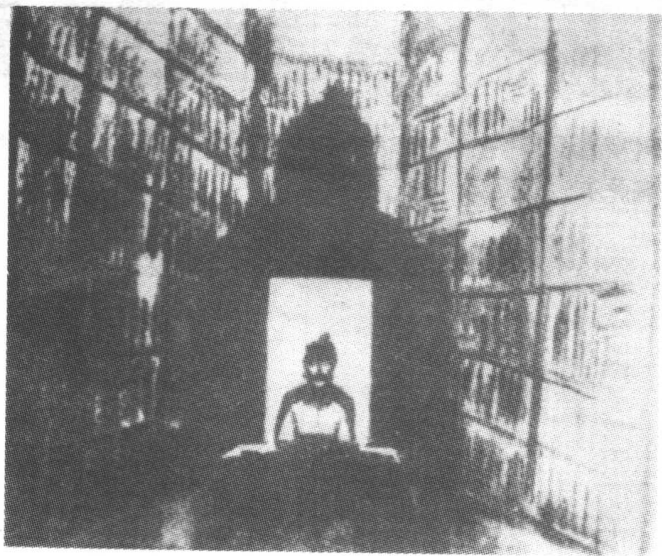
格奥尔格·凯泽(摄于 1922 年)

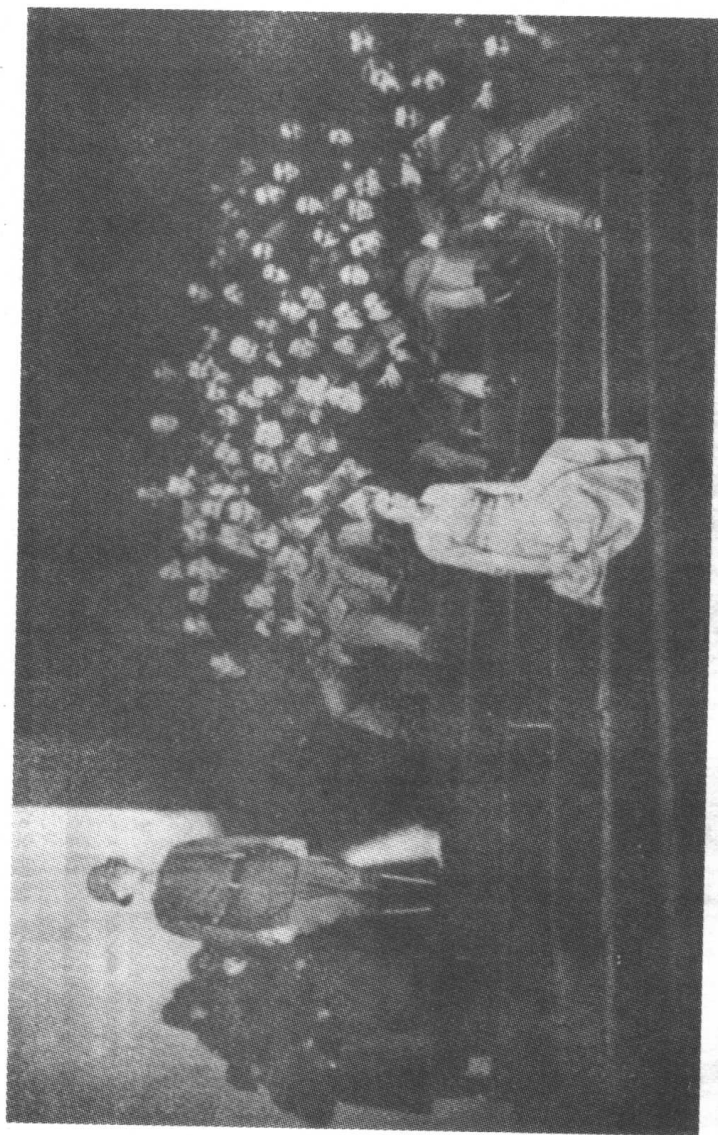
凯泽《从清晨到午夜》，1921 年，柏林。导演：巴诺夫斯基；布景速写：塞萨尔·克莱因。

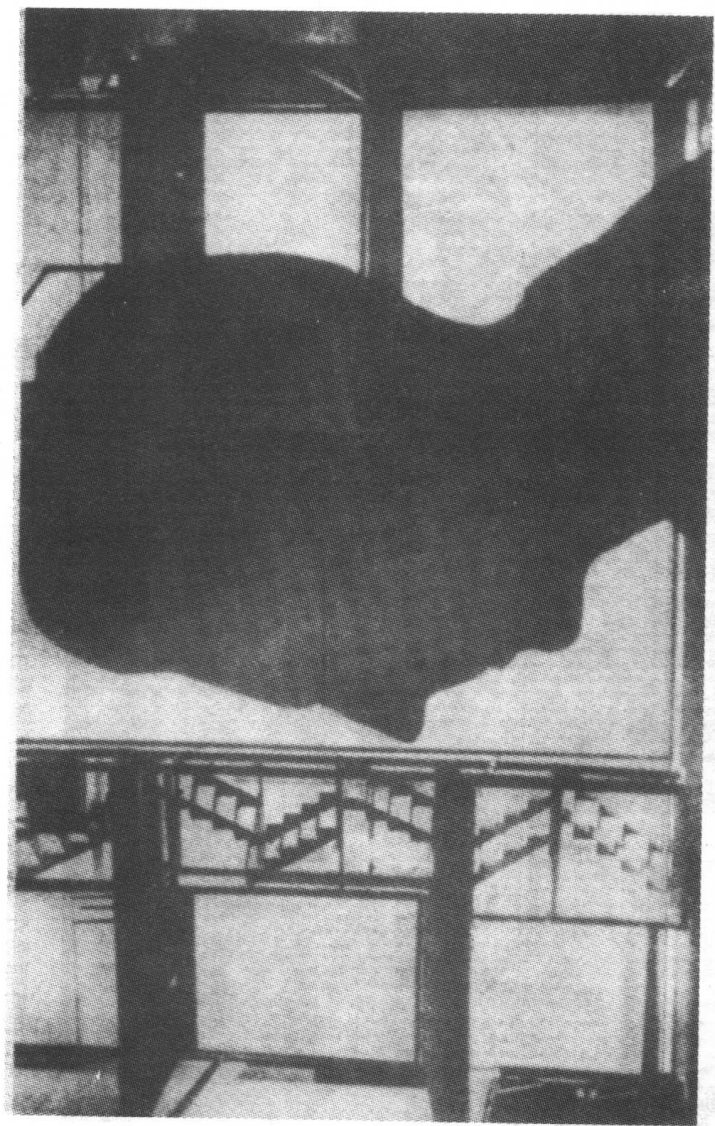
托勒《转变》剧照，柏林论坛剧院上演。导演：卡尔海因茨·马丁和罗伯特·内帕赫。

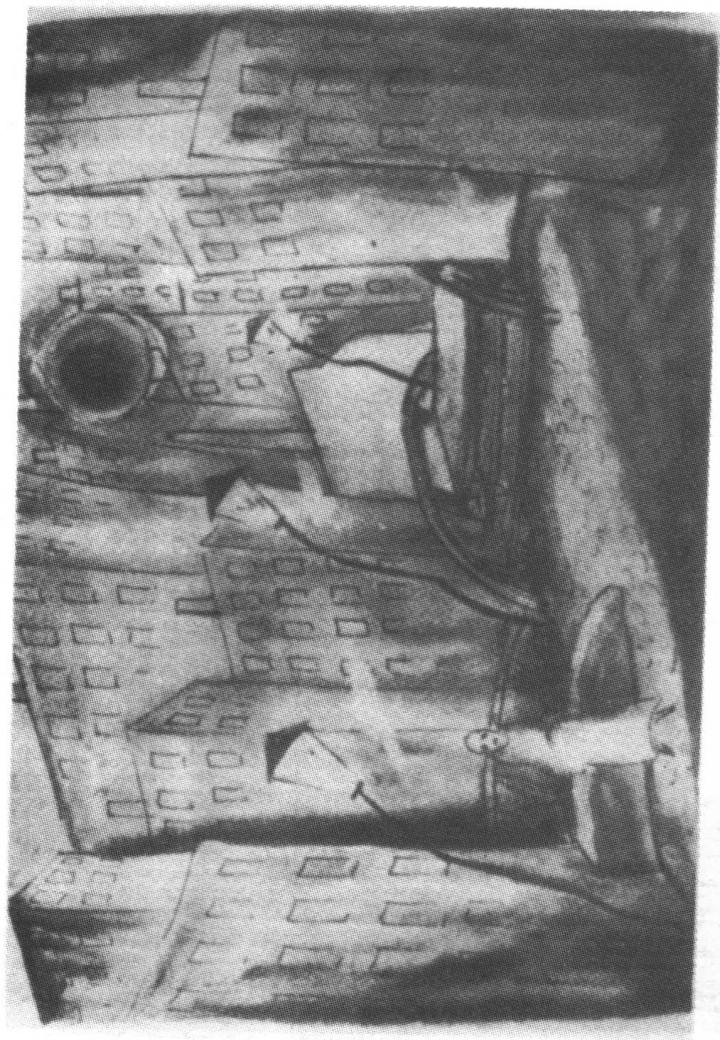
凯泽《地狱·道路·大地》，1920年，柏林莱辛剧院。导演：巴诺夫斯基；布景速写：塞萨尔·克莱因。

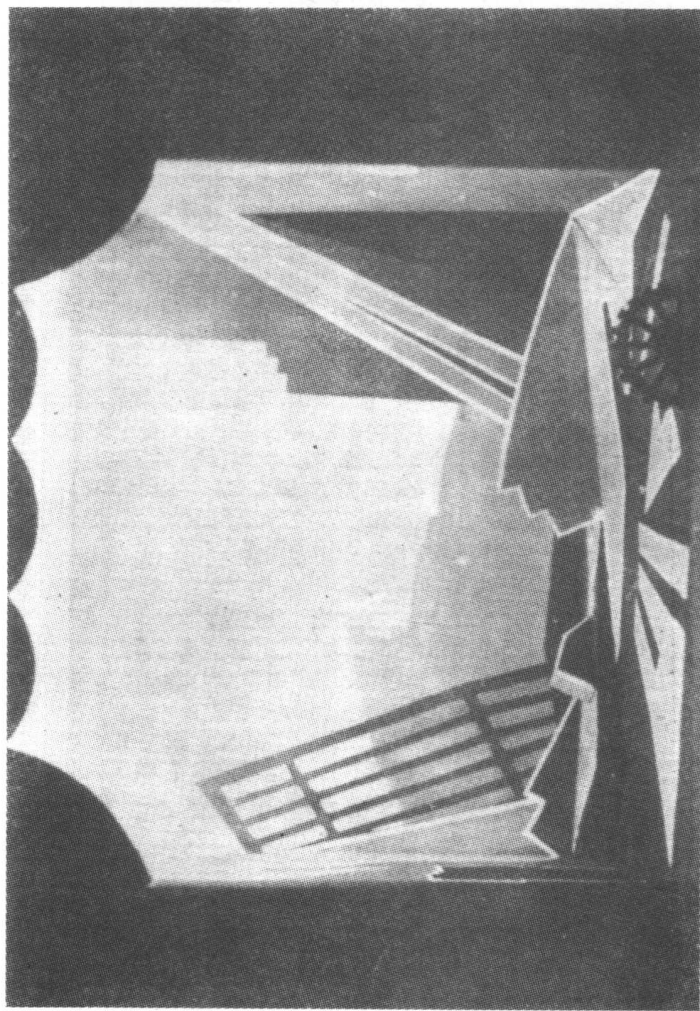
玛丽·迪特丽希在《群众与人》中的剧照，1921年，柏林人民剧院。导演：于尔根·费林。

皮斯卡托侧面像,背景系托勒《啊,这就是生活》的舞台设计模型,1927年,柏林。

布莱希特《夜晚的鼓手》布景速写。导演：法尔肯贝格，1922年，速写：奥托·赖格贝特。

凯泽《煤气》一剧的舞台设计。设计者：保尔·谢尔文，1923年，英国伯明翰轮换剧目剧院。

“MIRROR” 丛书

序

杨 知

戏剧理论，是对戏剧现象理性认识的结晶，又是引导戏剧冲破旧藩篱走向新发展的号角。戏剧理论的内涵，是对戏剧的发展规律、基本要素、艺术特征和社会功能等总体性问题的认识，以及对戏剧创作各个环节的深层的探索。戏剧理论的内涵，为戏剧的美学思想和创作法则提供了科学的阐释。因此，理论对戏剧的发展，无论在宏观上还是在微观上，都不惟具有认识价值，而且具有实践意义。

戏剧的发展进程表明，理论的力量是无可估量的，而戏剧对于理论的导向又是极其敏感的。这在戏剧发展的历史现象中，并不乏例证。

在欧洲，以古代亚里士多德《诗学》为滥觞的戏剧理论长河，源远流长，推动着戏剧的发展。《诗学》一文，第一次科学地阐明了文艺的美学概念，震古铄今，两千余年一直影响着戏剧的美学思想和艺术形式的发展，享有“法典”的权威。中世纪是欧洲戏剧的黑暗年代。以人文主义为思想武器的文艺复兴运动，震撼了整个欧洲，使人们在政治

上精神上从中世纪宗教神权的统治下解放出来。古典文艺的再生及人文主义文艺理论的蓬勃发展，为文艺美学思想从古代过渡到近代架设了桥梁，也为充满人文主义理想的诸如意大利即兴喜剧，西班牙的维伽戏剧，特别是英国的莎士比亚戏剧等的出现开拓了道路。承其余绪，在开创启蒙运动中，近代戏剧理论先驱狄德罗、莱辛辈以其《论戏剧艺术》、《汉堡剧评》等惊世之作，打破了文艺复兴之后反映封建贵族意趣的新古典主义的桎梏，进而唤起浪漫主义的觉醒，使欧洲大陆的戏剧弥漫一种新鲜活跃的近代气氛。矫揉造作、浮靡纤巧的古典戏剧衰落了，真实自然、散发朴素世俗情调的市民戏剧跃然行世。在此后的两个多世纪里，百家迭起，风气大开，理论建树，枝繁叶茂，一个个戏剧新浪潮因势起伏而前，走向现代，走到今天。理论在戏剧发展中的作用，突出的标志在于创造出新的戏剧形式和孕育出代表新的戏剧形式的伟大戏剧诗人。被奉为近代戏剧之父的易卜生，就曾自称他的创作得益于赫尔曼·赫特纳《论现代戏剧》的启迪甚巨。是赫特纳的理论使他意识到戏剧创作要去体察社会组织中的时代旋律，从而使他由一个浪漫主义作家转向批判现实主义的社会问题剧的创作，并以其典范之作，对世界产生巨大影响，为戏剧走向现代开了先河。往事辉煌，诸如此类，说明着理论的力量和戏剧的敏感，说明着戏剧的新事物因以生息、演进。毫无疑问，理论的力量，只有当它顺应前进的社会发展趋势，代表健康的社会审美心理时，才能赋予戏

剧的发展以无限生机。

戏剧形态、戏剧潮流以至戏剧理论本身的形成与发展，从根本上讲都是决定于社会的经济发展的，是和整个社会意识形态的发展联系在一起的，上述种种只是从现象上观察一下理论的功能所在，了解一下理论对戏剧革新与进步的认识价值和实践意义。

中国是个名副其实的戏剧大国。在世界戏剧之林巍然独树一帜足为民族骄傲的中国戏曲，以较完整的艺术形式出现，就已有八百余年历史。中国话剧，作为一种引进的外国戏剧形式，在将近百年的时间里，以其民族化现代化的成就，已经成为堪与戏曲并驾齐驱的大剧种。外国戏剧形式的引进，也使西方戏剧理论从亚里士多德到易卜生以至种种现代理论与思潮不可避免地在中国产生巨大影响，所及不仅在于话剧，在中国戏曲的革新与发展中，也不能低估这种影响的力量与作用。当然，传统深厚的中国戏剧，其理论方面的建设尽管未能与其无比丰富的作品同步发展，也无法与历史悠长、卷帙浩繁的欧洲戏剧理论等量齐观，但自明代以来，我国也已有数百余年较为系统的戏剧理论研究的历史，前贤所述，其见知博大，演论精深者，亦足与西方戏剧理论的传世之作交相彪炳，是我国戏剧宝库的重要遗产。值得注意的是，中国戏曲艺术及其理论从本世纪初期开始已经逐渐走向世界，并发生了空前的影响。当西方戏剧界惊奇地发现中国戏曲竟然早已进入

他们探索未及的艺术堂奥，并创造出如此精妙绝伦的表现形式时，许多人的兴趣转向中国，并且无论在理论研究上还是在艺术创新上都直接地接受了她的影响。人类精神需要和思维逻辑的同一性，决定了人们在戏剧的活动中也产生着相通的因素，因而不同地域之间的相互影响、彼此渗透，就为势所难免。现在，这种交流日益走向自觉，并因而出现比较戏剧这门新的学科。这是一种十分有用的学科，应当有意识地使之发展与完善，为创造人类共同的戏剧财富发挥作用。

时代在前进，戏剧要创新。我国社会主义戏剧的新发展期待着更加活跃的理论研究和更加深入的美学探索。我们的戏剧理论工作，除了对我国戏剧成就进行科学总结并进一步探赜索隐之外，还需拓宽艺术视野，旁征博采，从外国戏剧的理论与实践、当代与历史的艺术经验中汲取有益的东西。我国广大戏剧工作者对了解外国戏剧的历史与现状表现了浓厚的关注和兴趣。在冲破过去几十年自我封闭的理论窒息之后，一经开放，人们对了解外国戏剧的需求也随之而愈加迫切。有鉴于此，我们作为戏剧出版工作者无疑要向自己提出这样的要求：为当代的戏剧理论研究做出应有的努力和贡献。经戏剧出版社总编辑杜高同志建议，并委托我负责主编这套“外国戏剧理论小丛书”，以现当代外国戏剧理论著作为主，坚持“洋为中用”方针，旨在为社会主义戏剧文化建设服务。我们将这套丛书取名“MIRROR，”意在参考与借鉴，据以循名责实，使它真正

能够成为一面于读者有益的“镜子”。

参加这套丛书的书目讨论和编辑工作的，有萧曼、刘国彬、张榕、郝一星等同志。他们为这套丛书的出版付出了辛勤的劳动。

1992年3月

目 录

一、表现主义	1
二、恩斯特·托勒尔：艺术与政治	11
三、新人——诞生和受难	25
《变形》	25
《群众与人》	43
《机器破坏者》	56
四、人与社会	69
《亨克曼》	69
《啊，这就是生活！》	80
《哈尔牧师》	96
五、格奥尔格·凯泽：生活与艺术	103
六、新人——顶峰及衰落	118
《从清晨到午夜》	118
《加莱的公民们》	130
《获救的亚西比德》	141
七、技术与世界末日之战	155
《珊瑚》	155
《煤气·一》	164
《煤气·二》	174
《美杜莎的木筏》	181