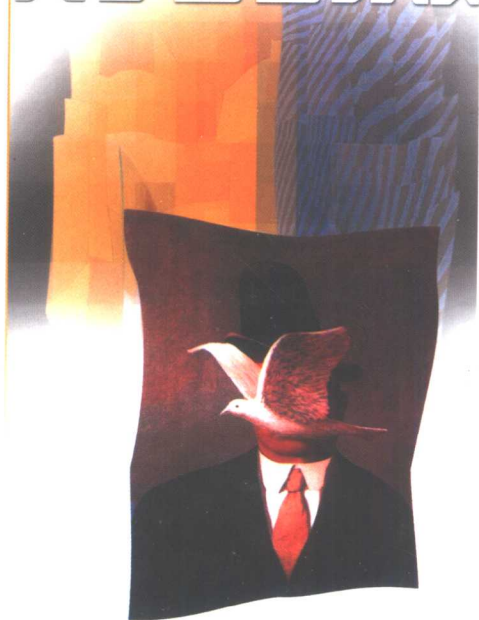

20世纪西方现代派

Drama

文字名著导读

丛书主编 / 王 宁 本卷编者 / 袁凤珠
天津人民出版社

戏剧卷

20 世纪最佳代理

20 世纪最佳代理
20 世纪最佳代理
20 世纪最佳代理

20 世纪最佳代理

20世纪西方现代派 文学名著导读

(戏剧卷)

丛书主编 王 宁

本卷编者 袁凤珠

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪西方现代派文学名著导读:戏剧卷/王宁主编.
天津:天津人民出版社,2000
ISBN 7-201-03426-X

I. 20… II. 王… III. ①文学-作品综合集-西方国家-
现代②戏剧文学-剧本-作品综合集-西方国家-现代 IV. I
11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 60523 号

本书文字和插图未经许可,不得转载,违者必究。

天津人民出版社出版

出版人:赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码:300020)

邮购部电话:(022)27314360

高等教育出版社印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 7.875 印张 16 插图

字数:142 千字 印数:1-3,000

定价:15.00 元

总 序

许多年前，在谈到 20 世纪的文学批评情势时，曾有西方批评家断言，这是一个比 19 世纪更注重理论的“批评的世纪”。这一断言尽管并非言过其实，但我们可以这样设想，若没有那些东西方优秀的文学大师们的辛勤耕耘和创作，我们的理论批评又从何谈起呢？也许我们可以说，20 世纪是文学批评的主体意识觉醒的时代，批评已经甩掉了作品的附庸之帽子，成了自满自足的独立文化现象和学科。如果情况确实如此的话，我们依然不可忽视那些为我们的批评家提供了一个个不可多得的文学文本的大作家，没有他们的参与，批评家和理论家只能面对一大堆古典作家的作品进行纯学究式的研究，无法参与今天的文学市场运作；另一方面，文学在当今时代也不会拥有如此之多的读者。而且，按照当今的文化研究理论家的看法，阅读和鉴赏优秀的文学经典作品，也是一条提高全民族文化水平的必要途径。由此可见，文学鉴赏就变得更有意义和价值了。我们决不可忽视对文学作品的阅读和欣赏，因为这样做的结果一方面可以使更多的读者对 20 世纪优秀的文学遗产有更全面、更深刻的理解，另一方面也可以为理论批评家们提供继续深入研究

的基点。这样看来,我们编写这套丛书就并非多余,而是有着一定的使用价值的。

20 世纪的西方文学界,确实是群星璀璨、流派众多的时代,我们完全可以从这一个个闪光的名字中窥见这一时期的文学成就之一斑:罗曼·罗兰、法朗士、乔伊斯、卡夫卡、普鲁斯特、肖伯纳、托马斯·曼、奥尼尔、纪德、艾略特、庞德、布莱希特、里尔克、福克纳、海明威、萨特、加缪、伯尔、聂鲁达、博尔赫斯、米兰·昆德拉、卡尔维诺、索尔·贝娄、加西亚·马尔克斯、托尼·莫里森等。他们的创作基本上覆盖了这个世纪的各种文学思潮、运动和流派。有些作家的创作在相当的程度上继承了 19 世纪欧洲现实主义文学的传统,并在新的形势下对现实主义作了必要的发展和扬弃;有些则置身于 20 世纪 20 年代处于高涨期的现代主义运动,并作为公认的现代主义文学大师而载入史册;有些以激进的先锋派实验而异军突起并迅速蜚声文坛;也有些崛起于战后的后现代时期的作家,则一方面致力于对现代主义进行反驳,另一方面又显示出某种程度上的回归现实主义,如此等等。由于我本人已经在很多场合下较为全面地论述过现代主义和后现代主义文学,此处便不想再过多地对之进行理论辨析,而只是想对本书的编写原则和方法作一些必要的说明。

毫无疑问,收入本丛书的西方作家和作品,大多是世界上第一流的作家,或在广大读者中有着广泛的影响,其中有相当一部分作家获得过诺贝尔文学奖,其作品大都已经有了中文译本,因而我们阅读和欣赏起来就比较方便。我们的编

写原则是以这些作品为中心,通过对作品本身的仔细阅读来加深对作家本人的全部创作的了解以及对该作品所反映的时代特征的了解。我们的撰写原

则并非学术研究而是文学欣赏,因此带有明显的撰写者本人的主体意识和观点。为了兼顾本书的权威性和可读性,在撰写这一

篇篇赏析文章时，我们既注意邀请本学科本专业颇有学术造诣的专家学者，同时也注意吸收对文学作品的鉴赏确有自己的独特见解的中青年学者的文章，因为后者也许更为接近广大青年读者和文学市场，并能反映出他们对文学作品的鉴赏要求 and 趣味。我们编写本丛书的目的决不是编写一部学术著作，也不是在编写一本教材，而是旨在向更为广大的普通读者提供一条进入西方现当代文学作品阅读和欣赏的捷径，同时也为外国文学专业的大学生提供课外阅读参考材料。因此有些公认的优秀作品由于至今未有中译本问世，我们也不得不忍痛割爱，或者留待以后再作补充。最后，应当指出的是，本丛书中所有文章仅代表每一位作者自己的观点，其中的谬误肯定在所难免。我们相信，广大读者在结合作品读完全书后会产生自己的新见解。如果能达到此效果的话，作为编者，我们也就聊以自慰了。

王宁

1998 年于北京语言文化大学

目 录

- [1] **走进幻想与梦魔的世界**
——20 世纪欧美戏剧概况 袁凤珠
- [11] **未来主义戏剧的宣言**
——评马里内蒂的《他们来了》 马剑飞
- [23] **表现主义的代表剧作**
——读施特恩海姆的《资产阶级英雄生活》 张 敏
- [35] **“出路在何方”**
——评凯泽的《从清晨到午夜》 朱 兵
- [47] **托勒的《转变》**
——一部典型的“场景剧” 张 敏
- [57] **《万能机器人》**
——恰佩克的“黑色乌托邦” 朱子仪

- [73] “关于古代和现代生活的八场喜剧”
——评尤金·奥尼尔的《毛猿》 何 肖
- [97] 为自由而战
——评萨特的《苍蝇》 袁树仁
- [111] 萨特的《死无葬身之地》
——一部成功的“情境剧” 朱子仪
- [129] 荒诞派戏剧的经典之作
——评尤涅斯库的《秃头歌女》 袁树仁
- [145] “弗拉戴里尼兄弟搬演的帕斯卡尔《思想录》”
——评贝克特的《等待戈多》 袁树仁
- [167] “无人的舞台”
——读热内的《女仆》 袁凤珠
- [179] 阿达莫夫和他的荒诞派代表作
——《侵犯》 朱子仪
- [195] 一部“威胁的喜剧”
——读品特的《生日晚会》 袁凤珠
- [213] 勇于创新美国剧作家
——爱德华·阿尔比和他的《美国之梦》 朱 琳
- [229] 《愤怒的回顾》
——塑造脱节了的时代的反英雄 朱子仪

走进幻想与梦魇的世界

——20 世纪欧美戏剧概况

20 世纪上半叶曾发生过的两次残酷的世界大战给人类带来了巨大的灾难，而科技的进步和工业化程度的提高则使世界很快进入了原子时代。时代在进步，但是世界并不平静，巨大的政治动荡震撼着全球。各个时期的社会变革必然导致直接反映社会的文化艺术包括戏剧的变革。在戏剧方面，现实主义不再是唯一的表现形式，20 世纪先后出现了自然主义、象征主义、表现主义、超现实主义、未来主义、存在主义以及荒诞派等各种现代主义流派。现代主义艺术是在资产阶级的非理性主义、极端主观主义以及尼采的“上帝死了”等思想观念基础上发展起来的。现代主义戏剧的特点是反对古典主义传统，摒弃现实主义呆板、机械的表现手法，追求题材和技巧上的新奇，在精神上带有歇斯底里的疯狂性质。他们运用弗洛伊德的精神分析理论来描述梦境的、神秘的王国。作者创作时任意妄为，疯狂地表现自我，手法荒诞离奇。

19、20 世纪之交，批判现实主义的戏剧
对封建主义和资本主义的种种丑行进行

了揭示与批判，对下层人民表示了同情。此时的戏剧开始走向“非情节化”。

19 世纪 60 年代法国文艺理论家泰纳提出了自然主义理论，他把心理因素归结于生理因素，强调人的性格是由本能决定的。左拉首先接受了自然主义理论，开创了自然主义戏剧的先例。斯特林堡的《朱丽小姐》是典型的自然主义戏剧，它强调朱丽小姐是因为受到鲜花的刺激与生理上的情欲冲动才被男仆征服的。

颓废派和象征主义是 19、20 世纪之交资产阶级意识形态危机的一种表现。面对日益尖锐复杂的社会矛盾，人们感到惊恐与绝望。颓废派采取的是逃避现实的态度，他们不再描写生活，只一味追求形式美，对反常的、变态的现象进行美化。象征主义表现的是主观的内心世界，追求一种虚幻、神秘的观念。梅特林克的《不速之客》用一个盲人听到的各种声音来预示死亡：门的吱呀声、花园里尖细的吱吱声、楼梯上的脚步声……只闻其声不见其人。表现主义在第一次世界大战前夕以及大战期间十分兴盛，此时的世界正为惊慌、恐惧和悲哀的气氛所笼罩，人们经历着精神危机。

表现主义戏剧试图用舞台形象反映心理的及精神的真实，表现人类潜意识的东西。剧作家试图用戏剧反对资本主义社会，反对物质主义，反对战争，也反对一切传统。其戏剧情节紧张，极富号召力。表现主义的手法离奇，斯特林堡曾主张“在激乎其激的真实基础上展开想象形成新的图像：把记忆、经历、杜撰、荒唐和即兴混为一体”，“剧中人被割裂、交叉、重叠，被蒸发、凝固、离散、会聚”。

德国剧作家恩斯特·托勒在《转变》

运用了许多荒诞的场面，比如在火车上、战壕里、医院里，来来去去的士兵像一个个幽灵，死了的人抖落着身上的烂肉从墓穴中爬出来，他们对被士兵奸污致死的姑娘说：“……你死在暴力下，……天哪，可我们不也跟你一样！”怪诞的形象解释了战争对人的残酷迫害，无论是对百姓还是对士兵。德国剧作家格奥尔格·凯泽的《从清晨到午夜》中只有“出纳员”、“银行经理”、“警察”等，这是表现主义的另一特征即人物是无个性的，是象征符号式的；又比如托勒的《群众与人》中的主人公是“女人”和“无名氏”。托勒的其它作品还有《捣毁机器的人》、《请注意：我们还活着》等，凯泽的其它作品还有《加莱的市民》、《瓦斯》、《瓦斯二》等。

美国尤金·奥尼尔的《毛猿》具有极强的象征意义，远洋巨轮代表文明社会，舱底的锅炉房则像动物园里囚禁动物的笼子，象征下层社会的劳动者像猴子一样被禁锢在社会最底层。《琼斯王》用表现主义手法外化琼斯的内心独白。树林从两侧合拢形成一堵高墙，琼斯被包围在阴森可怕的黑暗之中，他的心跳与丛林里的鼓点声同步跳动，并且随着鼓点的加快而加快。他由于精神紧张而产生幻觉。

捷克的恰佩克也是一位伟大的表现主义剧作家。他的剧作《万能机器人》和《昆虫生活》运用表现主义手法创造出既怪诞离奇又富有真实感的幻想世界。他的表现手段对戏剧艺术的发展产生了极大的影响。

超现实主义是一战之后在法国文艺界兴起的反叛资产阶级传统文化思想的运动。其戏剧强调舞台道具的作用，具有怪诞神秘的喻意，音响效果强烈刺激。超现实主义戏剧对以后阿达莫夫等荒诞派戏剧的影响尤为深远。主要

代表人物及作品有法国的阿波里奈尔和他的《房客의 逃亡》、《蒂雷西亚的乳房》等,以及科克托的《埃菲尔铁塔上的婚礼》。

马里内蒂是意大利未来主义的领袖之一。未来主义起源于一战前后,意大利剧作家在战后进行了各种试验,包括怪诞剧、未来主义戏剧等。未来主义持反人道主义、反理性的观点,鼓吹极端无政府主义、虚无主义、反理性主义,提倡“摒弃全部艺术遗产和现存文化”。

《他们来了》是马里内蒂的代表作,没有情节,剧很短,没有戏剧冲突,全局只有三句台词和一句谁也听不懂的话。人们在等待客人到来,桌椅被搬来搬去,灯光变换迷离,舞台被神秘气氛所笼罩。马里内蒂剧作对皮兰德里和尤奈斯库的创作均产生了不小的影响。

谈论西方戏剧不能不提皮兰德里,他算得上是现代欧洲最具独创性的戏剧家之一,评论家认为他是戏剧领域“冲锋陷阵的勇士”。他在戏剧中借助怪诞离奇的情节指出生活中充满荒唐,人们不得不带上“假面”以进入虚幻的现实之中。他的著名剧作《六个寻找作者的剧中人》利用戏中戏的手法把虚幻与真实糅合在一起,使人感到生活的不可捉摸。

第二次世界大战带给人们的灾难彻底打破了人们的希望和幻想,产生于法国并盛行于欧洲的存在主义流派的哲学基础是人生是荒诞的。安德里·莫洛亚在《论让—保罗·萨特》一书中说,存在主义作家成功之处在于他们“把这

种哲学运用于小说和戏剧中,为小说和戏剧增加了量,带来了反响。而反过来,小说和戏剧赋予存在主义现代思想中一种不经这些作品体现便永远不含有的威力”。存在主义戏剧

正是以其荒诞的情节或神话故事揭示了世界与人生的荒诞性。与荒诞戏剧不同的是,存在主义剧作家们使用“理性戏剧”宣传非理性主义的存在主义哲学,例如在德国占领时期,法国剧作家借用古希腊神话宣传反法西斯思想。萨特的《苍蝇》和阿里努伊的《安提戈涅》以古典剧形式来表现其哲学思想,剧中充满寓意。

让-保罗·萨特是存在主义的代表人物,不仅是小说家和戏剧家,还是哲学家和文学理论家。他的诸多剧作包括《苍蝇》、《禁闭》、《死无葬身之地》、《毕恭毕敬的妓女》、《肮脏的手》、《魔鬼与上帝》、《特罗亚的妇女》等。《苍蝇》借用神话中俄瑞斯忒斯杀死生母及其情人替父报仇的故事提出人的“自由选择”的问题。萨特借俄瑞斯忒斯之口说出:“我既不是主人,也不是奴隶,朱庇特,我就是我的自由。”“……尽管有千百条道路引导我返回你的自然,我却只能走我自己的路,因为我是一个人,……每个人都应该开创自己的路。”他在剧中提出了存在主义的“绝对自由”,以激起在德国法西斯统治下的法国人民的反抗意志。

荒诞派戏剧虽然不是有组织的流派,它却因其完全背离传统戏剧的规律成为一种新型的戏剧,在 20 世纪中期备受世人关注。荒诞派戏剧的提法因英国戏剧评论家马丁·艾斯林在 1960 年出版《荒诞派戏剧》一书而被人们接受。它产生于 50 年代,由于人们对冷战的恐惧,加上科技大大改变了世界,人们处在压抑、苦闷和忧虑之中,把世界看作是疯狂的进而认为人的存在是毫无意义的。它的确在思想上是受到存在主义关于“世界与人生是荒诞的,人是孤独的”哲学观点的影响,所不同的是,它采用非理性的形式来表达荒诞

的内容。

荒诞派最主要的代表人物及其重要作品是：欧仁·尤奈斯库（移居法国的罗马尼亚剧作家），作品有《秃头歌女》、《上课》、《未来在蛋中》、《椅子》、《阿麦迪的脱身术》、《新房客》、《犀牛》、《国王正在死去》等；塞缪尔·贝克特（移居法国的爱尔兰作家），作品有《等待戈多》、《结局》、《啊，美好的日子》、《最后一盘录音带》、《玩耍》、《呼吸》等；阿瑟·阿达莫夫（俄国出生的法国剧作家），作品有《侵犯》、《弹子球机器》、《保罗·保利》、《禁区》等；让·热内（法国作家），作品有《女仆》、《严加监视》、《阳台》等；爱德华·阿尔比（美国剧作家），作品有《动物园的故事》、《美国之梦》、《谁害怕维尼尼亚·伍尔夫》等。

埃斯林在比较传统戏剧与荒诞派戏剧时是这样归纳的：“假如说，一部好戏应该具备构思巧妙的情节，这类戏（按：指荒诞派戏剧，下同）则根本谈不上情节或结构；假如说，衡量一部好戏凭的是精确的人物刻画和动机，这类戏则常常缺乏能够使人辨别的角色，奉献给观众的几乎是动作机械的木偶；假如说，一部好戏要具备清晰完整的主题，在剧中巧妙地展开并完善地结束，这类戏既没有头也没有尾；假如说，一部戏要作为一面镜子照出人的本性，要通过精确的素描去刻画时代的习俗或怪癖，这类戏则往往使人感到是幻想与梦魇的反射；假如说，一部好戏靠的是机智的应答和犀利的对话，这类戏则往往只有语无伦次的梦呓。”

《等待戈多》中的两个流浪汉在等待一个叫戈多的人的到来。戈多没有来，什么也没有发生，第二幕又把第一幕重复一遍。《等待戈多》就是这样一个无头无尾的戏。《犀牛》中一

群人变成犀牛后以自己的犀牛形象为美，尤奈斯库以此来表现人的异化。《等待戈多》中的幸运儿发表的演说长达好几页，但全是毫无逻辑的词与词组的拼凑，听起来不知所云。贝克特的《呼吸》干脆既无人物又无台词，只有一堆垃圾和呼吸声。

随着荒诞派戏剧的表现手法越来越离奇，终于“走到了尽头”，这种表现形式终于成为过去，然而它对戏剧形式的大胆尝试的影响是深远的。

在荒诞派戏剧在法国及部分欧洲国家兴盛之时，批判现实主义却在英国和美国重新兴起。他们不但反对法西斯主义，还反对种族主义、军国主义、殖民主义等。这一时期著名的美国剧作家有田纳西·威廉姆斯和阿瑟·米勒。威廉姆斯的《玻璃动物园》、《欲望号街车》以及米勒的《推销员之死》均深受广大观众欢迎并久演不衰。

以约翰·奥斯本为代表的现实主义剧作家在英国的五六十年代深受观众喜爱，因为他们的戏剧反映了当时英国广大中下层人民对当时英国社会现状的不满。这批作家被称为“愤怒的青年”。“愤怒的青年”派剧作家们以寻常百姓的日常生活为题材，取代了传统戏中的王公贵族、英雄美人，让戏剧这种艺术形式塑造百姓形象，反映百姓生活。在题材上以反映战后英国的现实生活和道德问题为主，反映了中下层人民的愤懑情绪。他的《愤怒的回忆》主人公是一个愤世嫉俗的小人物，既无崇高理想，又不具备高尚道德情操，整天怨声载道，以折磨出身高贵的妻子为乐，以发泄对贵族的不满。奥斯本的其它剧作还有《卖艺人》、《不能承认的证据》、《阿姆斯特丹的旅馆》、《看它塌毁》等。

其他英国作家及作品还有阿诺德·韦斯克及其三部曲《大麦鸡汤》、《根》、《我在谈耶路撒冷》。约翰·阿登和布伦丹·贝汉及其现实主义作品也深受欢迎。

品特是一个有争议的作家，有人称他为英国的荒诞派戏剧代表人物，也有人因他剧作的题材与“愤怒的青年”派同出一辙，都以表现下层人民的生活为主，而且背景中必定离不开“厨房水池”剧的厨房，作为表现平民生活的手段，因而认为他当属“愤怒的青年”派。但是更多的评论家认为，他的剧作具有双重特点。他的《生日晚会》带有明显的两种特征，既表现了平民百姓的日常生活，又在语言风格、情节荒诞方面体现了荒诞派戏剧特征，该剧揭示了人对外部世界的恐惧感。其它作品包括《房间》、《升降机》、《归家》、《虚无乡》等。

总之，虽然 20 世纪经济与科学技术的高度发展给人类带来物质的富裕，但是两次世界大战和其后的冷战带给人类的却是灾难和精神危机，因而出现了认为世界是荒诞的、非理性的哲学思想。这一哲学思想被用现代主义（包括后现代主义）的戏剧等文艺形式表现出来。现代主义的各种流派如自然主义、象征主义、表现主义、超现实主义、未来主义、存在主义、荒诞派、后现代主义等均对世界上各种丑恶行径进行了不同形式的揭露与批判。它们一个接一个地登上舞台，促进了 20 世纪戏剧舞台的发展与繁荣。

袁凤珠

