

文艺理论研究丛书

XIFANGXIANDAIXIJIYISHULUN

西方现代

戏剧艺术论

杨文华◎著

孙铭有◎主编

刘清海◎副主编

上

大众文艺出版社

J805.5

1

1

西方现代戏剧艺术论

杨文华 著

上

大众文艺出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

西方现代戏剧艺术论/杨文华著

—北京:大众文艺出版社,1999.12

(文艺理论研究丛书/孙铭有主编)

ISBN 7—80094—857—9

I. 西…

II. 杨…

III. 戏剧—艺术评论—西方国家—现代

IV. J805.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(99)第 75464 号

西方现代戏剧艺术论

大众文艺出版社出版发行

(北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编:100009)

北京市通州富达印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 14.75 字数 214 千字

2006 年 9 月北京第 2 版 2006 年 9 月北京第 1 次印刷

定 价:498.00 元(全十六册)

版权所有,翻版必究。

大众文艺出版社发行部 电话:84040746

北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编:100009

前言

在这世纪之交，展现在读者面前的这套“文艺理论研究丛书”，是山西师范大学中文系审美文化研究室的同仁献给国庆五十周年和新世纪的一份礼物。

人们一向认为文艺理论的发展是落后于文艺创作的，这当然不无道理，因为一切理论都是实践经验的总结。然而，只要我们回顾一下新时期以来我国文艺理论发展的景况，就会惊异地发现，随着社会主义文艺创作的空前繁荣，文艺理论研究也取得了建国以来最为辉煌的成就。无论是马克思主义文论、文学基础理论、中国古代文论、西方文论和美学的研究，还是文艺新学科的建设，都出现了人才辈出、硕果累累的喜人景象。20年来已出版各类文艺理论研究论著数百部，发表学术论文不计其数。

更引人注目的是文艺理论研究方法的变革，将系统论、比较文学、心理学和人类学等相关学科的理论方法引入文艺理论研究，也吸纳了西方现代主义文论一些成果；拓宽了人们的眼界，能够从多角度、多层次、多方位对文艺理论进行勘察和建设；克服了“左”倾思潮的影响，摒弃了形而上学思想方法，而从实际出发，实事求是的原则和唯物辩证法得到了高扬。

在我们为成就感到欣喜的同时，也看到新时期文艺理论研究还有不如人意的地方。例如马克思主义文论、中国古代文论、西方文论研究互不搭界；美学、文学基础理论研究与应用研究脱节；文艺理论与哲学、历史、宗教、道德等相关的文化研究，也缺乏联系。再如我国文艺理论的发展究竟走一条什么样的道路问题，还没有真正的解决。这些在一定程度上阻碍了文艺理论的更大发展。为此，我们研究室组织马克思主义文论、中国古代文论、西方文论和美学方面的同志，从不同角度对文艺理论展开研究工作，企望走一条从中国古代文论和西方文论汲取精华，总结我国文艺实践经验，经过美学的熏陶，发展中国特色的马克思主义文论的道路。这就是我们撰写出版这套丛书的初衷。我们正是沿着这个思路，联系我国文艺实际，结合自己教学经

验，经过长期研讨，精思竭虑，辛勤耕耘，终于迎来了金秋的收获季节。

这套丛书有八部学术著作：

其中研究马克思主义文艺思想的一部。孙铭有教授的《马列文论新探》，这是新时期以来，探讨马克思主义文论的系列论文集。一部分论文是对马克思关于艺术领域内不平衡规律、恩格斯文艺典型观、列宁的作家作品论、毛泽东“两结合”创作方法、邓小平文艺管理思想、我国马克思主义文论发展经验教训的总结等基本理论的探索；另一部分论文是运用马克思主义文艺观，对文学理论、文艺批评和文化学思想研究实践中提出的重大问题从理论上所做出的回答；提出和解决了文艺创作、文艺批评和文艺理论研究中一些争论不休的问题。

研究中国古代文论的两部。秦德行（硕士）、王安庭副教授的《中国古代文论概要》，以马克思主义文论为指导，以西方文论为参照，系统而扼要地阐述了古代文论深化、开拓的历史，深入阐述中国古代文论中的文质、情志、形神、风骨、意象、神韵、意境、风格、通变和小说、戏曲理论中有关人物、情节、结构、庄与谐、赞与讽等范畴理论；还论及文学批评鉴赏的方法、态度，诸如知人论世、以意逆志、覘文见心等。还将《文心雕龙》、

严羽诗论、金圣叹和王国维等巨著、巨子作为阐述重点。张一平（博士）副教授的《中国古代诗话风格论》，以诗话论述诗歌风格为切入点，力图全面探究诗话对诗歌风格之论述。通过考辨诗话风格，以正其源；详论诗歌与“气运”之关系，以摆正时代之位置；考察人在诗歌风格之行为，以审视人之作用；推敲格调与形之品位，以求其地位；总结风格神韵之妙，以追溯古人之高远；概括气味之类，以切磋滋味之品尝。具体辨析了含蓄、自然、清淡、奇丽、雄浑等重要诗歌风格，以求触类旁通，提出了一些富有创见的学术观点。

研究西方文论的两部。亢西民副教授的《西方小说形态论纲》是我国首部系统探讨西方小说产生、发展、形态演变规律，以及不同时期不同小说体裁的形态构成、创作理论与实践的专著。它打破了以往西方文学史、体裁文学史，以政治文化运动、社会历史形态划分文学时代的惯例，确立小说整体观念，从制约小说生成发展、形态构成等因素出发，划分小说发展阶段，探讨西方小说的溯流演变、不同时期不同小说体裁的生成及形态特征、小说理论、审美时尚对小说创作的影响等课题。杨文华副教授的《西方现代戏剧艺术论》，是我国一部较早系统探讨西方现代戏剧中的“内向化”与“哲

理化”两大倾向的专著。它论述了两种倾向的源流、成因、艺术表现特征以及对中国话剧的影响；着重探讨了几位不同时期、不同流派的戏剧大师对戏剧“内向化”或“哲理化”所作的大胆探索，在艺术形成、艺术手段等方面的独特创造。

研究文艺美学的两部。张天曦（博士）副教授的《20世纪中国美学四家论稿》，专论20世纪对中国美学作出突出贡献并产生了重大影响的美学家王国维、朱光潜、李泽厚、蒋孔阳等人的美学思想。通过对他们的美学思想的分析，以期达到对20世纪中国美学的整体精神及其所蕴涵的独特民族文化韵味的深入透视。王有亮（硕士）讲师的《汉语美学》认为汉语对汉语文学不仅是工具、媒介，还有更重要的作用。“汉语美学”概念的提出，力图恢复汉语在文学中的美学地位。汉语具有丰富的美学资源，它本身就是审美的对象。本书从汉语美学的涵义、本质、特性及其对汉语文学创作的美学意义进行了深入而系统的探讨。

研究电影艺术理论的一部。裴亚莉（博士）的《电影语言现代化再认识》，从电影的戏剧性、蒙太奇、长镜头、文学性等方面，系统地论述了电影语言现代化问题。并且把它放在世界电影史

的发展过程和氛围中、放在中国电影理论建设史和创作史上进行研究的，有对不同观点的辩驳，也多有个人独到的见识。

这套丛书的作者，努力做到观点鲜明，多有新见：填补理论研究空白、向新学科探进、提出回答文艺实践中出现的新问题、辩驳错误观点。材料翔实，论据充分，论证清晰。它是集可读性、知识性和学术性于一体的理论著作。它也是文艺理论研究、汉语言文学和艺术专业以及文艺学硕士研究生、本科生、成人教育学员学习马克思主义文论、文学概论、中国古代文论、西方文论和美学的参考书和教材。

这套书能够顺利出版，是山西师范大学学校、科技处、中文系领导重视、关怀和资助的结果，也得到了大众文艺出版社大力支持和帮助。在这里一并表示衷心感谢。

山西师大中文系

审美文化研究室

孙铭有

1999年3月11日

目 录

前言	(1)
引言	(1)

第一编 “内向化”戏剧艺术论

第一章 “内向化”戏剧概论	(22)
一、“内向化”倾向的源流及成因	(22)
二、“内向化”戏剧的艺术表现特征	(36)
三、“内向化”戏剧对中国话剧的影响	(45)
第二章 莎士比亚的心灵悲剧	(58)
一、心灵世界的悲剧	(59)
二、揭示心灵的艺术方式方法	(76)

第三章 梅特林克的象征主义戏剧		(97)
一、静态剧和其他象征剧		(98)
二、内向性特征		(111)
第四章 契诃夫的心理现实主义戏剧		
.....		(122)
一、生活化的戏剧		(123)
二、内在的戏剧性		(135)
三、心理剧的双重结构		(155)
第五章 奥尼尔的心理剧		(170)
一、各种风格的心理悲剧		(171)
二、人物的心理冲突		(187)
三、表现心理活动的手段		(199)

第二编“哲理化”戏剧艺术论

第六章 “哲理化”的戏剧概论		(212)
一、“哲理化”倾向及特征		(212)
二、“哲理化”戏剧对中国话剧的影响		
.....		(225)
第七章 易卜生的“讨论”式戏剧		(237)
一、社会问题剧		(238)
二、“讨论因素”戏剧化的技巧		(249)

第八章 布莱希特的“间离”式戏剧	(267)
一、叙述体戏剧理论的建立	(268)
二、叙述体戏剧的“间离效果”	(280)
三、叙述体戏剧的双层次布局	(297)
第九章 萨特的哲学化戏剧	(316)
一、存在主义哲学	(317)
二、哲学化的戏剧	(324)
三、戏剧哲学化的艺术方法	(343)
第十章 荒诞派的“直喻”式戏剧	(354)
一、荒诞剧的外部特征	(355)
二、荒诞剧的哲理内涵	(368)
三、荒诞剧的直喻手法	(380)
四、荒诞剧的结构规则	(389)

引言

西方戏剧一般以 19 世纪末为界线，分为传统戏剧和现代戏剧。这样划分的依据是各自所遵循的不同戏剧观、不同戏剧规则。西方传统戏剧源远流长，蔚为壮观。自形成之日起，历时 2400 多年，经历了古希腊罗马戏剧、中世纪宗教剧和城市戏剧、文艺复兴时期人文主义戏剧、17 世纪古典主义戏剧、18 世纪市民戏剧、19 世纪初期浪漫主义戏剧、19 世纪中后期现实主义戏剧。虽几经发展变化，由“事神”的艺术到“事人”的艺术，由描写上层人的生活到再现普通人的生活，但万变不离其宗，始终遵循的是亚里斯多德所奠定的戏剧理论原则。西方传统戏剧有过自己的辉煌，出现过一批又一批杰出的戏剧家。但随着社会的发展，传统戏剧

越来越显得观念陈旧、形式单一，到19世纪后期，已远远不适应表现变化万千的时代，严重束缚了戏剧的发展。加之，戏剧的商业化倾向越来越严重，逃避现实、歪曲生活，追求离奇的情节、精巧的结构，单纯制造剧场效果以迎合观众的情节剧泛滥一时，致使戏剧长期落后于文学，落后于时代。传统戏剧已逐步走向死胡同，戏剧改革势在必行。

19世纪又是一个科学技术日新月异的世纪。泰纳的决定论、达尔文的进化论、贝尔纳的遗传学说等最新科学成果不断涌现，揭开了一切遮盖着的帷幕，大大开阔了人们的眼界，特别是给作家们开辟了新的思维领域，带来了从未出现过的新的美学原素，呼唤他们跟着科学一道前进。在这样的年代里，那种浅薄的、虚假的情节剧虽泛滥一时，但决不可能总是占据统治地位。正如左拉所言：“调查和分析的运动——这个十九世纪的主要运动——要在一切科学和艺术的领域里掀起一场革命，却把戏剧艺术孤立，搁置一旁，这似乎是不可能的事。”^① 时代呼唤着戏剧改革，呼唤着新戏剧的出现。应时代的要求，在西方兴起

^① 左拉《自然主义的戏剧》，《古典文艺理论译丛》，第7辑，第173页。

了一股戏剧革新的浪潮，史称：“新戏剧”浪潮。“新戏剧”标志着西方现代戏剧的开端。它出现于19世纪70—80年代，很快风靡整个欧洲，涌现出一大批富有革新精神和创造性的剧作家，他们抱着同旧传统决裂的决心，不断抛弃陈旧的戏剧手段，努力创造新的技巧。其代表作家有左拉、易卜生、霍普特曼、斯特林堡、梅特林克、肖伯纳等。这些作家分属不同流派，大都是各种戏剧流派的开拓者、创建者，标明“新戏剧”是由许多流派汇合而成。

为新戏剧的诞生而大声疾呼的第一位作家是左拉。左拉是自然主义理论的创建者。1861年，他在《自然主义的戏剧》一文中猛烈抨击了逃避现实、执迷于“过去和抽象之中”的浪漫主义戏剧，提出“万事万物皆有诗”的著名论断，提倡“清除舞台，创造一个新世界，摆脱一切传统，在生活中吸取素材。”^① 劳逊说“左拉的戏剧理论是走在当时戏剧理论的前面的”^② 左拉对戏剧革新起了很大的推动作

① 左拉《自然主义的戏剧》，《古典文艺理论译丛》第7辑，第182页。

② 劳逊《戏剧与电影的剧作理论与技巧》，中国电影出版社1987年版，第72页。

用，在他身后形成了一个自然主义流派，霍普特曼、斯特林堡曾经是他的追随者。现代戏剧之父易卜生的“社会问题剧”“吸住了整个欧洲，并且在戏剧艺术上开创了一个新派”^①。他的后期创作又由写实主义转向了对象征主义的探索，他的剧作划定了“传统”与“现代”戏剧之间的界线，后起的各戏剧流派都将他奉为自己效法的一代宗师。不久，斯特林堡、霍普特曼、梅特林克等戏剧大师们，也纷纷开始了对象征主义、表现主义等新的戏剧艺术的尝试。从此，西方戏剧由对人的外部世界的描绘，转向了对人的精神世界的探索，由再现的艺术向表现的艺术过渡，由重行动转向了重思辨，淡化情节、淡化冲突，内向化、哲理化，逐步成为众多戏剧艺术家追求的共同目标，两千多年来亚里斯多德所奠定的戏剧法则被彻底动摇，由此拉开了现代戏剧的帷幕。

20 世纪的西方戏剧舞台，是一个奇花纷呈、千姿百态的五彩世界。在短短半个多世纪里，出现了比西方戏剧史上所有时代的总和还要多的戏剧形式和艺术流派，传统现实主义一统天下的单一格局被

① 肖伯纳《易卜生戏剧的新技巧》，《文学研究集刊》（三），第 277 页。

彻底冲破。先是现代主义戏剧异军突起，社会主义现实主义戏剧接踵而至，再加上 20 世纪现实主义戏剧对传统现实主义的顽强继承、发展和超越，形成了西方戏剧发展史上三足鼎立的多元化格局。西方现代戏剧基本上沿着这三条轨道向前发展。这三股艺术潮流既相互斗争，又彼此融合，在斗争和融合中不断更新自我。

西方现代戏剧的发展大致经历了三个阶段。

19 世纪末 20 世纪初为第一阶段。这是西方资本主义由“自由”向“垄断”过渡的时期，也是西方戏剧由“传统”到“现代”的转折期。随着资本主义物质文明高度地畸形发展，人的精神倍受压抑，严重造成了人的异化。同时，随着环境决定论、进化论的广泛传播，人们对宗教产生了怀疑，他们既不信任宗教，也不信任物质主义。旧的信仰、旧的价值观被彻底摧毁，新的信仰、新的价值观又无从建立，人们产生了空前的精神危机。19 世纪批判现实主义作为自由资本主义时期最基本的艺术表现形式，到易卜生、斯特林堡、契诃夫等戏剧大师手中，已走向艺术的顶峰，并向象征主义、表现主义急剧转化，开始了不同于传统的新的戏剧艺术创作的尝试，从而完成了现实主义向现代主义的历史性转折。