

JINGXIANG YUBIANXING

OUMEI XIANDAI XIJU YANJIU

邓黛 / 著

镜像与变形

——欧美现代戏剧研究
(19世纪末至『一战』前)

本书为2013武汉大学『70后学者团队』项目
『现代戏剧影视诗学』的阶段性质项目
(项目编号: 274121)

邓黛一著

镜像与变形

——
欧美现代戏剧研究
(19世纪末至『二战』前)

图书在版编目(CIP)数据

镜像与变形:欧美现代戏剧研究(19世纪末至“二战”前)/邓黛著.

武汉:湖北人民出版社,2014.10

ISBN 978-7-216-08458-1

I. 镜… II. 邓… III. 戏剧研究—西方国家—近现代 IV. J809.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第291308号

出品人:袁定坤

责任部门:文史古籍分社

责任编辑:赵世蕾

责任校对:万山红

责任印制:谢清

法律顾问:王在刚

出版发行:湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大道268号

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

邮编:430070

开本:880毫米×1230毫米 1/32

印张:9.5

字数:246千字

插页:2

版次:2014年10月第1版

印次:2014年10月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-216-08458-1

定价:25.00元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

第一章 “二战”前的欧美现代戏剧流派 / 1

一、历史文化背景 / 1

二、主要戏剧形态及思想蕴涵 / 3

(一)自然主义戏剧 / 3

(二)现实主义戏剧 / 7

(三)象征主义戏剧 / 9

(四)表现主义戏剧 / 13

(五)其他先锋派戏剧 / 15

三、现代戏剧流派的艺术特色 / 18

(一)写实戏剧 / 18

(二)象征主义戏剧 / 22

(三)表现主义戏剧 / 25

第二章 各国戏剧发展概貌 / 29

第一节 挪威与瑞典戏剧 / 29

第二节 法国戏剧 / 32

第三节 俄罗斯、苏联戏剧 / 37

第四节 德国、奥地利戏剧 / 41

一、德国戏剧 / 41

二、奥地利戏剧 / 45

第五节 意大利戏剧 / 48

第六节 英国与爱尔兰戏剧 / 51

第七节 美国戏剧 / 59

第八节 西班牙戏剧 / 64

第九节 捷克戏剧 / 68

第三章 主要作家作品 / 72

第一节 镜像中的人生:写实戏剧 / 72

一、左拉的戏剧创作 / 72

(一)左拉(Emile Zola, 1840—1902)的生平及创作 / 72

(二)《戴爱丝·拉甘》解读 / 74

二、易卜生的戏剧创作 / 77

(一)易卜生(Henrik Johan Ibsen 1828—1906)的生平及创作 / 77

(二)《玩偶之家》解读 / 85

(三)《野鸭》解读 / 92

三、斯特林堡的戏剧创作 / 99

(一)斯特林堡(August Strindberg, 1849—1912)的生平及创作 / 99

(二)《朱丽小姐》解读 / 103

四、契诃夫的戏剧创作 / 108

(一)契诃夫(Anton Pavlovich Chekhov, 1860—1904)的生平及创作 / 108

(二)《海鸥》解读 / 115

(三)《三姊妹》解读 / 121

(四)《樱桃园》解读 / 127

五、高尔基的戏剧创作	135
(一)高尔基(Maxim Gorky, 1868—1936)的生平及创作	135
(二)《底层》解读	136
六、萧伯纳的戏剧创作	141
(一)萧伯纳(George Bernard Shaw, 1856—1950)的生平及创作	141
(二)《华伦夫人的职业》解读	144
(三)《巴巴拉少校》解读	149
七、奥凯西的戏剧创作	154
(一)奥凯西(Sean O'Casey, 1880—1964)的生平及创作	154
(二)《朱诺和孔雀》解读	157
八、霍普特曼的戏剧创作	163
(一)霍普特曼(一译豪普特曼, Gerhart Hauptmann 1862—1946)的生平及创作	163
(二)《织工们》解读	166
九、尤金·奥尼尔的戏剧创作	169
(一)尤金·奥尼尔(Eugene O'Neill, 1888—1953)的生平及创作	169
(二)《榆树下的欲望》解读	174
(三)《长日入夜行》解读	179
第二节 变形的世界:现代派戏剧	185
一、易卜生的诗剧与象征主义的前驱之作	185
(一)《培尔·金特》(又译《彼尔·英特》、《彼尔·京特》)解读	185
(二)《建筑师》解读	192
二、梅特林克的象征主义戏剧	199
(一)梅特林克(Maurice Maeterlinck, 1862—1949)的生平及创作	199

(二)《青鸟》解读 / 201

三、王尔德的客厅喜剧与唯美主义戏剧 / 208

(一)王尔德(Oscar Wilde, 1854—1900)的生平及创作 / 208

(二)《莎乐美》解读 / 212

(三)《名叫埃纳斯特的重要性》解读 / 216

四、约翰·沁孤的戏剧创作 / 220

(一)约翰·沁孤(又译作辛格、辛厄, John Millington Synge, 1871—1909)的生平及创作 / 220

(二)《西域健儿》(又译《西方世界的花花公子》)解读 / 222

(三)《骑马下海的人》解读 / 227

五、斯特林堡的表现主义前驱之作 / 230

(一)《一出梦的戏剧》 / 230

(二)《鬼魂奏鸣曲》解读 / 237

六、凯泽的表现主义戏剧 / 241

(一)凯泽(Georg Kaiser, 一译恺撒, 1878—1945)的生平及创作 / 241

(二)《从清晨到午夜》解读 / 243

七、托勒尔及其戏剧创作 / 248

(一)托勒尔(Ernst Toller, 1893—1939年)的生平及创作 / 248

(二)《群众与人》解读 / 249

八、尤金·奥尼尔的表现主义戏剧《琼斯皇帝》(又译《琼斯皇》、《琼生皇》) / 254

九、恰佩克的表现主义戏剧 / 259

(一)恰佩克(Karel Capek, 1890—1938)的生平及创作 / 261

(二)《罗素姆万能机器人》解读 / 266

十、马雅可夫斯基的未来主义戏剧 / 266

(一)马雅可夫斯基(Vladimir Mayakovsky, 1893—1930)的生平及创作 / 266

(二)《宗教滑稽剧》解读	268
十一、皮兰德娄的怪诞剧	271
(一)皮兰德娄(Luigi Pirandello, 1867—1936)的生平及创作	271
(二)《六个寻找剧作家的角色》解读	275
(三)《亨利四世》解读	283
十二、加西亚·洛尔卡的戏剧创作	289
(一)加西亚·洛尔卡(一译洛尔伽, Federico Garcia Lorca, 1898—1936)的生平及创作	289
(二)《流血的婚礼》解读	291

第一章 “二战”前的西方现代戏剧流派

一、历史文化背景

19 世纪末，科学技术的巨大进步使得欧美各国的资本主义经济获得了迅猛发展，各主要资本主义国家如英、法、德、俄、美等相继完成了第二次工业革命并进入了垄断资本主义阶段。随着经济的发展，资本主义世界的各种社会问题也在激增。从 1873 年开始，资本主义世界爆发了四次大规模经济危机，这些危机在对资本主义国家国力造成打击的同时，也加速了垄断组织的形成。为了追求利润、争夺海外市场，帝国主义国家加快了海外扩张的步伐，对殖民地进行敲骨吸髓式的掠夺。在这个过程中，资本主义世界的国际格局发生了急剧变化，各帝国主义国家之间的矛盾进一步恶化。与此同时，这些国家的内部危机也在急速膨胀，社会底层民众的生存环境普遍恶化。所有这些矛盾激化的结果便是在 20 世纪初引爆了第一次世界大战，这一前所未有的大范围、大规模战争对欧洲各国的政治、经济、文化都产生了重大影响。但是世界大战的手术刀并没有医治好帝国主义的顽疾：一方面战胜国的各种社会、经济危机不仅没有得到解决，反而愈演愈烈；而另一方面，战败国德国内部则弥漫着狂热的复仇情绪与反犹情绪。1929 年，席卷整个资本主义世界的经济危机使各国内部的社会矛盾更加尖锐激烈，在这种情况下，为了应对严重的经济危机，对国内

民众的反抗运动进行严酷而高效的镇压，同时也为了同老牌的殖民帝国如英、法国进行殖民扩张的军事竞争，德意日等国建立起法西斯极权专政，这使得世界再一次站在大战深渊的边缘。

伴随着社会政治领域急剧激烈的动荡、变革，这一时期欧美的自然科学、社会思潮、文艺观念也发生了前所未有的变化。19 世纪下半叶的欧洲既是科学技术发展大爆炸的年代，也是文化思潮大爆炸的年代，自然科学和技术领域层出不穷的新发现、新发明对社会学科和文艺思想都产生了深远影响，科技领域的飞速发展使欧洲社会普遍对科学、技术产生了极大的热情，对自然科学和大工业生产的推崇成为当时的社会潮流，这也使得崇尚工具理性的观念成为思想文化界的主流之一。1859 年达尔文创立了进化论，这对于当时的科学界乃至思想文化界都是极具震撼性的重大事件，它从根本上改变了人们惯有的信仰和思维方式。受实证科学观念与技术发展的影响，人文社科领域的思想家们提出了新的观念与理论主张，这其中，以孔德为代表的实证主义者主张哲学应该建立在对自然科学的观察与实验的基础上，以泰纳为代表的文艺批评家则将物竞天择、适者生存、优胜劣汰的进化论观点引入文学批评中，文学艺术领域的自然主义流派正是在这种思潮的影响下诞生的。

就在崇尚科技理性的哲学社科思潮强势发展的同时，另一种与之相反的文化思潮也在 19 世纪末的欧美社会内部迅速蔓延开，那就是颠覆传统的非理性主义思潮，这同当时社会流行的“世纪末”心态以及逐渐滋生的对工业文明的厌恶情绪密切相关，这种情绪同样也根源于社会积聚的深层矛盾。在这一时期，人类的科学与物质文明似乎都发展到了一个顶峰状态，从表面上看，欧洲上层社会一派歌舞升平，呈现出如同茨威格小说中所描述的那种“天堂”般的景象，然而上层社会全然不知巨大的危机就潜伏在这虚假的繁荣之中。科技的发展使得宗教信仰在人们精神世界中的统治地位逐渐被科学理性所取代，然

而人们很快就发现，科学技术并不是拯救一切的万能药方，社会本身的痼疾不但不能依靠单纯的技术发展来解决，反而随着生产力的进步、科学的发展而愈演愈烈，所有的社会矛盾聚集在和平繁荣的假象下面逐渐膨胀，而大工业生产的飞速发展又造成了新的社会矛盾和危机，例如城市贫民窟的增多、无业游民与城市犯罪率的升高、劳资纠纷的增多、自然环境被破坏等等。在这样的情况下，人们怀着复杂的心情面对失去了旧信仰的世界，由于新的价值体系和信仰体系还没有建立，失去了旧有信仰保护的人类开始对未来产生了难以言说的恐惧心理。这一时期，柏格森的生命哲学、弗洛伊德的精神分析学说、叔本华的意志论以及尼采的“超人”哲学都构成了对传统理性主义的强有力挑战。在非理性主义思潮的影响下，19世纪末至20世纪初的欧美文艺领域涌现出诸多现代主义的思潮流派，如象征主义、唯美主义、达达主义、超现实主义、表现主义等。这些文化思潮都引发了戏剧领域内的巨大变革，以反叛传统、探索新的表现手法和题材领域为特色的先锋派戏剧开始占领戏剧舞台。

二、主要戏剧形态及思想蕴涵

19世纪末至20世纪初，欧洲的戏剧舞台呈现出多元化局面，各种新的戏剧流派不断兴起、发展，这其中比较具有影响力的戏剧流派有自然主义戏剧、现实主义戏剧、象征主义戏剧、表现主义戏剧、未来主义戏剧和超现实主义戏剧等。

（一）自然主义戏剧

随着欧洲资本主义国家工业革命的相继完成，追求“科学性”与“现代性”成为时代精神的主流，与之相适应，文学创作领域产生了“让科学进入文学领域”的要求。以推崇自然科学方法为特色的自然主义文学应运而生，这一文学思潮影响到戏剧界便产生了自然主义戏

剧流派。自然主义戏剧运动首先兴起于法国，文学家左拉是这一流派的领袖，他在《实验小说》、《戏剧中的自然主义》等理论著作中为自然主义戏剧的发展摇旗呐喊，为自然主义戏剧思潮的发展贡献了重要的理论基础。自然主义戏剧浪潮很快波及欧洲其他国家，代表人物有法国剧作家左拉、贝克，德国剧作家霍普特曼，瑞典剧作家斯特林堡，挪威剧作家易卜生等。

自然主义作为一种文学戏剧思潮，同现实主义有着千丝万缕的联系，许多评论者将二者混同起来加以探讨，将二者统称为写实主义。不过从广义上看，现实主义是一种具有普遍性的文学艺术创作方法，而自然主义则往往特指盛行于 19 世纪末的一种西方文艺思潮和文学戏剧流派，而狭义的现实主义文艺同自然主义文艺也是有着不小区别的。有的学者曾对这二者的联系与区分作了比较准确的概括：

现实主义和自然主义的共同之处在于，两者都有一条基本的信念：艺术在本质上是对外在现实的摹仿和客观地再现（与浪漫主义的想象的、主观的理想化方法相反）。……

它^①是一个有明确的理论、派别和实践的文学运动。……

那么，自然主义的出现，是在摹仿的现实主义中加入了什么新的因素呢？我们可以看到，这些因素大量来自自然科学。一条不得不舍弃些细节、但的确是最简洁的定义是：自然主义是将 19 世纪科学的发明和方法用于文学的一种尝试。……

作为一种哲学，自然主义深深地受科学思想的影响。通过这种途径，自然主义者从当时的自然科学中获得了关于人

^①指自然主义。

的严格的观念，并力求把这种观念表现在他们的作品中。^①

从这段论述可以看出，自然主义区别于现实主义的最大之处就在于它是一种有着明确理论主张的文学运动，它的诞生受到了自然科学（尤其是达尔文进化论学说、实验医学以及实证主义哲学）的影响。自然主义文学家左拉就主张将自然科学的实验方法运用到文学、戏剧的创作中，他认为应该对日常生活和现实中的人进行科学严谨的观察，将所观察到的现象如实记录下来，主张戏剧的目的应该是“探索人生，描绘人生”。所以在剧作题材的选择上，自然主义剧作家反对采用历史事件和神话传说，他们主张描写现实生活，认为戏剧主人公应为真实生活中的普通平凡人物。以往的传统戏剧如古典主义、浪漫主义戏剧多选用历史传说、神话故事为剧作题材，只不过古典主义戏剧多青睐古希腊、古罗马神话题材，而浪漫主义戏剧则转向中世纪的传说，所以左拉认为古典主义和浪漫主义的区别不过是人物的外表和语言不一样。在左拉看来，自然主义是“回到自然和人”^②，所以他期待着“剧作家在舞台上能塑造出取自现实生活、经得起推敲、有血有肉、不说假话的人物。……”^③

因此自然主义戏剧放弃了以帝王将相、英雄豪杰为主角的传统戏剧题材模式，着重表现现实社会普通人的日常生活。例如左拉的《戴爱丝·拉甘》描写了一个小店主家庭的生活悲剧；易卜生的《群鬼》表现的也是城市中产阶级的不幸生活；斯特林堡的《朱丽小姐》展现了没落贵族家庭的小姐和男仆的“两性战争”；霍普特曼的《日出之

①[英]利连·R.弗斯特、彼得·斯克林著，王林译：《自然主义》，花山文艺出版社1989年版，第11～12页。

②[法]左拉著，伍蠡甫译：《戏剧上的自然主义》，见《西方文论选》（下），上海译文出版社1979年版，第246页。

③[法]左拉著，罗新璋译：《自然主义和戏剧舞台》，见《外国现代剧作家论剧作》，中国社会科学出版社1982年版，第10页。

前》则描写了德国一户小市民家庭黑暗悲惨的生活图景，他的《织工们》则展现了工人们的悲惨处境。由此可以看出，自然主义戏剧所关注的大多是城市平民的生存处境，这种局面的形成同19世纪工业文明的发展密切相关。因为随着城市经济的繁荣和资本剥削的加剧，欧美国家的工业城市中兴起了以小市民为主体的中产阶级，他们在工业革命中逐渐成为社会的中坚力量，形成易卜生所说的“结实的大多数”，这些成长中的中产阶级、市民阶层逐渐对于社会文化、政治经济结构都提出了自己的权力要求，与之相应，城市经济的发展和财富的集聚也使城市平民有了消费能力和较为迫切的娱乐需求。不过资本主义社会的各种矛盾危机在城市平民身上体现得也最为突出，一方面资产阶级新贵迅速崛起，另一方面古老的贵族家族逐渐没落，小市民阶层中的下层平民也随时可能沦落为底层贫民，处于社会底层的工人、贫民则为了满足最低限度的生存要求而苦苦挣扎，自然主义戏剧正是对这一特殊时期各种社会现象的如实反映。

在塑造人物形象方面，自然主义戏剧受到了社会科学观念的影响，强调社会环境对人物行为动机的重要影响。例如左拉便认为，“在研究一个家族、一群人时，我认为社会环境同样具有首要的重要性”^①，“我期望看到描写环境决定人物的作品，而人物的所作所为又能符合事理，符合各自的禀性”^②。而在斯特林堡的代表作《朱丽小姐》中，斯特林堡关注的则是当时新旧社会阶层的升降问题对人物命运的影响。

与此同时，受到当时实验医学和遗传学说的影响，自然主义剧作家还特别重视人体的生理本能和病理遗传对于人物行为的影响。在自

①[法]左拉著：《实验小说》，见柳鸣九主编《自然主义》，中国社会科学出版社1988年版，第477页。

②[法]左拉著，罗新璋译：《自然主义和戏剧舞台》，见《外国现代剧作家论剧作》，中国社会科学出版社1982年版，第10页。

然主义戏剧中，家族遗传的生理疾病和个人的本能情欲往往制约了人物性格的形成，决定着人物的行为动机，甚至影响到情节的进展。而在这其中，自然主义戏剧所关注的又大多是一些极端病态的个案，如梅毒病毒、精神病、酒精中毒症的遗传等。例如在《朱丽小姐》中，朱丽小姐的病态性格就深受有精神疾病的母亲的影响，《日出之前》中的家庭则饱受酒精中毒症的毒害，而易卜生的《群鬼》中的男主人公则因为从父亲那里遗传了花柳病毒而最终成为白痴。所有这些剧作都对人物的病态情欲和心理进行了毫不掩饰的描写，同时在客观上也揭示了各种病态黑暗的社会现象，也正因为如此，一些自然主义剧作被当时保守的评论界认为是有伤风化而遭受到猛烈攻击。

虽然在戏剧形态、思想蕴涵和艺术技巧方面都作了大胆的革新与尝试，但自然主义戏剧发展至极端就变成了对日常琐碎生活毫无节制的模仿和未经加工的照搬，其艺术生命也就无法长久。自然主义戏剧在 19 世纪末 20 世纪初逐渐淡出历史舞台，代表作家们纷纷开始新的探索，如易卜生逐渐转向现实主义和象征主义，斯特林堡成为表现主义戏剧的代表作家，霍普特曼则转而创作象征主义戏剧。

（二）现实主义戏剧

19 世纪 70 年代，在对以往现实主义戏剧传统的继承与革新基础上，剧坛产生了批判现实主义戏剧，这其中以挪威和俄国的现实主义戏剧所取得的成就最为突出。易卜生开创了“社会问题剧”这一新类型戏剧，其代表作《玩偶之家》对当时的社会问题进行了尖锐的批判，其他现实主义代表作家作品还有契诃夫的《樱桃园》、萧伯纳的《华伦夫人的职业》、高尔基的《在底层》等。到了 20 世纪，尤金·奥尼尔、奥德茨、毛姆、奥凯西等代表作家则继承了这一批判现实的戏剧传统。

批判现实主义戏剧同自然主义戏剧在题材、艺术手法等方面具有

一些共同点,如反映现实生活、描写真实人物、贴近生活的散文台词、营造舞台幻觉等等,有些剧作家如易卜生等同时被看成两种戏剧流派的代表人物,因此有时这两种戏剧被统称为写实戏剧。但批判现实主义戏剧同自然主义戏剧仍有明显的区别。批判现实主义剧作家们更关注的是社会公众话题,他们所要表现和剖析的是社会疾病而不是个人的生理疾病和本能情欲。现实主义剧作家大都有着强烈的社会使命感和明确、自觉的社会批判意识,其剧作往往针对具体的社会现象提出尖锐的问题,追求强烈的社会效果,试图引发观众的思考,从而使人们对于现实生活中不合理、不正常的现象产生警觉,并考虑如何改变这一病态的现状。为此剧作家们在台词中加入大量议论成分,他们借人物之口探讨社会问题,为了强调这种针对社会现实的争论的重要性,萧伯纳甚至认为“没有争论或可供争论的题目的剧本,就不能看作严肃的戏剧”^①。

例如在易卜生的《玩偶之家》中,女主人公娜拉同她的丈夫有一长段严肃的辩论,探讨了女性的社会地位以及宗教、法律等问题,萧伯纳在自己的剧作《巴巴拉少校》中也安排了大量针砭时弊的对话,他借助人物之口,揭露宗教的本质就是愚弄底层民众、削弱穷人的斗争意志,以便维护富人们的统治。通过引入大段具有现实意义的议论,现实主义剧作家们将舞台变成对社会问题进行辩论和探讨的场所。而之所以要进行辩论,最终的目的还是要革除弊病,所以萧伯纳认为易卜生式的社会问题剧的意义就在于:

他不仅写了我们自己,而且把我们放在我们自己的环境里。剧中主人公发生的事情,我们自己也能发生。这样做的第一个结果,就是同莎士比亚的剧本相比,易卜生的剧本意

^①[英]萧伯纳著:《易卜生剧作中新的戏剧手法》,见《西方剧论选》(下卷),北京广播学院出版社2003年版,第460页。

义要大得多。第二个结果是他的剧本能够刺痛我们，在我们的心里激起一种鼓舞人的解脱暴虐思想的力量，看到未来更加完美的生活。^①

与此同时，现实主义戏剧还强调艺术的典型化原则。不同于自然主义戏剧把生活现象不加选择地搬上舞台，现实主义剧作家们通过描写典型的环境，展现典型事件，制造戏剧冲突，来烘托、突出典型人物性格，从而深刻地揭示社会生活的某些本质方面及其发展趋势。时至今日，现实主义戏剧仍然有着旺盛的生命力，它仍然是舞台上最活跃、最受民众欢迎同时也是最易于为民众所接受的戏剧样式。

（三）象征主义戏剧

19 世纪下半叶，最先兴起的现代主义戏剧流派是象征主义戏剧，象征主义原本是法国的一种现代诗歌流派，它是在柏格森的直觉主义以及叔本华、尼采思想的影响下形成的。法国诗人波德莱尔（1821—1867）是象征主义诗歌的先驱，而“象征主义”一词则是由诗人莫雷阿斯在 1886 年的《费加罗报》上发表“宣言”提出的，象征主义文学流派也由此而宣告诞生，这一流派的代表诗人有韩波、魏尔伦、马拉美、瓦雷里、T. S. 艾略特等。19 世纪 90 年代，象征主义思潮影响到戏剧领域，形成在欧洲剧坛风靡一时的象征主义戏剧流派。象征主义戏剧是现代戏剧史上出现最早、同时也是影响最为深远的先锋戏剧流派，这一流派的影响一直持续到 20 世纪初。一些自然主义和现实主义的剧作家在创作的中后期纷纷进行艺术转型，在象征主义领域进行探索。易卜生后期的作品大多具有极强的象征意味，他的“戏剧收场白”《咱们死人醒来的时候》便是一部象征主义的先驱之作。霍

^①[英]萧伯纳著：《易卜生剧作中新的戏剧手法》，见《西方剧论选》（下卷），北京广播学院出版社 2003 年版，第 466 页。