

現代 Thesis Collection of Modern Drama 戲劇論集

發展論、作家作品論、演出論

顧乃春 著

黃美序、楊萬運、亮軒 | 推薦

心理出版社

現代戲劇論集

發展論、作家作品論、演出論

顧乃春 著

現代 Thesis Collection of Modern Drama 戲劇論集

發展論、作家作品論、演出論

顧乃春 著

黃美序、楊萬運、亮軒 | 推薦

心理出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

現代戲劇論集：發展論、作家作品論、演出論
／顧乃春著。

--初版-- 臺北市：心理，2007.09

面；公分--（戲劇教育；6）

ISBN 978-986-191-063-5（平裝）

1.現代戲劇 2.劇評

980

96016666

戲劇教育 6 **現代戲劇論集**—發展論、作家作品論、演出論

作 者：顧乃春

責任編輯：郭佳玲

總 編 輯：林敬堯

發 行 人：洪有義

出 版 者：心理出版社股份有限公司

社 址：台北市和平東路一段 180 號 7 樓

總 機：(02) 23671490 傳 真：(02) 23671457

郵 撥：19293172 心理出版社股份有限公司

電子信箱：psychoco@ms15.hinet.net

網 址：www.psy.com.tw

駐美代表：Lisa Wu tel: 973 546-5845 fax: 973 546-7651

登 記 證：局版北市業字第 1372 號

電腦排版：辰皓國際出版製作有限公司

印 刷 者：東縉彩色印刷有限公司

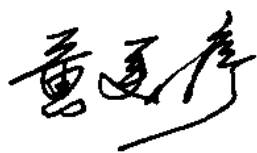
初版一刷：2007 年 9 月

定價：新台幣 350 元 ■有著作權·侵害必究■

ISBN 978-986-191-063-5

的處理層次中，間接領悟到如何去看戲、看演出的步驟和方法。

全書結合顧教授閱讀和直接在劇場中觀賞演出的心得，深入淺出地介紹現代戲劇和現代劇場的藝術。它像一本簡易戲劇百科全書，讀者可以不必從第一頁開始依次閱讀到最後一頁；可以視個人因時、因地的需要，「單挑」某一篇文章，作為邁進戲劇大門的引導。

2005年7月5日於台北

Play, along with Epic Theatre and The Theatre of the Absurd. Also, he tries to elucidate each type of play with examples. Undoubtedly, these divisions are helpful by giving theatre lovers some guidelines as how to understand and appreciate certain plays. However, we must realize that some plays defy categorization, because they do not exactly fit into any certain category, or may actually be a combination of many types of plays. For instance, O'Neill's *The Emperor Jones* is considered as a good example of "Expressionism" here, but it can also be thought of as a play of "Psychological naturalism". This is shown especially, when Emperor Jones, in reality, goes forward into the forest, at the same time he goes backward into Black American history with his memories regressing from his prison days to 1850s, at the time of the auction of black slaves.

Plays grouped under "The Theatre of the Absurd" seem absurd indeed. Those are relatively plotless (nothing consequential seems to happen on stage), and they often present obviously impossible situations with unreal characters. However, the plays are quite serious, and even include some satirical humor. The basic themes often deal with human loneliness, inability to communicate, dehumanization and impotence of individuals in our society, or the meaninglessness of life. These themes are portrayed in order to make us more aware of our ambiguity in this world, and perhaps understanding is the first step towards improvement.

In the Section II "Commentaries on the Modern Playwrights" (現代戲劇作家論), Professor Ku has chosen to analyze the keystone plays of five masters of Western drama (O'Neill, Maeterlinck, Pirandello, Strindberg, and Chekhov), and two renowned Chinese playwrights (黃美序及徐訏). In the final part of this section, Professor Ku has made some interesting observations regarding a few very special dramatic characters. Among

them, is Hickey, in O'Neill's "The Iceman Cometh", who Professor Ku characterized as "a man with the character of God" (神性人). Another group of characters are discussed by Professor Ku are the cats personified as people in T. S. Eliot's musical Cats. Coincidentally, these the two plays mentioned are the two most impressive plays I had the opportunity to see in New York in the 1980s.

"The Iceman Cometh" can be viewed as an expression of existentialism, in which the literary philosophic cult of nihilism and pessimism, popularized in France after WWII, hold that each man exists as an individual in a purposeless universe. However, if one wants to be saved, he must oppose his hostile environment through the exercise of his will. Here "The Iceman Cometh" is analogous to, "Jesus cometh", because the salesman, Hickey, comes to Harry Hope's saloon only to startle Harry Hope's regular drinking clientele out of their torpor, and into the bright glare of the world outside. However, with no determined will, the regulars in time to revert back to their habitual drinking lifestyle. O'Neill always writes his characters with "Compassionate Understanding" meaning that God cannot save those who do not help themselves.

"Cats" is a Broadway musical, composed by the famous Andrew Lloyd Webber, and directed by Trevor Nunn. In fact, the wording of all the songs in the whole performance is verbatim from T. S. Eliot's poetry collection "Possum". Eliot really personified those cats. During the performance that I attended, when the song "Memory" was sung by a cat prostitute, prostrating in prayer, the audience was in tears before bursting forth with applause.

Section III "Commentary on Modern Performance" (現代戲劇演出

論) is divided into three parts. In the first part Professor Ku describes the different styles of the modern performances. His analysis of Bertolt Brecht and his epic theatre is the single longest paper of all three sections; second in length is his commentary about Eugene O'Neill's works in Section II.

Brecht is a revolutionary playwright both in theme and in technique. Out of the three devices employed by Brecht i.e. historification, epic, and alienation, and the so called "histoification" is most interesting, because Brecht actually uses historical material drawn from other times and places. By putting similar events of the past on stage and by distancing the audience from immediate problems, Brecht enables the audience to see the parallels in history. In addition, he alludes to what actions should have been taken in the past, and what actions can be taken in the present to correct social and political problems.

In the last part of Section III, Professor Ku provides a brief account of the history of modern Chinese theater, from beginning in 1906 (Ching Dynasty) to the present day performances in Taiwan. This clear general view is significant, because from a Chinese perspective, to understand Chinese culture is necessary and imperative.

In this whole collection, Professor Ku's commentaries and discussion have revealed not only his intellectual sensibilities, but also his extensive reading and thorough knowledge in the theatre field. The panoramic view of the West and East is invaluable, especially to theater lovers, who only concentrate their efforts on either the dramas or performances of the West or East. An interested party may consult the information in this collection to gain the necessary knowledge of Eastern or Western Theater.

何問題，無不源遠流長，現代戲劇直接可以上溯到古希臘的戲劇，縱深在兩千五百年以上，加上近代的傳播發達，無遠弗屆，因此，要把現代戲劇說清楚，很難避免資料堆積而成的浩繁篇幅，以致於讓許多後進後學者望而卻步。

顧教授的這一本著作卻沒有出現這一類的問題，就討論整個現代戲劇看來，此書可謂執簡而馭繁，能充分掌握引起讀者興味的重點，娓娓道來，舉重若輕，不蔓生枝節迷失核心，也無掛一漏萬之失，非常難得。想來這是因為顧教授不僅是一位負責而用功的學者，更重要的是，他也是一位出色的戲劇教師。

個人與顧教授相交40年以上，學生時代，顧教授是我的學長，之後是我們的助教，而後是我們的老師，然後我們有緣一起為某些戲劇的演出共同工作，到了後來，又有緣一起在美國相遇，同屬紐約布魯克林學院的研究生。幾十年來，無論個人及社會，變遷甚大，而能有此因緣，平生所遇，再也難見。

生活與工作總是有許多的忙碌，每個人都在自己的軌道上奔勞，不見得常常見面。然而只要相遇，總是會討論到若干戲劇的問題，顧教授是我在人生道路上幾乎是僅有的疑難相與析的伙伴。只是因為每個人走上不同的路途，在戲劇這一個區塊，沒有能如顧教授一樣，依然始終如一的一路向前。生活與學習與之相較之下，明顯的駁雜無端，這是這三、四十年以來很普遍的現象，本不足怪，然而在面對本書時，卻不免有所感懷。認知到如顧教授這樣專一而下數十年者，在今日學界，無論是作研究還是授課，也都已經非常難得。

40多年的工夫，濃縮在這樣的一本書中，觀諸今日，極為罕見。這40多年來，顧教授之生涯，無不與戲劇相關。一生只幹一行的，當然也可能找到類似的例子，可是，未必都能像顧教授這麼深入而專注。

現代戲劇這個題目的本身就難做，看似專論，其實是泛論。專論易晦澀，泛論易鬆弛，他卻完全沒有這些問題，反倒能把這麼大的題目作得井然有序，一如其人。

戲劇發展在這一百年來，較諸以往，有極大的變化，不再是消遣而已，許多劇作家都已經成了各領風騷的思想家，對於哲學、社會、政治、美學，都產生了一再的挑戰與顛覆的作用，從而建立起各自的風格領域。然而每一位重要的劇作家，也都有其淵源，而又相互的影響作用，構成相互牽纏而又有各自面目的繽紛斑斕的世界。一般而言，似乎任何一位相關的教師都可以談談現代戲劇，乃至於任何一位觀眾也都可以就此話題高談闊論，但卻少見如顧教授的此書，能把這麼龐大複雜的題目談得那麼清楚。可以想見的是，與他必須在課堂上講述有關，如果沒有體系，所擔任的課程難以長久的陳述；如果不能深入淺出，學生難免沒有耐性聽課；如果不能專注的在這一個領域中鑽研多年，就不會有許多見解。這三者融合為一，才成就了今天的這樣一位傑出的學者與教師。

此書雖然分作三個部分，但每一部分與其它部分相連。難得的是，也可以分讀，不一定要從第一部分讀起。此書討論的作家、劇場很多，卻也不一定要一位一位、一齣一齣的讀，同樣可以依照目錄找到自己感興趣，或者有需要的讀，只有好的理論書刊才能產生如此的作用。

更難得的是，因為此書大體上並沒有以大量的資料堆積而成篇章，也就避開了許多類似書刊的普遍問題。顧教授之此書能夠編輯而成，就其個人而言，明顯的證實了一點：就是在他一生中執一專精的精神。路遙知馬力，這一本書是非常有價值的證據。而且，此書完全沒有故意的要如何突顯自己的意思，心中所見唯有現代戲劇，絕不喧

賓奪主，更不以立異爲高，這一點，反倒使得本書表現了更令人醒目的特色。僅就他從發展、作品、演出三論來分別討論，就可以看出他的用心及細膩。而且，諸如他討論到戲劇中的若干人物，以及若干舞台的特色及其影響，都是讀來極有啓發的篇章。顧教授以平實的風格爲我們打開了嶄新的視野，正是一位好學者與好教師的具體表現，其實，這正是他最爲可貴的風格。

雖然與顧教授相交逾40年，卻無緣時時請益，長久以來，奔波來往而無所得，面對此書時，只感到自己用功不勤，荒廢固多，爾今幸好亦師亦友的兄長以其一生之力，點滴而成巨流，積沙而成高塔，巍然成章，獨步劇壇，此書則可以略補疏忽欠學之憾。顧教授多年以來從不是熱鬧場中的人物，也從不爲世俗之好惡左右，只是在國內外的大學校園中孜孜不倦的努力，自然而然的開花結果，雖然他已經年過七旬，但這是一部無所爲而爲卻又斐然成章的好書。其所以成此志業，得力於冷處的專注奉獻，觀諸今日，這樣的讀書人難得一見。是此人，方有此書。讀者讀書之餘，應當也可以深刻的體會出來。

身爲多年的同好同道，應命作序，敬重與惶愧之外，依然有著無限的感激。

亮軒

2005年8月10日

(Surrealism)、「荒謬戲劇」(The Absurd)、「史詩劇場」(Epic Theatre)。兩者對照之下，史蒂安將「怪誕劇」與「存在主義」派的戲劇，都歸類在「荒謬戲劇」範圍內，當然有其考量，「荒謬戲劇」的源頭不外來自「怪誕劇」與「存在主義」派的戲劇，但兩者還是有些差異，分爲九種較爲適合。

第貳篇中則論述了七位現代中西戲劇家及作品，西方的戲劇家有尤金·歐尼爾 (Eugene O'Neill)、梅特林克 (Mauric Maeterlinck)、皮藍德婁 (Luigi Pirandello)、斯特林堡 (August Strindberg)、契訶夫 (Anton P. Chekhov) 等；我國的則有黃美序教授及徐訐先生等。這些中西戲劇家作品各呈現了不同的思想與觀念，創作表現方面更各有擅長，尤其他們寫作技巧都有其特殊的一面，影響了現代戲劇之發展。該篇中另有〈現代戲劇家筆下一些人物觀察〉一文，用以探討現代劇作家筆下一些人物之特質。

關於〈尤金·歐尼爾及其作品〉一文，係筆者發表最早之一篇論述文章。當時筆者曾閱讀到李曼瑰教授的《歐尼爾與現代劇壇思潮》、《悼歐尼爾》，恩師鄧綏甯教授的《西洋戲劇思想》中的「歐尼爾」一章及姚一葦教授的《如何了解歐尼爾》等弘論，促使筆者寫作本文的動機，未想到論文發表後得到鄧綏甯教授及李曼瑰教授的欣賞，還推薦筆者到當時的政工幹部學校影劇系任教，後來竟連續在那裡執教了27年之久，回想起來沒有前輩們的文章啓發，恐也難成本文章了。

關於〈梅特林克及其作品〉、〈皮藍德婁及其作品《六個劇中人物尋找劇作家》〉二文均很短，係爲補充〈現代戲劇發展論〉相關內容不足之處。梅特林克爲象徵主義派戲劇代表人物，以象徵技巧創作已成爲深化作品內涵不可忽視的方法，「象徵」現今學者多使用「符號學」(Semiotics) 名詞來替代，但其源頭則來自「象徵」及「隱喻」

的運用，而象徵主義派的戲劇也是在這些基礎上形成的。《六個劇中人物尋找劇作家》先是受姚一葦教授〈論怪誕〉（載於《美的範疇論》）之影響，後閱讀了一些西方關於皮藍德婁的評介文章，特別是《諾頓文選》（*Norton Anthology of World Masterpieces*）。皮氏思想極具衝擊性與現代感，成為後來的「荒謬劇場」源頭之一。

〈斯特林堡《夢幻劇》之分析與探討〉一文原係留美期間以英文寫作，時國內已有林國源教授英譯本，其內容及技巧引起筆者頗多好奇，在國外參考資料較多，乃完成該文。直到最近才將之譯成中文，一併輯入本書。斯特林堡曾被尤金·歐尼爾譽為「現代中現代」作家，如同梅特林克、皮藍德婁一樣，我們或可從斯特林堡的作品中找到現代戲劇的另一個源頭。

〈契訶夫《海鷗》劇作的幾個特殊面貌〉一文，係筆者為了配合國立台灣藝術大學舉辦之「契訶夫學術研討會」而作，契訶夫的作品另有特色，呈現最真實的人生面貌，減低戲劇性的運用，「苦澀」與「歡樂」兼具，也成為現代戲劇表現的另一個源頭。

〈從製作演出角度看黃美序教授劇作的幾個特色——以《楊世人的喜劇》、《空籠故事》為例〉，該文係應中國文化大學戲劇學系舉辦的「黃美序教授學術研討會」而作。筆者與黃教授結識多年，這兩個劇本均曾由筆者製作演出過，他的作品不僅內容具有廣度與深度，特別是創作技巧有其特殊的一面，現代性很濃。

〈徐訏戲劇創作的幾個面向〉，該文曾在中國文化大學藝術學院舉辦的「徐訏先生學術研討會」中發表。徐先生以小說聞名，但戲劇創作也有其特殊面貌，尤其他的「擬未來派戲劇」更是開風氣之先。該次研討會後，他們也演出了徐訏的作品《鵲橋》（由黃美序教授改篇名為《鵲橋do mi sol》）極為成功。

〈現代戲劇家筆下一些人物觀察〉，該文曾在「美中西區華人學術研討會」中發表。文中列舉了12位現代最具代表性的戲劇家作品中的人物予以分析探討，說明了他們筆下人物的屬性，這些人物行為正代表了當代人文精神的一面。

第參篇討論了當代劇場演出之風格，也探討了布萊希特（Bertolt Brecht）戲劇的演出，復論及我國舞臺劇演出之史略。

其中〈當代劇場演出風格的幾個走向〉曾在國立台灣藝術大學戲劇學系「海峽兩岸暨香港地區當代劇場藝術研討會」中發表，補充了筆者現代戲劇討論不足之處，如「殘酷劇場」、「環境劇場」之加入，說明現代戲劇的多元性。

關於〈布萊希特戲劇演出之探討〉原為英文寫作，其內容係以布氏戲劇在紐約演出為探討之重點。1980年間筆者幾乎每天要到「紐約表演藝術圖書館」（The New York Public Library for the Performing Arts）找資料，那些日子既艱苦又興奮，但也或多或少解開了當時心中對史詩劇場的一些疑惑，史詩劇場表現些什麼及如何表現都得到了一些概念。

關於〈民國以來的舞臺劇演出史略〉係為國史館編印《中華民國史文化志》而寫，筆者同時也寫了〈民國以來的地方戲劇演出史略〉。關於舞臺劇演出部分仍以「話劇」演出為論述重點，因篇幅有限，寫作時刪減不少珍貴資料，誠有言猶未盡之憾。

本書一部分文稿為筆者早期所寫，其書寫形式與晚期所發表者不盡相同，為求統一，引文出處均改為頁底注釋，中文參考書目出版日期均改為西元，以方便不同地區讀者，如有缺失，祈方家不吝指教。本書部分文稿已有所修正及增減，與原發表時內容未盡相同，如有不周之處，也請一併予以指教。

本書特請黃美序教授、楊萬運教授、馬國光（亮軒）教授等撥冗作序，特予致謝。

顧乃春

2005年8月15日

目錄

CONTENTS

黃序：一位勤奮的劇場園丁.....	iii
楊序：Professor Nathan Ku: A Drama Scholar and My Good Friend	v
亮軒序：點滴而成巨流.....	ix
作者自序	xiii

第一篇

現代戲劇發展論	1
一、前言	1
二、寫實主義派的戲劇	2
三、自然主義派的戲劇	9
四、象徵主義派的戲劇	18
五、表現主義派的戲劇	25
六、怪誕劇	39
七、超現實主義派的戲劇	47
八、存在主義派的戲劇	54
九、史詩劇場	61
十、荒謬劇場	69
十一、結語	80

第貳篇

現代戲劇作家作品論87

- 一、尤金·歐尼爾及其作品87
- 二、梅特林克及其作品124
- 三、皮藍德婁及其作品《六個劇中人物尋找劇作家》133
- 四、斯特林堡《夢幻劇》之分析與探討139
- 五、契訶夫《海鷗》劇作的幾個特殊面貌156
- 六、從製作演出角度看黃美序教授劇作的幾個特色——
以《楊世人的喜劇》、《空籠故事》為例174
- 七、徐訏戲劇創作的幾個面向197
- 八、現代戲劇家筆下一些人物觀察210

第參篇

現代戲劇演出論229

- 一、當代劇場演出風格的幾個走向229
- 二、布萊希特戲劇演出之探討242
- 三、民國以來的舞台劇演出史略295