

中央戏剧学院戏剧艺术丛书

美国戏剧论辑

(二)

中央戏剧学院戏剧艺术丛书

美国戏剧论辑

(二)

廖可兑等著

中国戏剧出版社

内 容 提 要

本书是介绍美国戏剧的论文集。前五篇分别对奥尼尔、桑顿·怀尔德、克利福德·奥德茨、尼尔·赛蒙和劳逊进行评述，并对他们的代表作进行了分析、研究，有的还提出了一些个人见解；后三篇是概述美国工人戏剧、小剧场运动和舞台美术的发展情况。本书叙述简明扼要，对了解和研究美国戏剧有一定的参考价值。

责任编辑：朱汉生

美国戏剧论辑（二）

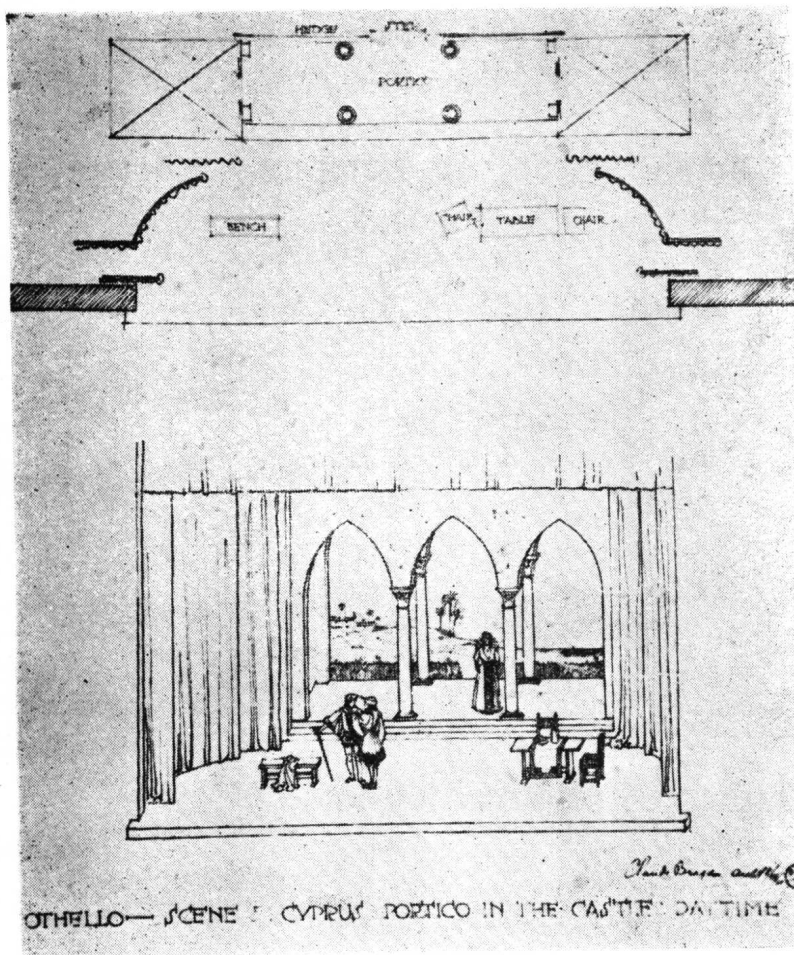
中国戏剧出版社出版
(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所 发行
北京市彩虹印刷厂印刷

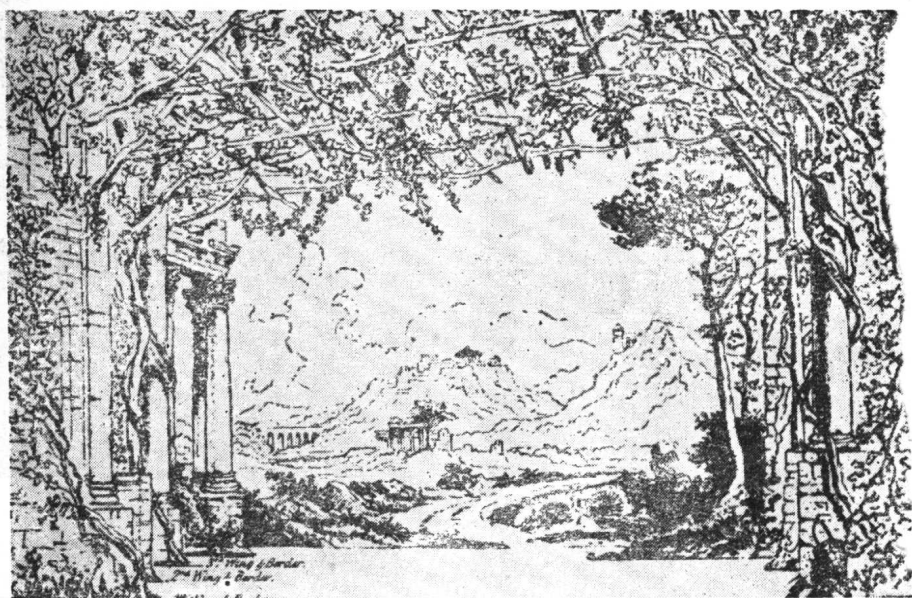
字数150,000开本787×1092毫米1/32 印张7¹/₂插页2
1985年11月第1版 1985年11月第1次印刷
印数1—1,100册

书号：8069·474

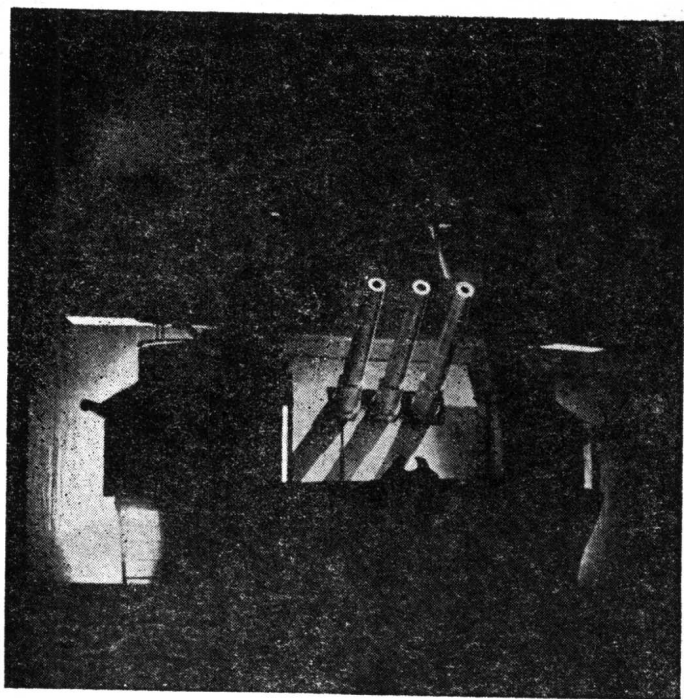
定价0.87元

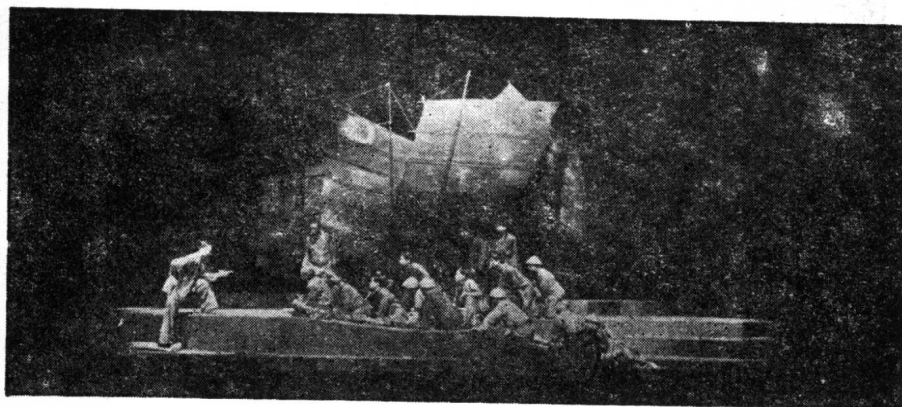
莎士比亚剧作《奥赛罗》 设计 贝格顿 1929年在美国演出。

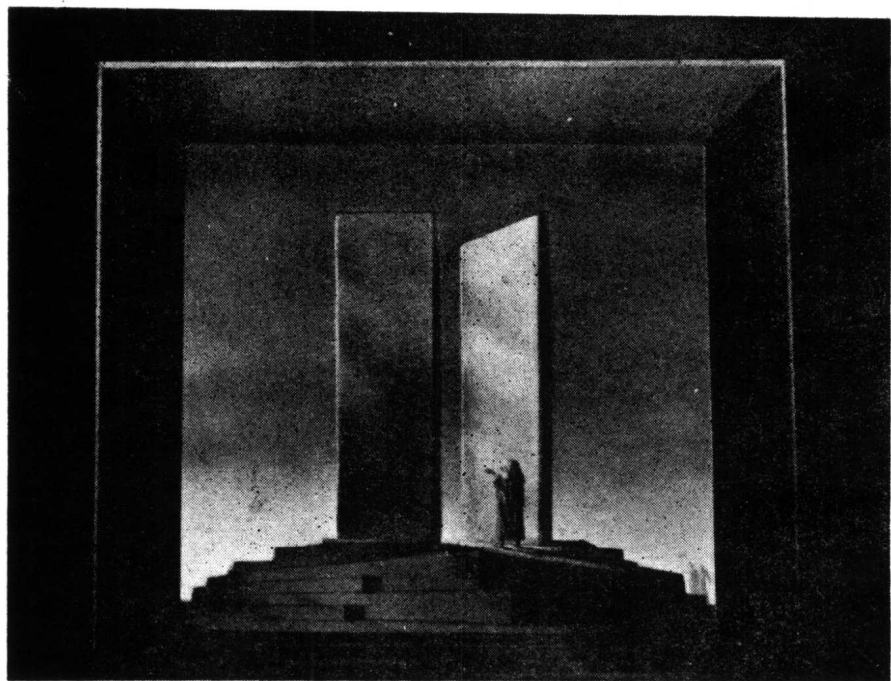
由布景社绘制的侧幕布景

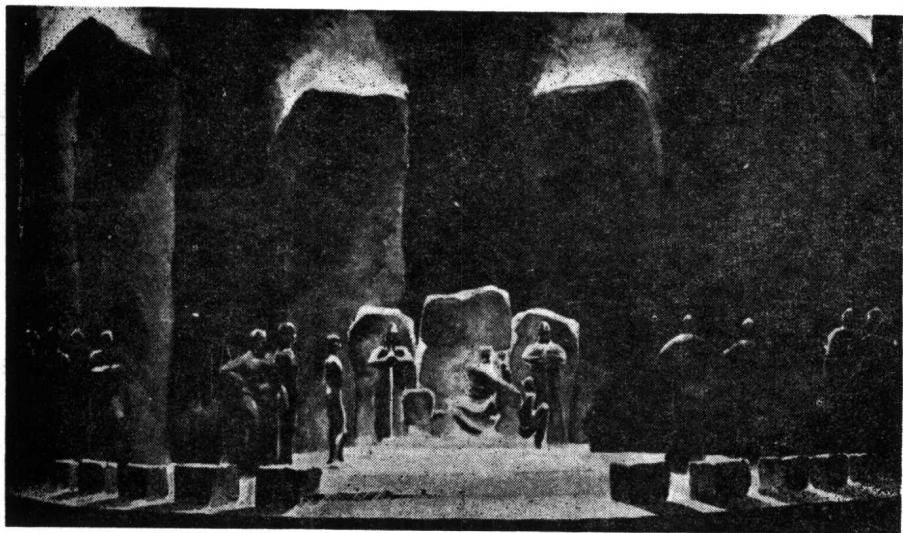
《怒吼吧！中国》 设计 李·西蒙生

《怒吼吧！中国》 设计 李·西蒙生

安得逊剧作《耶路撒冷的旅途》 设计 梅尔兹那 1940年在美国演出

莎士比亚剧作《李尔王》 设计 该第斯 在美国演出

出版说明

本书是由中央戏剧学院美国戏剧研究小组廖可兑教授主编的。原计划只出一辑，为了进一步满足各方面需要，现在决定增出一辑，并在封面注明(二)字样，以示区别。

中国戏剧出版社

目 录

尤金·奥尼尔获普利策奖的四部名剧 …廖可兑(1)	
桑顿·怀尔德和他的戏剧 ……沈培锡(34)	
三十年代左翼戏剧和奥德茨 ……赵 澄(64)	
尼尔·赛蒙——美国百老汇喜剧之王 …谢榕津(87)	
美国左翼戏剧家劳逊的戏剧观 ……谭霈生(118)	
现代美国工人戏剧概况 ……梅绍武(147)	
美国小剧场运动及其对美国现代戏剧 的影响 .. ……汪义群(166)	
美国舞台美术发展简述 ……李 畅(181)	

尤金·奥尼尔获 普利策奖的四部名剧

廖可兑

在美国戏剧史上，尤金·奥尼尔是一位划时代的戏剧家。评论家们正确地指出，美国戏剧真正成为美国文学的一部分并受到世界各国的重视，是从奥尼尔开始的。奥尼尔也是美国第一个获得诺贝尔文学奖的戏剧家。

奥尼尔一生完成了四十多部戏剧，许多国家都有它们的译本，其影响远远超出了美国的国界。在我国，他的许多重要作品早已被翻译过来，研究他的人也越来越多。今后，我们准备对他的作品进行比较深入的研究，现在仅就他获得普利策奖的四部名剧——《天边外》、《安娜·桂丝蒂》、《奇异的插曲》和《直到午夜的漫长一天》作一些初步的分析和探讨。

一、《天边外》

在几十年的创作生活中，尤金·奥尼尔曾经运用各种不同的创作方法，诸如现实主义、象征主义、表现主义、意识

梳和面具等，写下了各种样式的剧本。《天边外》（1920）则是其中的一部现实主义悲剧。这个剧本是奥尼尔的代表作品之一，他在美国戏剧界的重要地位首先是由它确立起来的。有的评论家把它看作是一部“标准的现代悲剧”。

无论从创作内容或表现形式来看，《天边外》都具有自己的独特性，显示了作者的艺术才华。它的创作素材取自普通的现实生活，包含一个许多作家喜欢描写的三角恋爱故事。但是，它摆脱了俗套，没有表现恋爱的复杂过程和三角纠葛，而是着重描写悲剧主人公罗伯特·马约和露丝的婚后生活及其悲惨结局。全剧分成三幕，每幕两场：一在室内，一在室外。室外是农场，通过田野和群山，可以看到地平线的远方。室内是农民罗伯特的家，那遥远的天边——罗伯特衷心向往的地方，就看不见了。

奥尼尔是向易卜生学习的。这位挪威戏剧家的戏剧艺术传统在《天边外》里也打上了它的烙印，但是它并没有妨碍奥尼尔创作才能的发挥。这部作品的结构形式是别具一格的。有人认为《天边外》的幕与场的分法不可取，说它反映了作者的创作艺术不够成熟。其实，这种形式完全适合创作内容的要求。悲剧主题系揭示个人生活理想和客观现实的矛盾。天边外的远方即个人的生活理想，农场则是客观现实，这两者之间对罗伯特来说存在着可望而不可即的距离。

《天边外》是以罗伯特独自一人在农场上的活动开始的。这是一个春天的傍晚，一派生机的田野正在夕阳残照的余晖中等待着黑夜的降临。他一面念诗，一面观赏那遥远的天边景色，深深地陶醉在诗情画意之中。因此，当他

的哥哥安德鲁从地里收工回来，走近他的身边时，也不曾引起他的注意。在这里，奥尼尔对他们兄弟两人作了对比的描绘，两个迥然不同的艺术形象初步建立起来。罗伯特是个大学生、诗人，体弱多病，幻想着天边外的生活，不愿意呆在农村，也不适于农业劳动。安德鲁则是个中学生，体格健壮，富有农民气质，热爱农村生活和农业生产。

由于幻想着海外的生活，罗伯特已决定跟随他的舅父斯科特船长去海船上工作。他作出这个决定还有另一个原因，那就是他和安德鲁都爱上了邻居的女儿露丝，而他误以为她爱的不是他而是安德鲁，所以他再也不愿意呆在家里了。没想到，在即将离开家庭的前夕，露丝忽然到农场来找他，说明她爱的是他而不是安德鲁。于是误会消除了，罗伯特立即对露丝表示，“我们的爱情比任何遥远的梦想都甜蜜！”他决心留在家里务农，不去海船上工作了。接着这对年青的恋人在欢笑声中手携着手跑回家去。

这是一段富于浪漫主义情趣和象征主义色彩的戏。暮色苍茫，田园寂静，罗伯特和露丝沉浸在爱情的欢乐中。但是，在回家的路上，罗伯特忽然停止了脚步，把身子转向西方，凝视着那黄昏的天际。很明显，在他的心灵深处，还存在着两种力量的矛盾冲突。一方面是爱情的力量，把他往现实生活里拉；另一方面是天边的景色，又把他吸引到生活幻想中去。当发现天空的一颗星时，罗伯特对露丝说：“看！第一颗星。……我们的星！”这颗星显然具有象征意义。它究竟是福星还是祸星？人们怀着期待的心情，注视着剧情的发展。这是一个很大的戏剧悬念。

剧情发展的第一步，是罗伯特和露丝的爱情关系在马约家中引起的一系列矛盾冲突。这本是一个相当舒适的家庭，窗明几净，一切都安排得整整齐齐。父母兄弟共四口人，主要依靠安德鲁从事劳动生产，过着安定和睦的生活，除罗伯特外，谁也不愿意离开自己的农场。作为老一代的农民，老马约夫妇和斯科特船长的思想感情和生活要求有着明显的差别，罗伯特的母亲甚至因为她心爱的小儿子去海船上工作而感到非常难过。现在由于获得了露丝的爱情，罗伯特决定留在家里；但是安德鲁因为失去露丝的爱情而不得不要求斯科特允许他去接替罗伯特的工作。这样一来，问题就更严重了。它给老马约的打击特别大。他深知罗伯特不能从事农业生产，曾经把继承家业的希望寄托在安德鲁身上。本来他是希望安德鲁能够和露丝结婚的，这样就可以把她家的土地合并过来，更有利于发家。尽管如此，他并不反对罗伯特和露丝结婚；只是不能允许安德鲁离开家庭，因为安德鲁一走，家里的生产和生活就不堪设想了。因此，他们父子之间不可避免地发生了一场激烈的冲突；无奈安德鲁非走不可，老马约未能阻止他成行。

当然，《天边外》主要是表现罗伯特和露丝之间富于悲剧性的矛盾冲突以及罗伯特的悲惨结局的。从剧本的第二幕第一场开始，奥尼尔就集中力量来完成这一创作任务。第二幕和第一幕相隔三年。罗伯特和露丝早已结婚，并有了一个两岁的女儿。整个家庭的衰败景象，从屋里到农场，从生活到生产，一眼就可以看得出来。安德鲁离家以后，老马约为此伤心地死去，全家生活和生产的重担就落

到罗伯特的身上了。如果说，在结婚以前，他是生活在海阔天空的幻想之中，那么现在就不得不面对现实生活，把自己的心血和汗水倾注在农场上了。可惜他不会务农，生产搞得一团糟，以致遭到邻人的耻笑，连帮工也不愿为他干活。生产越来越坏，生活日益困难。罗伯特的老母亲哭哭啼啼，对儿子爱莫能助。他的老岳母成天抱怨，认为她的女儿嫁错了人。露丝也悔恨交加，早已不爱她的丈夫了。她们都盼望安德鲁回来，帮助家里搞好生产，解决难题。露丝甚至在同罗伯特争吵时还表示她爱他的哥哥。

通过现实主义的细致描绘，奥尼尔为我们展现出一幅悲剧色彩浓郁的生活画面。在沉重的生活压力下，除了不可克服的困难和无法排遣的痛苦外，罗伯特只能从他心爱的女儿身上和书本里得到一些安慰。但看书是妻子极为厌恶的事情，疾病后来又夺去了女儿的幼小生命。罗伯特的身心受到极大的摧残，早已乘虚而入的肺病使他日益陷入死亡的威胁。即使如此，罗伯特宁愿他自己挣扎在贫困线上，也不愿求助于他的哥哥。他是个自尊心很强的人。这时候，安德鲁虽然在外面从事投机买卖的活动已告失败，一心发财致富的希望已经落空，但是，当他获悉罗伯特的病情时，还是赶回家来为弟弟治病，不幸为时过晚，弟弟已走到生命的尽头。

《天边外》是以罗伯特的死亡告终的。全部戏剧动作延续了八年的时间，悲剧却保持了情节的一致性。亚里士多德在他的《诗学》中提出的悲剧布局应该是“有头、有身、有尾”的要求，在《天边外》里面获得了充分体现。作为悲剧的主人公罗伯特在整个戏剧情节的发展中占有中

心地地位，奥尼尔是怀着同情心来塑造他的性格的。剧本的一头一尾，有着强烈的抒情成份，特别是在第三幕中，罗伯特的许多言行使人深受感动，他的艺术形象也由此得到了进一步的提高。

正如古代希腊悲剧中的英雄同命运搏斗一样，罗伯特是在同他的生活环境作斗争。在他的肺病已经十分严重的情况下，他仍然希望病情有所好转，以便争取一个美好的未来。他意识到，他在农村的生活和生产两个方面都完全失败了，以后也不可能取得成功，如果改弦易辙，搬到城市去，从事创作活动，也许还可以实现他的生活愿望。尽管露丝恨他，有时恶语伤人，使他难于忍受；但他觉得，她在婚后的生活中，也吃了不少苦头，他对此负有责任。他同情她，对她表示歉意，并真诚地希望有朝一日能够创造较好的生活条件，以弥补她过去所蒙受的损失。殊不知，死亡已经降临到他的头上，他的生活愿望是不可能实现了。在临死前，他一再要求安德鲁和露丝结婚，这是他十分惦念的事情。

罗伯特曾经说，象他自己一样，露丝也是生活的失败者。但更糟的还是安德鲁，他们是三人中彻底的失败者。这究竟是什么原因呢？是谁的过错呢？罗伯特的回答是，安德鲁放弃了他应当从事的农业生产而去作谷物投机买卖，因此他应当遭到失败的惩罚。至于说他自己和露丝的失败，那就只有责备上帝了。这实际上也是奥尼尔的观点。对于罗伯特和露丝的这类悲剧命运，奥尼尔曾经有过各种不同形式的表现，并且始终是保持这种观点的。

《天边外》从一个春天的黄昏开始，到八年后一个十

月的早晨日出时结束。这意味着，罗伯特和露丝从开始恋爱起，便踏进了漫长的黑夜，经过各种痛苦的历程，终于盼到太阳出来了。罗伯特是如此殷切地盼望他的美好生活幻想能变成现实，以至在他的生命垂危之际，还情不自禁地到窗口去观看那被他当做幸福征兆的旭日东升。但是，时间还没有到，他所看到的还不是太阳，而是晨曦映照中群山顶上所呈现的黑色边缘。正在这一时刻，安德鲁请来的大夫给罗伯特作了一个可怕的结论：他活不了几天了，也许只能活几个小时。为了更好地看到太阳，罗伯特便悄悄地、摇摇晃晃地走出屋外，跌倒了又爬起来，使尽最后的一点气力，好不容易走上了一个斜坡的顶端。

啊，太阳出来了！罗伯特最后在一轮红日的照耀下离开了人间。在弥留之际，他对安德鲁和露丝说：“你们不必为我悲伤。你们没有看到我最后是幸福的——自由了——自由了！从农场解脱出来了——自由地到处去漫游——永远地漫游！……这不是最后的终点，这是自由的开始——我的航行的起点——我到底踏上了我的旅途——到底赢得了解放的权利——在那天边外！”奥尼尔在这里力图使《天边外》的悲剧精神得到升华。罗伯特终于获得了他所渴望的自由，但这是以死亡为代价的。为什么事情只能是这样呢？为什么自由只能从死亡中得到呢？这是作者不断提出而又无法解答的问题。罗伯特死后，安德鲁对露丝说：“我们一定要互相帮助——将来——我们总会明白怎样才是对的。”这句话是具有积极意义的。只有知道什么是正确的，人们才有可能避免生活中的不幸。

奥尼尔总是企图通过美国资本主义社会的个别现象来

反映一般生活，从而使其创作内容具有普遍意义。他认为，人们都希望自己有个美好的生活前途，获得自由和幸福；但是谁也预料不到，现实生活会朝着和他们的主观愿望相反的方向发展。这是人类存在的一个悲剧性问题，它在奥尼尔的悲剧中不断得到反映。《天边外》里没有一个恶棍，两个家庭的老老少少都是很不幸的。对于这些人物，奥尼尔是采取不同程度的同情态度的。他反对安德鲁从事投机商业，但在他的笔下，安德鲁仍不失为一个好兄长。他对罗伯特有很深的手足之情，这次也未因爱情的失败和罗伯特闹纠纷。露丝后来责骂罗伯特，安德鲁就为他辩护。露丝表示不再爱罗伯特而爱安德鲁，她又遭到安德鲁的斥责。安德鲁同情罗伯特的艰难处境，准备为他解决困难。在他自己濒于破产之际，他仍然十分关怀罗伯特的疾病，想方设法给他治疗。罗伯特的死，使他感到由衷的悲恸。这一切，都是得到作者称赞的。

在描写人物性格的过程中，奥尼尔是注意运用对比方法的。他对罗伯特和安德鲁，老马约和斯科特船长，罗伯特的母亲和他的岳母等，都作了对比的性格描绘。许多评论家指出，《天边外》的语言是非常精采的。它很精练，富有表现力，符合人物性格的要求，有耐人寻味的潜台词和近乎诗的表现形式。这是和悲剧的创作内容相适应的。奥尼尔是戏剧家，也是诗人。抒情成分在《天边外》里占有显著的地位。抒情成分和戏剧成分有机地结合在一起，使得悲剧从内容到形式都显得完整和谐。从这部悲剧当中，我们还可以进一步研究奥尼尔是怎样创造性地运用西方悲剧传统的。