

人们在惶惑中的呐喊

——以象征主义和表现主义戏剧为例分析现代派戏剧特征

张骞予

(成都理工大学传播科学与艺术学院 四川 成都 610000)

[摘要]象征主义戏剧和表现主义戏剧作为现代派戏剧的代表,在戏剧史上开创了一个新的时代,它们在汲取过往戏剧创作经验的同时,打破传统勇于创新,极具时代特色。从象征主义戏剧的带有非理性主义和神秘主义色彩,到表现主义戏剧的完全反传统、反理性,甚至排斥任何现实主义风格的特点,也使它们在戏剧史上分别扮演着承上和启下的角色。

[关键词]现代派戏剧之象征主义;现代派戏剧的创新性;现代派戏剧之表现主义

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.187

19世纪末20世纪初,世界发生了翻天覆地的变化。在时代浪潮的推动之下,世界原有的格局被打破。随着世界的多元化发展,人们的生活方式和思维方式都发生了很大的变化,戏剧界也萌生了新的流派——现代派戏剧。

与现实主义戏剧不同,相比起现实主义戏剧的内容和形式,现代派戏剧更多的是向内发展,深入挖掘和表现人们的内心世界,创作方法与风格更加新奇浪漫。受到西方非理性主义思潮的影响,现代派戏剧使艺术朝着一个宣泄主体情绪的一种表现方式的方向发展。象征主义戏剧和表现主义戏剧是现代派戏剧的典型代表,它们打破了现实主义的“第四堵墙”,发出人类灵魂深处的尖叫,迸发强烈的情绪和内心的意念,变成了一种跳跃在纸上的梦。

一、现代派戏剧之象征主义戏剧

(一)象征主义的基本概况

欧美现代派文学以象征主义戏剧流派为开端。象征所要使人意识到的却不应该是它本身那样一个具体的个别事物,而是它所暗示的普遍性意义。象征的概念和符号学的概念相似——以具象的“所指”指代抽象的“能指”。

在象征主义的背后,结合时代背景来看,当时的非理性主义和神秘主义为其提供了思想支撑。所有象征主义体现出来的特征主要包括主观性与内倾性、模糊性与神秘性、重视潜台词和停顿的作用,以及对作品追求外在的形式美。

(二)象征主义戏剧特征在作品中的具体体现

梅特林克说“诗人的任务就是要揭示出生活中神秘而又看不见的因素”,以梅特林克的作品《青鸟》为例,在剧中我们看到众多的人物,还有他们夸张奇幻,具有童话色彩的服饰,使人仿佛置身于梦境。

象征主义戏剧主要采取总体性借喻、暗示性意象和结构性对比等三种形式来完成喻指活动,它们分别在剧中被剧作家交替使用。《青鸟》作为一个六幕的童话哲理剧,它不禁让我们去思考,幸福是什么,不管是蒂蒂尔和米蒂尔一直在寻找的青鸟,还是他们寻找青鸟这个过程,剧作家没有明确告诉我们,但我们能够隐约从童话中感受到,不论“青鸟”象征的是幸福、自我、理想还是生命的奥秘、大自然的真谛,我们都会在寻找中无限接近它,但可能无法抓住它。

除此之外,“孩子”还象征着那些盲目无知、孤立无援的人类。

在易卜生的作品中,除了他的社会问题剧代表作《玩偶之家》以外,《野鸭》作为象征主义戏剧的代表,不再像易卜生过去写的那些社会问题剧,和传统现实主义戏剧一样去关注社会上的问题,而更多的考虑的是“心理上的探讨”,对个人问题的关注,还带有伤感主义的色彩,充满着诗情和哲理。“野鸭”作为象征的一个符号代表,指向的并不仅仅是雅尔玛这个人物,还包含了人物背后的群像,映射的是一类人的命运,象征着像他们一样失去了反抗能力的人,或者更抽象一点来讲,“野鸭”代表的是那些小人物的希望。

除了剧中明显的意象符号指代,作品中人物形象的塑造也采用了象征主义的总体性借喻。《野鸭》中的格瑞格斯这样一个理想主义式的英雄患有一种“正直病”。他用自己所谓的“正义的剑”,扼杀了一家人现实美好幻想下的“幸福”,反而造成了不必要的悲剧。

象征主义戏剧重视的是对于喻体氛围的营造,而不是对于客观现实世界的真实模拟和再表现,通过灯光、舞美、音乐等来调动观众的情绪和感官,来展现剧中所带有的永恒法则和崇高的精神。它给来一种奇妙的体验,把观众从既定的概念和陈规中解放出来,打开我们的感官,从内心真实的感受出发,对是非善恶没有进行直接的批判,而是引导观众在感性体验的基础上进行思考。

二、现代派戏剧之表现主义戏剧

(一)表现主义的基本概况

在象征主义结束之后,表现主义戏剧在继承前者向内发展的基础上,更加地注重内心情感的表达,与象征主义的作品相比较,表现主义有了明显的“去神秘化”特征,把重心转向了对现实社会的关注。表现主义虽注重现实,但是与现实主义戏剧相比,表现主义对现实的描写更加的抽象化和扭曲化,甚至排斥任何现实主义风格,认为那只是一种模仿而不是创作。

作为西方现代主义艺术的一种,表现主义艺术在社会多重因素的影响和时代危机下产生,开始由传统艺术中的崇尚理性、注重写实、并且主张对现实社会做出理性评价,转向

对人物心理的非理性描写。¹用来换取社会秩序的建立、工业产品的大幅度增长的，是心灵的枯竭，是精神的日趋机械和麻木。

表现主义戏剧作品中对人物的塑造注重人物的类型化。人物作为一个符号出现在剧中，被模糊了性格和个性，强化了人物自身内心的冲突。在此基础上，人物之间所展示的冲突，指向的将不再是性格带来的冲突，而是不同原则、立场、方法的差异带来的冲突。

在情节上，表现主义以碎片化的叙述方式，代替了传统完整有机的叙事，从而在观演关系上也做出了相应的改变。演员打破角色的自我认同，从剧情中相对抽离对角色自己进行辩论和反思，观众也在角色的分裂中也被卷入到了戏剧争论和自我反思之中。

（二）表现主义戏剧特征在作品中的具体体现

以德国表现主义戏剧《从清晨到午夜》为例，作品描写了携款潜逃、追求理想的出纳员的一天，同时反讽地影射普通人进行浮士德式追求的一生。主人公银行出纳员受够了日复一日枯燥乏味的工作——收纳支票和金币，简单重复的琐事把他变成了一台失去思考能力的工作机器。一个阔太太的出现让他打破了原有生活的平衡，决定卷款而逃，反抗无意义的生活。但后来出纳员又因良心不安，坦白了自己的罪行，人们的态度大变，争相夺取出纳员洒向空中的钞票。看似正直善良的救世军女孩在警察到来之后，为了奖金也出卖了出纳员，最后出纳员在绝望之中自杀。

表现主义戏剧有一种反传统的反戏剧叙事，与亚里士多德《诗学》中所强调的戏剧行动的整一性相反。剧中人物和情节的反转一改传统剧作观念中情节的逻辑性、行动的连贯性和人物性格的一致性，其中展现的不是一个客观真实的世界，而是根据剧作家的流动意识，为观众展现了一个被主观化了的世界。在情节的叙述上，表现主义并不满足于对人物行动、事件过程表面的完整描摹，而是更加注重人物在客观事件中心理的外化，通过大量的独白来宣泄主人公在具体境遇下的内心活动。

《从清晨到午夜》中的结构十分零散，场景组接具有有一种梦幻性——用梦幻的景象成为客观世界的参照。在第三场中出纳员畏罪潜逃的时候，运用了大段出纳员的内心独白和自言自语来表现他的心理，情节在这一场中没有进展，剧作家转而去刻画人物的内心心理变化。这样的写法在中国的话剧《原野》中也有所体现，在仇虎和金子在逃跑的时候和《从清晨到午夜》有很多相似之处，最后造成他们悲惨命运的是封建制度对人性的挤压。

三、现代派戏剧的创新和发展

象征主义戏剧对传统戏剧进行了一个创新。现实主义戏剧代表传统的戏剧重视台词的运用，善于发现生活中的具体的细节，客观真实地反映客观世界。具有通俗性，多为表现公众的题材。而象征主义正是代表着现代派打破了斯坦尼斯

拉夫斯基的“第四堵墙”，打破原有的戏剧理论，将角色从剧情里抽离出来。象征主义人物的动作作为潜台词去代替人物语言，这也是梅特林克提出的“静态戏剧理论”中所提到的新概念，强调了沉默、静止和停顿的作用。让我们到心理活动的重要性，而这种心灵之间的交流只有在沉默中才能真正实现，这些沉默也增加了象征主义戏剧的神秘感。

象征主义与浪漫主义在情感的表达上有许多相似之处，也有人认为是启蒙运动过分强调理性之后，人们又重新开始关注情感的表达，加上非理性主义思潮的影响，导致现代派戏剧有一种反叛精神，在历史中去寻找支撑来对现有的模式进行突破。相比起浪漫主义的直抒胸臆、带有强烈的情感性和幻象性，象征主义在表现上更具间接性和双关性。

表现主义戏剧对中国现代戏剧产生了深远的影响。在20世纪的中国，表现主义思潮随同其他各种外国现代派思潮一起进入中国现代文坛，在形式方面的特点引起现代评论者的注意，它的灵活多样的技巧不仅拓展了戏剧的表现方式，而且为进入人物灵魂的隐秘领域提供了渠道。

象征主义戏剧和表现主义戏剧的创新为后来的荒诞派戏剧的出现和发展提供了基础。它们都没有刻意去构建跌宕起伏的故事情节，甚至情节都是停滞不前的，也没有塑造多重的人物性格，剧作的目的不是为了人物和情节，而是着重于展现人们在这一时期的心理状态，将主题上升到了一个更加抽象的哲学概念。例如同为“等待”主题的象征主义作品《群盲》和荒诞派作品《等待戈多》在手法上也有许多创新的地方。《群盲》中等待的是抽象的死亡，人物大部分展现的是一种静止的状态；而荒诞派的《等待戈多》的本质就是戈多是不会来的，整部剧表现出来的是虚无的虚无，对情境的模糊化和对动作的削减，使我们去思考存在的价值。等待最终的结局未必就是他们等来了想要的东西，但“等待”的这种精神状态的支撑才能让他们活下去。

参考文献

- [1]黑格尔论象征和象征型艺术 余锐-《江汉大学学报(人文科学版)期刊》-2011
- [2]戏剧的减法——话剧《盲人》的象征性与戏剧理念 徐健-《艺海期刊》-2009
- [3]象征主义戏剧的生命意识和话语策略 严程莹-《云南民族大学学报(哲学社会科学版)期刊》-2010
- [4]《小城风光》的表现主义特征 申氏,唐俭-《外国文学研究期刊》-2002
- [5]德国表现主义戏剧人物心理外化研究 许梦雪
- [6]玩味生活——日用品设计研究 彭小鹏-《大众文艺期刊》-2010

作者简介:

张骞予,2001年9月,女,汉,四川省成都人,本科学历,研究方向:戏剧影视文学。