

個人主義與新戲劇

譚國根教授談現代戲劇之父易卜生

挪威劇作家亨利克·易卜生(Henrik Ibsen)在其五十年創作生涯中，共發表了二十六部劇本，題材廣泛，思想深刻，技巧精湛，對世界各國劇壇產生深遠影響。今年適逢易卜生逝世百周年，世界各地均有紀念演出。究竟易卜生對戲劇藝術以至近代文化思潮產生了什麼影響？香港中文大學英文系譚國根教授對易卜生素有研究，編輯小組特地訪問了譚教授，現把所得資料整輯成文，藉此一窺這位“現代戲劇之父”的非凡識見與創新精神。

問題劇

易卜生擺脫歐洲傳統悲劇、喜劇的模式，開創嶄新形式的“問題劇”(the Problem Play)，在劇中提出某些問題，讓不同角色表達不同觀點，在劇中進行討論甚至激辯。迥異的思想互相衝擊，但劇終並沒有任何結論，劇中人的觀點也不會分出對錯，呈開放式結局，讓觀眾自行判斷，打破了傳統戲劇必須“有始有終”的模式。

《玩偶之家》(A Doll's House)寫於一八七九年，主角娜拉表面生活幸福美滿，但在經歷家庭變故後，醒覺到自己在家庭中只是扮演丈夫的“玩偶”角色，毅然從囚籠似的家庭出走，去尋找更寬廣的世界。娜拉與丈夫托華特的衝突最終沒有解決，究竟誰對誰錯？娜拉最後出走，前途未卜，能否自力更生？抑或選擇回家？劇終提出很多問題，但沒有提供答案，問題劇令戲劇變成向觀眾提問的藝術形式。

在新結構背後，是易卜生對現代生活的體會：現代生活複雜，人們面對的矛盾，不可能一一化解。在理性時代，人們以為科學能為所有問題找到答案，但生活其實充滿矛盾混亂，變幻無常。易卜生劇作的重點，正在於呈示不同思想、觀點的碰撞。

這種手法影響了整個歐洲的戲劇創作。西方劇作家種種試驗，都是圍繞易卜生對話劇結構的改動。《等待果陀》(Waiting for Godot)一九五三年首演，愛爾蘭劇作家塞繆爾·貝克特(Samuel Beckett)所作的實驗，也離不開“討論”。劇中人拉迪米爾和艾斯特拉岡兩個流浪漢，由始至終處於一個困局，無所事事，只有對談，又或自說自話，空談應該做什麼、將會做什麼。跟娜拉不同，他們沒有離開，也沒有脫離困境，但不論去留，他們的問題始終沒有解決。劇終沒有結論，結局也不完整。劇作通過重複的結構、精練的對白，道出等待的無奈與人生的荒誕。

引發思考

易卜生另一些劇作，例如《野

鴨》(Wild Duck)、《羣鬼》(Ghosts)，探討社會建制、法律、家庭、宗教、道德價值，激發觀眾思考，社會意義深遠。易卜生針對十九世紀末挪威社會的問題，指出人們在新時代必須正視如何界定個人自我。他的思想在歐洲、北美、亞洲都引起回響。當時正值傳統社會過渡至以個人為中心的社會，易卜生的劇作集中探討個人空間，提出人要面對自我。百多年過去，劇作仍不斷上演，可見當年提出的問題，在現代社會依然存在，例如人如何面對自我，主體意識如何形成等，都是當代哲學界探討的課題，具有普遍意義。

對中國新文化的啓示

易卜生在中國的影響，首先是對現代中國文化思想產生衝擊。《玩偶之家》不但震撼當時的歐洲社會，在二十世紀初的中國，更掀起新文化浪潮。傳統中國文化以家庭為中心，重大我，輕小我，例如儒家思想着重倫理綱常：君君臣臣父父子子，強調個人的位置從屬於家庭和社會的角色。又如“修身齊家治國平天下”，表明士人修業的目標，不在於自我實現，而在於為家國服務。

一九零七年，魯迅藉評論《人民公敵》(An Enemy of the People)一劇，指出易卜生作品重視個人價值，希望鼓勵國人無懼傳統社會文化的壓力，追求自主獨立。一九一九年五四運動前夕，胡適和北京大學學生領袖藉翻譯和評介易卜生劇作，呼籲年輕一代覺醒，擺脫社會家庭的枷鎖，追求個人自由、個性解放。

當時話劇成為討論婦女解放、尋求個人自由的重要園地。《玩偶之家》對個性解放、婦女解放等運動的影響尤深。娜拉莊嚴地聲稱“我是一個人”後，毅然走出家門，掙脫社會指定的角色，追求獨立自主。娜拉成為中國新女性的典範，離家出走成了實現自我的途徑。

歷久常新

易卜生的作品經歷百年而不衰，時至今日仍能引起觀眾共鳴。今年六月初美國馬布礦場劇團來港重新搬演《玩偶之家》，起用身材矮小的男演員，在名副其實的玩具屋中，肆意指揮體形高大的女演員。在強烈的對比下，以諷刺誇張的手法，道出在男性主導的社會中，女性無奈屈從的處境。

所謂“戲如人生，人生如戲”，雖說戲假，但人情世故，盡在其中。劇作家通過敏銳的觀察，以巧妙的語言呈現人生百態，用對話與觀眾直接交流，啟發思考。易卜生之後百年間，話劇這門表演藝術，一直緊扣時代脈搏，成為探討當代社會文化課題的重要論壇。

All the world's a stage, and all the men and women merely players.

William Shakespeare