

《中外剧作家及作品研究》

戏剧作为最高古老的艺术形式在最开始反映了人类早期在对世界未知情况之下的对世界的恐惧，对自身存在，生存以及命运的思考。作为一种艺术形式，不论是通过剧本阅读还是演出，都能使得欣赏者进入作家所创造出的艺术世界之中，感受到作者对于真善美的诗意的描写以及对假丑恶的批判和揭示，唤起人内心深处心理体验。同时感受到作家对世界的整体认知和态度。与其一样重要的，是对著名剧作家的创作经历和生平的了解，通过了解剧作家也是对剧作更好的把握，理解作品的深度以及作品中带有的剧作家对社会，世界乃至整个宇宙的思索与发现。

《俄狄浦斯王》是古希腊索福克勒斯的戏剧代表作之一，这部作品被亚里士多德看作是古希腊悲剧的典范，同时也是“命运悲剧”的代表作。整个戏剧由神谕贯穿，俄狄浦斯和他的父母亲也在极力的躲避神谕的实现，试图躲避命运，但最后终究不能违背神的意愿，犯下了“杀父娶母”的错误。戏剧在主题思想上反映了人与命运的抗衡，虽然俄狄浦斯以悲剧收场，展现了命运的不可抗性，但反映了人的一种反抗精神，俄狄浦斯也在之后成为了杀父娶母的代名词。但试着换一个角度来解读和理解这部戏剧，俄狄浦斯“杀父娶母”的这种被称为违背伦常和人性的罪，是在俄狄浦斯并不知情的情况之下发生的。如果我们不用上帝视角去看着整部剧作，俄狄浦斯娶自己的亲生母亲是杀死了一位罪孽之徒，拯救了百姓于水火之中，而这样的勇士是有资格当国王迎娶王后的。在一种不知情的之下，俄狄浦斯完全是一个正常的男性，在迎娶王后之后，也可能和王后之间有爱情的产生。这对于现代来说，好似一位年轻的男性爱上了一位比自己大的中年女性是一种正常的可以理解和接受的做法，而索福克勒斯将俄狄浦斯放在了一个道德的大石之下，使得俄狄浦斯的做法变得违背人性，十恶不赦。这样理解便会有新的发现，人伦道德观念似乎在人们之前便形成一种集体无意识地约束，人们生来便知道不被允许，对这种约束的来源却并不了解，是一种对与生俱来的自我约束与遵从。探究到了道德观念来源的问题上，我们又可以思考一些问题，人类似乎从开始便有一种对自己制造规则的能力，是与非，对与错都是在创造的道德观念中实现的。在自己制定的种种规则中生活，作者似乎也是在寻找一种突破，或者同样也是在对这种道德观念的形成原因的一种探索。因此这样我们又会发现一

些新的问题，这也是戏剧富有魅力的地方之一。

在同一部作品中我们可以用不同的角度来理解和感受作者的意图，或者进行自身对作品的思考，同样在作品之间我们也能够找到共通点进行自己的判断和理解。《哈姆雷特》作为莎士比亚最著名也是最伟大的著作，被称为“性格悲剧”的典范，当然，这只是对作品人物的性格特点做出的一种评价，作品本身有着丰富的思想内涵和艺术成就。以同样的方式，我们可以换一个角度理解其中哈姆雷特在复仇过程中反复纠结的原因，除了懦弱的性格之外，是否还有其他因素的影响？弗洛伊德常用精神分析来对文学作品进行解读。他的精神分析学说中他提出了恋母情结，作为在《俄狄浦斯王》中出现的俄狄浦斯杀父娶母的解读，指出恋母情结是一种在人类早期形成的无意识的原始冲动和欲望，在孩童时期的男孩们母亲的爱抚拥抱等唤起了他们的性冲动，想要单独占有母亲，因此对于占有母亲的父亲有着排斥的心理。俄狄浦斯情结指在小孩在一些心照不宣的律法限制之下，命令自己停止把父母继续当作性的客体对象。俄狄浦斯情结骤变的基础也是这种命令的约束，即“学会疏导溢出的欲望”，这种解释对于俄狄浦斯杀父娶母进行了分析，同样通过弗洛伊德恋母情结对《哈姆雷特》中哈姆雷特纠结原因进行分析，哈姆雷特在对于克劳迪亚杀死自己父亲的情况之下，失去父亲的痛苦常理上应该比自身对克劳迪亚的仇恨大，而戏剧中的哈姆雷特没有表现出过于浓重的伤心，同样如果父亲的死亡对于自身打击过大，应该会毫不顾忌的杀死克劳迪亚。而用恋母情结分析，便可以容易解释其中的原因了。克劳迪亚弑兄娶嫂，是哈姆雷特童年欲望的一种变相的实现，因此他复仇的冲动被自己这种不正常的欲望的变相实现带来的一种良心上的不安与自责所取代，克劳迪亚实际上是哈姆雷特的另一个自我，是他自身黑暗面，这样便可以看出，哈姆雷特复仇路上犹豫不决实际上是在和自我的另一面作斗争，在他的潜意识中，克劳迪亚的行为是自己的黑暗面，这种行为应该受到惩罚和谴责，而现实却与之相反，使得哈姆雷特开始怀疑原有的道德观念，这中精神上的自我怀疑和斗争使人发疯，他对母亲攻击克劳迪亚，实际上是对自我欲望的一种压抑与控制，企图通过攻击自我的另一面来使得自身重新构建起原来的高尚的价值观念。这样我们也可以看出《俄狄浦斯王》和《哈姆雷特》中的其中一个相似之处，俄狄浦斯弑父，哈姆雷特复仇，两者究其根本都是在伦理道德之下对自己隐藏的欲望寻求一种释放，他们两者都无法看清自己被什么所困，沉睡在一个梦中，努力的想醒来却找不到出口。通过这

两部经典的戏剧我们看到了一种精神的共通之处，作家把这种思想以戏剧作品的方式外化，带给观众不一样的审美体验和自我感受。

同时，这种共通之处不仅仅是在西方作品中出现，我们可以观察中国的话剧作品，虽然国别不同，中国话剧中借鉴西方戏剧，但经典的互通也体现了艺术文化的跨国别作用，体现了文化的互融性。中国经典话剧作品《雷雨》与《俄狄浦斯王》《哈姆雷特》有着相似的情结的分析。《雷雨》在问世之后，众说纷纭但最后认为这是一部暴露上层社会大家庭罪恶的社会问题剧，而通过对《雷雨》的分析会发现仍然有一些在这些现实问题之上的哲理性的问题令人思考，而曹禺本人说《雷雨》是自己写的一首诗，全剧由一种无法名状的力量推进，关于命运的无力感在《雷雨》中也被展现出来，这里周冲的斯可以看出来一部分端倪，周冲是纯洁和理想的，这样的一个人的结局却无法控制的成了悲惨性的结局，这种反差感 是曹禺想要表达的对社会人生和宇宙的深刻的看法。这与《俄狄浦斯王》中的一些观念不谋而合，两者均有命运悲剧的意味，作家们似乎都想看清宇宙中的一些深刻问题，似乎冥冥之中已经确定了的东 西变得却不太真实，对这种合理性产生怀疑之后的新的看法。在和《哈姆雷特》比较中也能看出“性格悲剧”的端倪，周萍的悲剧是其性格悲剧的代表。同样，《雷雨》中也有对于繁漪和周冲的不伦之恋的描写，周萍生于传统的旧社会家庭，道德伦理观念对他的束缚更加的严重，繁漪生长于五四交接时期，中西方文化的冲突使得她的思想开放，虽然不像俄狄浦斯和哈姆雷特戏剧中纯粹的恋母情节，但周萍儿时成长过程中扮演母亲角色的便是繁漪，繁漪受到新思想的影响，和周萍没有血缘关系的名义上的母亲，对周萍产生依恋进而用爱情的方式来外化这种依恋，周萍对于母亲仍然产生了一种爱恋，这种爱恋是自身欲望的外化，而当意识到这种爱情的畸形时，周萍内心排斥和自责自身的行为，伦理道德观念一方面也是他思想封建的性格怯弱的根源，另一方面是他保护自己压抑这种情感的工具。进而将自己的情感转移到四凤身上。这种感情的转移也有自我欲望压抑的特点。因此通过对古今，中外经典剧作的分析，我们能够看到戏剧之外的对世界乃至宇宙的思考以及了解到艺术的魅力。戏剧带给人本身的不只是一个故事，更多的是对人心灵的一次洗涤。

戏剧作品风格多样，悲剧阅读和学习产生怜悯与恐惧的审美效应；喜剧在席勒的说法中，认为带来的效果是达到一种“审美自由”的状态；正剧不同于悲喜剧的强烈情感色彩，具有严肃性。课程兼顾了中外古今及不同戏剧类型，全面地

展示了戏剧史上不同地域、不同时期、不同风格的经典作品，获得不同的审美体验。外一些著名的剧作家以及经典剧目的阅读和分析以及对作品哲理性的的深入思考，了解到跨越国别的文化的互通性。积累审美体验的同时，渐渐提高自我的审美素养。