

西方戏剧与早期电影的三十年争锋历程

黄嘉慧

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

【摘要】戏剧在几个世纪的发展中从来没有出现过能真正与之较量的对手,直到二十世纪电影的出现才打破了这种局面。古希腊罗马戏剧、古印度的梵剧、中国戏曲被称为世界三大古老剧种,由于戏剧的概念从西方引入更多的是指从古希腊罗马延续和发展下来的西方戏剧,所以本文注重探讨二十世纪西方戏剧与早期电影的三十年争锋历程。

【关键词】现代戏剧; 电影; 音乐剧; 娱乐方式

Thirty Years of Struggle Between Western Drama and Early Film

Huang Jiahui

Xi'an Peihua University, Xi'an, Shaanxi 710125 China

[Abstract] In the centuries of drama, there was never a real rival against it, and it was not until the emergence of film to break this situation. Ancient Greek ancient Roman drama, ancient India, Chinese opera is known as the world's three ancient operas, because the concept of drama introduced from the west more refers to the ancient Greek ancient Roman continuation and development of western drama, so this paper pays attention to the twentieth century western drama and early film 30 years.

[Key words] modern drama; film; musical; entertainment

【基金项目】 本文属于2021年度西安培华学院校级大学生创新创业训练项目阶段性成果和省级大学生创新创业训练计划项目,项目名称 大创名称 基于《民法典》的“沉浸式”女性普法舞台剧展演; 校级项目编号: PHDC2021023; 省级项目编号: S202111400041。

1 电灯的出现让戏剧舞台的艺术幻境大放异彩

19世纪80年代电灯被用于照明时,电灯明亮又便于控制的特点,使戏剧演出不再依赖不稳定的自然光,不再依赖不安全的篝火和灯笼,电灯极大地加强了戏剧演出的效果,这是传统照明方式无法比拟的,电灯的出现让戏剧舞台的艺术幻境大放异彩,戏剧家们对此喜出望外^[1]。

2 戏剧与电影的争相追赶

2.1 电影的戏剧化和迅速普及开始冲击戏剧发展

进入20世纪,电不仅用于照明,电还催生了电影电视的出现,创造了电影第七艺术的繁荣。电影出现初期并不被当作一门艺术所重视,而是被当作一门纪实性的商业工具,当时电影的放映主要在游乐场和小剧场剧目演出结束后,上流社会认为电影是粗俗的下层阶级的消遣方式。而当时正值第二次工业革命的鼎盛时期,美国的工业化和城市化正在兴起,下层人士大量集中在城市。此时法国导演乔治·梅里爱看到了卢米埃尔兄弟电影的不足和市场需求,他结合自身经验把戏剧表演的技巧引用到电影表演中,利用自身的资源优势把许多诸如《月球旅行记》、《灰姑娘》、《海底两万里》等优秀戏剧搬上银幕,使电影更具戏剧性和故事性,丰富了电影的表现力,由此吸引了大批的观众。他被誉为“戏剧电影之父”是电影戏剧化的奠基人,从此电影具有了戏剧所具备艺术特征之一——故事戏剧化,为电影迈向艺术化作出了巨大贡献,也为影视冲击戏剧发展埋下了伏笔。

1905年5分镍币影院的出现成为第一个专门放映电影的场所,它满足了城市化过程中工人阶级的娱乐方式和精神需求,该形式一经出现迅速遍布美国的大小城镇,电影低成本的复制性得到了推广,这是电影优于戏剧最大的市场竞争优势。在1911年意大利电影理论家乔托·卡努杜发表《第七艺术宣言》

的著名论著,在著作中把电影称为一种综合了传统六种艺术形式的综合艺术,第一次正式地把电影引入了艺术殿堂,从此电影成为可以与戏剧等传统六大艺术比肩的“第七艺术”。

2.2 一战给戏剧带来的祸与福

1914年第一次世界大战爆发,欧洲各国的戏剧和电影行业都受到了不同程度的破坏。虽然动荡的年代使艺术家们思维更活跃,能迸发出更多的创作灵感,但戏剧和电影的创作过程不如文学诗歌和绘画创作那样简便,其更需要一个稳定繁荣的社会环境。例如,德国戏剧家贝托尔特·布莱希特就曾亲身经历一战,他于1919年获得德国最高戏剧奖——克莱斯特奖的剧作《半夜鼓声》就是完成于一战后,于1922年首演,该剧作反映了人们在经历了残酷的第一次世界大战后的悲痛心情。又例如,意大利戏剧家路伊吉·皮兰德娄虽在一战期间相继发表和问世了许多剧作,但战后稳定的社会环境更利于戏剧发展,所以他于1925年创立“戏剧艺术剧团”,前往欧美各国巡回演出。

反观没有直接参与一战的美国在这期间的表现,可称为戏剧和电影行业“弯道超车”的成功范例。一战期间大量涌入的财富鼓足了美国的腰包,国内稳定的社会环境和繁荣的经济都为戏剧和电影的发展提供了有利的条件。如1914年美国表现主义剧作家阿尔默·赖斯的戏剧《审讯》在国内一经上演就获得了巨大的成功。1917年以爱迪生比沃格拉夫公司为首的电影专利公司正式解体,也为美国电影的繁荣发展创造了有利条件。受到战争重创的欧洲电影市场也迅速被源源不断输入的美国电影占领,一战结束时美国电影已经在欧洲电影市场占据了绝对地位。美国电影的大量输入不仅冲击了欧洲电影行业,也加速了电影对欧洲戏剧行业的冲击。

2.3 20世纪20——30年代戏剧迎来短暂的辉煌期

随着1918年一战的结束,进入二十世纪20年代,世界戏剧和电影行业蓬勃发展。此时盛行于德国的表现主义也迅速风靡了欧美各国,而美国戏剧的新生和百老汇戏剧中心地位的确立,又为世界戏剧发展注入了新的活力。在电影行业方面美国接过欧洲电影行业的接力棒,成为新一代的世界电影中心。

2.3.1 表现主义和现代戏剧的发展

表现主义一词首次出现于法国画家埃尔韦的画作题名,随后在德国绘画领域兴起并发展到戏剧领域。戏剧大师奥古斯特·斯特林堡的《去大马士革》三部曲(1904)《鬼魂奏鸣曲》(1907)开创了表现主义戏剧的先河,他被称为表现主义戏剧的先驱。在他的影响下欧美各国掀起了表现主义戏剧创作的高潮,其中美国民族戏剧的奠基人尤金·奥尼尔就受其影响。

美国表现主义戏剧家尤金·奥尼尔1918年所创作的《天边外》1920年获得了美国文学艺术的最高荣誉——普利策奖并在百老汇上演。该剧讲述了三个年轻人阴差阳错地选择了与他们命数相悖的结果,从而改变了他们的命运,最终在梦想与现实的矛盾中痛苦挣扎一生的悲剧故事。该剧的上演对美国戏剧具有划时代的意义,它标志着尤金·奥尼尔坚持戏剧革新的成功,标志着美国民族戏剧正式诞生。由此尤金·奥尼尔成为美国民族戏剧的奠基人,被誉为美国现代戏剧之父。

尤金·奥尼尔反对美国商业性戏剧,所以1916年他担任了与商业性戏剧相对的美国实验性小剧场运动剧社之一的普罗温斯顿剧团的编剧,并于1916年7月28日的夏夜上演了他创作于1914年的第一部成熟的独幕剧《东航加迪夫》,他把美国戏剧从19世纪的华而不实的商业性传统束缚中解放出来了提升到了一个新高度,美国戏剧由此开始受到国际关注。他经历了两次世界大战以及美国经济最混乱萧条的时期,这让他的戏剧创作都有了新的思考方向,他的作品广泛且深刻的反映了美国存在的社会性问题,以及战争带来的苦难。1920年—1931年是他戏剧创作的黄金期,也是美国民族戏剧走向成熟的过渡期。他的戏剧风格是杂糅的,他黄金时期的剧目几乎包含了现代戏剧的所有流派风格,既有现代的表现主义、象征主义又有传统的现实主义和自然主义,他总能把各种流派的艺术风格完美的融合在一起,抽丝剥茧的挖掘社会问题窥探人心,他是戏剧创作的集大成者。

2.3.2 音乐剧的形成与发展——百老汇

在20世纪20—30年代,戏剧界不仅有像尤金·奥尼尔这样的表现主义戏剧流派的产生,以及像俄国戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基1922—1924年率剧团在美国巡回演出,还有作为美国戏剧艺术活动中心的百老汇开始蓬勃发展,并迅速进入了为期十年的鼎盛期,这期间百老汇戏剧的发展使得百老汇大道又新建了许多剧院,最后基本形成延续至今的百老汇剧院规模。

谈到百老汇不得不说的就是音乐剧,而音乐剧是由起源于英国的喜歌剧、轻歌剧及美国黑人剧变形而来的一个剧种,早期又叫音乐喜剧。早期美国百老汇的音乐喜剧大都来源于引进欧洲已创作好的音乐喜剧,或者由美国人自己改编或变形欧洲喜歌剧和轻歌剧。因为音乐喜剧起源于英国,且十九世纪大批欧洲白人移民到美国,所以早期音乐喜剧是白人的天下,从剧种的探索、表演者到受众都是白人,所以故事情节的展开和娱乐性都围绕在欧洲白人文化的基础上,白人占领和引领了音乐喜剧的发展。

但是音乐剧的成功离不开多元文化的融合,这其中也包括黑人文化。19世纪90年代掀起的黑人音乐剧演艺的热潮,使得大量的黑人音乐家、歌舞演员、剧作家参与到了音乐剧创作中,

把黑人民族里特有的歌、舞、剧元素都融入其中,在剧情表演方面融入了英国白人创造的黑人游艺表演的特点,以幽默滑稽的演技表演闹剧,创作出了具有明显黑人文化特征的音乐剧。经过大量黑人艺术创作者的不懈努力,黑人文化和艺术形式不断渗入到音乐剧的方方面面。由黑人音乐家鲍勃·库勒创作的黑人音乐剧《克利奥人剧》于1890年百老汇上演,其中就使用了具有黑人音乐形式——拉格泰姆。这是音乐剧上首次使用黑人女演员,使得黑人男女演员有了同等登台演出音乐剧的机会,从此奠定了黑人音乐剧在百老汇的一席之地,也为1927年黑人与白人同台演出《演出船》的成功打下了基础。

由现代美国音乐剧之父杰罗姆·科恩与奥斯卡·汉默斯坦二世合作所创,于1927年在百老汇首演成功的《演出船》,不仅代表着百老汇音乐剧的诞生,更是代表着故事情节音乐剧的诞生(即整合音乐剧雏形)。在剧情上摆脱了喜歌剧一味追求喜剧效果和娱乐性的表演,在“悲喜交加”的剧情中去剖析美国存在的种族问题,开创了黑人题材的音乐剧的先河,是喜歌剧和音乐剧划分的标志,是真正意义上音乐剧的成型的标志。

不管是取材生活化的喜歌剧内容,还是优美抒情的轻歌剧风格,又亦或是夸张滑稽的黑人游艺演技和黑人文化,都为美国音乐剧的形成积攒了不可或缺的艺术元素,当把这些夺人眼球的纯娱乐性的歌舞杂耍,深入融合到具有思想和社会性的故事情境中,使它们现实了艺术元素价值的升华。所以1927年《演出船》首演的这一年,就是整合音乐剧开启的元年。

在戏剧发展的如日中天的时候,电影迎来了新的挑战和技术革新,那便是无线电广播和有声电影技术的出现[2]。虽然1920年英国、苏联、德国等都进行了首次无线电广播,但同年11月2日美国匹兹堡威斯汀豪斯公司开播的世界第一座商业广播电台KDKA电台,才标志着无线电广播事业的正式诞生。KDKA电台每晚约8:00开播讲当地新闻、给小朋友讲睡前故事、邀请艺人现场表演,在短短两年时间里美国的电台数量已从1个变成500个。无线电广播的快速推广让居民足不出户就能以便捷的方式获得信息和娱乐消遣,并且让观众有了新的体验——声音元素,这是还处在默片时期的电影缺少的体验元素,电台的出现使得电影观看人数日渐减少,电影事业第一次遇到了新事物的挑战。为重新赢得观众电影公司不断进行技术探索,从1926年《唐璜》、1927年《爵士歌王》到1928年《纽约之光》等一系列对有声电影进行探索的片子上映,都受到观众热烈的欢迎和反响,从此有声电影的时代全面开启。

整合音乐剧的出现标志着音乐剧的正式形成,戏剧类别的划分将愈发的精准化和丰富化。戏剧行业虽然现在处于如日中天的时期,但从上述三十年西方戏剧和早期电影的争锋较量中,不难看出接下来戏剧行业将进入“前有埋伏,后有追兵”的危险局面。电影以新生事物的冲劲和实力向戏剧发起了宣战,戏剧选择了傲然拒绝了,但历史向前迈进的车轮将会告诉戏剧,电影发起的宣战容不得它来做选择,轻视敌人必将引来“大难”,属于戏剧的时代即将成为过去。

参考文献:

- [1] 潘月琴. 20世纪80年代苏联戏剧的主要类型及特征[J]. 戏剧: 中央戏剧学院学报, 2011(3): 20-29.
- [2] 赵卓. 新媒体时代无线电广播的发展趋势[J]. 中国新通信, 2018(24): 6-7.