

# 迪伦马特的戏剧作品《老妇还乡》的思考

梅馨芮

(泰国格乐大学, 泰国 曼谷 10220)

**摘要:** 迪伦马特的戏剧作品《老妇还乡》故事发生在瑞士的一个穷困的小城市居伦, 亿万富翁克莱尔夫人回到自己的家乡, 成为了全城居民过上繁荣生活的希望。克莱尔提出条件, 杀死自己的初恋情人伊尔, 会以巨额资金资助小城。于是, 全城的居民放弃了“高贵的传统”选择帮助克莱尔完成一起谋杀。这一剧目是迪伦马特流传最为广泛的剧目之一, 在思想表现、艺术表现上都十分优秀。

**关键词:** 迪伦马特; 戏剧作品; 《老妇还乡》; 思考

## 一、《老妇还乡》与迪伦马特

《老妇还乡》是瑞士德语作家迪伦马特创作的剧本, 这一剧目描写了瑞士的一个偏远落后的小城居伦市, 人们正在准备迎接一位高贵的客人, 亿万富翁克莱尔夫人。时隔 45 年后她重返故居, 居伦市的各界名流都盼望着她能够使贫穷的居伦市繁荣起来。克莱尔夫人答应捐款 10 亿, 但提出了条件, 要求居伦的居民, 处死她青年时代的情人伊尔。45 年前她与伊尔产生爱情后怀孕, 但伊尔逃避自己的责任, 制造伪证并抛弃了她, 使她流落外地漂泊异乡, 沦为妓女。于是, 居伦市市民在 10 亿巨款的选择前上演了惊心动魄的灵魂蜕变, 演出了可笑又惨烈的剧目。

戏剧家弗里德里希·迪伦马特, 瑞士德育戏剧家、小说家, 1921 年出生于瑞士。迪伦马特在大学期间, 学习了神学与哲学、文学, 22 岁开展自身的文学创作。迪伦马特出版了 30 多部戏剧, 如《天使来到巴比伦》《罗慕路斯大帝》《弗兰克五世》等, 剧本多是喜剧、悲喜剧, 构思巧妙, 剧中人物特征鲜明, 对话反映现实, 富有哲理性。

《老妇还乡》是迪伦马特最为成功的作品, 他将这一作品称为一部悲喜剧, 他自己认为“纯粹的悲剧不存在了。我们可以在喜剧中体会出悲剧性的东西。”喜剧与悲剧元素的融合, 是迪伦马特认为的最恰如其分的表现现实的方式。《老妇还乡》也是他最广为流传的作品, 克莱尔夫人要求全城居民杀死伊尔, 买回自己的公道, 居伦居民的虚伪与贪婪体现得淋漓尽致。全剧在思想与艺术表现上都结合的十分紧密, 塑造了荒诞的现实情节、充满孤独感的人物形象。

## 二、《老妇还乡》中审美的构成

迪伦马特的著作中, 《老妇还乡》具有怪诞艺术风格的特点, 也有着喜剧的艺术特点, 是通过对戏剧化艺术环境的呈现, 突出了人物的悲剧特点, 通过对这一戏剧的时代、创作背景进行分析, 能够借助人物行动、台词、形象、剧情, 分析其审美的构成。

### (一) 人物行动逻辑

《老妇还乡》的剧情有着现代化的特征, 这一剧目的剧情揭示了资本主义社会标榜的“人道主义”的虚伪本质。在剧本中, 人物的设计如女主角克莱尔、市长、社会名流、伊尔, 这些人物在剧情的推进中逐步演变为了检察官、法官、刽子手等形象。人物形象的设计也解释了戏剧中人物的命运, 如“有罪的无罪者”, 迪伦马特构建的典型人物形象, 展现了在《老妇还乡》中, 人物逻辑的构建反映出的时代与虚拟世界的关联, 描绘了混乱的现实, 凸显了金钱与利己主义思想下的思想道德滑坡。

### (二) 人物台词表达

台词是人物的灵魂与戏剧的生命, 在《老妇还乡》中, 迪伦马特设计了经典的人物台词, 突出了戏剧中的不同角色的特点与形象。克莱尔是主人公, 她的台词是有主导型的, 通过台词的留白, 能够为舞台上其他角色提供可以思考的空间, 也不断丰富着克莱尔的艺术形象。

### (三) 人物形象的设定

迪伦马特在《老妇还乡》中通过对人物的形象设计, 展现了资本主义社会中, 经济优先与道德的价值观, 展示出了批判性。克莱尔的形象有着古典主义的气息, 但人物处于现代环境下, 会使得《老妇还乡》的形象有着审美方面的现代性。通过主人公的复仇形象与现实社会的结合, 突出了作品的核心观点, 在这一环境下人性与金钱的抗衡。剧中的人物设计上, 克莱尔的人物形象描述是侧重点, 还描写了市长、教师、牧师的形象。对形象进行深入地分析, 牧师、市长、教师代表了社会中的公共权利, 宗教信仰等, 会在金钱的诱惑下放弃自身坚持的“道德”。

### (四) 剧情的怪诞

怪诞的交织使《老妇还乡》这一剧目产生了较高的社会审美价值, 在戏剧的表演过程中, 表演的仪式感得到了有效地交融, 其彰显着现实背景下的怪诞表现。这一艺术风格对现代戏剧产生了较大的影响。迪伦马特在《老妇还乡》中, 将怪诞的表现放在了对人物的设定上, 具有明显的社会影响性, 剧情方面则体现在居伦城的局面希望获得金钱, 但在接受捐赠的过程中有站在正义的角度, 强调了崇高与卑微的混合。

## 三、人物的形象与变化

### (一) 克莱尔

克莱尔是全剧的中心, 一开始她是一名弱小的女子, 受到了爱人的背叛与抛弃, 这种不公正的待遇下, 她应当是一个受到观众同情与可怜的角色, 她去讨要公道理应是能够被理解的。但在剧中她 45 年后回到居伦的出场开始, 她表现的傲慢、无礼, 观众对她的同情心理被浇灭。传统的戏剧中, 弱者的复仇会付出很大的代价, 迪伦马特塑造的复仇者克莱尔, 变成了利用金钱, 改变世间规则的人。例如在开头让本不该靠站的火车靠站居伦城, 在感情上换了多任丈夫。克莱尔是在“异化”中不断改变的, 剧情中也交代了她的手、腿、牙都是假的, 让观众对她的同理心进一步下降。而克莱尔的异化, 其根源也是由她的台词交代的: “这个世界曾经把我变成一个娼妓, 现在我要把整个世界变成一个妓院。谁想一起跳舞, 而又付不起钱, 那就得忍着。你们想要跳舞, 惟一的方法是付钱, 而我就正在付钱。”以往的受害者, 变为了金钱的代名词、金钱凌驾于所有事物之上的象征, 也不再是弱小的面海。当克莱尔利用金钱报复时, 也制造出了新的罪人, 居伦城的居民。这个被异化的克莱尔, 最后还是选择了伊尔, 这也反映出了克莱尔还怀念着已经死去的爱情, 但这也反映了克莱尔进一步的异化, 这看似“温情”的剧情, 让人感受到了迪尔马特视角下克莱尔还无法走出当年的被抛弃的阴影, 她无法走出爱情的束缚。克莱尔的塑造无疑是有魅力的, 她有着美狄亚一样的复仇属性, 有着为所欲为的喜悦, 对待人与对待商品一样漠然, 有着一种凶险的美感。在剧目演出时, 迪伦马特叮嘱演员不要将这一

角色演出可憎的形象，要合乎人情，这个人物是复杂的，但需要演员引出观众悲伤或幽默的情绪，将克莱尔视为一个现实的“人”。

## （二）伊尔

伊尔的塑造是全剧唯一的向上转变的形象，伊尔的人格在剧中是上升的，但他的升华是克莱尔与全城居民的异化后被动产生的。剧中的第一幕，伊尔还是一个戏剧角色，妄想着自己作为克莱尔的旧情人，为经济不发展的小城带来希望，自己大捞一笔并成为市长的继承人。但当克莱尔说出自己的复仇计划后，他立刻陷入了孤立的境地，居伦市民在金钱与道德的选择中，伊尔选择与市民分化，伊尔变为了勇敢直面复仇者的人，直面命运的审判。在最后他面对市长递给他的手枪时，选择了拒绝；面对牧师手足无措的祈祷时，伊尔平静的对牧师说为居伦城祈祷。在面对逃避不了的死亡前，他选择了忏悔自己的过去的罪行，由忘记自己抛弃情人、制造伪证这一事实到忏悔罪过，选择赴死，由此，他摆脱了小丑的形象，完成的人物形象的转化。但是，伊尔同时也是最早被金钱异化的，为了迎娶有钱人家的女儿，他买通人做伪证，抛弃了怀孕的情人，也是故事的最初起点。虽然他面对死亡从容坦然，但没有引起居伦城居民的反思，沉浸在了城市的繁荣之中。

## （三）居伦城的居民

与伊尔以死亡换来的人格升华不同，居伦城的居民展现出了向物质低头、抛弃道德的过程，这一鲜明的群体形象也是迪伦马特对社会的认知。嘴上说着信仰与道德，但内心混乱无序，对物质享受追求不断，但不愿自己努力改变现状，奉行利己主义，幻想借助他人改变自己的生活。迪伦马特的创作中，这一异化不是开始就存在的，而是一个过程，开始的市长与教师的两次演讲，能够对比出道德意识不断滑落的过程，人们追求金钱带来的利益，没有捍卫道德的一直。在故事的最后，校长借人道的名义，带领市民共同实行谋杀，作者的构思十分巧妙，以市场与校长为代表的市民背离了道德观念，公审中所有人都认为伊尔有罪，以正义的名义接受了克莱尔的10亿巨款。市长带领着居民高呼“这不是为了钱！”的一幕，摄影机出现了故障，只能重新录制市民的高呼表演，这种幽默中带有讥讽的手法，使得人性被剖开呈现，令人在震惊中深思。居伦城中，人们选择了抛弃道德，选择金钱，居伦的市民在金钱面前是渺小的，无法改变的。

## 四、戏剧情节分析

### （一）总体结构分析

这一剧目分为了三幕，第一幕介绍了出场的人物、地点，结尾部分出现了情节的变化与波动，克莱尔夫人提出了10亿捐款的交换条件，为后续的冲突激化打下基础。第二幕矛盾得到了激化，居伦市的经济萧条，生活贫困，克莱尔夫人的10亿捐助十分必要，伊尔逐渐意识到了自己的命运。第三幕，伊尔逃跑失败后，居民对伊尔做出了判决。伦理道德观念与经济状况是相关的，迪伦马特在塑造居伦市居民时，从居民坚定站在伊尔一侧，到金钱诱惑下价值观发生了变化，将伊尔视为罪犯的这一道德准则的倒塌过程中，居民的变化也反映了社会的道德与大众的状态息息相关。迪伦马特希望通过戏剧唤醒人民的意识，警醒社会大众。

### （二）角色定位的转换

迪伦马特在《老妇还乡》中，对人物的塑造与定位的转换，有着审美的现代性特点。无论是克莱尔、伊尔、市长、教师、居民，都表现出了转换。其中，克莱尔是由被抛弃的弱者转换为持有大量金钱的复仇者，伊尔的角色则是主导者转为了弱势者，迪伦马特赋予了伊尔戏剧形象，即“失败勇者”。而居伦居民的定位则由正义的支持者，转为了利己主义者，突出了对资本视角下金

钱观、价值观的批判。

### （三）价值观的变化

《老妇还乡》在剧情上突出了角色价值观的变化，对戏剧人物形象的特点挖掘、台词表现分析，可以得出，主人公的身份发生了明显的变化，克莱尔在金钱的支持下拥有了主动权，能够支配其他角色辅助自己的复仇。伊尔的形象也有变动，45年前伊尔是小商人，与克莱尔相较，有着资本优势与话语权，这也是他能够做到抛弃克莱尔的原因。伊尔的原有资本优势在居伦城陷入经济萧条时期已经不再存在，克莱尔却拥有了亿万富翁的身份，这时的伊尔反向讨好克莱尔，希望获得她的金钱，这也是迪伦马特在剧中揭示出的社会现象。

### （四）情节推进的特征

在对《老妇还乡》这一剧目进行深入分析后，可以得出其存在着一定的蒙太奇的特点，在剧情与事物的关系展现上，手法十分灵活多变，能够产生更强的戏剧效果。这种蒙太奇手法使得戏剧中迪伦马特的悲观思想得到了充分的展示，凸显了戏剧的重要功能，也体现了其怪诞的风格。迪伦马特的异化手法也表现为怪诞的特征，其应用夸张的人物塑造与故事情节，在舞台上反映现实社会。在剧情的安排中，剧目有两条线索交织，一条是社会整体道德的下降，一条是个体道德的提升。从克莱尔最初提出要求时市长义正言辞的拒绝，到市民们生活逐渐发生变化，人们到处赊账，人们仿佛在内心已经接受了克莱尔的条件。个体道德的提升则是针对伊尔的，伊尔最初已经忘记了自身的罪行，但配宣判死刑后又试图逃避，最后才意识到了自己的罪恶并进行忏悔，他的道德是得到了提升的。

## 五、戏剧作品的艺术性

《老妇还乡》无疑是迪伦马特的成功作品，作品表面上是探讨克莱尔利用金钱谋杀的实施，但其内在因素是金钱与强权与贫穷、道德的关系性，揭示了资产阶级利用金钱为所欲为的表象。《老妇还乡》围绕冲突与矛盾展开探讨，首先是克莱尔对伊尔的复仇，再是克莱尔的条件与居伦市居民间的矛盾，三是伊尔与居民的围堵与紧逼。这三条矛盾构建了整体的戏剧。在语言特征方面，语言能够使得人物的情感与形象外放，引起观众的共鸣。迪伦马特的刻画反映着“有钱能使鬼推磨”的无奈，也反映资本主义在人道主义的光鲜下藏匿的虚伪与道德滑坡。迪伦马特在创作上多采用夸张的手法，内容中充分体现了怪诞的特点，而怪诞则具有脱离现实的深度，形成一种艺术风格。《老妇还乡》这部戏剧的创作是值得深入分析的，迪伦马特的戏剧写作手法十分灵活，作品的情节、人物的塑造都能打动观众，并反映着社会的问题，意味十分深远。

## 六、总结

迪伦马特的《老妇还乡》整体上来说还是一部怪诞的悲喜剧，但其中也包含着现代主义的思想，角色的定位、情节的安排，都对社会问题有着反映。迪伦马特以自身的感性表达，反映出理性化的内容，留给观众更加意味深长的体验。

### 参考文献：

- [1] 丁欣怡.“写实”怪诞剧的特点——以迪伦马特《老妇还乡》为例[J].今古文创,2022(09):10-12.
- [2] 李航.命运的挣扎 爱恨的交织——《老妇还乡》与《雷雨》的矛盾冲突方式之比较[J].艺术评鉴,2019(15):12-13.
- [3] 张达.现代滇剧《贵妇还乡》与迪伦马特《老妇还乡》之对比——《老妇还乡》的中国化呈现[J].经贸实践,2018(14):334-335+337.