

浅析《欲望号街车》的主题、主题成分及象征手法

杨六兰, 杨 艳

(西昌学院 外国语学院, 四川 西昌 615013)

【摘要】田纳西·威廉斯是美国最优秀的剧作家之一。《欲望号街车》被认为是他最具代表性的作品。本文旨在浅析《欲望号街车》的主题、主题成分及象征手法。田纳西·威廉斯以其独特的洞察力,成功地运用各种象征手法展示了现代美国社会工业化进程中传统南方和现代北方之间的冲突,揭示了剧中男女主人公隐秘、阴暗和狂暴、粗鲁的性格和心理,演绎了一幕现代社会堕落的悲剧。

【关键词】《欲望号街车》主题;主题成分;象征手法

【中图分类号】I712.073 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2012)02-0059-04

田纳西·威廉斯早期的作品反映出30年代大萧条和第二次世界大战之后,现代美国社会中的务实精神。《欲望号街车》是一部具有高度艺术性的现实主义作品。《欲望号街车》里的人物都努力在战后的美国重新建立自己的生活。威廉斯在《欲望号街车》中成功地运用各种象征手法,赋予他这部作品强烈的艺术效果,赢得了观众对他笔下人物的同情,也为他在全世界范围内赢得了观众和赞誉。《欲望号街车》作为戏剧被搬上舞台,连演855场,刷新了当时美国戏剧演出票房收入的最高纪录,同时它获得了美国三项最重要的戏剧奖:普利策奖、纽约剧奖及唐纳德森奖。他被誉为第二次世界大战后美国最杰出的剧作家之一。笔者认为,这部戏剧之所以能取得如此大的成功在于作者成功地运用象征主义和表现主义艺术手法来突出主题,即威廉斯所谓的“诗化现实主义”(Poetic Realism)。本文拟从主题、主题成分和象征手法三个方面来分析作品中的主题构建和人物刻画。

一 主题

威廉斯以其独特的戏剧手法在《欲望号街车》这部戏剧中塑造出一个破碎的世界,反映了最深刻的人文主题:社会如何使那些敏感又脆弱的边缘人物走向毁灭。这个主题主要呈现在三个方面:幻想无法战胜现实;性与死亡的关系;对男人的依赖。

(一) 幻想无法战胜现实

尽管威廉斯的《欲望号街车》中的主人公是具有浪漫气息的布兰奇·杜波依斯,但这部戏剧仍是一部社会主义作品。布兰奇向密奇解释自己说谎是为了拒绝接受命运给她安排的一切。通过对自己和向别人隐瞒真相,她让生活看起来是她希望的样子,而不是其现实的样子。斯坦利是个讲究实际的男人,崇尚物质世界,藐视布兰奇的谎言,竭力要

揭穿它们。布兰奇与斯坦利的对抗实际上是表面与现实的斗争,它推动了剧情的发展,营造了异常紧张的气氛。最终,布兰奇想重新安排自己与斯特拉的生活(使自己恢复青春活力,把斯特拉从斯坦利身边拯救出来)的努力以失败告终。

为了突出幻想无法战胜现实这一主题,威廉斯使用的主要方法之一便是对外部与内部界限的探索。本剧的布景包括柯瓦尔斯基家的两间居室以及周围的街道。威廉斯采用了可移动的布景,观众在看到包括屋内的情景的同时也能看到街上发生的事,这表达出家已不是家庭问题的避风港的理念。柯瓦尔斯基家的房间并不是个自我界定、自我封闭的世界,它必须融入到更广阔的现实生活中去。剧中的人物进出这个房间的时候,也带来他们在大环境中遇到的问题。例如,布兰奇不肯改变对站在她身后门旁的工人的偏见。这种布景效果在斯坦利强暴布兰奇之前得到了最明显的体现:房间中透明的后墙让观众看到了大街上发生的一场争斗,她预示着即将在柯瓦尔斯基家发生的暴力事件。

尽管在《欲望号街车》中现实战胜了幻想,威廉斯却暗示幻想与想象是一种重要而有益的工具。剧末,布兰奇完全沉浸到自己的幻想世界中去,这在一定程度上让她能够保护自己免受残酷现实的打击。当她为了逃避现实,把客观世界抛到脑后,完全沉浸在自我世界里时,她已经精神错乱。但是为了彻底逃避,她必须学会按照自己的想象来理解外部世界。所以,客观现实并不是布兰奇虚幻世界的解毒剂;更确切地说,布兰奇是在努力让外部世界符合她的幻想。不管在物质还是精神世界里,想象与现实是互相渗透的。布兰奇最后幻想的幸福体现了对于戏剧中的每个人物,想象在一定程度上都是一种不可缺少的力量,尽管现实注定要胜利。

收稿日期:2012-04-08

作者简介:杨六兰(1973-),女,四川乐山市人,硕士,讲师,主要从事英语教育教学研究。

©1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

(二) 性与死亡的关系

布兰奇对死亡的恐惧体现在她对自己年老色衰的忧虑上。她拒绝告诉别人自己的真实年龄,从不在亮光下出现,因为这会让人看清她憔悴的面容。她似乎相信只有不断地显示自己的性欲,尤其在比她年轻的男人面前,她才能逃避死亡,重新过上年轻时丈夫仍然在世的那种幸福生活。

但是,在第1幕刚开始时,威廉斯就向我们暗示她过去的性经历实际上就是她堕落的原因。刚到柯瓦尔基家时,布兰奇说她搭的是“欲望号”街车,然后换乘“公墓号”车来到一条名为“天堂福地”的街上。发生在剧前的这段旅程具有一定的寓意,它是布兰奇一生悲剧的写照。在希腊神话中,“天堂福地”即指亡人之地。布兰奇一生对性欲的渴望导致她被逐出贝尔里夫和劳罗尔,并在剧末遭到社会的彻底抛弃。

性还导致其他与布兰奇相识的人的死亡。剧中,至始至终布兰奇都被她祖先的死所困扰,她把他们的死归咎为“风流韵事”。她对丈夫同性恋的否认和厌恶促使他自杀。这表明一再纵容自己的欲望,毫无节制地滥交,终将会落得一个众叛亲离的下场。在第9幕中,墨西哥旅人的出现,叫卖着“给亡人的花”,布兰奇听后惊恐万分,因为这叫卖声宣布了她的命运。她精神的彻底崩溃可以看做是她自身双重缺陷作用的结果——她不能正确地发泄自己的欲望,而且她对人类死亡有无限的恐惧。在布兰奇的经历中,性与死亡紧密交错在一起,是注定不可分开的。

(三) 对男人的依赖

《欲望号街车》辛辣地批评了战后时期,美国习俗和道德规范强加在妇女身上的枷锁。威廉斯通过刻画布兰奇和斯特拉两人对男人的依附,揭露和批评了妇女在南方处于社会转型时期的命运和遭遇。布兰奇和斯特拉都把对男人的依赖看做是她们获取幸福的唯一方式,有了男人,她们才能有生存的希望,才会有自我。布兰奇意识到让斯特拉离开虐待她的丈夫斯坦利会更加幸福,然而她提出的选择(和谢普·亨特莱取得联系,获得经济上的帮助)仍没有摆脱对男人的依赖。当斯特拉决定和斯坦利继续在一起时,她实际上是选择去爱、依靠、相信一个男人,而不是她的姐姐。威廉斯没有必要去批评斯特拉,他明确地表示,与布兰奇相比,斯坦利代表着更加安定的未来。

对布兰奇个人而言,她认为和密奇结婚会帮助她摆脱困境。男人们对她性欲的利用已经使她声

名狼藉。这样的坏名声让她的婚姻前景并不乐观,但是由于她已不名一文,她把婚姻看作是自己生存下去的唯一可能。当密奇从斯坦利那儿听到有关她坏名声的流言,要和她一刀两断时,她就立刻想起另外一个男人——已经是百万富翁的谢普·亨特莱,或许他能拯救自己。布兰奇并没有认识到对男人的依赖不仅不会拯救她,反而会导致自身的堕落,因为依赖男人,她就不能掌握自己的命运,而听任他人的摆布。

二 主题成分

《欲望号街车》的主题成分主要体现在光、淋浴、醉酒三个方面。

(一) 光

在剧中,布兰奇一直避免出现在光下,尤其是在她的追求者密奇面前。她还不肯透露自己的年龄,显然,她躲避亮光是为了不让密奇发现她的容貌实际上已经憔悴衰老。一般来说,亮光同时象征着她过去生活的真实面貌。她失去的一切就像鬼魂一样困扰着她——她的初恋、她的生活目标、她的尊严,以及她祖先生活的上流社会(真实或者想象中的)。

布兰奇用一个中国式的纸灯笼把柯瓦尔斯基房间里裸露的灯泡遮盖起来。她拒绝在白天与密奇外出约会,即使出去也只是在光线暗淡的地方。第9幕中,当密奇从斯坦利那儿听说了布兰奇的过去,当面训斥她时,指出了布兰奇逃避亮光的现实,然后强迫她直接站在直射的灯光下。他告诉布兰奇他并不在意她的年龄,只是厌恶她欺骗自己。布兰奇回答说她无意伤害他人,她相信是魔力,而不是现实,让生活看起来应该是什么样。布兰奇对亮光的排斥,证明她离现实越来越远。

第6幕中,布兰奇告诉密奇当她深深地爱上她的丈夫艾伦·格雷时,整个世界强烈、明亮的光芒照得通亮。但自从艾伦自杀后,她再也没有看见亮光。她和其他男人发生关系,却没有任何结果,她看到的只是微弱的光线。因此,强烈的光线代表了布兰奇年轻的纯洁无暇,而微弱的光线则代表了她的成熟和幻想的破灭。

(二) 淋浴

在整个《欲望号街车》中,布兰奇不停地洗澡,她的性经历使她变成一个歇斯底里的女人。但是就像她自己所说的,洗澡可以安抚她紧张的神经。来到新奥尔良,布兰奇想在新的环境里忘掉自己不光彩的过去。洗澡代表着布兰奇为洗刷掉过去留下的污点所做的努力。但是正如她无法洗刷掉过

去一样,洗澡并没有达到它的功效。斯坦利殴打斯特拉后也洗淋浴,这表明他同样依靠水来洗刷自己的罪行。水使他的性情平静下来,所以淋浴后走出浴室,他开始觉得后悔,热切地呼唤着妻子的名字。

(三) 醉酒

剧中有好几处,斯坦利和布兰奇都曾喝得醉醺醺的。但他们饮酒的动机却不同。斯坦利饮酒属于社会交际行为:他和朋友在酒吧里打牌的时候喝酒,他庆祝孩子的降生时也喝酒。而布兰奇总是独自一人喝酒,并且还试图掩盖自己酗酒的事实。她偷偷地喝酒,是为了逃避严酷的现实。喝酒后不省人事,布兰奇就能够远离现实,尽情想像,包括编造与谢普·亨特莱远走高飞的故事。对两人而言,醉酒后导致的结果一样,都出现破坏性的行为——斯坦利的家庭暴力以及布兰奇的自欺欺人。斯坦利并没有因为自己喝酒后所做的恶事遭到伤害,但是酒精却使布兰奇一步步走向崩溃的边缘。

三 象征

为了突出反映怀旧脆弱、文雅善良的南方人在剽悍粗鲁、为所欲为的北方人这种独特环境中的冲突即“文化休克”;为了揭示一个由欲望导致死亡的深刻哲理,威廉斯在《欲望号街车》中使用了各种象征手法去充分地揭露和抨击反映在人类自己身上并且日益膨胀的种种精神和肉体的欲望和追求。

(一) 地名和人名及其象征意义

为体现剧作的主题,威廉斯在《欲望号街车》中大量运用了象征手法。如剧中的地名“美梦”庄园、“欲望号”、“公墓号”街车、“天堂福地”;剧中的人名:布兰奇,斯特拉等,它们都具有极其明显的象征意义。

布兰奇的美梦庄园象征她的生活只是一场美丽的梦幻,欲望号街车象征她遭受不幸的自身因素,公墓号街车象征她走向毁灭的过程,天堂福地象征着人死后才去的天堂。剧中的人名也是一种象征,而布兰奇·杜波伊斯(Blanch Du Bois)在法语中意为白色的森林,象征布兰奇纯洁天真的本质和深不可测的内涵;斯特拉(Stena)在拉丁语中意为星星,因为她是救星的象征。在剧中她也确实试图调解姐姐和丈夫的关系,拯救他们的灵魂,不过在人欲横流的现代社会,既救不了斯坦利,也救不了布兰奇,只能眼睁睁地看着悲剧的发生而无法助一臂之力,更谈不上去拯救他们的灵魂了。

(二) 舞台艺术手段及其象征意义

《欲望号街车》的诗化现实主义体现在威廉斯使用了表现主义艺术手法。威廉斯为生动形象地

表现出人物的内心心理变化和情感压力,他运用了诸多的艺术手段,如肉,音乐,阴影、嗥叫、戏剧动作等舞台艺术来增强戏剧效果。

第1幕中,斯坦利扔给他充满爱慕的斯特拉一包肉。这个动作引得尤尼斯和黑人女子的一阵大笑,也许他们领会到斯坦利行为中隐含的性暗示。斯坦利把肉扔给斯特拉,实际上宣告了他对她的性占有。斯特拉愉快地接住它,意味着她为他着迷。

波尔卡舞曲《瓦索维尔纳》是布兰奇最后见到她的年轻丈夫艾伦·格雷那天,两人跳舞时演奏的波尔卡舞曲。在这之前,她走进屋,碰巧发现他和一个年长的男性在搞同性恋。随后三人出去跳舞,假装什么事都没有发生。跳舞的时候,布兰奇转身面对艾伦,说他让自己感到“恶心”,于是艾伦跑出去,开枪自杀了。《欲望号街车》中,这支波尔卡舞曲在不同的地方响起,它表示布兰奇对艾伦的死怀有内疚心理。第1幕,我们第一次听到这支曲子是在斯坦利与布兰奇见面后问起她的丈夫的时候。再次听到是布兰奇向密奇讲述艾伦故事的时候。从那时起,我们会经常频繁地听到这支曲子,它总是让布兰奇精神错乱。布兰奇告诉密奇只有在脑子里听到枪声,曲子才会在她的头脑中消失。波卡尔舞曲和它唤起的种种记忆代表着布兰奇的堕落。她曾经深爱的丈夫自杀身亡,这件事使她的精神逐渐崩溃。从那时起,每当她对现实无能为力、感到恐惧时都会听到这支曲子。

在第7幕中,布兰奇一边洗澡,一边哼唱着《纸月亮》这首流行歌谣。歌词描写了爱情是如何把这个世界变成一个“虚假”的梦幻世界。歌中的人物说如果人们相信他想像的世界,那它就不再是“虚假的”。这些歌词概括了布兰奇对生活的态度。她认为自己的谎言只是更好地享受生活的一种途径,根本不会对他人造成伤害。正当布兰奇泡在浴缸里哼唱《纸月亮》的时候,斯坦利在向斯特拉讲述着布兰奇过去放荡的性生活的种种细节。具有讽刺意味的是威廉斯把布兰奇对自己的幻觉与斯坦利对她本质的描写放在了一起。实际上,布兰奇虚伪造作,故意摆出一副古板、正经的样子。一旦密奇了解了真相,他就不会再相信布兰奇的花招和谎言。

第10幕,当布兰奇和斯坦利开始争吵时,布兰奇身后的墙上出现了许多奇形怪状的阴影。布兰奇精神开始失常时,还传来不和谐的噪音与丛林里野兽的嗥叫。这些效果结合起来,生动地体现出斯

坦利对布兰奇身体的侵犯使她最后崩溃,远离现实。在与斯坦利做最后的斗争中,布兰奇丧失了健全的理智,完全沉浸到自我世界里。虽然最初她总是按照自己的意愿来理解现实,而至此她已经完全不顾现实的存在了。

综上所述,象征手法可以有效地促进对人物的理解并凸现主题。

象征手法能使观念和哲理形象化和感性化,可以避免抽象的说理和叙述,能极大地丰富人物形象和作品内容,使人产生无限的联想。威廉斯认为,“象征是戏剧的自然语言”,在《欲望号街车》里他大量地运用象征手法来表达人物并凸现主题。他采用了这种非常有力的戏剧手法去揭示人物的内心世界,心理冲突,并客观地把一个真实的,矛盾的世界再现于读者面前:第一,它使人们看清了在信奉僵化的传统道德价值观的世界里,那些想要改变的人们进退两难,无所适从。他形象地否定了僵化的传统道德带给人们的伤害,他呼吁理性时代的到来;第二,布兰奇悲剧的根源在于其内因和外因两方面的共同作用。内因在于理想与现实的冲突、人

格的分裂;外因在于布兰奇的内在潜意识是由她所生活的社会即父权制社会所铸造,布兰奇和斯坦利的矛盾始终贯穿全剧,并越演越烈,它使读者意识到这场战争没有胜利者。因为这个世界是由男性和女性共同组成,两者相互依存。因此如果一方是控制者,而另一方是顺从者,那么控制者也不会感到自由。因为只有男女之间找到一个平衡点,相互尊重,相互依靠,才能达到肉体和精神上的真正和谐。只有这样,才能构建美丽和谐社会。第三,从作品中的布兰奇人生之路来看,她从美梦庄园到新奥尔良与贫民窟无异的妹妹之家,她的美丽的梦幻与残酷的现实互相交错,呈现出软弱的南方人在北方这种独特环境中的“文化休克”。另一方面,从布兰奇的心路历程来看,她从欲望——墓地——极乐世界,都充分地揭露和抨击了人类自身日益膨胀的种种精神和肉体的欲望和追求,清楚地昭示了布兰奇由欲望导致死亡的深刻哲理。正如意象派诗人哈·克兰所说:“玩火者自焚,或许通过这种人物的自我毁灭,我们活着的人才能发掘到我们内心深处的全部真理”(Nina 148)。

注释及参考文献:

- [1]徐锡祥,吾文泉.论《欲望号街车》中的象征主义和表现主义[J].外国文学研究,1999,(4):97.
- [2]王玉洁.《欲望号街车》——美国南方旧文明的挽歌[J].长春教育学院学报,2009,(2):10.
- [3]刘润娥.《欲望号街车》的主题及其象征[J].世界文学评论,2010,(1):133.
- [4]周国珍(编译).美国著名剧作家田纳西威廉斯的创作生涯[J].外国戏剧,1984,(4):94-105.
- [5]田纳西·威廉斯著,张蕾译.A Streetcar Named Desire.哈佛蓝星双语名著导读[M].天津:天津科技翻译出版公司,2003,9.

The Analysis of the Theme, Theme Compositions and Symbolism of *A Streetcar Named Desire*

YANG Liu-lan, YANG Yan

(School of Foreign Languages, Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: Tennessee Williams is one of the best playwrights in America. *A Streetcar Named Desire* is considered the most representative work among his works. The aim of this paper is to analyze the theme, theme compositions and symbolism of *A Streetcar Named Desire*. With his unique insight, Tennessee Williams has skillfully used varied symbols to show the conflicts between the traditional south and the modern north during the course of America's industrialization and to reveal the hero's and heroine's private, dark, turbulent, rude character and psychology, to deduce a tragedy of modern social corruption.

Key words: *A Streetcar Named Desire*; Theme Composition; Symbolism

(责任编辑:张俊之)