

Several Characteristics of Feminist Drama Represented in Marsha Norman's Plays

(マーシャ・ノーマンの戯曲に表象されたフェミニスト演劇の諸特徴)

Joeun Park

(朴 珠恩)

(Sangmyung University)

(祥明大學校)

The purpose of this dissertation is to trace several characteristics of feminist drama represented in Marsha Norman's plays. To begin with, I'll explain the definition of feminist drama, its background, and the characteristics of feminist drama. And then I'll analyze how those characteristics are depicted in Marsha Norman's plays.

In short, feminist drama describes women's life. Feminist playwrights make the play out of women's ordinary experience in order that people can easily feel female oppression.

Let's start with the background of feminist drama. It emerged as a distinct theatrical genre in the 1960s in both Britain and the United States. It was encouraged with the influence of the political and social atmosphere of 1950s and 1960s such as the civil rights movement, the anti-war movement, and the women's movement. The purpose of feminist drama is the emancipation of an isolated human.

As you may know, the Miss America pageant is held in New Jersey to delay the summer season. At that time participants must wear a swimming suit. Therefore the criteria for beauty were appearance and figure. So many women were more interested in beauty. And there were thousands of the Miss America pageants, when, in the autumn of 1968, a number of women's groups produced a theatrical protest using street-theatre conventions against the sexism of the Miss America pageant; it was an event coherent with the collusion of theatre and politics in other corners of society.

They maintained that participants were like stupid sheep. What does it mean? It means that they are tender. They translated their claims and demonstrations into action. The

demonstrations were theatrical, made more so perhaps by the ability of TV and radio to transmit dramatic visual images to a public. Thus, feminist theatre had been born.

Moving on, I want to describe the characteristics of feminist drama. First, feminist drama focused on the pursuit of female identity. A sociologist said that there were risk and uncertainty in today's society, so people went through a crisis of identity. Especially, female identity became the theme of feminist drama. Janet Brown explained that the feminist impulse is expressed dramatically in women's struggle for autonomy against an oppressive, sexist society. She suggested an ideal femineity to us. It means that women refuse to obey males unconditionally. And it means that women have the right of selection, and to express their feelings.

Second, feminist drama described the absence of men. Men rarely appeared on stage, or they offered pain and sorrow to women. Paul Rosefeldt commented that the absent father creates for the daughters a romantic vision of life that leads them toward self-destruction. For example, the father would kill himself or leave his family in the play. So daughters didn't feel his love and they tended to wander. This characteristic interferes with the pursuit of the female identity.

Third, feminist drama deals with sisterly bonding. It means that women tell their pain and look for solutions. That is, women help each other as sisters. I have a best friend. When I go through hard times, I tell her my problems. She listens to my problems and then she consoles me. And she suggests solutions. I think she is a sister. I feel sisterly bonding. In my experience, sisterly bonding is very important, because I think it helps to seek female identity. It means recognition of self and the acquisition of autonomy.

Fourth, feminist drama uses collective scripting and improvisation. The purpose of the use is to help improve works. When writers use their experience, it can be a limited subject matter. Therefore, a dramatic company tends to make them join in writing a script. After they discuss women's problems and complete the script, they use games and improvisation. These days, in Daehakro, the center of the theatrical world, some writers tend to use collective scripting. Their plot is tight.

Fifth, feminist drama deals with the mother-daughter relationship. The established literary world has removed that relationship, but that world has dealt with it since the end of the 1960s. There is not daughter being in ancient records, because daughters have been nullified

by silence, but also by infanticide, of which they have everywhere been the primary victims. Therefore, feminist drama tends to pursue the positive mother-daughter relationship. An ideal relationship is that mother must not regard a daughter as her possessions. And she must acknowledge a daughter as a dignified character. Actually, it is not easy, but we must do our best. I'll explain the example later.

Sixth, feminist drama deals with naming. For example, there are men, chairmen, and spokesmen. It means both male and female. We can know that these terms represent male-centralized society. Let's look at an easy example. The title of Mr. means a single man and a married man. And the title of Miss means a single woman. The title of Mrs. means a married woman. We can know that people behave according to the title. There is another example. In *Getting Out*, the warden used to call Arlene as subject. It means that she receives a punishment. Therefore, naming is the promotion of sex discrimination, so that the female regards herself as nothing. In my opinion, the name is very important, because it indicates the self.

Seventh, feminist drama describes the heroines' transformations. It means that the performer acts several parts. For example, the frog transforms into a prince through the princess's kiss. The broomstick transforms into the carpet, boat, gun and witch. Megan Terry finds a transformation in playing house. Have you ever played house? I used to play it. At that time it was very interesting. When I was a child, I played as a mom's part. So I would cook and take care of the doll as a baby. I would imitate the mom's behavior and understand her role. My boyfriend played the dad's part. We came to know a counterpart's part through it. Feminist drama shows that one character with a various self comes to change as a role.

Eighth, feminist drama uses a kitchen and a living room as women's space. The female characters do housework as women's work. For example, they clean the room, cook, go shopping and adjust household affairs. Therefore, a play progresses in that space. It makes the audience feel comfortable and join the dramatic experience. Let's look at a concrete example. *'night, Mother* begins in the kitchen. And the play progresses in the living room. The mother talks with her daughter in that space. It indicates that feminist drama emphasizes texture and detail. So that covers 8 characteristics of feminist drama.

Let's move on to Masha Norman's plays. She is a prominent American feminist playwright. She won the Pulitzer Prize for *'night, Mother* in 1983. Her works include *Getting Out, Third*

and Oak, Traveler in the Dark and The Secret Garden. We can find the characteristics of feminist drama in her plays. So I'll examine *Getting Out* and *'night, Mother*.

First, *Getting Out* focused on the heroine's transformation as the seventh characteristic. Besides, there are several characteristics like the above. To begin with, I'll explain its plot. In short, Arlene comes to get identity in patriarchal society.

There are two central characters. Arlene is sent to prison for a second-degree murder, robbery, forgery and prostitution, and is portrayed as a positive force and Arlie, the negatively portrayed foil of the same woman. Arlie, in a sense, is Arlene's memory of herself, called up by fears, needs and even simple word cues. And Arlie is unpredictable and incorrigible, but Arlene is suspicious and guarded, withdrawal is always a possibility.

The change seen in Arlie during the second act represents a movement toward the adult Arlene. During the process of transformation men give her pain, her mother doesn't help her rehabilitation, but Ruby plays a role offering friendship and protection to Arlene. Arlene realized her crime and she wanted real work. It means she gets a reasonable reward as she works hard. It is not a bad work like robbery, murder, and prostitution.

But Carl, her former pimp suggested prostitution to her. He leads her to go wrong. But Ruby knows all the lines men use and protects Arlene-Arlie from their seduction. Leslie Kane commented that Ruby offers friendship and an example of behavior that may help Arlene find her own path to survival. Ruby plays an important role in Arlene's transformation.

Second, *'night, Mother* focused on the mother-daughter relationship as the fifth characteristic. Besides, there are several characteristics like the above. To begin with, I'll explain its plot. In short, *'night, Mother* is a tense dramatization of the relationship between a mother and her daughter, who is moving towards suicide.

Jessie has suffered a series of personal losses. Jessie has inherited epilepsy from her dead father, which gives her an imaginary world. Her epilepsy has had a debilitating effect on her life and has rendered her freakish. Above all, Jessie feels an impulse towards suicide because of her father's suicide without saying any good bye. Cecil, Ricky, and Dawson gave her disappointment, unhappiness. Even King, her dog, which ran under a tractor and was killed gives her a sense of loss. At the close of the drama, Jessie is overcome by hopelessness, and her search leads her to the only choice remaining: suicide. It means that she gets feminine identity and female autonomy. Let's look over her part.

Jessie: I'm not giving up! This is the other thing I'm trying. And I'm sure there are some other things that might work, but might work isn't good enough any more. I need something will work. This will work. That's why I picked it. (75)

We can know that Jessie is satisfied with the selection of her life. Linda Ginter Brown claimed her decision was victory. But in my opinion, her suicide is giving up on life. Humans must live through in whatever state.

I saw this play a few years ago. I still remember a scream of Jessie's mom. She said, "Jessie, Jessie, child --- Forgive me. I thought you were mine." Jessie's mom confessed that she regarded Jessie as her possessions. At last, she comes to beg her pardon, so they have a good bonding.

How about your mother and daughter relationship? In my case, when I was single, my mother tends to interfere in everything. Her love is too much. At that time I didn't understand her. As I grow old, I come to understand my mom and tend my parents with duty. Nowadays we have an ideal relationship. Thanks for her love and care.

In conclusion, Marsha Norman portrays the issue of women in society by focusing on the problems faced by her female characters as they search to define their roles in life.

Works Cited

- Bate, Walter Jackson. Ed. *Criticism: The Major Texts*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1970.
- Brockett, Oscar G. *The Theatre*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- Brown, Janet & Catherine Barnes Stevenson. "Fearlessly Looking Under the Bed: Marsha Norman's Feminist Aesthetics in *Getting Out* and '*night, Mother*.'" *Theatre and Feminist Aesthetics*. Ed. Karen Laughlin & Catherine Schuler. Madison: Fairleigh Dicknson University Press, 1995.
- Brown, Janet. *Feminist Drama: Definition and Critical Analysis*. New Jersey: The Scarecrow Press Inc., 1979.
- Brown, Linda Ginter. Ed. *Marsha Norman*. New York: Garland Publishing, Inc., 1996.
- Case, Sue-Ellen. *Feminism and Theatre*. Houndmills: Macmillan, 1988.
- Churchill, Caryl. *Top Girls*. London: Methuen, 1990.
- Henley, Beth. *Crimes of the Heart*. New York: Penguin Books, 1982.
- Keyssar, Helene. *Feminist Theatre*. Houndmills: Macmillan, 1984.
- Kramer, Cheris, Thorne, Barrie and Henley, Nancy, 'Perspectives on language and communication', *Signs*, 1978.

- Moi, Toril. *Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory*. London : Routledge, 1988.
- Norman, Marsha. *Four Plays: Marsha Norman*. New York: Theatre Communication Group, 1988.
- _____. *'night, Mother*. New York: Hill and Wang, 1995.
- _____. *The Secret Garden*. New York: Theatre Communications Group, 1992.
- Rich, Adrienne. *Of Woman Born*, New York: W.W Norton & Company, 1986.
- Rosefeldt, Paul. "The Romance of the Dead Father." *The Absent Father in Modern Drama*. New York: Peter Lang, 1995.
- Zinn, Howard. *A People's History of the United States*. London: Longman, 1980.

【日本語訳大意】

本稿の目的は、マーシャ・ノーマンの戯曲に表象されたフェミニスト演劇の諸特徴を跡付けることである。手始めに、フェミニスト演劇を定義し、その背景と諸特徴を検討し、その後、それらの諸特徴がマーシャ・ノーマンの戯曲にどのように描き出されているかを分析する。

簡便な言い方をすると、フェミニスト演劇は女性たちの人生を描く。フェミニスト演劇作家は、社会の中で女性がいかに抑圧されて生きているかを観客・読者が如実に感じ取れるように、女性の日常的な体験を基にして芝居を作り出す。

フェミニスト演劇が生まれた背景に関して言えば、それは1960年代に英国と合衆国とで一つの明確な演劇のジャンルとして誕生した。例えば、市民権運動、反戦運動、女性権拡張運動など、1950年代、1960年代の政治的社会的状況から大きな影響を受けている。フェミニスト演劇の目標は、孤立した人間の解放であった。

余談だが、「ミス・アメリカ・コンテスト」がニュー・ジャージー州で始まった時、参加者は水着の着用を義務付けられた。美の基準は、容姿と体形であった。数多くの女性たちがますます美しい容姿と体形に関心を抱くようになった。現在では、数え切れないほど多くの「ミス・アメリカ・コンテスト」なるものが実施されているが、かつて、1968年の秋に、多くの女性たちのグループが街頭演劇の様々な所作を利用して「ミス・アメリカ・コンテスト」の性差別・性的偏見に抗議したことがあった。それは、社会の一角で発生した演劇と政治との融合と軌を一にしていた。

これらの活動家たちは、美のコンテストへの参加者は愚かな飼い慣らされた羊であり、壊れやすく傷つきやすい人たちであるという自分たちの主張を実践的活動へ移した。彼女たちの活動は演劇的であり、テレビ放映も手伝って、一般大衆に視覚的映像として演劇的に伝わった。これがフェミニスト演劇の起源となった。

フェミニズム演劇の第一の特徴は、女性のアイデンティティの追求に焦点を当てることである。ある社会学者が警告するように、今日の社会には、危険と不安とが充満しており、だれもがアイデンティティの危機に瀕して来ている。ジャネット・ブラウンの説明によれば、女性のアイデンティティを主題とするフェミニスト演劇において、抑圧的性差別的社会に抗して自立性を求める女性の戦いの模様に、フェミニスト的衝動が劇的に表現されている。理想的女性性の在り方とは、女性が男性に無条件に従うことを拒否できる状況である。それはまた、女性に選択の権利があり、感情や意見を自由に表明できることである。

第二の特徴として、フェミニスト演劇は男性の不在を描く。男性は舞台上に現れないか、もしくは、女性たちに苦痛とか悲しみとかを与える存在である。ポール・ローズフェルトに拠れば、不在の父親は、娘たちに対して、人生の夢物語的な幻想を作りだし、その結果、彼女たちは自己破壊へ向かうことになる。娘たちは父親の愛を感じることが出来ず、当てもなく人生をさまようことになるのだ。この特徴は女性のアイデンティティ追求の妨げとなる。

第三の特徴としては、姉妹としての絆を扱う。まるで姉妹のように、女同士で痛みを分かち合い、解決法を探るのである。姉妹としての絆は極めて重要なもので、女性としてのアイデンティティ形成に大きくかかわる。女性としての自己認識と自立性の獲得へと繋がるからだ。

第四の特徴としては、集団で台本を書き、即興的な要素を取り入れることである。一般に、作家が自らの体験を利用して芝居を書く時、扱うテーマが限られることがある。それを避けるため、劇団関係者たちが知恵を集めて台本を作り上げようとする。女性の諸問題を検討し、いったん台本を完成した後、ゲームや即興劇を利用してそれに磨きをかける。最近では、この製作法は、演劇界の主流となっていて、作家たちの中には、集団作劇法を取り入れ、作品のプロットを緊密なものにする者もいる。

第五の特徴としては、母と娘の関係を取り扱うことである。伝統的な文学世界はその関係をこれまで無視してきた。娘たちは黙視されるか、母親による嬰兒殺しの犠牲者となっていた。フェミニスト演劇は1960年代末から母娘関係の問題を前景化し、肯定的母娘関係の構築を目指してきた。理想的母娘関係は、母が娘を自分の所有物とせず、威厳ある存在と認めることで構築される。

第六の特徴としては、名前を与えるという問題を扱う。例えば、“men”（人間）、

“chairmen”（議長）、“spokesmen”（代弁人）は、男性も女性もいるのに、“-men”と言い、“-women”とは言わない。これらの言葉は男性中心社会の表象である。“Mr.”は、独身の男性と既婚の男性両方を表す。“Miss”は、未婚の女性、“Mrs.”は、既婚の女性を表す。人々はその呼び方に準じて行動する。*Getting Out*という芝居において、看守はArleneのことを「被疑者」と呼ぶ。これは彼女が処罰されることを意味する。名前を付けるという行為は、性差別を助長することであり、そのため女性は自らを無とみなすのだ。名前は極めて重要であり、自己それ自体を指示するのだ。

第七の特徴として、ヒロインの変貌を扱う。芝居の中で、演技者はいくつかの役割を演じる。例えば、蛙が王女様の接吻を受けて王子様に変貌するように。箒が絨毯、舟、銃、魔女に変貌するように。まま事遊びにも変貌が実現される。男女の子供たちが父親と母親を演じることで互いの役割を意識するようになるからだ。フェミニスト演劇では、多様な自己を持つ一人の人物が演じる役割を変化させるようになる。

第八の特徴として、台所と居間とを女性の空間として利用することだ。芝居はその空間で進行し、観客にくつろぎを与えつつ、劇的体験に巻き込む。具体的には、*'night, Mother*という芝居は、台所の場面から始まり、居間で進展していく。母と娘がその空間で会話するのだ。その意味で、フェミニスト演劇は、具体的な肌触りと詳細な状況を重視する。

マーシャ・ノーマンMarsha Norman（1947年9月21日生）は、アメリカの演劇脚本家、映画シナリオ家、小説家で、『おやすみ、母さん』（*'night, Mother*）で、1983年ピューリッツァー賞戯曲部門賞を受賞。ブロードウェイ・ミュージカルの脚本や歌詞を書いた。『秘密の花園』（*Secret Garden*）では、トニー賞とドラマ・デスク賞ミュージカル部門脚本賞を受賞。他には、『赤い靴』（*The Red Shoes*）の脚本や、ミュージカル『カラーパープル』の歌詞がある。現在は、ストーニーブルック大学サウザンプトン（*Stony Brook Southampton*）の芸術修士課程（*MFA(Master of Fine Arts) Program*）で教育にあたっている。ノーマンの芝居には、フェミニスト演劇の諸特徴が顕著に見られるが、特に、*Getting Out*と*'night, Mother*を分析・検討してみよう。

まず、*Getting Out*において、マーシャ・ノーマンはフェミニスト演劇の第七の特徴であるヒロインの変貌に力点を置く。劇筋としては、ヒロインのアーリーンが父権主義社会においてアイデンティティを獲得する物語である。この芝居には、二人

の中心人物が登場する。アーリーン (Arlene) は第2級殺人、強盗、文書偽造、そして売春の罪で服役した女性であり、前向きの積極的人物像として描かれている。一方のアーリー (Arlie) は、アーリーンの引き立て役として、その消極的な側面が具現化されている。この戯曲作品は、アーリーがアーリーンに変容して幕を閉じる。アーリーは家父長制社会の中でアイデンティティを得る (自分というものを手に入れる)。アーリーがアーリーンに変容する過程において、男たちは彼女に苦痛をもたらし、彼女の母親は彼女の社会復帰を助けようとしなない。しかしルビー (Ruby) はアーリーンに友情と保護を与える人物という役割を果たしている。

'night, Mother (『おやすみ、母さん』) は驚異的な大成功となった。数か国で上演され、23か国語に翻訳されて、劇場映画化もされた。この戯曲作品によってピューリツァー賞戯曲賞が25年ぶりに女性の戯曲作家のマーシャ・ノーマンに与えられた。'night, Motherは、母親と自殺を実行しようとしている娘ジェシーとの親子関係を、張りつめた緊張のもとに劇化している。

ジェシーはいくつもの個人的な喪失に苦しんでいる。死んだ父親から癲癇症を受け継いだために、想像上の空想世界を持つ。ジェシーの癲癇症は彼女の人生に不幸な影響をもたらし、そのせいで彼女には奇妙なところがある。なにより、ジェシーは、父親が別れも言わずに自殺したせいで、自分も自殺したいという衝動を感じている。セシル (Cecil)、リッキー (Ricky)、それにドーソン (Dawson) といった男たちはジェシーを失望させ、不幸にした。飼い犬のキングでさえ、トラックに轢かれて死んでしまい、ジェシーに喪失感を与える。舞台の結末では、ジェシーは無力感に圧倒され、答えを探し求める彼女の心は唯一残る選択肢、自殺に辿りつく。これは、ジェシーが女性としてのアイデンティティと、女性としての自立を獲得することを意味する。

ジェシー：私は諦めているんじゃない。これが、私がしようとしている別の選択肢なの。うまくいくかもしれない方法が他にもあることはわかってるけど、「うまくいくかもしれない」だけじゃ、もはや充分じゃないの。何かもうまくいく必要がある。これがうまくいくのよ。だから私はそれを選んだの。

以上の台詞からわかるように、ジェシーは自分の人生の選択に満足している。リンダ・ブラウンは、ジェシーの選択が勝利であったと主張している。しかし、私の意

見では、彼女の自殺は人生を諦めることである。人間はどんな状況にいても生き続けなければならないのである。

私は数年前にこの芝居の上演を観た。ジェシーの母親の叫びを今でも覚えている。「ジェシー、ジェシー、私を許して。あなたを私のものだと思っていた。」と彼女は叫ぶ。彼女は、ジェシーを自分の所有物と見なしていたと告白している。最終的に母親は娘に許しを請い、ふたりは良い絆を築くのである。

結論として、マーシャ・ノーマンは、女性の登場人物たちが人生における自分の役割を明らかにしようと模索していく中で直面する諸問題に焦点をあてることによって、社会において女性がかかえる問題の論点を描き出している、とすることができる。

(文責 村里・坂井)