Øyvind Andresen

Henrik Ibsen (1828–1906)

Ibsens diktning i tre faser

Ibsen var 1800-tallets store dramatiker, og blir ofte nevnt i samme åndedrag som William Shakespeare. Hans dramaer spilles fremdeles over hele verden. ”Mitt kall er ei at svare”, skrev Ibsen. Det var de spørsmålene han stilte og måten han gjorde det på som gjør ham levende for oss i dag.

Ibsen skrev til sammen 25 skuespill og en diktsamling. Han debuterte i 1850 med skuespillet *Catilina*, og i 1899 utga han sitt siste drama, *Når vi døde vågner.* På den måten danner Ibsens produksjon en ramme omkring andre halvdel av 1800-tallet. Ibsens forfatterskap gjennomgikk flere faser som langt på veg svarer til den generelle litteraturhistoriske utviklingen i perioden. Vi kan dele verkene hans inn i tre faser:

1850–1873: Historiske dramaer, idédramaer og dikt

Under den poetiske realismen skjer det samme med Ibsen som med andre norske forfattere: Det skjer en gradvis overgang fra nasjonalromantikk til realisme. I sine første skuespill, i fra 1850 til 1863, er Ibsen under klar påvirkning av nasjonalromantikken. Etter *Catilina* gikk han helt over til å skrive skuespill som tok utgangspunkt i norsk historie. I tråd med nasjonalromantikken hentet han emner fra sagalitteraturen, folkediktningen og norsk storhetstid under middelalderen. Det betydeligste stykket her er *Kongsemnerne* fra 1863, som dreier seg om konflikten mellom Håkon Håkonsson og hans rivaler til kongetronen på 1200-tallet.

Før Ibsen drog til utlandet hadde han satt seg for å ”vilde lære nordmænn at tenke stort”. Han ville ta et oppgjør med det knugende og innestengte i den norske mentaliteten. I Italia skrev han så *Brand* (1866), *Peer Gynt* (1867) og *Kejser og galilæær* (1873). Disse tre stykkene er ofte kalt *idédramaer.* Det er en betegnelse som særlig passer for Brand. Et idédrama utprøver en idé, en tanke, til ytterste konsekvens; i *Brand* er det *kallstanken.*

Presten Brand løper linen helt ut, han følger kallet til det aller ytterste. ”Intet eller alt” er hans motto, og ”det du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt” er kravet han stiller til seg selv og andre. Han kall er å være prest innerst i en trang og skyggefull bygd og føre folket ut av likegyldighet og villfarenhet slik at de blir sterke og hele mennesker. Med sin strenge konsekvens fører han sin hustru og sitt barn ut i døden, og selv omkommer han, forlatt av alle, i et skred på høyfjellet.

Peer Gynt er stikk motsatt av Brand. Peer dikter og skrøner, tar aldri konsekvensene av det han gjør, er svikefull og unngår alle vanskeligheter. Per-Gynt skikkelsen er bygd over et sagn fra Gudbrandsdalen, og stykket er fullt av eventyrmotiver.

Ibsen brukte motivene fra folkediktingen til å ta et oppgjør med nasjonalromantikken. Alle klarest kommer dette til uttrykk i scenen fra Dovregubbens hall. Trollenes motto er at man skal ”være seg selv nok”. Opp mot dette settes menneskebudet om ”å være seg selv”. Mentaliteten i Dovregubbens hall er lik mentaliteten i hele det norske samfunnet, der man ”aldri enser det som ligger utenfor Rondens grenser”.

Peer følger hele livet trollenes motto. Hans forhold til kvinner er preget av kroppslig begjær, med et unntak: Solveig. Men også henne svikter han og reiser til utlandet. I Amerika slår han seg opp på slavehandel, i Afrika blir han ribbet for alt og kommer hjem etter 40 år. Det går mot slutten, og Peer stilles til ansvar for livet sitt. I en berømt scene sitter han og piller lag på lag av en løk uten å finne kjernen. Dette er et bilde på Peer selv, for også han er uten kjerne og identitet. Han har alltid vært en stor egoist, vært ”seg selv nok”.

Men den trofaste Solveig har ventet på Peer. I en av de siste replikkene spør han Solveig: ”Hvor var jeg, som meg selv, som den hele, den sanne?” Og hun sier de avgjørende ord som redder ham fra undergangen: ”I min tro, i mitt håp, og i min kjærlighet”.

I 1871 kom Ibsens eneste diktsamling, *Digte*. Det var dikt han hadde skrevet over tjue år. Her finner vi diktet om *Terje Vigen,* sjømannen som rodde til Danmark etter tre tønner bygg for å berge livet for sin kone og datter i nødsårene før 1814. I *Digte* finner vi også ”Bergmannen” og ”Borte!”.

1877–1882: Realistiske samtidsdramaer

Med *Samfundets støtter* fra 1877 oppstod et klart skille i Ibsens produksjon. De nærmeste årene skrev han tre nye realistiske dramaer, *Et dukkehjem, Gengangere* og *En folkefiende*. *Et* *dukkehjem* (1879) er typisk for den nye typen drama, og vi bruker det her som illustrasjon på hva som særpreger Ibsens nye dramaer.

Et kjennetegn ved samtidsdramaene er at det er med få personer. I *Et dukkehjem* møter vi bare ni personer, og bare fem spiller noen vesentlig rolle for handlingen, mens det for eksempel i *Peer* *Gynt* nevnes 45 personer. I *Peer* *Gynt* finner handlingen sted et utall steder i flere verdensdeler, mens alle de tre aktene i *Et* *dukkehjem* foregår i stua hos Nora og Torvald Helmer.

Fra nå av blir stua i det borgerlige hjemmet sentrum for handlingen. Det er her alt foregår. Det som skjer andre steder, får vi vite bare gjennom dialogen. Ibsen river så å si ned den fjerde stueveggen slik at teaterpublikum stirrer rett inn på personene i stua. Dette blir ofte kalt for ”titteskapsteater” og skulle skape en illusjon av virkelighet. Publikum skulle glemme at de satt i teateret og oppleve alt som utspiller seg på scenen foran dem som virkelighet, ikke som spill.

Sceneanvisningene er ofte detaljerte for å gi signaler om at scenebildet skal være mest mulig realistisk og karakteristisk for et miljø. Sceneanvisningene i *Et* *dukkehjem* begynner slik:

”En hyggelig og smakfull, men ikke kostbar innrettet stue. En dør til høyre i bakgrunnen fører ut til forstuen; en annen dør til venstre i bakgrunnen fører inn til Helmers arbeidsværelse. Mellom disse døre et pianoforte. Midt på veggen til venstre en dør og lenger fremme et vindu. Nær ved vinduet et rundt bord med lenestole og en liten sofa”. Deretter følger en rekke detaljer om stuas innredning.

Replikkene bygger opp under det realistiske inntrykket. Ibsen kalte *Peer Gynt* ”et dramatisk dikt”der personene deklamerte vers. I det realistiske dramaet forsøkte Ibsen å skape replikker slik de kunne ha falt i en samtale i et hverdagsmiljø.

Handlingen utspilles i få scener som utvikler seg mot et høydepunkt og en avklaring. Alt skjer på svært kort tid. I *Et* *dukkehjem* utvikles konflikten mot bruddet mellom Nora og Torvald i løpet av et par juledager.

Handlingen i samtidsdramaene er altså konsentrert om få personer på et sted over kort tidsrom. Likevel har viktige hendelser skjedd før stykkets begynnelse, og fortida blir gradvis avslørt gjennom dialogen på scenen. Dette kaller vi *retrospektive teknikk:* den skjebneladede fortiden avdekkes gradvis etter som den dramatiske spenningen stiger. Metoden kan minne litt om kriminalromanen, med den forskjellen at hos Ibsen er det tilskuerne som får rollen som detektiver.

I *Et* *dukkehjem* får vi først et stykke ute i dramaet vite at Nora tidligere har forfalsket en underskrift for å få et lån. Pengene har hun ikke brukt til seg selv, men til en rekrasjonsreise som var nødvendig for å redde mannens liv. Nora er livredd for at mannen skal få vite sannheten, men drømmer samtidig om at han skal stille seg som et skjold foran henne og ta på seg skylda for det som har skjedd. Men da Torvald oppdager sammenhengen, er det eneste han er opptatt av hvordan andre vil reagere. Nora innser at ”hun har levd sammen med en fremmed mann”. Han var ikke den mannen hun trodde han var, og hun velger derfor å forlate ham.

Det er som regel en dobbeltbunn i Ibsens replikker. Én ting er hva som blir sagt, en annen ting er hva som ligger under. Et typisk eksempel på dette finner vi rett før oppgjørsscenen mellom Nora og Helmer i *Et* *dukkehjem*. Ekteparet har vært på maskeradeball. Replikkvekslingen er slik mellom de to:

”HELMER. Nei, bli – (ser inn.) Hva vil du der i alkoven?

NORA (innenfor). Kaste maskeradekjolen.”

Nora kommer ut igjen i hverdagskjole, men ved sin replikk sikter hun til mer enn å skifte klær. Hun har bestemt seg for å avsløre overfor Torvald Helmer hvordan hele deres ekteskap er basert på en maskerade, et falskt spill.

I 1881 kom *Gengangere,* der vi får vite hvordan det ville gått dersom Nora hadde valgt å være hjemme. Fru Alving ville også bryte opp fra ekteskapet, men ble rådd av presten til å holde seg til sin mann og plikter. Hun må i årevis holde seg til sin manns fylleorgier og utroskap, og valgte å sende sønnen sin bort for å skåne ham mot faren. Alt dette har skjedd *før* stykket begynner. Gradvis blir fortiden avdekket etter hvert som handlingen utvikler seg. Fortidens synder og feil er gjengangerne som ødelegger forholdene mellom menneskene på nåtidsplanet. I *Gengangere* er det bare fem personer med, og handlingen utspilles i løpet av en dag.

Det er fru Alvings pliktmoral som leder til ulykken. Ibsen hadde igjen utfordret samfunnets syn på kvinnerollen . Når han i tillegg opererte med syfilis, incest og aktiv dødshjelp, ble det en skandale. Teatrene nektet å oppføre stykket, og kritikerne slaktet det. Først i 1890 ble det satt opp på en norsk scene. I 1882 kom hans siste realistiske samtidsdrama, *En folkefiende.*

1884–1899: Psykologiske dramaer

Fra og med *Vildanden* (1884) skjer det et nytt brudd i Ibsens skuespill. Han er nå mer opptatt av *enkeltmennesket* enn samfunnet rundt. Likevel har de psykologiske dramaene mye felles med forgjengerne: handlingen konsentreres rundt få personer på ett sted i et kort tidsrom. Fortiden avdekkes ved retrospeksjon. Ofte er det sterke kvinner som er hovedpersoner. De tvetydige replikkene bruker Ibsen nå i enda sterkere grad.

Det nye som kommer inn er bruken av *symboler.* Mørkeloftet i *Vildanden* er et virkelig sted i fotograf Hjalmar Ekdals hus, men det blir brukt også som bilde på de mørke sidene i menneskenes sinn: alt som er holdt skjult, det pinlige og ubehagelige. I stykket finnes også en virkelig and som blir holdt inne på mørkeloftet, men denne fuglens skjebne er også et symbol på skjebnen til Ekdal-familien.

Mens villanden er symbolet på det skadeskutte mennesket, er de hvite hestene i *Rosmersholm* (1886) symbol på døden. I *Fruen fra havet* (1888) er det dragningen mot havet som symboliserer lengslene i sinnet til den kvinnelige hovedpersonen. Symbolene hos Ibsen er tegn og bilder på bestemte trekk i menneskenes underbevissthet og driftsliv. De er skildringer av krefter som virker i *det ubevisste.* Ibsen foregriper her den moderne psykoanalysen som ble utviklet av Sigmund Freud. Freud skrev en egen artikkel om *Fruen fra havet.*

Med *Hedda Gabler* (1890) avsluttet Ibsen sine studier i kvinnesinnet. I sine neste skuespill fra 1890-tallet er det mannlige hovedpersoner. I det siste stykket sitt, *Når vi døde vaagner,* stilte han selvkritiske spørsmål som: Er det riktig av en kunstner bare å være opptatt av å skape kunst? Betyr det at han gir avkall på å leve? Er flukten fra livet også en flukt fra kunsten? Ibsen gir heller ikke nå noen fasitsvar, men stiller bare enda flere nærgående og grunnleggende spørsmål til seg selv og publikum. Derfor angår han oss og fascinerer oss også i dag. ”Å dikte, det er å holde dommedag over seg selv”, skrev han en gang.