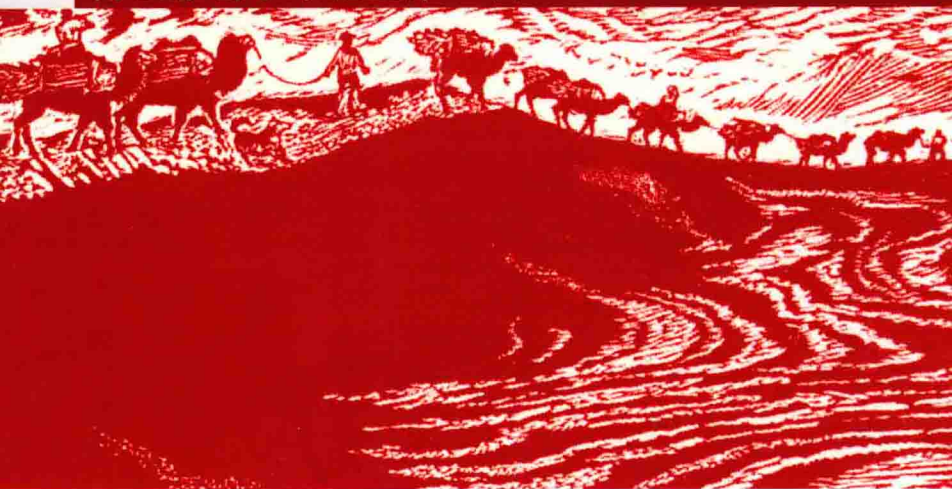

博士原创学术论丛第二辑

李健吾 戏剧艺术论

姜洪伟/著

光明日报出版社

博士原创学术论丛第二辑

李健吾 戏剧艺术论

姜洪伟/著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

李建吾戏剧艺术论 / 姜洪伟著. —北京: 光明日报出版社, 2008. 10

(博士原创学术论丛. 第2辑)

ISBN 978-7-80206-517-8

I. 李… II. 姜… III. 戏剧—艺术理论—研究 IV. J80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 143472 号

李建吾戏剧艺术论

著 者: 姜洪伟

责任编辑: 崔允刚

责任校对: 泓 达

封面版式: 嘉海文化

责任印制: 贺玉田

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078258 (咨询), 67078945 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbcs@gmw.cn

法律顾问: 北京昆仑律师事务所陶雷律师

印 刷: 北京市通州运河印刷厂

装 订: 北京市富兴装订厂

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开 本: 880 × 1230 1/32

总 字 数: 2000 千字

总 印 张: 100

版 次: 2008 年 10 月第 1 版

印 次: 2008 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80206-517-8

总 定 价: 250.00 元 (全 10 册)

· 版权所有 翻印必究 ·

博士原创学术论丛

学术顾问

王元化	钱谷融
章培恒	范伯群

第二辑学术导师（按姓氏笔画排列）

吴定宇	吴立昌	陈国恩
易竹贤	周晓明	周 斌
唐金海		

第二辑主编

唐金海	陈国恩	周 斌
-----	-----	-----

策 划

唐金海	郑荣来	黄丰文
-----	-----	-----

总 序

唐金海

桌面上堆着厚厚两大叠中文系现当代文学专业的博士毕业论文，每一本都是沉甸甸的，每一本都工工整整，一式的封面“装帧”和编排格式，内容却涉及广泛，丰富多样，有历史小说或妇女形象的研究，也有左翼文论或作家作品的研究，有高校与文艺兴衰关系的研究，也有电影思想艺术的研究以及大陆与台湾乡土小说文化渊源的研究。——可以想见，为了这些夯实而灵动的文字，为了自己的梦想，当年这些博士生们，在电脑前，在图书馆内，博览古今，搜索中外，剔误钩沉，冥思默想时的种种情景。他们耕耘于日夜，顿悟于晨梦：欢乐和痛苦、寂寞和兴奋、焦虑和激情。——三年如一日，他们付出了多少心血和智慧。

他们来自于不同的高校，师承于不同的导师，他们有不同的求学经历、治学风格和学识积累，他们自然也有不同的文学审美价值观和学术个性。呈现在我们面前的论文（论著）也就轻重不同、厚薄不等——有的内容更厚重，有的立论更富朝气，有的选题更新颖，有的评析更透彻，有的挖掘更深远，有的视野更新潮。——但有一点却是入选论文的作者所共同考虑过的，也即是中外学术界和国家教委对博士论文的基本要求：研究成果有无原创性？有哪些创新点？表现在哪些方面？其学术含量如何？论证分析有无说服力？是否符合学术规范？其理论与实际价值如何？

正是在这一基本点上，在独创性、原创性这一核心要求上，作者与负责责任的导师一起，查阅史料，披沙拣金，搜索枯肠，绞尽脑汁，反复讨论，一再斟酌，才能最终决定选题中心，立下论文框架。其间，论文作者往往能焚膏继晷，独创新意、自出机杼；当然，也正是在与之相关的原创性的基本点上，有些论文还可有相当的回旋余地，还可有较多的言说的空间。——这也正是中外人文学者们尤为关注的话题。——学术的独创性和原创性，归根结底是一种治学精神的体现，是大凡具有、尊崇和向往“自由之思想、独立之人格”的学者们所应终生履行和追求的目标。当然，更应是正在行走于治学之路上的青年博士们终生履行和追求的目标。

也正是在独创性和原创性的话题上，学术界的讨论还不够充分，还不够深入，还存在一些分歧。这些博士论文，又一次启发我们进行更深入的思考。

毫无疑问，博士论文应该是学术论文。那么，学术论文的灵魂和生命是什么？中外文学史和文艺学史告诉我们，为什么成“百万”、上“千万”的论文或论著早就被历史的潮流席卷而去，仅有成“千”上“万”的论文（或论著）能世代相传，被奉为经典，并闪耀于学术史册？——西方的如柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《诗学》、伏尔泰的《论史诗》、狄德罗的《论戏剧艺术》、莱辛的《汉堡剧评》、歌德的《诗与真》、雨果的《〈克伦威尔〉序言》、勃兰兑斯的《〈十九世纪文学主潮〉序言》、左拉的《实验小说》、海涅的《论浪漫派》、杜勃罗留波夫的《黑暗王国中的一线光明》、惠特曼的《〈草叶集〉序言》、亨利·詹姆斯的《小说的艺术》等等，中国的如《毛诗序》（作者有争议，略）、曹丕的《典论·论文》、刘勰的《文心雕龙》、李贽的“童心说”、“公安派”袁宗道的《文论》上下篇、脂评

《石头记》、刘熙载的《艺概》、梁启超的“三界”革命论、王国维的“境界说”、鲁迅的《摩罗诗力说》、毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》、王瑶的《中古文学史论》等等，——为什么这些论著、论文、学说能被尊为经典？自然，由于众所周知的历史的原因，它们也许并不全是完美无瑕、无可质疑的，全部问题的关键在于，经过千百年、数十年社会历史、文化史的冲击、风化和锻造，经过人类漫长生活实践的检验，它们依然在人类人文科学研究史上巍然屹立着，依然在熠熠生光——而使其“屹立”和“生光”的“基石”和“光源”，就是它们固有的原创性和独创性。

这种独创性和原创性，历来为中外众多大学者、理论家、作家所推崇。晋陆机《文赋》就说过，“谢朝华于已披，启夕秀于未振”，说的是艺术的创新；梁刘勰《文心雕龙·通变》也指出，“文律运周，日新其业”，“通变无方，数必酌于新声”；梁萧子显说得很彻底：“若无新变，不能代雄。”唐韩愈更是力主为文要“能自树立不因循”。（《昌黎先生文集·答刘正夫书》）西方亦然，十八世纪中期，英国启蒙主义大诗人杨格曾说：“有独创性的作者的笔好像阿尔迷达的魔杖，从不毛的荒野里召唤出一个花香鸟语的春天。”（《论独创性的写作》，见伍蠡甫主编《西方文论选》上卷，上海译文出版社1979年版）；十九世纪初法国文学批评家蒂博代说得更明确，“创造就是创新。……批评应该在这种创造中意识到自己是一种具有独创性的顽强的创造力量”，如果文学批评家能赋予“这些重要的概念以生命，能够用呼吸托起它们”，“通过雄辩”、“通过精神”、“通过风格，给它们注入一种活力”，那他（她）就是一位“伟大的批评家”。（《六说文学批评·批评中的创造》，赵坚译，生活·读书·新知三联书店，1989年版）

有关引文的用词和译语也许有所不同，有新意、创造、创新、独创、原创等之别，它们的色彩、分量、程度和外延也不尽相似，但它们原创性的基本内涵是相似的。何谓博士论文的原创性？具体表现在哪些方面？

第一，是否提出并论证了历史上或同时代学人从未论及到的新观点、新思想？

第二，是否提出他人尚未揭示的关于文艺创作和文艺批评的固有内蕴？是否深化了他人的思想和艺术研究，将他人的审美观推进和发展到一个新的层次？

第三，是不是提出并论证了他人没有涉足的文艺的新领域和新问题？

也许还可有更多的标准，但以上三点应是衡量人文科学类博士论文，尤其是中国现当代文学博士论文是否具有原创性的基本要求。但是，是不是初步达到上述要求，博士论文就可评为具有原创性了？学术研究史告诉我们，未必尽然。

“提出”、“揭示”新问题、新领域、新内蕴等固然是最基本的，还必须通过“学术考量”，即论文的学术价值、学术方法、学术含量、学术论证、学术底蕴、学术规范如何？虽然日常的作家作品论或作品分析、思潮、社团等报章杂志评论，也要有“学术考量”，但两者相较，因篇幅容量、读者对象、办刊宗旨等故，一般说来，对前者的“学术考量”，要求应更为厚重稳健、更为全面严格、更为翔实周密。

何谓“学术考量”？自然是多方面的，就当下的博士论文而言，首先要考量的是，对论文的中心议题和原创点及其相关问题的“史”的把握和梳理，以及现状的了解，是否全面、准确和清晰？

其次是，充分可靠的史料与合理严密的论证是否融为一

体？——既不是史料、引文的堆砌，也不是远离中心论点的空泛议论，也不是背离原材料故作惊人之语而生硬地将内涵题旨“拔高”？

仅就上述两点，绝非一年半载就能毕其功于一役，那是要积学多年、积劳敏思、伏案良久、寂寞经营才可望有成的。朱光潜先生的博士论文《悲剧心理学》，就是“在英法留学八年之中”，“大部分的时间都花在大英博物馆和学校的图书馆里，一边阅读，一边写作”而成的（《作者自传》，《朱光潜文集》第一卷，安徽教育出版社，1987年版）王瑶先生在清华大学本科和研究生院写的毕业论文，题为《魏晋文论的发展》（本科论文）和《魏晋文学思想与文人生活》（研究生论文），就是在“国难频仍”，“伏案书斋”中写成的。其中收入《中古文学思想》一书的论文《小说与方术》，曾得朱自清先生赞誉：“非常精彩”。（杜琇《王瑶年表》，《王瑶先生纪念集》，天津人民出版社，1990年版）

在对是否具有原创性的论文作了“学术拷量”之后，是否对论文原创性的拷量就已结束？任何学术论文的真正价值，都有至少两个层面的意义，一是理论和当下时代层面上的，一是实践和历史时间层面上的。因此，论文真正的原创性既要经得起严格意义上的理论和时代的拷量，又要经得起时代和历史的拷量：“站得住”吗？这与诺贝尔奖通常只对二、三十年前的优秀原创成果（论文或其它创造）颁奖的原因相似。二十世纪三十年代，蔡元培、鲁迅、郁达夫、茅盾、周作人、朱自清等为第一个十年的《中国新文学大系》十卷本分别写的“总序”和各集的“导言”，都是长短不一的具有原创性、独创性的学术论文，其中基本观点也要经受理论、实践、时代和历史的拷问：是否“站得住”？我们只要看几位大家在导言中对现代文学（以及各种文

体、思潮、理论)发生、发展复杂现象的纵横自如的精辟分析、对作家作品的精确评价、对若干史料、史实的搜罗和辨识等,以及论文中的很多观点时常被后来者引用等,——它们已历经近百年理论和实践层面的“拷量”和“检验”,已被作为经典文献永载学术史册。此外,文学研究史上也不乏这样的先例,有些论文发表时,曾因某种“原创”和“独到”的观点,在文坛引起过反响,甚至有轰动效应,随着时间的推移和情势的发展变化,有些“独创”点就失去了原有的价值,如钱玄田最激烈地“独创”“废汉文”、“废汉字”的《中国今后之文字问题》等;有些“独创”点却既能回响于问世之际,又能闪亮于历史长河,历久弥新,如胡适的《文学改良刍议》、陈独秀的《文学革命论》、周作人的《人的文学》、蔡元培的《中国新文学大系总序》、鲁迅的《中国新文学大系小说二集·导言》、郁达夫的《中国新文学大系散文二集·导言》、朱自清的《中国新文学大系诗集·导言》等。

上述论文长短不一,它们既是学术论文,又与当下论述的博士学位论文不完全相同,前者高度凝练、精警,思想和观点如千锤百炼而成的钢,后者中心也必须精粹,但内容多,范围广,有详细的“史”的梳理和丰富的论据和周密的论证分析。两者应有的共通之处是,——凡优秀的论文,都必须经得起“原创性拷量”和“学术性拷量”,以及在时代和历史的拷问中“站得住”:“历时性拷量”。

读案头的这些青年博士论文,很容易让人想起“五四”初期那些以国人命运为重、思想“前驱”、立论敏锐又时有偏激的前辈学人,——虽然历史前进了,时代大变了,当今不少青年学人也许不及前辈们那样的学贯中西、乐于奉献、执着静心、敢于追求,但他们在自己的论文中表现出来的踏实、刻苦、钻研、智

慧、探索、敏锐和独创的治学精神，还是让人感怀而赞叹的。当然，在追求原创性的学术道路上，他们时有偏激、时有失误，时有粗疏，甚至时有谬误，好在他们还很年轻，未来在他们的脚下，更可观的学术成果是世人屈指可盼的。

是为序，以求教于青年博士们和文坛贤达。

唐金海于复旦草堂

2008年6月15日

第二辑附识

《博士原创学术论丛》第二辑，我们又审读编就，谨附小识，以誌感言。

这一辑共 10 本。与《论丛》第一辑 7 本的作者一样，也是博士们在自己的学术导师精心指导之下，积多年所学，穷三年之思，潜心写就。

近十余年，学术、评论界出现了一个令人深思的现象：口诛笔伐浮躁风之声不绝于耳，而浮躁之风依然弥漫日盛。——究其原因，自然多有其故，但有一点应是共识：急功近利有余，“冷板凳精神”衰微。——读者诸君以为然否？

《博士原创学术论丛》的策划、审读和出版，也许能给我们一些感性启悟，庶几乎能为呼唤“冷板凳精神”的学术界注入些许活力。

谨记如上。

《博士原创学术论丛》编委会

2008 年 6 月

序

周 斌

在中国现代文学史上，有一些作家或评论家虽然成就显著，独具个性，但因为各种原因却未能得到足够的重视，李健吾就是其中之一。他多才多艺，涉足各种文学领域，或创作，或批评，或翻译，均得心应手，游刃有余，是文坛上并不多见的“全才”。

作为一名优秀的剧作家，他一生创作和改编的剧本有40多部，且包括喜剧、正剧、悲剧、传奇剧等多种类型。他能娴熟地运用各种戏剧美学样式来表现各个历史阶段的社会人生，真实而深入地剖析复杂的人性，塑造了不少颇具个性而感情丰富的人物形象；同时，他又注重于大胆探索和拓展，不断地进行着艺术创新。例如，《这不过是春天》、《以身作则》、《新学究》等，被称为“性格喜剧”的典范；《梁允达》、《村长之家》、《黄花》则在“心理剧”的探索方面成就显著；《贩马记》、《吕雉》又巧妙地将传统戏曲精神与西洋话剧形式相结合；总之，他的创作为中国现代话剧的发展作出了重要贡献。

作为一名颇具个性的评论家，其批评往往独具慧眼，真诚公正。虽以印象鉴赏式批评为主，却凸现了整体直观性和审美创造性。他的批评实践也体现了中西文学批评的融通。所著《咀华集》、《咀华二集》曾名噪一时，产生过较大影响。

李健吾戏剧艺术论

作为一名杰出的翻译家，他曾翻译过福楼拜、莫里哀、托尔斯泰、高尔基等一些著名作家的作品，特别对他们的戏剧剧本作了较全面、系统的译介，并对其进行了较深入细致的研究。

作为一名小说家，他曾尝试过各种小说样式，先后出版了长篇小说《心病》、中篇小说《一个兵和他的老婆》及短篇小说集《西山之云》、《坛子》等。

作为一名散文家，其《意大利游简》、《希伯先生》、《切梦刀》等作品也别具一格。特别是其游记散文，颇具特色，个性鲜明。

由此可见，李健吾确实是一位名副其实的多面手，其文学成就也是多方面的。而对他的创作、评论和翻译进行研究探讨，总结其成就和贡献，恢复他在文学史上应有的地位，乃是一项很有意义和价值的工作。

姜洪伟在随我攻读博士学位期间，选择李健吾的戏剧作为主要研究对象，她在大量查阅资料和认真总结前人研究成果的基础上，刻苦钻研，勤奋写作，顺利完成了学位论文《李健吾剧作论》，较全面系统地对李健吾的戏剧创作作了深入的探讨评析，并提出了一些自己的见解看法，有较明显的创新之处。

例如，她认为人性乃李健吾戏剧美学的核心，剖析人性是其戏剧创作一贯的美学追求，人性观既是他艺术观的出发点，也是他的创作依据。由此则形成了李健吾独特的审美视角，使他在功利和唯美之间实践一种圆融的创作理想。然而，其局限乃在于与时代一定程度的疏离。

又如，她考察了李健吾的剧作与中西文化的关系，即李健吾的剧作对中西戏剧资源的创造性接受与转化。具体分析了其喜剧与莫里哀的关系，及与中国传统戏曲的关系，评析了其传奇剧《贩马记》是如何把传统南戏与话剧很好地融合在一起的，并探

讨了李健吾在改编莎士比亚剧作时，又如何吸纳了莎剧的精神和艺术资源，进行了中国化的再创造等。

再如，她依据接受美学的理论，具体研究李健吾的剧作在舞台上的演出情况和他在剧坛上的地位与影响，总结探讨了其创作成就与演出状况形成反差的主要原因，还简述了李健吾在文学史上地位的变迁及其原因。

为此，姜洪伟的博士论文不仅顺利通过了答辩，还受到了答辩委员会专家的好评。在论文正式出版之前，她又认真作了修改补充，弥补了一些不足之处，使之更加充实和完善，并正式定名为《李健吾戏剧艺术论》，意在强调论文更多地关注李健吾剧作的艺术成就和美学风格，并对此作了更加详尽深入的论析。同时，还增加了李健吾的年谱作为附录，以便于使读者对李健吾及其创作有更全面的了解。这种精益求精的态度是值得肯定和赞赏的。

姜洪伟毕业后留在高校任教，她在科研上除了继续从事话剧研究外，还进一步拓展了学术视野，关注当代文学、传播学等，在一些新的研究领域里也取得了一些新的学术成果，这是十分令人欣喜的。在祝贺她的第一本著作顺利问世之际，也希望她再接再厉，在科研上取得更多新成果。

是为序。

2008年3月30日于兰花教师公寓

中文摘要

李健吾是现代话剧史上一位成就卓著的剧作家。他一生创作和改编剧本 40 多部,包括喜剧、悲剧、正剧、传奇剧等多种类型,为现代话剧发展作出了重要贡献。本文从李健吾戏剧美学、戏剧艺术、与中西戏剧资源的关系及戏剧接受等几个角度入手,对目前研究相对欠缺之处进行了深入探讨。

绪论部分对李健吾一生创作活动进行简要勾勒与评述,认为其首要特点在于探索性与开拓性,但同时也缺乏体系性与连贯性,没有一个清晰可辨的发展脉络,也没有明显的阶段性特征。这一特征与他作为“兼职”剧作家的身份密切相关。而本文把李健吾戏剧艺术作为一个整体来把握和考察的可能性在于试图把握其全部艺术成就和贡献,也因其具有内在统一的艺术观。

第一章从李健吾戏剧美学入手,认为人性观是其戏剧美学的核心观念,剖析了“人性”概念的具体内涵、人性美学的价值与缺憾等几个方面。李健吾的戏剧美学,以独特审美视角提供了崭新的文学经验和文学想象,在功利文艺观主流之外坚持了戏剧艺术的独立性,对现代人性的探索也回应了五四对“人的文学”的呼唤。

第二章研究李健吾喜剧的艺术价值与贡献。在将其类型定位为性格喜剧的类型的基础上,分别研究了人物塑造、喜剧技巧与手法、喜剧语言的修辞艺术等几个主要方面,并简单探讨其喜剧

艺术与莫里哀喜剧的关系，总结其对现代喜剧领域的贡献。

第三章研究传奇剧《贩马记》的艺术价值，它是作者尝试话剧改革的重要成果，是把传统南戏与话剧这个舶来的形式完美融合的果实，对话剧民族化极富意义。

正剧是现代话剧史上一个薄弱环节，研究也相对较少，第四章首先对李健吾几部正剧类型认识上的混乱作出厘定，分析几部代表作品的类型特征，再进一步分析其“心理现实主义”的创作方法以及相应的艺术手法，并对其探索意义作出评价。

数量众多的改编剧是李健吾的独特贡献，第五章以莎剧改编为例，认为其艺术成就在于通过改编，吸纳了莎剧精神和艺术资源，是中国化再创造的杰作。

第六章从接受研究的角度，考察了李健吾剧作在话剧舞台上的命运和作家在文学史中的命运。第一节研究其剧目演出情况与作家当时的剧坛地位，并总结了演出状况与艺术成就形成反差的原因；第二节对50年代到90年代文学史视野中李健吾地位的变迁作出一个大致的勾勒，简要总结其原因，并把李健吾一生戏剧成就的总评作为本文结语。

关键词：李健吾 戏剧艺术 人性观 喜剧
传奇剧 正剧 改编剧