

国家社科基金成果文库

SELECTED WORKS OF THE CHINA
NATIONAL FUND FOR SOCIAL SCIENCES

当代中外比较戏剧史论 (1949—2000)

胡星亮 著

 人 民 出 版 社

国家社科基金成果文库

SELECTED WORKS OF THE CHINA
NATIONAL FUND FOR SOCIAL SCIENCES

当代中外比较戏剧史论 (1949—2000)

胡星亮 著

人民出版社

责任编辑:陈汉萍

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

当代中外比较戏剧史论(1949—2000)/胡星亮著. —北京:人民出版社,2009.12
(国家社科基金成果文库)

ISBN 978-7-01-008509-8

I. 当… II. 胡… III. 比较戏剧-戏剧史-中国、外国 IV. J809.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 215934 号

当代中外比较戏剧史论

DANGDAI ZHONGWAI BIJIAO XIJU SHILUN

(1949—2000)

胡星亮 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中文天地文化艺术有限公司排版

北京新华印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:700 毫米×1000 毫米 1/16 印张:39

字数:664 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-008509-8 定价:86.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

作者简介

胡星亮 男，浙江省淳安县人，1957年生，文学博士。南京大学中文系教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地南京大学中国现代文学研究中心副主任、《中国现代文学论丛》主编，兼中国话剧研究会常务理事、秘书长。独自完成《二十世纪中国戏剧思潮》、《中国话剧与中国戏曲》、《当代中外比较戏剧史论》等国家哲学社会科学基金项目，主持或参与主持完成《中国当代戏剧史稿》、《中国现代比较戏剧史》、《中国现代戏剧总目提要》等教育部人文社会科学基金重大项目。在《中国社会科学》、《文学评论》、《外国文学评论》、《文艺研究》等刊物发表论文近百篇。《中国话剧与中国戏曲》、《中国现代比较戏剧史》、《中国现代戏剧总目提要》，获第二届、第三届、第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖。

《国家社科基金成果文库》

出版说明

国家社科基金研究项目优秀成果代表国家社科研究的最高水平。为集中展示这些优秀成果，全国哲学社会科学规划领导小组决定编辑出版《国家社科基金成果文库》。《文库》将按照“高质量的成果、高水平的编辑、高标准的印刷”和“统一标识、统一版式、统一封面设计”的总体要求陆续出版。

全国哲学社会科学规划领导小组办公室

2005年6月

目 录

绪 论	(1)
(一) 中外戏剧交流的必然性和必要性	(1)
(二) 当代中国戏剧走向世界的复杂历程	(6)
(三) 中国与西方：“外之既不后于世界之思潮”	(11)
(四) 传统与现代：“内之仍弗失固有之血脉”	(16)
(五) 民族与世界：世界戏剧与民族戏剧相互阐发	(22)

第一编 现代化曲折进程中的艰难艺术创造

——中国大陆 1949 至 1976 年间戏剧与西方戏剧

第一章 概述	(33)
(一) 全面学习：“走俄国人的路”	(33)
(二) 矛盾冲突：中苏戏剧逆向发展	(46)
(三) 完全封闭：与世界隔绝	(57)
第二章 苏联戏剧“左”倾教条的影响	(64)
(一) “左”倾教条与戏剧发展	(64)

(二) 戏剧与政治：“写政策”、“赶任务”	(67)
(三) 关于“社会主义现实主义”	(71)
(四) 英雄形象、社会本质和典型创造	(75)
第三章 斯坦尼体系在当代中国	(80)
(一) 中国戏剧界掀起“体系热”	(81)
(二) 导演：要死在演员身上而复生	(85)
(三) 表演：在体验基础上对形象再体现	(90)
(四) 在借鉴与批判中走向创造	(94)
第四章 “写真实”与“第四种剧本”	(100)
(一) 苏联“解冻”思潮的强烈震荡	(100)
(二) “写真实”：积极干预生活	(104)
(三) 人道主义：人情与人性	(108)
(四) 人的真实：“文学是人学”	(111)
(五) 突破规范：风格样式的创新	(115)
第五章 批判现实主义的借鉴与赓续	(119)
(一) 重新评价批判现实主义	(119)
(二) 向着真实性与批判精神	(124)
(三) 人道主义的同情和关怀	(128)
(四) 融会中西的戏剧艺术探索	(132)
第六章 东风西渐与“话剧民族化”论争	(137)
(一) “话剧要有鲜明的民族风格”	(137)
(二) 话剧民族化的“源”与“流”	(140)
(三) 戏剧创作：生活真实和艺术真实	(144)
(四) 舞台演剧：“观众要看的是戏”	(148)

(五) 沉重的思考：话剧如何民族化	(152)
第七章 创建话剧演剧的“中国学派”	(157)
(一) “要有中国的导演学派、表演学派”	(157)
(二) “画出动人心魄的人物来”	(161)
(三) “戏是演给观众看的”	(165)
(四) 烘托出饱满而富有诗意的整体形象	(169)
(五) 保持特色，重在创造	(172)
第八章 “文革”话剧与外来影响	(178)
(一) “文革”戏剧与世界文艺	(178)
(二) “文革”戏剧和苏联“左”倾教条	(183)
(三) 潜在的同构：教条与封建	(188)

第二编 张目世界视野的戏剧探索和变革

——中国大陆 1976 至 2000 年间戏剧与西方戏剧

第一章 概述	(197)
(一) 在拨乱反正、复归传统中寻求突破	(197)
(二) 融入世界戏剧大潮探索和创新	(202)
(三) 转型：戏剧发展的多元与失重	(218)
第二章 问题剧与“解冻”思潮汇流	(226)
(一) “相似现象”及“文学的影响”	(226)
(二) “讲真话”与“反映人民的心声”	(229)
(三) 人的发现：呼唤人性的复归	(234)
(四) “写真实的、有血有肉的人”	(238)

第三章 外来影响与“戏剧观”论争	(243)
(一) 戏剧危机和戏剧观念变革	(243)
(二) “假定性”与戏剧本质的探讨	(248)
(三) 思索中国话剧发展道路	(253)
(四) 戏剧创新中的深层危机	(257)
第四章 现实主义戏剧的开放与拓展	(263)
(一) 走向“现代现实主义”	(263)
(二) 戏剧的“人学”转向与探索	(268)
(三) 形象刻画：内心世界审美化	(272)
(四) 新的现实主义艺术表现	(277)
(五) 现实主义的传统、创新和发展	(281)
第五章 现代主义戏剧的探索	(285)
(一) 在中外戏剧交融中探寻新路	(285)
(二) 追求哲理意识与思索品格	(288)
(三) 艺术表现和舞台语汇创新	(292)
(四) “在兼容与结合中嬗变”	(297)
(五) “以我为主”：走自己的路	(301)
第六章 舞台演剧假定性：“他者”与“自我”	(305)
(一) “发现自己被压抑的方面”	(305)
(二) 导演艺术由再现美学向表现美学拓宽	(310)
(三) “使表演艺术提高到意识的范围里”	(314)
(四) 舞美：创造空灵自由的演出空间	(318)
(五) 舞台演剧假定性与戏剧精神	(321)
第七章 布莱希特在中国	(327)
(一) 新时期戏剧的“布莱希特热”	(327)

(二) 史诗剧、叙述体与陌生化	(331)
(三) 布莱希特译介和接受的困境	(336)
(四) 中国戏剧需要布莱希特	(341)
第八章 小剧场与戏剧艺术变革	(347)
(一) 戏剧生存与戏剧艺术探索	(347)
(二) 建构观演共创、共享的戏剧空间	(353)
(三) 真实表演、直接交流和观众参与	(356)
(四) 剧本创作的小剧场特性	(361)
第九章 后现代主义戏剧的实验	(367)
(一) 实验和创新的先锋姿态	(367)
(二) 解构传统与反叛经典	(371)
(三) 大众文化、“新左派”政治及拼贴	(377)
(四) 现代性与后现代戏剧建构	(382)
第十章 “写意话剧”的探索与创造	(387)
(一) 从戏曲“写意”出发创作话剧	(387)
(二) “写意话剧”的理论思考	(394)
(三) “写意话剧”的演剧探索	(398)
(四) 民族传统的现代性转化	(403)

第三编 从封闭走向开放，从中国走向世界

——台湾、香港、澳门当代戏剧与西方戏剧

第一章 概述：台湾当代戏剧与外来影响	(409)
(一) 封闭僵硬的“精神的荒原”	(409)
(二) 打开瞭望世界的窗户	(414)

(三) 走出“荒原”，走向世界	(419)
(四) 众声喧哗中的反思与批判	(425)
第二章 突破传统写实求新求变	(433)
(一) 史诗剧的叙述性及陌生化	(433)
(二) 表现、象征与超现实	(438)
(三) 以荒诞形式审视现实人生	(442)
(四) 艺术真实与中国戏曲的魅力	(446)
第三章 实验剧：现代主义和民族传统	(453)
(一) “实验剧场”与“实验剧展”	(453)
(二) “难道要现代就不能有中国？”	(458)
(三) 创造“热烈而有生命力的剧场”	(462)
(四) “完全打破写实舞台的空间限制”	(467)
第四章 后现代主义戏剧在台湾	(473)
(一) 西方影响与台湾社会的激变	(473)
(二) 创建“此时此地”的台湾戏剧	(476)
(三) 环境戏剧、意象戏剧及集体即兴	(480)
(四) 质朴戏剧、整体戏剧及本土化	(483)
(五) 解构与建构，现代与传统	(487)
第五章 商业剧：在传统与现代之间	(492)
(一) 商业剧和台湾后工业时代	(492)
(二) 达里奥·福式的戏剧批判	(496)
(三) 从传统出发去汲取现代	(501)
(四) 现代舞台的民族传统转换	(505)
第六章 概述：香港当代戏剧与外来影响	(511)
(一) “我们要‘新’的戏剧”	(511)

(二) 在现实主义与现代主义之间	(517)
(三) 戏剧发展的开放性和多元化	(522)
第七章 校园戏剧：直面现实与艺术拓展	(531)
(一) “大专戏剧节”和校协戏剧社	(531)
(二) 存在主义及荒诞剧的影响	(535)
(三) 直面现实的写实批判	(538)
(四) “他们又在开垦着新的土壤”	(542)
第八章 社会写实剧的审美创造	(547)
(一) “九七”情结与戏剧创作	(547)
(二) 对香港现实的关注和思考	(550)
(三) 叙事：再现与表现结合	(554)
(四) 写人：探进人物个性及心灵	(559)
第九章 实验性戏剧的多元探索	(564)
(一) 以荒诞形式直喻荒诞的内容	(564)
(二) 在经典解构中拼贴现实	(569)
(三) 意象戏剧：反戏剧、反文本、反语言	(573)
(四) 后现代的创造、困惑和反思	(578)
第十章 中西文化交汇中的澳门戏剧	(582)
(一) 澳门当代戏剧与外来影响	(582)
(二) “利用戏剧媒介进行社会活动”	(586)
(三) 走向现代主义的拓展	(589)
(四) 在中西交汇中创造本土戏剧	(594)
主要参考书目	(597)
后 记	(609)

CONTENTS

Introduction	(1)
1. The inevitability and necessity of the interaction between Chinese drama and foreign drama	(1)
2. The zigzagging journey of the contemporary Chinese drama in heading for the world	(6)
3. China and the West: "Keep up with the world trend"	(11)
4. The traditional and the modern: "Retain the Chinese characteristics"	(16)
5. The national and the world: the mutual influences between the world drama and the Chinese drama	(22)

Section I The Difficult Artistic Creation in the Process of Modernization

——The Western Drama and Drama in Mainland China
between 1949 and 1976

Chapter I An Overview	(33)
1. A comprehensive borrowing: "Tread the Russian road"	(33)
2. Contradictions and conflicts: Chinese diversion from the Soviet drama	(46)
3. A complete isolation: a seclusion from the outside world	(57)

**Chapter II The Influences from the Leftist-deviationist Dogmatism
of the Soviet Drama** (64)

1. Leftist-deviationist dogmatism and the drama (64)
2. Drama and politics: “policy-oriented drama” and “task-oriented drama” (67)
3. About “socialist realism” (71)
4. Heroic image, the societal essence and the creation of models ... (75)

Chapter III Stanislavski System in Contemporary China (80)

1. Maniac for the Stanislavski system in the arena of Chinese drama (81)
2. Director; the resurrection of the director's intentions on the actors/actresses (85)
3. Actor/actress; the re-embodiment of role on the basis of experiencing (90)
4. Heading for originality in borrowing and criticism (94)

Chapter IV “Writing Facts” and “the Fourth-type Play” (100)

1. The shock from the Soviet Thaw (100)
2. “Writing facts”: active interventions in life (104)
3. Humanitarianism; human emotion and human nature (108)
4. The authenticity of human; literature is human-oriented (111)
5. Breaking the norms; innovations in style (115)

**Chapter V The Borrowing from Critical Realism and Its
Continuation** (119)

1. Reevaluate critical realism (119)
2. Towards authenticity and criticism (124)
3. Humanitarian sympathy and concern (128)
4. An artistic attempt to combine the East and the West (132)

**Chapter VI Oriental Influence on the West and the Debate on the
Nationalization of Spoken Drama** (137)

1. “Spoken drama must have its national characteristics” (137)

2. The origin and development of the nationalization of spoken drama (140)
3. Drama writing: life authenticity and artistic authenticity (144)
4. Stage performance: "What audience wants to watch is plot" ... (148)
5. Earnest questioning: how to nationalize spoken drama (152)

Chapter VII To establish the Chinese School of Performance in

Spoken Drama (157)

1. "Schools of directing and performing with Chinese characteristics are needed. " (157)
2. "Present touching characters" (161)
3. "Performances are for the audience" (165)
4. Present the images rich in poetic import (169)
5. Maintain characteristics and attach importance to creation (172)

Chapter VIII Spoken Drama in the Cultural Revolution and Foreign

Influences (178)

1. Spoken drama in the Cultural Revolution and the world literature and art (178)
2. Spoken drama in the Cultural Revolution and the leftist-deviationist dogmatism in the Soviet Union (183)
3. Potential isomorphism: dogmatism and feudalism (188)

Section II Explorations and Reforms in Drama from a Global Perspective

——The Western Drama and China Mainland Drama
from 1976 to 2000

Chapter I An Overview (197)

1. Seeking for breakthroughs while setting things right and returning to tradition (197)

2. Explorations and innovations against the world drama	(202)
3. Transformation: diversity and imbalance in drama development	(218)
Chapter II Problem plays and the Thawing Trend	(226)
1. "Phenomenon of similarity" and "literary influence"	(226)
2. "Tell the truth" and "speak the mind of ordinary people"	(229)
3. The discovery of humanity: the call for the return of human nature	(234)
4. "Depict large-as-life humans"	(238)
Chapter III Foreign Influences and the Debate on the "Conception of Drama"	(243)
1. Crisis in drama and reform in the conception of drama	(243)
2. Discussion on hypotheticalness and the essence of drama	(248)
3. Prospect for the future of Chinese spoken drama	(253)
4. The underlying crisis for the innovation of drama	(257)
Chapter IV The Opening and Broadening of the Realist Drama ...	(263)
1. Head for the "modern realism"	(263)
2. Turn to humanity in drama	(268)
3. Role portrayal: to aestheticize the inner world	(272)
4. Realist artistic expression in a new mode	(277)
5. Tradition, innovation and development of realism	(281)
Chapter V The Exploration of Modernist Drama	(285)
1. Find a new way in the merging of Chinese and Western Drama	(285)
2. Strive for philosophical consciousness and thinking	(288)
3. Innovation in artistic expression and stage language	(292)
4. "Change in being compatible and combining with others"	(297)
5. Be self-oriented; walk one's own way	(301)

Chapter VI The Hypotheticalness of Stage Performance: “The Other” and “The Self”	(305)
1. “Find the repressed side of oneself”	(305)
2. Drama directing: a change from representational aesthetics to expressive aesthetics	(310)
3. “Raise the consciousness of performance art”	(314)
4. Stage design: create a void and free room for performance	(318)
5. Hypotheticalness of stage performance and dramatic spirit	(321)
Chapter VII Brecht in China	(327)
1. The “Brecht Frenzy” in the New Period	(327)
2. Epic theatre, narrative style and defamiliarization effect	(331)
3. The dilemma in importing Brecht	(336)
4. The necessity for ushering Brecht into China	(341)
Chapter VIII The Little theatre and the Reform of Dramatic Art	(347)
1. The survival of drama and the exploration for dramatic art	(347)
2. Construct the drama space for the cooperation of actors/actresses and audience	(353)
3. Authentic performance, direct communication and the participation of audience	(356)
4. Play writing for little theatres	(361)
Chapter IX The Experiment for Post-modern Drama	(367)
1. The avant-garde posture for experimentation and innovation	(367)
2. The deconstruction of the convention and the rebellion against the classics	(371)
3. Mass culture, “New Leftist” politics and pastiche	(377)
4. Modernity and the construction of post-modern drama	(382)
Chapter X The Creation and Development of “Xieyi (freehand) Spoken Drama”	(387)
1. Creating spoken drama from the freehand nature of traditional operas	(387)