

田本相 主编

新时期戏剧

“二度西湖”论集

新时期戏剧二度西湖」论集

田本相 主编

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

新时期戏剧“二度西潮”论集 / 田本相主编. —桂林: 广西师范大学出版社, 2017.5

ISBN 978 - 7 - 5495 - 9627 - 0

I. ①新… II. ①田… III. ①戏剧理论—文集 IV. ①J80 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 065487 号

出品人: 刘广汉

策划: 米卡

责任编辑: 熊慧

装帧设计: 赵瑾

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 张艺兵

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 31260822 - 882/883

山东鸿君杰文化发展有限公司印刷

(山东省淄博市桓台县寿济路 13188 号 邮政编码: 256401)

开本: 690mm × 960mm 1/16

印张: 39 字数: 400 千字

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

定价: 128.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷单位联系调换。

编 委 会

主 编 田本相

副主编 汤逸佩 胡志毅

编委会 田本相 胡志毅 汤逸佩

宋宝珍 徐 健(执行编委)

序

田本相

我多年没有参加举办学术会议了。

我很感谢朋友帮我有了微信,想不到有很多的戏剧的信息传过来。我得到戏剧信息,一是来自徐健,一是来自杨乾武,当然还有一些朋友。我发现,这些年举办了这么多的戏剧节,把外国著名剧院的著名剧目请过来演出,而且还有上海戏剧学院由宫宝荣副院长主编的《戏剧信息》将外国戏剧的戏剧信息介绍到国内来。这样大规模地引进世界戏剧,不仅是二十世纪八九十年代不能做到的事情,就是在中国话剧史上,也是没有的。这是中国话剧一次空前地大开放。

我想不到在眼下召开这样的学术会议是那么困难,据说不给钱都不来与会,甚至给钱都不来了。我还没有想开会,就被吓退了。

一个偶然的机会到上海开会,一个偶然的机会与上海戏剧学院刚上任的戏剧博物馆馆长汤逸佩教授,还有我的学生胡志毅教授,提起这件事,他们一致认为这是一个好题目,值得研讨。汤逸佩当即表示提供学术会议的部分经费,会后出版论文集的经费他们也包了。

于是,我又像当年一样,向一些朋友求援,将经费落实下来。

我想不到,这次会议开得格外成功。

一是,我们邀请了国家话剧院副院长罗大军、上海文广集团副总裁喻荣军、资深制作人袁鸿、北京人民艺术剧院经理林芝,介绍他们举办外国戏剧展的经验。这些勇敢的实践者,为“二度西潮”作出了具有历史意义的贡献。

二是,我们邀请了上海、北京和天津的学者,主要是那些亲历者,看过戏、写过评论的学者,参加讨论。我很感谢他们,我们没有给他们提供出场费,一是没有这么多经费,二是我很不赞成这样的学风。目前这种看戏给钱、开会给钱的风气,已经使得一些评奖乌烟瘴气了。据说出场费多到每场戏可以提供五千元,我想这就是公开的贿赂。

三是,出乎我意料的是,没有出场费,一样把会开得很好,提供的论文也颇有水准。无论是对“二度西潮”的总体评价,还是因此而发出的对当前中国戏剧创作的启示和反思等,都有很好的分析和评论。

“二度西潮”,一方面让我们看到当前世界戏剧的发展面貌,一方面也让我们看到自己的优势和弱点,并再次提出了中国戏剧究竟走向何方的问题。这一切,值得我们认真地思考,也值得实践者很好地反思。

这本论文集在某种意义上说只是提出一些问题来。如果只就借鉴外国戏剧,或者说中外戏剧交流来讲,来日方长,任重道远:中国的戏剧该以怎样的姿态和面目站在世界的舞台上!

本书最后,有两个附录——《中国现代翻译剧目目录(1910—1947)》和《中国现代翻译剧书籍目录(1908—1976)》,我想它们对于研究中外戏剧也会多少有所助益。

最后,我要向汤逸佩和胡志毅教授致谢,也向承办了这次会议的中国话剧艺术研究所以及所长宋宝珍研究员致谢,向始终参与这次会议筹划的徐健、胡薇、谷海慧致谢!

2016年11月18日于北京

目 录

总 论

新时期戏剧的“二度西潮”	田本相 / 3
中国新时期戏剧的“西方学”视阈	宋宝珍 / 18
新时期戏剧二度“西潮”的比较研究	汤逸佩 / 26
新世纪以来中西戏剧交流的别样景观	李 扬 / 36
市场条件下的文化现象 ——浅析中国当代戏剧“二度西潮”的特征、缘起和影响	谷海慧 / 50

启示与凝思

从文本中心到舞台中心：新时期戏剧“二度西潮”的见证与体验	胡志毅 / 67
从剧目看中国戏剧节的差距 ——以乌镇戏剧节和天津曹禺国际戏剧节为例	宫宝荣 / 77
演艺新动态下的中国话剧	吴 戈 / 85

追寻戏剧的本质

- 来华演剧热潮给中国戏剧的启示 胡 薇 / 96
- 上海与中国现代戏剧的第三度西潮 李 伟 / 107
- “西潮东渐”与“守正创新”
- 对近十年外国戏剧引进潮的思考 徐 健 / 121
- 世界戏剧已经走得很远了 水 晶 / 139

理论与实践

- 论想象的某种颠覆 徐 煜 / 149
- 从京剧剧本形态看西方戏剧观念的影响 周靖波 陈 曦 / 159
- 剧场“新知”：从观念到实践 高 音 / 167
- 论意象戏剧的理论与实践 施旭升 / 174
- 通往现场之路
- 当下剧场的感知形式之变 王音洁 / 186
- 浅谈多媒体对当代戏剧的介入与改变 林蔚然 / 199

阐释与重构

- “重读契诃夫”
- “二度西潮”中的契诃夫戏剧 吴小钧 / 205
- 彼得·布鲁克“演场”之谜初探
- 以舞台剧《惊奇的山谷》为例 张 荔 / 218
- “西潮”与“东望”：中国话剧走出去的需求与路径
- 以“东方扮演”《奥赛罗》赴莎士比亚环球剧院演出为例析
- 王嘉嘉 / 234

剧场与探索

中国国家话剧院的“引进来”之路	罗大军 / 245
上海话剧“走出去,请进来”案例分析	喻荣军 / 249
“探索”:不走寻常路	袁 鸿 / 256
新时期戏剧“二度西潮”研讨会会议纪要	尤 里 / 261
中国话剧的衰落和世界戏剧的萎缩	田本相 / 270

附 录

中国现代翻译剧目目录(1910—1947)	/ 291
中国现代翻译剧书籍目录(1908—1976)	/ 342

主编:田本相 胡志毅 宋宝珍

编辑:段耀国 张 宁 向 阳 幸 洁 韦小波

总 论

新时期戏剧的“二度西潮”

中国艺术研究院教授 田本相

前 言

台湾学者马森教授，写过一部著作《中国现代戏剧的两度西潮》，其中谈到的“一度西潮”主要指五四时期引进外国戏剧的潮流，“二度西潮”指台湾二十世纪六七十年代引进西方现代主义戏剧的潮流。在一次开会时，我与马森教授说，不只是两度西潮，新中国成立后还有内地引进苏联戏剧的潮流，以及新时期初期引进外国戏剧的潮流。我借鉴了“西潮”这个提法，提出“新时期戏剧的二度西潮”。新时期戏剧的“一度西潮”，是八十年代伴随改革开放而引进外国戏剧的浪潮；“二度西潮”则指的是近四五年来，大量外国戏剧在华演出的热潮。

这些年我基本上不看戏，也不参加一些戏剧活动了。但是，我还经常看看有关戏剧的讯息和文章。近年来，朋友非把微信给我开通了。想不到，这里却更及时地把戏剧的讯息和论文传过来，让我知道有这么多的戏剧节，这么多的邀请展，这么多的外国戏剧的演出。我没有统计过，但上

百部是有的,单是第六届戏剧奥林匹克就有四十五部。虽然没有看过演出,但是这个戏剧现象却引起我的重视。我请徐健同志将一些有关的文章发给我,我也尽可能将有关的文章找来,这样系统地读下来,就觉得无论是从现实角度还是从历史角度出发,新时期戏剧的“二度西潮”都值得认真给予审视和评估,这正是我建议 and 筹划这次会议的原因。

我也很想借此机会学习。因为我没有看过这些戏,也没有亲身参加这些活动的体验,但是作为一个比较戏剧史的研究者,只能根据有关资料对“二度西潮”做一番巡视。这篇论文,所有的事实和观点均有所根据,也有些感想,确切地说,它只能是对新时期戏剧“二度西潮”的记录。

对于“二度西潮”,大家是有一些不同意见的:对这样大规模地引进外国戏剧的演出,有的是赞成的,有的是不大赞成的,有的表示怀疑。如有人认为,“外国剧目引进如此发展,到底会对中国戏剧产生怎样的影响?是启发与激励中国戏剧创作者提高其水平,使中国戏剧观众广度得到拓展、审美得到提升,还是会让中国原创戏剧失守市场阵地,中国戏剧创作者偷师外国引进剧目不得只能转攻低端市场……问题的答案,恐怕只能再做耐心等待。”

同时还认为,“而这其中更深层次的问题或许在于,在我们本来就对当今外国戏剧了解有限且滞后的大背景下,受限于各种复杂的原因,如今对外国戏剧的引进也多是散点甚至偶发的,很多外国引进剧目究竟在当今世界戏剧版图中位居何处?引进方又因何原因将它们引进?答案含糊;致使如今的外国戏剧引进对于绝大多数中国观众而言,仍只能处于‘给你看什么你就看什么’的阶段。”^①

还有一种意见,反对说某些外国戏剧演出是戏剧界的一次洋务运动,

^① 奚牧凉:《2015 观戏笔记》。

认为“中国戏剧的崇洋媚外近年又被唤醒了,或者说一直没有消失过。从最早的俄罗斯,到德国、美国、英国,到以色列、波兰、日本、韩国,这种玩意都成了可以被各种中国人自己都尊为神明的偶像”。(我不禁发问,有多少国家的戏剧可以是中国人站出来说自己绝对不用学的?又有多少国家在学中国的戏剧?这里说的不是戏曲,也不是交流项目,而是从你的戏剧中获得艺术或者商业上的所求。这一点,从中国戏剧的出口量上就能明白:自费或者政府公费演出交流的,恐怕至少占90%以上吧,至于对方全包全管还付钱的邀请演出,中国戏剧界近年我还暂未听说过。)甚至说,“说到洋剧本身,《伐木》真有几个人看懂了?又有几个人仅仅是表示自己不是剧中批判的人而玩命喝彩、装作陆帕知音的?但是洋剧却有另外一个功能:好像任何国外演出都能成为业内一部分人打击另外一部分人的工具。当然,这一部分人是与自己有切身利益冲突的或者是常年彼此看不上眼的。”^①

这样的一些意见,不管人们是否赞成,但毕竟大胆地提出了问题,这正是值得深入讨论和评估的。

特 点

从比较戏剧史的角度来说,我认为一部中国话剧史就是中国人接受外来戏剧以及戏剧思潮的影响,将其创造性地转化为中国话剧的历史。因为话剧毕竟是一个舶来品,外国戏剧对中国戏剧的影响是必然的,但是关键在于我们怎样“接受”,就像鲁迅说的我们怎样

^① 杨申:《关于中国戏剧的几则闲话(1)(2)》。

“拿来”。

根据报章提供的资料来看,这次引进外国戏剧是有它的特点的:从历史上看,文明戏时代,主要是上海教会学校的演剧和中国在日本的留学生受到日本新剧的影响,自然也有外国戏剧的翻译。五四时期,新剧的倡导者号召以外国戏剧为榜样建设新剧,主要是翻译外国的剧作,同时留学欧美的如洪深、张彭春、宋春舫等将导演制引进到中国。左翼戏剧时期,左翼戏剧主要受苏俄戏剧的影响,更多的演出了外国的剧目,翻译改编外国戏剧。抗战时期,基本上隔断了同外国戏剧的交往,但是对苏俄的戏剧也有所翻译。新中国成立后,在向苏联学习的口号下,戏剧界普及了斯坦尼斯拉夫斯基体系,主要靠请来的苏联专家开办培训班,以及从苏联留学回来的专家来引进苏联的戏剧,主要也是翻译。间或也有苏联、日本的话剧到中国演出,都是作为外交中的文化交流活动举办的,很少很少。新时期,第一次“西潮”,在解放思想和改革开放的浪潮中,西方现代派戏剧,布莱希特、梅耶荷德的戏剧及其理论蜂拥而入,这时主要是翻译外国剧本和译介外国的戏剧理论思潮,请外国专家来华导戏,但外国戏剧来华演出也不是很多的。

这样说下来,就可以看出这次以外国戏剧演出为主的“西潮”是独具特点的。

首先,这是一次空前规模的外国戏剧演出浪潮,京津沪的大剧院演出以及各种戏剧节和演展,近四五年来,此起彼伏,竞相推出,其数量之多,规模之大,都是空前的。如北京,国外戏剧类演出场次由2014年的220场增至362场,票房由2014年的2467万元增至7757万元。^①

其次,这次来华演出的,有一些是世界一流的剧院和剧团,以及一流

^① 《2015年北京市演出市场统计与分析》,《北京日报·文化产业评论》,2016年1月4日。

的导演和演员,这也是前所未见的。

再次,这可以说是一次立体的多元的外国戏剧的引进。和以前不同的是,它们是原汁原味的演出,让中国戏剧人和中国观众第一次集中地看到当前外国戏剧的某些真面目。俗话说,百闻不如一见。这次不但引进传统的话剧,引进著名导演的话剧,也有先锋戏剧,以及肢体戏剧。

最后,基本上是主动地拿来,并非毫无选择。当然,它不是尽善尽美的,但对中国话剧来说,是有所受益的,甚至可以说受益匪浅。我相信它的价值和影响,将会逐渐地被消化、被吸收、被认识。这里,有一个前提,必须对它给予客观的评估,科学的总结。

原 因

这一轮外国戏剧的演出热潮,是怎样引发的,是“偶发”,还是有着它必然的缘由,也是值得研究的。我听到一些说法,如果说是官方办的,显然就为了自己的政绩,所以敢于大把花钱;如果是非官方的,一些戏剧节和邀请展,也被认为是出于商业的目的或者是赢利的动机;至于是一些戏剧人在办这些活动,似乎也认为他们再没有可玩的了,看到政府有钱,于是就设法立项,这样可以名利双收。如果把“二度西潮”看作是一次“偶发”的事件,或者是个体动机所启动的,就不是客观的。依我看来,这次“西潮”涌来的原因,是带有某些历史的必然性的,也就是说,它是风云际会的产儿。

我的看法不一定准确,但我认为,国家大剧院是“二度西潮”的引领者。它较早地引进外国的歌剧、音乐剧、交响乐等,大胆引进而成功的事例,让艺术界同行们看到,它能做到的,我们也可以做到。那么,引进外国

戏剧演出的原因,就绝非是偶发的了。

首先,最重要的原因,是我国经济的发展,政府加大了文化经费的投入,民间金融资源也有了一定的积累和投入戏剧的意愿,这就给举办这些活动提供了资金的保证。不可否认的是,开放改革的氛围为活动提供了历史的机遇。也就是说,“二度西潮”是经济发展到一定阶段,才给文化建设,包括戏剧建设提供了条件。

其次,是社会对戏剧文化需求的结果。应当承认,新时期戏剧在经历严重的危机之后,近些年有所复苏有所活跃,如北京剧场的演出可以说达到历史最好的时期,每年有几千场的演出。但不可否认的是,我们的话剧实在是不能满足观众的需求了:没有好的剧本,没有精彩的演出,没有具有魅力的表演艺术家。尤其是在观众的文化诉求和鉴赏水平有所提高的条件下,我们的话剧专业化水准就显得落后了。观众期盼着能够看到一流的演出,希望从观看外国戏剧的演出中得到满足。

第三,从专业角度来看,无论是剧院还是戏剧工作者,也渴望与外国戏剧交流。他们渴望了解外国戏剧的现状,希望从中得到借鉴和启发,渴望中国的戏剧走向国门。因此,大剧院相继举办外国戏剧季,或者国际戏剧展,甚至提出将世界最好的剧目引进中国的剧场。这里,我不得不提到一个事实:尽管改革开放了,但是我们对外国当代戏剧的创作和戏剧思潮并不重视;单就剧本的译者来说,在全国已经少得可怜了,几乎看不到几个专攻戏剧的译者。八十年代初期还有一本《外国戏剧》杂志,仅此一家也早被停刊了。对于我们这一话剧的大国来说,是一个极大的讽刺。我最近看到宫宝荣教授主编的一个内部刊物《世界戏剧之窗》,真是欣喜若狂,每期都介绍外国正在上演的新剧,介绍世界著名的剧院以及演出的院团等。我就惊讶,我们的资金很多,一出戏就可以贴补数百万,为什么就不能办一个外国戏剧的刊物,一个专门刊登翻译剧本的刊物,一本研究