

William Butler Yeats

叶芝戏剧文学研究

Study on Yeats's Drama Literature

马慧 | 著

 人民 出 版 社

William Butler Yeats

叶芝戏剧文学研究

Study on Yeats's Drama Literature

马慧 | 著

人民出版社

责任编辑:武丛伟

封面设计:林芝玉

图书在版编目(CIP)数据

叶芝戏剧文学研究/马慧 著. —北京:人民出版社,2017.6

ISBN 978-7-01-017630-7

I. ①叶… II. ①马… III. ①叶芝(Yeats, William Butler 1865-1939)
—戏剧文学—文学研究 IV. ①B1562.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 095946 号

叶芝戏剧文学研究

YEZHI XIJU WENXUE YANJIU

马慧 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.75

字数:240 千字

ISBN 978-7-01-017630-7 定价:56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

王化学

欣闻马慧的博士学位论文《叶芝戏剧文学研究》经进一步加工、修改、补充后付梓出版，尤感可喜可贺；而作者邀我写一篇序，作为曾经的业师自然责无旁贷，便答应下来。于是又匆匆浏览一遍书稿，更似有新的发现，颇觉受益匪浅。

马慧从我读硕士，又读博士，于山东师大足足六年之久。我带学生，基本属于“无为而治”，平时较少管他们，只是在课程论文写作，学位论文开题、中间的督促检查，和最后的修改定稿以至送审答辩这些关键环节用心关注，因为总觉得他们都是大孩子，独立人格和自我把握能力已经养成，应该多给自由天地，充分相信他们学习、生活、交友及诸多社会角色赋予的义务职责等均可以从容面对以至恰当处理。事实上也确实如此，似乎没有哪一个学生未成俊才而走向社会。然而即使如此，老师对学生的总体情况还是了解的。譬如马慧，我就认定她在学术上会有所成就，皆因其勤奋、扎实、独立思考、心中有数、自觉自律，又热爱专业、非常能读书，这样的学子，成长路线一般是比较清晰可靠的。

记得在博士学位论文开题环节，马慧问我征求打算选择做叶芝戏剧研究的想法，虽略觉诧异但并不震惊，因为知道她一定进行过较为充分的

准备且已竹影在胸。我说好啊，目前国内少有人作此研究，会有开拓性，当然也因是而具挑战性，困难是会有有的。另故意问一句：硕士论文写德莱塞，怎么改变了方向？回答说感觉叶芝戏剧神秘而伟大，很想触摸一下他的思想。我说好，是做学问的路数！

我当然知道该课题的难度其实非常大，作为获过诺奖的爱尔兰象征派诗人，叶芝的思想极其复杂而诗艺不乏晦涩，他的剧作更加难解而且学界缺乏足够重视（即使国外也非显学），最大的难点还是其 20 多部戏剧仅有寥寥几部被译成中文，做其研究，首先意味着需要大量阅读原文剧本包括相关文献，在有限的博修阶段时间会显得相当局促。不过，叶芝戏剧又的确值得研究。爱尔兰，这个大西洋上的小小岛国，民族和历史斑驳陆离，夹杂着痛苦记忆与多元质素的文化悠久又现代、普世而独特。她有许多值得夸耀之处，比如出现过一系列文学大家，给西方乃至世界文坛以深刻影响。仅以戏剧论，就贡献了谢立丹、萧伯纳、王尔德、贝克特、叶芝这样举世闻名的大作家。戏剧尤其以规谏讽刺功能为本的喜剧似乎是爱尔兰民族性格赋予的天然绝技，爱尔兰人爱戏、懂戏、作戏、赏戏真的仿佛出自天性，戏剧在国民生活中的地位举足轻重。唯其如此，包括叶芝在内的剧作家无不把剧场作为表达思想见解、宣传政治主张的用武之地。是故，研究爱尔兰戏剧，同时还是研究这个特殊国家政治、宗教、思想、文化等多元内容的有效手段。不难理解，这个课题的学术价值甚或理论意义是不言而喻的；如果完成一篇博士论文，特别是能讲出一二属于自己的见解，即使作为抛砖引玉，那也算得上贡献因而是值得赞赏的。

经过大约一年的辛勤努力，当马慧将论文初稿拿出来时，虽说还略嫌粗疏而有待打磨，但仍然让我感到欣喜，因为她从整体着眼，基本上呈现了叶芝戏剧的全貌。首先是历史文化背景的梳理，尽管一些学者

对这种由背景而主体的研究多有诟病，视之为开拓创新不足机械保守有余的窠臼俗套模式，但我并不以为然。就如鱼离不开水禾出之于土，在发生学的意义上这属于最一般的唯物史观，它并没有过时也不可能过时。当然可以从许多角度解释一种现象的产生，然而文学现象这种精神范畴的东西怎么与社会历史文化与现实政治土壤脱得了干系呢？常规不等于保守，创新与既成也并非矛盾。尤其对深植复杂民族历史文化传统并多从中撷取材料和灵感的叶芝而言，不进行或者不细致做这种研究与梳理是难以想象的。实际上这一工作作者做得非常到位和有效，兹为走进叶芝进而理解与阐释他辟出了蹊径。

文学的主题研究和形象研究无疑是最贴近作品本体内容的先选项，这两个部分做好了，研究对象的基本特色与价值即彰显出来。论文对叶剧主题流变的描述准确地概括了剧作家戏剧思想的发展脉络，从早期以神话传说与民族主义为主，到中期以神秘思想和艺术使命为主，至晚期以贵族文明及死亡—复活为主的题旨衍变，反映的是剧作家于不同历史时期自然宇宙观和人生价值观的探索与颖悟，其中包含对个人及人类思想史的超越与否定；尽管兹阶段性鲜明的发展特点按一般的政治历史观念衡量不见得体现出时代的进步性，甚至相反，倒很可能是较为极端的保守主义；但作为一个真诚执着于人类崇高境界追求的“思想圣徒”而言，则更可能是值得敬佩的。当然，活跃的主题变化无疑包含诸多矛盾因素，作者指出该矛盾性一方面来自题旨本身的自然深化，另一方面则来自与社会主流文化趋向的反逆，如对贵族文明近乎偏执的美化和对工业社会避之唯恐不及的厌恶；它们源自叶芝的性格及与所处现实环境的复杂关联。我感到作者三个阶段的划分、各个阶段主题的概括与原因分析，以及主题矛盾性与根源揭示，讲得深刻而清晰，学术含量颇为丰厚。关于叶芝戏剧形象的研究也值得点赞：作为象征派大诗人的剧作家

笔下的人物，独特性是首要的，通常人们习见的各种典型均与之毫无共同处，与其说是实在的不如说是观念的，与其说是艺术的不如说是哲学的。论者将这些人物分为三类，即具有潜在尼采气质的超人或类超人，以爱尔兰历史传奇英雄库丘林为代表，或可视为民族精神的化身；理想的女性，以艾玛为代表，她们的忠贞、大度等优秀品质折射出作家的男性中心与等级意识；观念的符号，以老妪、女祭、盲者、傻瓜、跛子、猪倌等各色形象为代表，或象征预言者、或象征精神世界、或象征生死转化。该形象系统论非但描述准确而且成因揭示多创造性和具说服力，特别是利用尼采“超人”理论分析传奇英雄人物，以及结合叶芝的神秘主义及其晚年哲学著作《幻象》说明符号化人物的理论根源，应为不落窠臼之论。

戏剧作为一种古老的艺术，无论中外，都形成了相对固定的一般规范。然而事无定法，万物皆于变动中，何况艺术，超越与创新，才更像是它不易的规律。西方戏剧于近现代发生了根本改变，是伴随非理性哲学的兴起不期而至的，高潮大体在 19—20 世纪之交，所谓的现代主义文学思潮像雨后春笋般涌现，其中象征主义和表现主义最有代表性。即使是不自觉地——其实在突破传统、标新立异上又是十分自觉的——叶芝无疑也属于这股强大潮流中的一波浪花。书稿对叶芝戏剧创作的艺术本体包括其戏剧理论进行了较为细致和全面的考察研究，给出一个叶戏呈现形态的完整印象，这是非常重要的。从三个最关键的要素：结构、戏剧性和悲剧精神分析叶戏特征的策略可谓切中肯綮，因为如果把结构比作骨架，那么戏剧性和悲剧精神就好比面对世界的有血有肉、精气神毕现的活体。再有值得称道者是论述避开就事论事孤立说项，而立足于先在的根源并历史地发展，由对比而彰显。如按亚里士多德《诗学》关于古代悲剧本体之理论概括的路线直及 17 世纪法国新古典剧作

的高度程式化，阐明传统剧艺以情节（动作）为本。叶氏戏剧则不然，他的创作道路恰是一条相反路线，乃极度弱化情节和模糊时空要素（甚至连起码的参照也难于确定），仅以断片式的场面表现某些感觉的或情感的存在，所以不太容易按其连缀起符合逻辑的剧情故事。如此既与动作无缘又回避冲突等通常造成戏剧性的手法而迥异于传统的剧作，其“戏剧性”又由何体现呢？论者用“抒情本位”和“情境本位”来界定叶芝戏剧的“戏剧性”，这一描述是新颖的，也符合叶芝独树一帜的特点，该独特性的揭示是论证叶芝与现代主义戏剧“开启山林”之功的一个重要方面。在关于西方文学主要由传统现实主义文学而向现代主义文学转型的文学史研究中，往往对叶芝的努力与作用不经意间有所忽略或者估计不足，事实上，这方面他是一个显要人物。本论将叶芝戏剧结构与戏剧性及其悲剧质性之所以与传统背道而驰的原因肯定地归之于其神秘主义思想体系，也许正是有意识地补正这一“疏漏”。笔者认为兹论断属于洞见，因为神秘主义正与 19 世纪中后期兴起的一系列强调意志、精神、生命力的非理性哲学（如克尔凯戈尔、叔本华、狄尔泰、尼采、柏格森等）极具同质性，痴迷于神秘主义的叶芝不是孤立的个别现象，实质是西方思想史在黑格尔将理性主义哲学推至登峰造极后的必然结果，与诸多改弦更张转向非理性探求的哲学家一样，某种意义上或为历史的潮流所使然。本书作者说弄通了剧作家的神秘主义一切均豁然开朗，信矣！在最好的意义上，神秘主义通向人的内心或灵魂，无论结构要素还是戏剧性要素或者悲剧质性，其实无不导向精神的隐秘天地，“心灵永远是挖掘不完的宝藏，灵魂永远是领悟不止的世界。”（P128）现代戏剧与传统戏剧的根本不同即全力表现生命状态与心灵波澜这类抽象的存在，本书将叶芝总的思想倾向定义为悲剧精神，正是由于剧作家情有独钟时常关注的大抵即常处焦虑状的是类存在，换言之，乃基于其

来于内而非成之外，可谓充分考量了神秘主义之于灵魂世界的操控联系。看到这一点，叶芝在现代戏剧史上的价值才可能被足够认识，比方说，荒诞派戏剧的表现手法来自象征主义的有哪些？贝克特在怎样广泛与深刻的意义上受益于这位爱尔兰同胞？等等。

作为一位先知型的或者以意识到的先知使命自居的诗人、剧作家，叶芝所做的一切都似乎是极其认真的，他的所有创作非但是探索的尤其是至诚的。把本体诗化抑或剧化，反过来通过剧或诗的途径——直觉、象征、体验、启示——与本体沟通。也许因此，他对自己的作为巨细明确，一旦形成信念往往坚定不移。可以从叶芝的戏剧理论感受他的艺术与思想的完整与统一，所以书稿辟专章讨论之。就此而言，这既有利于理解象征主义的志趣情怀、艺术追求，又能够观照叶戏理论与实践之间的密切联系，同时更在于评估该理论之于整个现代戏剧体系建构中的地位。不但兹三个方面皆可从作者的梳理中找到答案，而且于此不难发现，叶氏戏剧理论的演变，与其戏剧创作的发展乃完全同步，三个阶段的转折均服从于思想的变革，它们犹水乳交融、琴瑟相依。再一点，就是论著同样揭示了神秘主义仍然为叶芝戏剧理论的深层决定因素，它是大师的本体动力，无论之于其宇宙观、艺术观、诗学论与方法论。该章简明扼要的分析进一步使读者把握叶芝戏剧美学的荦荦大要，就如末章梳理“叶芝戏剧的接受史”对包括跨文化传播与接受的艺术生产现象之规律不应逸出学术视野一样，都是不可或缺的。

论文以历史的辩证的思想原则作指导，兼采原型批评、精神分析批评、文本实证批评，以及比较文学方法、新历史主义观点等理论原则，尽可能对厘定的对象进行全面观照和系统梳理，把作为戏剧家的叶芝之创作发展轨迹、戏剧理论来源与内涵、剧艺表现、内容和形式的审美特性，以至借鉴与影响等一一探讨，力求给出基于个人理解的价值判

断。尤其值得肯定的是，作者紧紧抓住神秘主义本体动力和象征主义思维方式的双辔，使一辆学术的马车得以稳当地驾驭，以此统摄诸要素，其效果便是纲举目张，各部分论析得其所以相互呼应，总体的内在逻辑与学术投视达致统一。可以说，之于国内叶芝研究，算是开辟一个新天地；之于进一步深化，也算一个推动。其贡献或建树在兹。

当然论文还有不足，比如作品研究加宽与加深的空间颇大，尚未得到全面论析的剧目应继续加以探索等。不过书稿给我的强烈感觉是欣慰，因为由此似乎真切地看到马慧在日益走向成熟，她已大步跨入学术的圣殿，可以较为自由地和理性地进行理论思考，更不必说科学有效地发现与处理材料了。这是从事任何一项研究的先决条件，是贯通学术经纬、徜徉思想天地的前提。

于山东师范大学寓所

2017年4月18日

目 录

绪 论	1
第一章 叶芝戏剧的创作背景	15
第一节 爱尔兰历史概况	15
第二节 爱尔兰文化氛围	23
第三节 爱尔兰戏剧概况	30
第二章 叶芝戏剧主题的流变	35
第一节 创作分期及概貌	36
第二节 早期戏剧主题	38
第三节 中期戏剧主题	51
第四节 晚期戏剧主题	63
第五节 主题的矛盾性及其根源	87
第三章 叶芝戏剧的人物	103
第一节 以库丘林为代表的英雄人物	103

第二节	以艾玛为代表的理想女性人物·····	111
第三节	寓言式的符号化人物·····	118
第四章	叶芝戏剧的结构 ·····	134
第一节	戏剧结构的特点·····	134
第二节	结构体式的支撑点：神秘主义思想·····	150
第三节	结构体式的思维方式：象征·····	154
第五章	叶芝戏剧的戏剧性 ·····	161
第一节	戏剧性的界定·····	161
第二节	戏剧性的体现·····	166
第三节	戏剧性的审美感受·····	187
第六章	叶芝戏剧的悲剧精神 ·····	193
第一节	叶芝戏剧的悲剧属性·····	193
第二节	叶芝戏剧的悲剧精神·····	196
第三节	叶芝戏剧的悲剧精神与神秘世界的象征·····	203
第七章	叶芝戏剧理论 ·····	211
第一节	民族戏剧理论阶段·····	212
第二节	摹仿能剧理论阶段·····	221
第三节	仪式化戏剧理论阶段·····	226
第八章	叶芝戏剧的接受史 ·····	231
第一节	叶芝戏剧在欧洲的接受·····	232

第二节 叶芝戏剧与日本能剧·····	244
第三节 叶芝戏剧与中国国剧运动·····	262
第四节 由叶芝戏剧观照近代东西方戏剧交流史·····	278
结 语·····	283
参考文献·····	289
后 记·····	299

绪 论

国内对威廉·巴特勒·叶芝（1865—1939年）戏剧的研究比较薄弱，尚没有研究专著出版。以叶芝戏剧为研究对象的硕博论文总共不到10篇。此外，关于叶芝的戏剧评论便是在作家作品的整体分析或戏剧史中有所提及。叶芝有26部戏剧，仅有5部有中译本，分别是《凯瑟琳伯爵小姐》、《心愿之乡》、《沙漏》、《炼狱》及《库丘林之死》，因为很多剧没有一个公认的戏剧译名，常常导致同一部作品被冠之以不同名字的混乱。再者对叶芝研究的重点一直在诗歌上，对戏剧比较忽视，等等。资料少，做起研究来无疑困难，但同时却也留下了广阔的研究空间，仅就此言，前景美好。需要说明的是，因为客观条件所限，戏剧的编排、导演的处理、演员的演出情况都不能被直观地看到，所以题目定为叶芝戏剧文学研究，意为研究是在文本范围内进行的，是对其剧本文学的探讨。

目前研究的欠缺并不能掩盖其较高的学术价值。首先，作为爱尔兰文艺复兴运动的旗手，爱尔兰民族戏剧的巨擘，叶氏剧作得不到应有

重视是不合常理的。他的戏剧实践改变了民族戏剧落后的面貌，使其对英国乃至欧洲都产生相当的影响。戏剧研究对于全面研究叶芝极为重要，要全方位理解这位文学大师，戏剧研究不应缺席，这当是不言而喻的。其次，叶芝对于诗歌和戏剧有不同的定位，两种体裁表现了他不同的希望和情感，故两者应相互映衬，而不是厚此薄彼，或一种将另一种遮蔽。国外的叶芝戏剧研究成果不断。除专刊《叶芝年鉴》（麦克米伦出版社，1982年创刊）、《叶芝：评论和文本研究年刊》（密歇根大学出版社，1983年创刊）经常发表有关其戏剧的论文之外，专著也不少见，叶芝戏剧正受到应有的关注。2010年出版的《叶芝和欧洲戏剧》（英国，迈克·迈特尔）高度评价叶芝戏剧的地位，将其放在欧洲戏剧发展大背景下，考察其对19世纪90年代至20世纪30年代的爱尔兰文艺复兴运动的巨大影响，显示其无可替代的重要性。这从一个侧面证明了本书的意义和价值。

此外，本书具有进一步拓展的目标与方向。研究叶芝的戏剧还可以昭示一个后继方向：爱尔兰戏剧运动研究，进而便是英爱文学研究。首先，在国内，无论是爱尔兰的戏剧运动研究还是爱尔兰文艺复兴研究或者爱尔兰文学研究都很不够，相应地，此方向潜在很大的学术研究空间。再者，鉴于爱尔兰国家身份的特殊性，关于它的文学研究在当下全球化文化语境中蕴含着丰富的内涵和有价值的借鉴。

叶芝戏剧对于全面研究作家极为重要，系统地研究之应该是很有意义的。叶芝的戏剧活动持续一生，从中可以看出叶芝政治理想、哲学观念、神秘主义、民族意识的变化轨迹。叶芝将文化作为统一爱尔兰、拯救爱尔兰的重要途径，将思想化为戏剧，将剧场变为战场，以对抗当时工业资产阶级所代表的主流价值观。叶芝戏剧承载着民族使命和文化使命，对其戏剧思想的解读一定要与历史、社会、政治、文化相联系。

他作为英爱文化巨人，作为所在时代的风云人物，不仅是历史的产物，其本身就在创造着历史，折射出明显的时代印记。目前国内对叶芝戏剧思想的探究多集中于作家的爱尔兰身份这一点，且也仅是在单部作品分析时涉及，与全面理解相去甚远。唯其如此，本书拟对叶芝戏剧进行系统解读，范围涵盖大部作品，注重揭示因时空改变而改变的思想运动轨迹，强调叶芝戏剧思想论是其整体研究的有机组成部分，力图对这一研究对象作出较深入的解读。

宏观地看，叶芝戏剧处于源远流长的剧艺荟萃交融的节点上：第一，他融象征主义、浪漫主义、神秘主义及日本能剧等诸多本国与他国的戏剧艺术资源为一体，对戏剧内容与形式进行了有价值的创新和探索；第二，他属于欧洲主流戏剧发展史上承前启后的一环，体现了西方剧艺从浪漫主义到现代主义的逐层蜕变；第三，他所领导的爱尔兰文艺复兴运动，使爱尔兰戏剧大放异彩。由这个节点发散开去，可以观察整个 20 世纪前期西方戏剧所经历的深刻变化。

概括地说，国内对于叶芝戏剧的研究非常欠缺，成果单薄，与叶芝诗歌研究兴盛的场景相比，更显冷清。为数不多的研究中，20 世纪 20—30 年代是个小高峰。而后经过漫长沉寂，近几年成果有增多之势。正如董洪川先生在《剑桥文学名家研习系列（英国卷）之四：威廉·巴特勒·叶芝》（2008）的导读中所言：“……我国的叶芝译介与研究应该说才刚刚开始，还有很多工作没有做，譬如他的戏剧和书信，我们基本上还没有翻译和介绍，更没有研究。”

1. 剧本翻译情况。

目前5部戏剧有中译本，其中《凯瑟琳伯爵小姐》（汪义群译）、《心愿之乡》（赵澧译）、《库丘林之死》（王伟庆译）及《炼狱》（高大鹏译），收在王家新编选的《叶芝文集卷一——朝圣者的灵魂》中，《沙漏》（茅盾译）则收入《茅盾译文全集》（第6卷）。有文章提到台湾学者黄美序著有《叶芝戏剧选集》，译了7部剧，但从各个渠道均未找到此书。

需要说明的是，因为没有统一的中文译名，所以下面涉及的诸位研究者的已有成果中对剧名的译法有所出入，并不一致。

2. 主要研究内容。

20世纪20—30年代，对叶芝撰写专门论文的是王统照，集中于《夏芝的生平及其作品》（《王统照文集》（第6卷），最初刊于1924年的《东方杂志》），主要讨论叶芝的神秘主义、象征主义及民族传统等。结论部分写道：“虽然也以诗人著名，而他的戏剧，在欧洲中，将来也可同但丁，莎士比亚，王尔德诸人同不朽了！”

20世纪80年代至今，关于叶芝戏剧的研究重新展开并深化。硕士论文有《论叶芝诗剧中的三重自我》（匡萍，中南大学2007年）、《叶芝戏剧中的爱尔兰性》（谭淑莹，中南大学2007年）、《评叶芝戏剧的艺术特色》（李希俊，辽宁大学2007年）、《叶芝戏剧中的神话原型世界》（张梦，天津师范大学2014年）等。博士论文有《面具、中间境遇与世界图景——叶芝戏剧研究》（沈家乐，浙江大学2013年）。其余为期刊文章，多是对某单部戏剧的分析。叶芝戏剧研究中特别要注意的是傅浩先生的相关著作和文章，其《叶芝评传》（浙江文艺出版社1999年）为研究叶芝创作奠定了重要基础，更有做全景式论述的论文《叶芝的戏剧实验》（《外国文学》1999年第3期），对叶芝戏剧作出概括性介绍和评论，具有总括意义，给人启发至深。还有贵州师范大学的何林老师近几年发