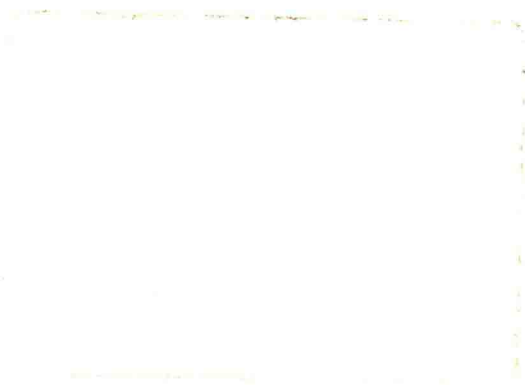

中国艺术研究院 学术文库

心境情境

中国话剧的人文景观

宋宝珍 著

北京时代华文书局

心境情境

中国话剧的人文景观

宋宝珍 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

心镜情境：中国话剧的人文景观 / 宋宝珍著. -- 北京：北京时代华文书局，2014.1

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-80769-246-1

I. ①心… II. ①宋… III. ①话剧艺术—研究—中国—现代 IV. ①J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 304433 号

中国艺术研究院学术文库

心镜情境：中国话剧的人文景观

著 者 | 宋宝珍

出 版 人 | 田海明 朱智润

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰 智王晴

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编：100011 电话：010-64267120 64267397

印 刷 | 北京京都六环印刷厂 010-89591957

(如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 22.5

字 数 | 341 千字

版 次 | 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-80769-246-1

定 价 | 55.00 元

版权所有，侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》 编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员	丁亚平	方 宁	方李莉	牛根富
	王列生	刘 托	刘梦溪	朱乐耕
	孙玉明	吴文科	吴为山	李 一
	李树峰	李胜洪	李心峰	宋宝珍
	欧建平	杨飞云	杨 治	杨 斌
	罗 微	骆芃芃	祝东力	项 阳
	资华筠	莫 言	秦华生	高显莉
	贾志刚	管 峻	(按姓氏笔画排序)	

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主 任 田海明

副主任 朱智润 韩 进

委 员	王训海	左克诚	余 玲	杨红卫
	杨迎会	李 强	张国平	周海燕
	赵秀彦	唐元明	唐 伽	贾兴权
	徐敏峰	(按姓氏笔画排序)		

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术与教育与学术研究并行，三者在交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

自序

日本古代俳人松尾芭蕉曾写过这样的俳句：“古潭蛙跃入，止水起清音”，这满含禅意的诗句，曾经触动过一个中国戏剧家的慧心，这就是田汉先生，在上个世纪20年代，他以此为契机，写出了剧作《古潭的声音》，剧中的主人公，“灵魂好像随时随刻望着那山外的山，水外的水，世界外的世界”，因此拒绝了现实的玲珑塔，毅然投身于那月光沉潜、落叶漂浮的古潭，用击碎水面的异响打破了尘世的寂静，为的是扣问湖心之隐，聆听命泉之音。这是一个颇有意味的象征剧。

其实，对于“山外的山，水外的水”的向往，是生命的律动，也是求知的本能。美国剧作家奥尼尔有一个剧，叫做《天边外》，写的就是人对自己足迹无法达到的远方的憧憬，也许物在的远方与我无缘，而心在的远方却是永远的天堂。我觉得一个人的求知佳境，就在于那份“结庐在人境，而无车马喧，问君何能尔，心远地自偏”的安详与悠然，要是最终能获得一种生命的回响，心智的颖悟，就算不枉此生。

即使借助最先进的航天器，人的足迹可以达到外宇宙，但是却无法进入昨日的时空；即使人类的物质财富覆海盈天，却不能换取一刻自在的心境。而学术研究虽然看起来枯燥、孤独、沉寂、肃然，却可以让人搭建起心的平台，情系八荒，思接千载，用外在的质朴烘托内在的丰富，让自我的灵魂与古今圣贤的灵魂对话，让自然人生获得文化人生的绚丽光彩，并且把自己的一份心血，

融入民族的人文血脉之中，生成一个小小的但生生不息的因子。因此，潜心沉湎于学术的人有福了。

在学术的路径上，我是一个愚钝的后生晚辈，尽管我不敢松懈自己的意志，不敢放慢行走的脚步，但是仍然成不了军中前锋，不过是一个匆促的赶路者——我常常会受到这份苍茫的遥远与疲累的茫然，只是已经习惯于将生命交付行程，就像身体进入了一列快速行驶的列车，停是停不下来的，心愿带着憧憬就这么一路往前冲。只是，“回首向来萧瑟处”，也会情不自禁地独自感慨，“也无风雨也无晴”。

我出生在河北唐山，这个地方后来因1976年惨烈的大地震闻名，那时候我的同桌就在那场灾难中丧生。我自幼多愁多病，是个敏感而忧郁的孩子，这可能与幼年失怙的人生经历有关。我至今还依稀记得我曾呆过的那个白色的大屋子，平躺着的父亲，脸色惨白惨白的，一张白色的被单把他遮盖起来，母亲抱着出生不到100天的弟弟，在绝望中低泣。那一刻，幼小的我似乎明白，我们和父亲心心相牵的那一根线，已经被一只无形的手生生扯断了。母亲后来总提起我小时候的诡异，她说我父亲去世时，我还不到3岁，那么小的一个孩子，竟然拉住父亲的床不放，哭得歇斯底里，哭得医生护士都没法制止，以至一楼道的人陪哭，直到院长赶来，才强行把我抱起，把父亲的遗体从病房里推出去。

小时候的印象是家里的院子，那一方天总是很小很低，母亲不敢让我和弟弟出去，因为总是有些欺负人的孩子打骂我们。有一次一个十几岁的造反派的儿子，把我弟弟塞进了装满石灰的草袋子里，要不是被人发现掏了出来，他可能会变成瞎子，或窒息而死。被关在院子里的我，偶而会爬上墙去，在那里我能看到更高更远的天空，却不必担心别人会揪住我的头发，往我的身上涂泥。但我得随时提防母亲，因为她觉得我上树爬墙太野气，哪里像个女孩子？！

很小的时候我已经开始思考生死问题，如果死是可怕的事，为什么父亲要到一个可怕的地方去？如果他去的地方真的是天堂，那么我为什么不能跟着一起去？那时候的冬天总让我感觉特别冷，我最怕晚上钻进冰冷如铁的被褥，好不容易暖热了，早晨又得像个虫子一样爬出去，再钻进冰冷的衣服里。我觉得每天重复这样的事情很没有意思。要是死能让一切变得简单，我愿意去试试。

我一定是跟母亲讲过这层意思，以至有很长一个时期，她都严厉管教她的可怕的怪孩子，她常说，我的命是她给的，我自己只能认真地活，没权利拿命怎么着。

记得上个世纪80年代，我在南开大学读书时，曾经因为在一篇描写春天的散文中融入了过多的感伤，而受到老师的严厉批评。在那篇文章中，我把别人笔下欣欣向荣的春天形容为沾满了泪滴的毛玻璃，我说我看不到它葱茏的真相，也触不到它柔软的肌理。

但是，直到今天我都固执地认为，一个人在青春时期，一定要有那么一点忧郁、敏感和诗意，因为这是一个人哲学思索的开始，也是抵御过度社会化、世俗化的利器，或许正是那生命基色里的几分感伤，让我从没有过激扬蹈厉的恣肆与轻狂。正是在对于人生与社会的不断反思与质询中，一个人才有可能搭建最初的求知阶梯，养成思索与感悟的习性，划出自身的思想轨迹，在不断的求索过程中，才有可能逐渐走向自性圆满，否则，他可能是一个一生混沌的人。

1989年6月，在获得了南开大学文学硕士学位后，我被分配到中国艺术研究院话剧研究所工作，这是我学术生涯的开始。记得当年正是经商下海的浪潮波起云涌之时，那时候印象最深的是生活空间的憋屈，有很长一个时期，我分不到单位的房子，而商品房还没有出现，我只能像个老鼠一样，带着自己的孩子，在别人的房檐下蹿来蹿去。我曾在惶恐中一筹莫展，不知道哪里是灵魂的栖息地。我曾经想过离开研究院，摆脱生存的艰难，也确实有一家外企、一家大牌报纸、一家杂志社向我伸出过橄榄枝，有一次甚至发来了商调函，但都被当时的领导以不容商量的口气回拒。接下来的是不断压过来的课题，我必须面对，必须完成。我不是懦夫，骨子里还有倔强，既来之，则安之，希望用自己的行为证明自己的存在并非毫无价值。我不敢自夸说我选择了学术，因为这不免有抬高自己的胆识之嫌，事实上那时的我一派浑然，内心充满无奈和犹疑。可以说，是那条延伸的生命轨迹和工作行程，把我的足迹牵扯着一路前去。

在我30岁的时候，我觉得我得做点对得起自己的事，于是我和陈美英老师合作，完成了学术著作《洪深传》。记得最后一章写到洪深之死，我曾伏案大哭，痛惜生命的短促和命运的飘忽，心里有那么多不忍与不舍，仿佛洪深是

一个精神知己，朝夕相处了很久，却在某一天被我的笔“写”死了。这一点经历很可笑，但对我来说却很重要，因为从那一天起，我与学术研究之间已经跨越了一道鸿沟，从此，我不在是“写手”，论文也不再“被写”，而是我的心与研究对象交汇、融通，走向一个升华之境。我开始慢慢体会学术发现的快感，体会浩繁文字当中潜藏的灵性。

90年代初，我开始了学术研究的摸索阶段，参加了国家教委“七·五”重点科研课题《中国现代比较戏剧史》的写作，后来又相继完成了《台湾现代戏剧概况》、《新写实戏剧》、《中国话剧》、《田汉评传》《澳门戏剧史稿》等书稿的部分编撰任务，完成了论文、评论数百篇，并且在发表后获得了一定的社会反响。一步一步地，我在跋涉前行，寻找最美的风景。

一个有趣的现象是，对待学术，登堂入室的大家从不言苦却常以为乐，相反，企望门径的学人却总因汲汲乎功名而心绪难平，时有抱怨之声。其实，学术事业是生命轨迹中一种发自内心的知性追寻，一种人格本质的执着精神，学问与学术的价值不假外求，只在于求知的过程中，在自我感悟的心灵中。很多人正因为不谙此中真义，才在爱恨交织中把学问当成了经营，经营到最后，无法弥补内心的虚空；而真正的悟者，反而有一种内心的纯净与澄明。

理所当然，学术研究是严肃的事情，讲究冷静的态度、资料的完备、睿智的学识、扎实的功底和坚韧的毅力。话剧艺术尽管才有百余年的历史，但是，这个学科的研究已经出现了资料来源不准、模糊混乱的问题，因此有待重新搜集、归纳、甄别、分析。在戏剧史研究方面，本人先后出版专著《二十世纪中国话剧回眸》、《残缺的戏剧翅膀——中国现代戏剧理论批评史稿》、《世界艺术史·戏剧卷》、《中国戏剧论辩》、《香港话剧史稿》、《中国话剧史》等，在学术视野中，我重视历史与现实的互为对应关系，即以史鉴今，以今溯史，为当今的戏剧事业的蓬勃发展，探索思想资源，提供艺术启示。

在学术路径上，我已经悄然走过了25年，这25年，有泪水和汗水共流的时候，也有欣喜与微笑同在的时候。多年来，我没有悠闲过，便是周末、假期，也不曾有过真正的放松，在家庭——办公室——剧场——会议室之间往来奔波，没有理由自己叫停。尽管限于我个人的能力，没有取得值得夸耀的成绩，

但可以说我没有蹉跎岁月，而是把我的年华贡献给了我所景仰的学术事业。

我的每一点进步，都融入了很多人的热诚帮助，在领导的提携鼓励下，在老师们的支持帮助下，我从一个才疏学浅的年轻人，逐渐成长为一个艺术科研工作者，荣获了国务院特殊津贴，成为“新世纪百千万人才工程”国家级人选，博士生导师。我知道，尽管我付出过辛劳，但是抵不上如此丰厚的回报，我要加倍努力做得更好。我是一个不善表达内心的人，但一份真挚的感激却常存心底，化为我对这个世界的善意和生命的动力。

对于自己走过的学术道路，还有写过的那些个文字，我向来不敢有自满与自负，却总是十分忐忑，担心错讹。当自己所写的一堆论文、评论摊在面前的时候，我没什么欣喜，得意，倒颇有几分茫然，犹疑，甚至迟迟没有把它们理顺，编排整齐。在此我要特别感谢学术丛书的主编王文章先生以及各位编委先生。幸亏科研处的陈曦老师多次关注、催促，甚至亲自帮我制作了此书的样稿，才让它有机会面世。在此，对各位师友的帮助与支持，我一并表示深深的谢意！

《心镜情境》是我这本新书的书名，其实，新书不新，多为数年前发表过的论文、评论，感谢我所供职的中国艺术研究院对科研工作的重视，让这本小册子作为学术丛书之一种，有机会结集付梓。对我而言，这本书的完成，就是以自我的心灵为镜，映照当代戏剧艺术的真实风景。

我已经走过了比较长的学术路径，当年的浪漫憧憬，早已换做自知自省，以及埋头用功的行动。我深知“道可道，非常道，名可名，非常名”，就人生而言，我仍然处在低处，学术研究的高境界的出现还在玄远，我的灵魂仍然瞩望着那“山外的山，水外的水”——远方的风景。

2013年12月10日

目 录

自 序 / 1

第一编 回顾与沉思

文明戏的剧场情况与演出形态 / 1

从“谁的罪”的诘问看石评梅女性意识的现代性 / 21

张彭春与南开新剧团 / 37

洪深：以现代戏剧观念推进电影发展 / 53

田汉对中国话剧的伟大贡献 / 67

残酷：曹禺戏剧的现代性解析 / 87

新与旧：百年的话剧的百年论题 / 105

百年话剧的女性主题 / 118

第二编 跨文化戏剧

易卜生与百年中国话剧 / 127

阿瑟·米勒与当代中国话剧 / 139

奥尼尔经典剧作的当代演绎 / 145

达里奥·福和他的政治讽刺剧 / 150

历史·人性·玄机·道义

——从话剧《哥本哈根》谈起 / 155

夜的幻象 心的流浪

——记中日合作戏剧《十个人的夜晚》在北京演出 / 160

中国国家话剧院的文化话语

——从2010年“华彩亚细亚”国际戏剧演出季谈起 / 165

简洁是大师的境界

——彼得·布鲁克和他的戏剧《情人的衣服》 / 173

西方戏剧的嬗变与发展 / 179

第三编 文本与呈现

“危机”、“转机”中的戏剧思辨

——改革开放30年中国戏剧理论与批评浅谈 / 191

小剧场戏剧

——拓展话剧的艺术空间 / 203

探索剧

——摸索中国话剧的现代化途径 / 219

虎妞的爱情 / 233

上得第一楼 天凉好个秋 / 238

莫言的戏剧

——历史之思，人性之谜 / 248

底层生活的描述者与底层精神的开掘者

——评李宝群及其戏剧创作 / 256

革故鼎新 悲欣交集

——评北京人艺演出的话剧《窝头会馆》 / 271

第四编 戏剧与人文

戏剧文化在人文北京建设中的作用 / 285