

美国华裔戏剧研究

A Study of Chinese American Drama

徐颖果 著

创于1897

商务印书馆

The Commercial Press

国家社会科学基金艺术学项目

美国华裔戏剧研究

A Study of Chinese American Drama

徐颖果 著

创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

2012年·北京

图书在版编目(CIP)数据

美国华裔戏剧研究/徐颖果著. —北京:商务印书馆,
2012

ISBN 978-7-100-09437-5

I. ①美… II. ①徐… III. ①华人—戏剧文学—文
学研究—美国—现代 IV. ①I712.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 219453 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

美国华裔戏剧研究

徐颖果 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京市松源印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-09437-5

2012年8月第1版

开本 880×1230 1/32

2012年8月北京第1次印刷

印张 10¹/₄

定价:35.00元

序 一

华裔戏剧研究的新篇章

黄桂友(美国)*

《美国华裔戏剧研究》是一本很有学术价值的著作。它从介绍美国华裔戏剧最初上演中国京剧和粤剧开始,进而定义和梳理华裔戏剧的历史演变,然后审视亚裔剧团的形式,力图全面地描述华裔戏剧。它还从分析美国戏剧舞台上的华人形象入手,深刻探究华裔戏剧诞生的社会环境和历史因素,并通过对若干剧本的剖析,展示华裔戏剧的发展历程。

戏剧是人类发展比较早的以表演为主要载体的艺术种类,无论是古希腊的悲剧、喜剧还是中国的元杂剧,均源远流长。戏剧不同于诗歌,因为后者主要接受形式是阅读和朗诵;它也有异于小说,因为小说的欣赏方式基本上是阅读。戏剧的特点在于,它根本上是以对话形式写成,需要有舞台和演员演示剧情和故事,当然读者也可以通过阅读取得教育或娱乐的效果。也就是说在接受和欣赏方式上,戏剧除了可以跟小说和诗歌一样由读者阅读,还可以独树一帜地让观众

* 博士,教授,现任美国佛蒙特州诺威奇大学资深学术副校长兼教授院院长(Vice President for Academic Affairs/Chief Academic Officer)。研究领域:美国文学和亚裔文学。

观看。它是视觉艺术,依赖舞台设计、演员表演和群体观众捧场来完成表达,故在传播形态上更接近电影。当然观看不能取代阅读,看书也不等同于看戏。正是因为一部戏剧既能看也能读,它才有两类大致不同的接受群——读者与观众,从而也就对戏剧的创作和表演提出了不同的艺术要求。

由于英语语言在美国的沿用,美国戏剧的产生与发展继承了欧洲尤其是英国的创作传统和演出模式。从殖民地时期到 20 世纪中叶的大约三百年,美国戏剧是白人写、白人导、白人演、白人看、白人评,不折不扣的一元化。虽然黑与白作为统一而又对立的种族概念和事实(既相辅相成又相互衬托)自从黑奴进入美国就已经存在了,但美国戏剧的大舞台始终是以白色为基调的,而这个戏台又是由其政治舞台和宗教力量做后盾的。也就是说,在黑人获得公民权,尤其是选举权之前,美国戏剧反映和折射的是白人的政治理念、社会生活、宗教思想、民间世俗——白人是当然的主角。举个熟悉的例子:阿瑟·米勒的名剧《推销员之死》描述的是 20 世纪 40 年代中下层美国百姓的生活,观众看到的是剧中人物在困境和迷惘中的挣扎与无奈。但是我想指出的不是这些美国百姓生活如何艰难困苦,而是剧作家不仅仅看到了经济制度的不公,而且开始关注这些中下层白人的尴尬处境(这可能与米勒接受了一些马克思主义思想有关);更为重要的是,米勒时代几乎没有白人用戏剧的方式来关注几百年来一直徘徊于贫困与死亡边缘的黑人,更不必说 20 世纪前半叶人数少得可怜的亚裔。亚裔的命运有待于亚裔戏剧来描述和展示。

黑人在人口上的优势(约占美国总人口的 14%)和在美国生存的漫长历史,使他们最早地觉悟到种族不平等带来的政治歧视和经济劣势。于是,从 19 世纪中期第一位有名的黑人作家道格拉斯

(Frederick Douglass,既是林肯总统的批评者又是其政治盟友)开始,黑人文学(包括戏剧)是以批评、控诉和抗议非人待遇为主调的,黑人文学因此在较大程度上成为亚裔文学的前车之辙。亚裔戏剧创作始于19世纪末,以日裔卡尔·哈特曼(Carl Sadakichi Hartmann)的《基督》(1893)为最早。华裔李玲爱则于20世纪20年代在夏威夷创作上演了有华裔特点的剧作《露丝·梅屈服记》(1925),展示现代与传统的冲突以及女权思想与三纲五常的对立。这样的思想在20年代的中国是犹抱琵琶半遮面,而在夏威夷已是阔步登台了。随后的几十年,直到70年代,亚裔文学的发展处于低潮;这一方面与亚裔整体在美国的政治与经济地位不高有关,另一方面可能与民权意识和女权思想不够普及有关。对于华裔而言,僵化了三十年的中美关系(从1949年新中国成立,经过50年代初的抗美援朝,至1979年中美建交)对美国华裔在政治和经济乃至文化艺术领域的发展均有不利,与华裔创作不活跃恐怕也不无关系。20世纪后半叶的华裔文学,无论是小说、诗歌还是戏剧,仍具有强烈的批判和抗议特征,华裔赵健秀的《鸡笼中国佬》^①和《龙年》即是70年代这方面的代表性剧作。虽然其语言、剧情、构思都并非一流,但它们所演绎的社会矛盾、家庭争端、个人理想、男女关系、工作状况等,都回射到种族主义这个焦点上。

中国推行的“乒乓外交”与美国的“缓和外交”在1972年共同为中美关系解冻,立即促进了两国外交文化的交流,美国作家(包括华裔)也随之陆续访华。美国作家,尤其是华裔作家终于有了关注中美关系和象征着这一关系的群体(华裔)的机会。但是,究竟如何定义

① 本书作者译为《鸡笼中的唐人》。

华裔作家？美国哪些人是华裔？华裔文学的范畴有多大？徐颖果教授的著作探讨的是华裔戏剧，应当怎样定义华裔戏剧？华语基本上是汉语，但华裔不是汉裔。华裔是个群体，华人则是个个体。从种族的角度定义，华裔应该是其祖先最初来自中国境内的后裔，无论是汉族、满族还是回族，也无论这些后裔在离开中国后和到达美国前散居于世界何地。换言之，中国人离华后无论是在南洋还是在南美繁殖后代，然后登陆美国永久居住，他们都是正统意义上的华裔；他们创作的反映华人生活的戏剧就是华裔戏剧（而华人写白人或黑人探险太空的作品则不属此类）。华人与其他族裔的人通婚，产生的后代也是华裔，著名的例子就是半华人血统、半韩国血统的诗人宋凯西（Cathy Song）。当然也有不认祖先，或者说在身份上标新立异、另立门户的，正如徐教授在书中指出的亚裔剧作家薇莉娜·哈苏·休斯敦（Velina Hasu Houston），声称自己既非美国人又非亚洲人，既非日本人又非非裔美国人，或说什么都是又什么都不是。但是她的名剧《茶》讲的是日裔的故事；她主编的剧本选集《生活的政治：四部美国亚裔女性剧作》，也以亚裔妇女为主。显然，在人物创作上她认同亚裔身份。

今日美国亚裔作家群星璀璨。在戏剧方面，华裔剧作家四十年来独领风骚：先有在纽约开山登场的赵健秀，后有以《蝴蝶君》一炮走红的黄哲伦，加之由尊龙和 Jeremy Irons 主演的同名电影助阵，名声走向国际。从整体上看，华裔作家以女性居多，华裔剧作家也以女性占多数。多年来，华裔文学研究侧重小说和传记，诗歌其次，而问津戏剧的研究文章偏少，专著更是屈指可数。徐教授在华裔美国文学研究方面已颇有建树，而今又独辟蹊径，踏开一条别人尚未走过的路——华裔戏剧。在《美国华裔戏剧研究》这部专著里，徐教授不

仅细致地探讨了有关华裔文学的许多概念和定义,也认真讨论了美国各式各样的华裔剧团及其特点和对美国戏剧业做出的贡献。更为可贵的是,徐教授深入地分析了若干重要剧作,从为大家所熟悉的黄哲伦的《新移民》和赵健秀的《鸡笼中国佬》,到最近二十年脱颖而出的新秀,尤其是女性剧作家,如黄准美、林小琴、吴茉莉、段光忠、迪梅·罗伯茨等,以及张家平、谢耀等男性剧作家。本书还设专门章节介绍华裔女性剧作家及其作品和华裔剧团的资金来源情况,令人耳目一新。另外,作者还以附录的形式陈列了三种参考文献,为教学与研究提供了宝贵的资料,分别是:华裔戏剧研究术语、亚裔戏剧大事年表和亚裔戏剧团体总览。徐教授在著作中对华裔戏剧运营机制的研究,将对国内戏剧界的改制和转型提供有益的参考;它为华裔戏剧的研究填补了一项空白,将为中国的美国华裔文学研究注入新的活力。

黄桂友(Guiyou Huang)

Berlin, Vermont

April 2011

序 二

Preface

Ling Jinqi *

Xu Yingguo's *A Study of Chinese American Drama* is a groundbreaking effort to systematically introduce contemporary Chinese American theatrical productions, mainly in the form of printed texts, to the Chinese readership. Situating her examination of selected works in their specific historical, social, and cultural contexts, Xu pays particular attention to these works' thematic and stylistic significances, as well as to their cross-cultural ramifications, with in-depth and thoughtful analyses of a wide range of critical issues and literary concerns. Xu is the author of several influential scholarly publications on the topic of Chinese American literature, such as *An Anthology of Chinese American Literature* (2004), *Chinese American Literature Since the 1850s* (trans., 2006), and *A Dictionary of Ethnic and Gender Studies* (2009). The completion of her current study,

* 凌津奇,博士,美国加州大学洛杉矶分校英文系与亚裔美国研究系教授,系主任。
研究领域:美国研究、亚裔美国文学、文学与文化理论。

which is based on extensive research and publications since 2007, will no doubt add to Xu's previous achievements, consolidate the pioneering status of her scholarship, and contribute to Chinese American dramas' better understanding and appreciation among Chinese readers.

Jinqi Ling

University of California, at Los Angeles

USA

October 17, 2010

目 录

绪 论	1
第一节 本课题的研究范围	2
第二节 亚裔戏剧产生的美国历史语境	5
第三节 本著作的框架结构及主要内容	15
第一章 关于美国华裔戏剧的界定	21
第一节 华裔的文化身份与戏剧创作	22
第二节 作为族裔戏剧的美国华裔戏剧	27
第三节 华裔戏剧的艺术使命	30
第二章 中国戏剧与美国戏剧:1767 年—2000 年	35
第一节 英文改编上演的中国戏剧	38
第二节 中国戏剧的国际化	44
第三节 中国戏剧对美国戏剧的影响	49
第三章 美国华裔戏剧的产生与亚裔戏剧	57
第一节 美国华裔戏剧的产生	57
第二节 亚裔剧团	61
第三节 亚裔剧团的创作及表演	67
第四节 世纪之交的亚裔戏剧	71

第四章 美国亚裔戏剧的历史与剧团形式	75
第一节 美国华裔戏剧与亚裔戏剧共命运	75
第二节 亚裔戏剧团体创立的文化诉求	77
第三节 亚裔戏剧团体与美国主流戏剧的不同	84
第五章 角色与现实:1850年—1950年美国戏剧	
舞台上的华人形象	93
第一节 19世纪中后期的华人舞台形象	95
第二节 作为文化符号的负面华裔形象	97
第三节 20世纪上半叶华人舞台形象的转变	103
第四节 华裔戏剧的大发展改写华裔负面刻板形象	105
第六章 重构美国华裔的族群形象:赵健秀剧作	
《鸡笼中的唐人》	109
第一节 重塑华裔形象	111
第二节 重塑华裔的男子汉形象	117
第三节 重构华裔的文化身份	121
第四节 建构华裔自己的语言	126
第五节 反映真实华裔的戏剧	132
第七章 文化融合:黄哲伦《新移民》中的文化	
身份认同	137
第一节 《新移民》	138
第二节 中国文化元素在剧中的意义	147
第三节 黄哲伦其他戏剧的主题研究	155

第八章 当代美国华裔先锋派戏剧人张家平的跨界艺术	159
第一节 碎片化、杂糅化和包糅化的叙事结构	160
第二节 文化旅者的跨界身份认同	168
第三节 艺术门类跨界的多样性艺术创新	173
第四节 张家平实验性艺术的社会动因	183
第九章 谢耀剧作《他们自己的语言》中语言的	
戏剧功能	188
第一节 作为“他者”的同性恋的语言	190
第二节 “他们”的爱情	207
第三节 关于同性恋主题	211
第十章 重塑华裔女性形象:美国华裔女剧作家	
林小琴戏剧《纸天使》	220
第一节 排华时期与天使岛移民站	220
第二节 华人移民经历的现实主义再现	229
第三节 华人身份认同的困境	235
第四节 华人女性移民的双重困境	244
第十一章 美国华裔女剧作家及其作品	255
第一节 华裔女性戏剧与亚裔女性戏剧	257
第二节 华裔女性戏剧题材与主题	265
第三节 华裔女性戏剧长足发展的社会及文化动因	273
第十二章 美国华裔戏剧团体的资金来源	280
第一节 多样化的个人捐助方式	281
第二节 政府及社会捐助的多种途径	287

4 美国华裔戏剧研究

参考文献	292
附 录	297
1. 美国华裔戏剧研究术语	297
2. 美国亚裔戏剧大事年表	304
3. 美国亚裔戏剧团体总览	309
后 记	311

绪 论

按照《中国大百科全书》的定义,“戏剧”是综合艺术的一种,它有两种含义:狭义专指以古希腊悲剧和喜剧为开端,首先在欧洲各国发展起来继而在全世界广泛流行的舞台演出形式,英文为 drama,在中国称之为“话剧”;广义还包括东方一些国家、民族的传统舞台演出形式,如中国的戏曲、日本的歌舞伎、印度的古典戏剧、朝鲜的唱剧等。(《中国大百科全书》,1989 年版)

英文中 drama 一词源于希腊语,表示“做”(thing done)的意思,具有“行动”的意味。自亚里士多德以来,动作就是戏剧的根本。戏剧冲突实际指的是动作性冲突。但是英文 drama 不仅是一种文学形式,还是一种表征艺术。drama 作为一种文学形式,指用文字构成的故事,其中有情节、角色、对话,我们通过阅读来了解故事,文本与读者之间直接产生互动。但是 drama 又是一种特殊的故事,它不是完全靠文字叙述故事,而是需要用动作来演出的故事:角色就出现在我们的眼前,事件就在我们眼前发生。我们不需要阅读,我们通过观看来了解故事。戏剧故事与我们的互动主要是通过舞台实现的,戏剧故事的内容通过舞台被外化。在这个意义上,drama 又是一种表征艺术(representational art)。这种用于表演用途的戏剧故事,我们称之为戏剧文学。由于本著作研究的是表征美国华裔戏剧的文本,即 Chinese American drama,故将书名定为《美国华裔戏剧研究》。

第一节 本课题的研究范围

首先需要指出的是,本课题主要研究美国华裔的戏剧文学(drama),而不是舞台戏剧(theatre)。drama 和 theatre 的区别在于 drama 通常是指为演出而创作的剧本,而 theatre 通常是指依据剧本的演出。舞台戏剧研究要求临场观看,是一种视觉体验。观众需要通过现场观看,来感受各种剧本之外的舞台效果,从而完成剧本的最终使命。正如戈登·克雷在《戏剧艺术论》中所说的,戏剧“不是动作,不是剧本,更不是跳舞,而是把这些艺术联合起来;动作是表演的精神,文字是戏剧的体格,绘画是戏剧的中心,节奏是舞蹈的精华,合在一起,才叫戏剧”。《中国大百科全书》对戏剧形态做出了更为具体的描述:在古代希腊,艺术被划分为音乐、绘画、雕塑、建筑与诗,戏剧则被划归到诗的范畴。但是,真正的戏剧艺术应该包括诗(文学)、音乐、绘画、雕塑、建筑、舞蹈等多种艺术成分,因而被称为综合艺术。而戏剧是以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧概念是指为戏剧表演所创作的脚本,即剧本。但是,戏剧的表演形式常见的有话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏等,是由演员扮演角色在舞台上当众表演故事情节的一种综合艺术。^①

美国华裔剧作家黄哲伦的一次演讲,可以说是对现代美国戏剧中 drama 与 theatre 之区别的一次很好的诠释。黄哲伦在中国贵州的贵阳博物馆做主题为《活在商业时代的艺术家》的演讲时说道:“创

① http://baike.baidu.com/view/43208.htm?fr=ala0_1_1

作剧本和写小说并不一样。创作戏剧更像是在创作音乐。在音乐里,乐谱上的音符并不是真的那么重要,真正重要的是在演奏这些音符时音乐的声音如何。同样,在戏剧创作中,文字并不是十分的重要,它们只是给所有的参与者的指示和蓝图。总之,戏剧艺术家的工作就是将所有的元素综合起来变成一场演出。”^①黄哲伦的解释告诉我们,我们赖以研究的戏剧文学(drama),只是一个起到指示和蓝图作用的文本,而决定戏剧成败的还有其他在文本中不会表现出来的综合因素。研究戏剧文学,对于不能到剧场观看的人来说更为实际可行。由于影像资料匮乏的条件所限,本课题选择研究华裔戏剧的剧本(drama),而不是舞台表演(theatre)。

美国华裔戏剧由两部分组成:华裔用中文创作的戏剧和用英文创作的戏剧。本课题只研究美国华裔用英文创作的戏剧,主要内容有:对美国华裔戏剧的产生和发展进行历史追踪,对各个时期的华裔戏剧从政治、社会、文化等方面进行审视;对美国华裔戏剧在剧目种类、主题内容、体裁风格和舞台特点等方面进行梳理、评介;在厘清作为少数族裔的华裔戏剧在美国戏剧中的地位和影响的同时,追溯中国文化和戏剧传统对美国华裔戏剧的影响,发掘和展现美国华裔戏剧自身的特点。

需要说明的是,本课题所选择的剧本仅限于正式出版的华裔创作的剧本,在某种意义上,它限制了本课题的选择范围。因为这些剧本在正式出版时已经经过出版商的筛选,而这种筛选是以出版商的标准为标准的。这就使得没有正式出版的剧本无法进入本课题的研究视野,因此,对于全面表现华裔戏剧,有一定的局限性。

^① <http://news.163.com/10/0721/16/6C4NI77V00014AED.html>