

中国话剧艺术史

第二卷

A History of Chinese Drama

Volume 2

田本相 主编

中国话剧艺术史

第二卷

A History of Chinese Drama
Volume 2

宋宝珍 著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国话剧艺术史. 第二卷 / 田本相主编. — 南京:
江苏凤凰教育出版社, 2016. 5
ISBN 978-7-5499-5535-0

I. ①中… II. ①田… III. ①话剧—戏剧史—中国
IV. ①J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 269462 号

书 名 中国话剧艺术史 (第二卷)
主 编 田本相
策划编辑 章俊弟
责任编辑 周 方
装帧设计 姜 嵩
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰教育出版社 (南京市湖南路 1 号 A 楼 邮编 210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
照 排 南京前锦排版服务有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司 (电话 025-57572508)
厂 址 南京市六合区冶山镇 (邮编 211523)
开 本 890 毫米×1240 毫米 1/16
印 张 29.75
版 次 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-5535-0
定 价 89.00 元
网店地址 <http://jsfhjycbs.tmall.com>
新浪微博 <http://e.weibo.com/jsfhjy>
邮购电话 025-85406265, 025-85400774, 短信 02585420909
盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

目 录

第一编 思想论争与新剧观念的生成

第一章 《新青年》与新旧剧论争 / 007

第一节 中西戏剧文化的碰撞 / 009

第二节 新旧观念的交锋 / 016

第三节 戏剧的进化与改良 / 025

第四节 论争的反思与启示 / 034

第二章 胡适与“易卜生主义” / 043

第一节 进化论与新戏剧 / 044

第二节 戏剧观念的历史反思 / 050

第三节 写实主义戏剧的倡导 / 052

第三章 “爱美的戏剧” / 058

第一节 汪优游与《华伦夫人的职业》 / 058

第二节 《晶报》评剧事件 / 065

第三节 民众戏剧社与爱美的戏剧 / 070

第四节 蒲伯英、陈大悲与人艺剧专 / 075

第五节 北京艺专——北平大学戏剧系始末 / 083

第四章 余上沅与国剧运动 / 089

第一节 “国剧”观念的形成 / 090

第二节 “问题剧”的反思与矫正 / 098

第三节 文学性与剧场性并重 / 104

第四节 吸纳民族艺术精华 / 110

第五章 向培良的戏剧批评 / 118

第一节 独特个性和尖锐批评 / 121

第二节 注重戏剧的内在精神 / 125

第三节 戏剧有机整体论 / 127

第二编 开放的文化视域与五四新剧

第一章 五四新剧与外来影响 / 139

第一节 “世界文化”观念的出现 / 139

第二节 外国戏剧的翻译与介绍 / 142

第三节 三大戏剧思潮汇流并入 / 146

第二章 中国现实主义戏剧的雏形 / 153

第一节 “易卜生主义”的精神渗透 / 154

第二节 《玩偶之家》的巨大影响 / 161

第三节 “真实观”与戏剧美学 / 169

第三章 浪漫主义戏剧的兴起 / 176

第一节 “灵”的觉醒 / 178

第二节 抒情性与悲剧性 / 183

第三节 浪漫主义与戏剧文学 / 188

第四章 新浪漫主义及其戏剧影响 / 193

第一节 “灵肉冲突”和“美与爱” / 196

第二节 哲学意识的强化 / 198

第三节 情绪与心理表现 / 201

第五章 宋春舫与西方现代剧场介绍 / 207

第一节 现代戏剧思潮的传输 / 208

第二节 剧场新运动的倡导 / 212

第三节 探索现代戏剧的进路 / 217

第三编 五四新剧的文学性与剧场性

第一章 现实观照与人文情怀 / 227

第一节 《终身大事》及其影响 / 228

第二节 欧阳予倩的剧作 / 232

第三节 现实主义戏剧的兴起 / 240

第四节 新月派的戏剧创作 / 247

第二章 田汉与南国社的戏剧活动 / 256

第一节 南国社的兴起 / 257

第二节 南国社的艺术追求 / 262

第三节 探求人性的和谐 / 266

第四节 讴歌生命的“爱”与“美” / 269

第三章 历史剧:穿越的视角 / 274

第一节 郭沫若的浪漫史剧 / 274

第二节 顾一樵的英雄史剧 / 282

第四章 喜剧观念与喜剧创作 / 290

第一节 丁西林的通俗喜剧 / 291

第二节 熊佛西的趣味喜剧 / 296

第三节 宋春舫、王文显等的幽默喜剧 / 303

第五章 张彭春、南开新剧团与剧场理念 / 313

第一节 张彭春在美国的戏剧创作 / 314

第二节 张彭春与南开新剧团 / 317

第三节 “中国顶好的新剧团” / 323

第四节 追求艺术的融通 / 328

第六章 洪深、戏剧协社与导演制建立 / 333

第一节 早期戏剧经历 / 333

第二节 现代导演制确立 / 337

第三节 《少奶奶的扇子》的成功 / 342

第四节 洪深对早期电影的贡献 / 349

第四编 五四新剧的审美现代性

第一章 现代性与中国戏剧 / 357

第一节 现实思考与历史视角 / 357

第二节 现代性与中国意识 / 363

第三节 现代人的困惑与焦虑 / 369

第二章 遭遇审美现代性:文化选择与精神契合 / 373

第一节 审美现代性的思想资源 / 373

第二节 现代主义戏剧的传播 / 376

第三节 中国现代主义戏剧的历史命运 / 380

第四节 审美现代性的民族特色 / 384

第三章 颓废:田汉早期戏剧的审美现代性 / 389

第一节 对颓废美学的发现和诠释 / 390

第二节 田汉式的颓废的现代内涵 / 394

第三节 颓废——灵与肉冲突的艺术升华 / 397

第四节 颓废的美学意义 / 401

第四章 女性戏剧:在爱与死的焦灼中奔突 / 408

第一节 女性悲剧与现代意识 / 409

第二节 出走情结:反抗庸常,背离传统 / 413

第三节 至上的爱与幻灭的悲哀 / 418

第四节 决死的心声中的现代意味 / 423

第五章 神秘:生命焦虑的征象 / 428

第一节 与西方神秘戏剧的精神默契 / 428

第二节 生命的焦虑和生命的哲学 / 433

第三节 神秘与象征的现代意韵 / 438

第四节 中国神秘戏剧的艺术特征 / 443

第六章 中国现代主义戏剧的转型 / 448

第一节 历史境遇中式微的必然性 / 449

第二节 中国现代主义戏剧审美视角的变化 / 455

第三节 中西现代主义戏剧的审美差异 / 461

第一编

思想论争与新剧观念的生成

翻开 20 世纪人类的历史，人们一定会惊异那曾经动荡的过去。在这样一个世纪，“革命”是一个凸起的名词，而战争与变革则是衬托它的背景。

历史的进程在后人眼里固然可以假想出很多的“如果”，但在当时，却只有各种合力汇聚成的一种“如此”。

1919 年 5 月 4 日爆发的五四新文化运动，外因在于帝国主义的侵略导致了民族危亡的趋势，内因则在于传统的中国社会难以适应现代社会发展，必需经历凤凰涅槃般的浴火重生，而开启民智、振兴民族、改革旧污，谋求富强，是这场运动的目的所向。

在 20 世纪初叶，人类灵魂中轰响着铁器的奏鸣声：1905 年沙皇俄国爆发了大规模的资产阶级民主革命，随后爆发了工人罢工和士兵起义，这次革命虽被镇压，但是它却是 1917 年著名的“十月革命”的预演。

1902 年，日本与英国签订军事互助同盟条约，随着日本“明治维新”后综合国力的提升，它迅速走上了对外扩张的道路，并且将侵略矛头直指临近的中国和朝鲜。1904 年日俄战争爆发，大批日军进驻朝鲜，1905 年，日本特命全权大使伊藤博文逼迫朝鲜签订《乙巳保护条约》，趁机吞并了朝鲜全境。

1911 年，中国发生了辛亥革命，皇权统治终告结束。然而军阀势力的抬头和帝制复辟，终于让人们认清了中国局势：倘若不去推翻旧的封建意识形态和专制社会基础，中国依然没有机会进入现代政治的版图。而全新的文化机制的形成，或可奏社会改良之功。

1914 年，欧洲的帝国主义者，为争夺各自的政治、经济利益，挑起了第一次世界大战，8 月，日本根据英日同盟，对德宣战，并派遣军队占领了中国的青岛和胶济铁路。1915

年，日本驻华公使向袁世凯提出吞并中国的秘密条款，这就是俗称的二十一条。按照这样的条款，中国实际上将沦为日本的附属国。参与秘密谈判的有袁世凯委派的外交总长陆徵祥、次长曹汝霖，当时的驻日公使是陆宗輿。弱国无外交，势弱理自消，在日本最后通牒的逼迫下，袁世凯除了个别条款“容日后协商”外，其余则一概认同。这本来是一个丧权辱国的协定，但是陆徵祥、曹汝霖之辈偏能摇唇鼓舌，混淆是非，蒙蔽视听，编造出日本人“众论哗然”，日本“政府甚狼狈”的谎言。正所谓“当局者迷”，一介武夫袁世凯帝梦正酣，不仅没有意识到中华民族面临的巨大危险，反而得意扬扬于自己外交上的斡旋。

消息传来，正是1915年的5月9日，国人群情激愤，将这一天定为“国耻日”，随即各个城市开始抵制日货，掀起了大规模的爱国运动。1917年日美就中国问题签订了“兰辛—石井协定”，虽然在一定程度上遏制了日本灭亡中国的企图，但是中国的国家利益依然蒙受了重大损失。

第一次世界大战经历了4年之久，欧洲诸国卷入其中，在英法对德奥的战争陷入危机之际，美国的介入扭转了战局。1919年1月，第一次世界大战结束。随后，27国代表在巴黎召开“和平会议”。

巴黎和会上，中方代表期待废除不平等条约，拒绝将德国在华权利转交日本，但是，“凡尔赛和约”上依然罗列着日本占领中国领土的协定。5月4日，消息传来，北京学生3000余人在天安门前集会，高呼爱国口号，声讨丧权辱国条约，要求惩办曹汝霖（时为交通总长，订二十一条时任外交次长）、陆宗輿（时任币制局总裁，订二十一条时任驻日公使）、章宗祥（时任驻日公使）。示威群众包围了曹汝霖的住宅，冲进去怒打了藏在他家的章宗祥，并且点燃了曹家的客厅和书房。军警逮捕了部分学生，这引发了社会各界的群

情激动。当时刚刚萌芽的民族资产阶级,也正忍受着来自帝国主义和封建专制主义的双重压制,因此,在爱国学生运动的感召下,他们奋起响应,形成社会民众对国家与民族命运的空前关注,并引起一连串的罢课、罢工、罢市行动。在舆论压力下,三名亲日派官员被解职。

这就是中国现代史上著名的五四运动。它由受过现代教育的青年学生点燃,蔓延至整个文化领域直至社会领域。当时北京大学的学生罗家伦、傅斯年、许德珩、罗章龙、张国焘、王统照、杨振生等,清华学校的梁实秋等,北京铁路管理学校的郑振铎等,北京协和女子大学的冰心等,都参加了这场爱国学生运动。蔡元培、鲁迅、李大钊、胡适、张申府、马叙伦、周作人、沈尹默等知名教授也直接或间接参与其中。

这场运动虽然爆发在1919年的5月4日,但是其愤怒的社会情绪却已经经历了几年的孕育期。洪深在《中国新文学大系·戏剧卷·导言》中指出,“新文化运动,虽然开始在五四运动前一两年,但实际上它的地位与力量,是通过反帝的五四运动才被一般人所承认与信服的”。^①周策纵在其《五四运动史·导言》中,把这场运动的延续时间划定为1917—1921年间^②,胡适、何干之认为,五四运动应始于1915年9月《青年杂志》创刊,终于1923年12月的玄学论战,即1915—1923年。但是五四运动的余波,一直延续到了20世纪20年代末,其思想影响贯穿了20世纪,甚至其文化积淀已经融入民族的深层心理。

五四运动形成中国社会的思想革命和文化蜕变,其影响所及,随着时间的演进而得以延续,其文化内涵也在不断扩大和丰富,不仅融入了西方的民主、科学的理念,而且对中国的专制政治、僵化的社会秩序、封建的伦理纲常、迂腐的文艺模式,都

① 洪深:《中国新文学大系·戏剧卷·导言》,上海:良友图书印刷公司,1935年版,第1页。

② 见[美]周策纵:《五四运动史·导言》,长沙:岳麓书社,1999年版,第6页。

进行了一次强有力的思想冲击。

在政治上,五四运动促成了反帝爱国的社会共识,促成了国民党的改组,共产党的兴起,在民众中播撒了现代的国家意识,促成了民众参与社会公权的基本认知;在文学艺术上,白话文代替文言文,自由的书写代替刻板的文字,写实主义的艺术得以推广,现代艺术形式纷纷建立。在家庭层面上,儒教至高无上的思想禁锢作用逐渐弱化,旧的家庭制度开始解体,女权运动逐渐兴起。

那么五四运动到底是指一场社会政治运动,还是一场新思潮、新文艺的复兴运动呢?这曾经在学术界引起过争议。

1918年7月,陈独秀在《新青年》上撰文,有人说,“现在何必谈什么政治惹出事来呢!……我现在所谈的政治,不是普通政治问题,更不是行政问题,乃是关系国家民族根本存亡的政治根本问题;此种根本问题,国人倘无彻底的觉悟,急谋改革,则其他政治问题,必至永远纷扰,国亡种灭而后已!”^①显然,在五四运动的酝酿中,解决中国的政治问题以求挽救民族于危亡,无疑曾是这场运动的思想指向。

1922年5月4日,北大校长蔡元培对学生发表演讲,他说,“我常常对人说,五四运动以后,学生有两种觉悟是最可宝贵的,一是觉得自己学问不足,所以自动用功;二是觉得教育不普及的苦痛,所以尽力于平民教育。”^②从正面的意义上,蔡元培肯定五四运动对青年学生的积极作用。此后人们从反封建、反儒教、提倡科学与民主、复兴民族文艺的角度,高度肯定五四运动的社会作用。

当然,对待任何社会事物,人们都难免存在不同的态度。梁漱溟就对新文化运动中激烈反对传统的做法持批评态度,北

① 陈独秀:《今日中国之政治问题》,《新青年》第5卷第1号,1918年7月。

② 蔡元培:《五四运动最重要的纪念》,《蔡元培选集》下,杭州:浙江教育出版社,1993年版,第128页。

大教授胡适则认为五四运动是“一场不幸的政治干扰”，“从新文化运动的观点来看——我们那时可能是由于一番愚忱想把这一运动，维持成一个纯粹的文化运动和文学改良运动——但是它终于不幸地被政治所阻挠而中断了！”^①在五四运动中，胡适开始对激进的反传统态度产生怀疑，他认为，文明不是笼统造成的，而应当一点一滴地逐渐积累。

总而言之，广义的五四运动，是指以1919年5月4日为爆发点，前后勾连达七八年之久的一场社会改革与新思想、新文化运动。

谈到20世纪20年代的现代戏剧，我们不得不回溯五四运动的历程，因为没有这样的历史阵痛，新文艺的宁馨儿就无从产生。

^① 胡适口述，唐德刚译注：《胡适口述自传》，桂林：广西师范大学出版社，2005年版，第186页。

第一章

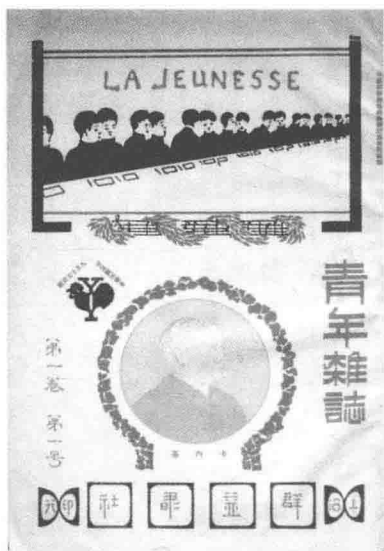
《新青年》与新旧剧论争

20 世纪初叶,在“民智未开,民权未伸”的中国,要想实现民族的救亡自强,必须从推翻旧的社会意识,建立新的文化机制做起。于是新与旧之争,便凸显了民族文化嬗变的思想历程。

在中国现代文化史上出现的新、旧之争,有一个大的文化背景,那就是东西文化的交汇与撞击,而作为新旧之争这一富有时代特征的论争主题的一个分支,新剧与旧剧的论争从一个侧面显现了传统与现代的纠葛。

继中国话剧创始之初的第一个 10 年的过去,文明戏因为过度商业化、庸俗化,已经为世人所摒弃。中国的传统文化正孕育着向现代化的转型。在提倡科学与民主、反对旧文学、提倡新文学、反对旧道德、提倡新道德的文化语境中,建立新的戏剧观念与艺术样式的时代要求,已经被提到了中国现代文化建设的日程中。

在新旧文化的斗争中形成的新旧剧论争,是辛亥革命之后改良旧剧、建立新剧的文化思潮的继续,但是在五四运动的历史背景下,新旧剧论争被赋予了新的时代意义:首先,它顺应新文化运动的思想主旨,表现了鲜明的反封建性;其次,它以不妥协的破旧立新的猛烈姿态,试图尽快建立适合中国社会的戏剧样式;最后,它确立了现代戏剧观念,为中国话剧的发展廓清了道路。

《青年杂志》书影

这场新旧戏剧的论争，“对于当时的青年人都是极大的刺激，惊醒了他们的迷梦，把他们的眼光从‘皮黄戏’和‘昆剧’的舞台调离开，而去求一种新的更合理的戏曲。”^①谈到这场论争的缘起，我们不能不提到五四前后，一本名叫“新青年”的杂志。

《新青年》是20世纪初叶中国新文化运动的主要阵地，也是中国新、旧剧论战的主要战场，它1915年9月创刊于上海，当时命名为《青年杂志》，封面题写“陈独秀主撰”，自第2期开始，该杂志更名为《新青年》。1916年，陈独秀受北京大学校长蔡元培之聘，就任文科学长一职（当时北京大学分设文科、理科和法科，其中以文科实力最强，文科学长地位仅次于校长），《青年杂志》编辑部也随之北迁，1917年后，编辑部迁至北京，形成以新文化运动的四大先锋“陈胡钱刘”——即陈独秀、胡适、钱玄同、刘半农为代表的集体负责制的编撰体制，鲁迅和周作人都曾为其撰稿。

《新青年》书影

1920年，北京的舆论环境逐渐恶化，《新青年》编辑部内部的思想分歧露出端倪，陈独秀被北洋政府列入抓捕名单，被迫由李大钊护送回沪，这年4月，胡适编好了《新青年》在京出版的最后一期稿子，《新青年》编辑部再度转入上海。据胡适回忆，陈独秀南下后，“在上海失业，我们乃请他专任《新青年》杂志的编辑。这个‘编辑’的职务，便是他唯一的职业了。在上海陈氏又碰到了一批搞政治的朋友——那一批后来中国共产党的发起人。因而自第七期以后，那个以鼓吹‘文艺复兴’和‘文学革命’为宗旨的《新青年》杂志，就逐渐变成了中国共产党的机关报。我们在北大之内反而没有杂志可以发表文章了”。^②

1920年9月1日，《新青年》第8卷第1号出版，在陈独秀的一手操

① 郑振铎：《中国新文学大系·文学论争集·导言》，上海：良友图书印刷公司，1935年版，第19页。

② 胡适口述，唐德刚译注：《胡适口述自传》，桂林：广西师范大学出版社，2005年版，第215页。

办下,此刊成为上海中国共产党发起组织的舆论阵地。从第1号到第6号,连续刊载“俄罗斯研究”,发表陈独秀、陈望道、李汉俊、袁振英等人具有革命倾向的文章。12月16日,陈独秀应粤军司令陈炯明邀请,赴广东主持教育工作。行前,他将《新青年》的编辑工作交与陈望道,于是,从第8卷5号起,《新青年》由陈望道任主编。身在北京的胡适与陈望道素无交往,加之此时的《新青年》逐渐显现出“赤化”倾向,这引发了胡适的不满。而身在北京的鲁迅、周作人,依然为刊物写稿。

1922年7月,《新青年》最终停刊,那些原本松散的编撰队伍,各自星散。后来,鲁迅回忆《新青年》,认为正是它所提倡的“文学革命”,将自己引入写作路途,但是对于它的停刊,却不无遗憾:

《新青年》的团体散掉了,有的高升,有的退隐,有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还会这么变化,并且落得一个“作家”的头衔,依然在沙漠里走来走去,不过已经逃不出在散漫的刊物上做文字,叫作随便谈谈。^①

从1915到1922年,《新青年》作为历史节点上的精神旗帜,走过了它不平凡的道路,发挥了现代启蒙的重要作用,它是中国现代思想史乃至文化史上划时代的刊物。

第一节 中西戏剧文化的碰撞

在1915年9月《青年杂志》第1卷第1期上,发表了署名为程叔潜的人所写的文章《新旧问题》,新与旧的争议就此点题。文章说:

吾何为讨论新旧之问题乎?见夫国中现象,变幻离奇,盖无在不由新旧之说淘演而成;吾又见夫全国之人心,无所归宿,又无不缘新、旧之说,荧惑而至。政有新政、旧政,学有新学、旧学,道德有所谓新道德、旧道德,甚而至于交际应酬亦有所谓新仪式、旧仪式。上

^① 鲁迅:《〈自选集〉自序》,《鲁迅文集》第4卷,北京:人民文学出版社,1991年版,第456页。