

孙庆升 著

中国现代戏剧

思潮史

北京大学出版社

中国现代戏剧思潮史

孙庆升 著

北京大学出版社

新登字(京)159号

图书在版编目(CIP)数据

中国现代戏剧思潮史/孙庆升著. —北京:北京大学出版社,
1994. 12

ISBN 7-301-02439-8

I. 中…

II. 孙…

III. 戏剧文学史-中国-现代

IV. I207.309

出版者地址:北京大学校内

邮政编码:100871

排印者:北京大学印刷厂

发行者:北京大学出版社

经销者:新华书店

850×1168毫米 32开本 10.625印张 270千字

1994年12月第一版 1994年12月第一次印刷

定 价:10.50元

内 容 提 要

本书从思潮流派的角度阐述中国现代戏剧发展的历史,重点论述现实主义、浪漫主义和现代主义三大戏剧思潮在中国的传播、流变以及对创作的影响,论证了现实主义思潮成为主流的诸原因,总结出了戏剧发展的若干历史经验和教训,为当代戏剧提供了借鉴。可作为高等院校和艺术院校的教学参考书,也适用于文艺工作者。

序

田本相

庆升同志的专著《曹禺论》出版不久，便遵命去烟台大学中文系担任系主任，负责筹建的任务，公务繁重。而一做就是五年，这样，他的研究工作却不得不放下来。1990年秋，他又回到北京大学，只有两年，就写出了这部学术专著《中国现代戏剧思潮史》，我是很佩服的。我知道，他的身体并不那么健壮，其间还闹过病。他也是60高龄了。他的勤奋和执著，对我也是一个激励。但也袭来一种悲壮之感；竭尽生命之力，置病疾而不顾，在商品大潮中苦守书斋，笔耕不已，这是怎样的一种精神状态在支配着生命的律动呵！

在中国现代文学的圈子里，致力于现代戏剧研究的人本来就不多，而能坚守的，数来数去就是那么几个，庆升同志就是其中之一。这次，他选择的课题，是中国现代戏剧史研究中的一个空缺领域，因此，有着筚路蓝缕、以启山林之功。我相信，会引起对中国现代戏剧思潮乃至中国现代文学思潮的研究兴趣。

关于中国现代文艺思潮的研究是比较薄弱的。新时期出版了数十部中国现代文学史，但还没有一部中国现代戏剧思潮史的专著问世。以往思潮史的研究格局，多限于文学论争和文艺思想斗争，也急待突破。这使我念起了马良春同志，他生前颇有志于此。多

次倡导，并举办一次思潮流派研讨会，出版了一本讨论集，是颇有识见的。这是因为他确实抓住了中国现代文学发展中一个薄弱而极重要的课题。但他中年早逝，未能实现他的理想，是令人痛惜的。庆升同志此书对文学思潮史的研究是有所突破的，我想，这也是对良春同志的一个响应和慰安。我借此机会说几句，以表达我对良春同志的悼念和敬意。

庆升同志在书中提出，中国自五四新文学运动后，才有了真正现代意义上的文学思潮和戏剧思潮，而且认为中国现代戏剧思潮同外国戏剧思潮的影响是分不开的。因此，他不仅把中国现代戏剧思潮归纳为三大思潮：现实主义、浪漫主义和现代主义，而且着力揭示这三大思潮的影响源。他把戏剧思潮研究同创作研究结合起来，不仅考察外来戏剧思潮在中国译介传播的情状，而且辨析外来思潮流派对中国剧作的影响，应当说，这是此书的一大特色。于此，他在充分吸取现有科研成果的基础上，提出了自己的独到见解。比如，他把唯美主义的影响纳入浪漫主义范畴中来观察它的演变。对未来派戏剧的影响，论析了宋春舫和徐子的拟未来派的剧作，这些，都是较之过去的研究有所补充扩展和推进的。在考察这一思潮及其外来影响时，既注意其历时性的影响研究，也注意共时性的几种思潮并生的影响研究，相互结合，综合多向观察，就避免了孤立的片面的偏颇。

庆升同志一向治学谨严，《曹禺论》中已显示了这个特点。而此书依然保持了这种学风，注重第一手资料的搜集，注重从大量史料的掌握和分析的基础提出自己的论点和见解。这样，不但使立论扎实稳妥，而且使全书具有史料价值。如最后附录的《现代戏剧思潮大事年表》就有着参考价值。

全书的构思也比较谨严，思路清晰，脉络分明，体现在编排体例上，是相当讲究的。《引论》对全书的题旨、研究意义以及三大思潮及其兴衰演变作了总体的描述与概括。当分别对每一个戏剧思

潮流派的发展进行论述时,先是介绍分析外国某一思潮的源起、主张、代表人物和代表剧作及其主要特征;然后描述它在中国的传播译介的情形;进而考察它对中国话剧创作的影响;最后再揭示它的地位、特点和局限。此一体例,连绵层进,明晰清楚,起到正本溯源,删繁就简的作用。

对于一部专著,不可苛求,它只能完成它的既定目标。它自然会有着这样或那样的缺点和不足,以及可以引起不同看法的地方。但只要能给人以启发并激起进一步的思考和探讨,也就尽了它的使命。对庆升同志这部专著也应持这样的态度,何况又是第一部中国现代戏剧思潮史呢?正因此,我愿把它介绍给专家和读者们。

1992年7月29日

于中国艺术研究院话剧研究所

目 录

序 田本相

- 引 论 世界戏剧思潮与中国现代戏剧 (1)
- 一 近代世界戏剧的三大思潮——浪漫主义、现实主义与现代主义 (1)
- 二 三大思潮在现代中国的兴衰与流变 (6)
- 三 研究戏剧思潮史的意义 (15)

上 编 浪漫主义与现代主义戏剧思潮

- 第一章 浪漫主义戏剧思潮及其在中国的
反响 (21)
- 一 浪漫主义思潮概述 (21)
- 二 浪漫主义戏剧思潮在中国的传播 (25)
- 三 浪漫主义戏剧的特点和历史地位 (31)
- 第二章 浪漫主义思潮影响下的戏剧创作 (37)
- 一 田汉的浪漫抒情剧 (38)
- 二 郭沫若的浪漫史剧 (45)
- 三 白薇、杨骚的爱情诗剧 (51)

	巴西 吴祖光的神话传说剧	(58)
第三章	浪漫主义戏剧思潮的变异	
	——唯美主义戏剧	(62)
一	唯美主义思潮概述	(62)
二	对王尔德等唯美主义作家的译介	(67)
三	唯美主义思潮影响下的戏剧创作	(73)
四	唯美主义戏剧的特点和局限	(84)
第四章	现代主义戏剧思潮总论	(88)
一	现代主义思潮概述	(88)
二	“新浪漫主义”戏剧思潮在中国的 传播	(94)
三	现代主义戏剧思潮的历史评价 及其在中国的命运	(100)
第五章	现代主义戏剧思潮之一——象征	
	主义戏剧	(106)
一	象征主义戏剧思潮及其在中国的 兴起	(106)
二	象征主义戏剧思潮影响下的戏剧 创作	(121)
三	象征主义戏剧的艺术特色	(131)
第六章	现代主义戏剧思潮之二——表现	
	主义戏剧	(134)
一	表现主义戏剧思潮及其在中国的 传播	(134)
	巴 深与曹禺对表现主义戏剧的	

	借鉴	(150)
三	接受表现主义影响的其他作家	(159)
四	表现主义戏剧的历史地位和特点	(164)
第七章	现代主义戏剧思潮之三——未来主义戏剧	(171)
	巴黎 未来主义戏剧思潮及宋春舫等 对未来主义戏剧的译介	(171)
	巴黎 徐訏等的未来派戏剧创作	(177)
三	未来主义戏剧的特点和局限	(182)

下 编 现实主义戏剧思潮

第八章	现实主义戏剧思潮总论	(187)
一	现实主义思潮概述	(187)
二	现实主义戏剧思潮在中国的传播 和发展	(194)
三	现实主义戏剧思潮成为主流的 原因及其发展趋势	(199)
第九章	现实主义戏剧的初潮——社会 问题剧	(203)
一	《新青年》等刊物对易卜生及其 社会问题剧的译介	(203)
二	“问题剧”创作巡礼	(213)
三	关于“问题剧”的历史评价	(219)
第十章	现实主义戏剧的发展——“新写实 主义”与左翼戏剧	(223)

一	左翼戏剧运动的兴起	(223)
二	“新写实主义”的提倡	(231)
三	左翼戏剧创作	(240)
第十一章	现实主义戏剧的深化——“生活 戏剧”与心理现实剧	(250)
巴东	契诃夫戏剧对中国的影响	(250)
巴东	现实主义戏剧走向成熟：曹禺与 夏衍等的生活戏剧与心理现实剧	(257)
第十二章	现实主义戏剧的新阶段—— 民族民主革命斗争中的戏剧 运动与戏剧创作	(271)
一	“抗战戏剧”运动与街头剧、 时事剧	(272)
二	国统区关于现实主义问题的讨论 与历史剧、讽刺喜剧	(279)
三	《讲话》对“社会主义现实主义”的 肯定与革命现实剧	(295)
结束语	(302)
附录一	现代戏剧思潮大事年表	(305)
附录二	参考书目	(322)
后 记	(325)

引 论 世界戏剧思潮与中国现代戏剧

一 近代世界戏剧的三大思潮——浪漫主义、现实主义与现代主义

中国现代戏剧(主要指话剧,又称新剧)是一种有别于传统戏曲的新型的戏剧,它是由国外引进的戏剧品种,在其发生发展过程中一直受到世界戏剧思潮的影响。中国传统戏曲虽也有自然形成的不同风格流派和不同剧种,但都不是现代意义上的戏剧思潮,故现代戏剧在传统戏曲那里继承的东西很少。由于新剧的提倡者把传统的旧戏作为对立物看待,主观上也不准备继承它,而是扬弃它,甚至要打倒它,而把目光主要集中在外国戏剧身上,这样中国现代戏剧就同外国戏剧有了天然的联系。反而同传统戏曲划清了界限。

朱维之先生曾把从元明以来到近代的中国戏曲划分为“古典主义”、“浪漫主义”、“批判现实主义”等不同历史时期^①,这是根据欧洲文艺思潮发展的历史而引发出来的一家之言,虽有一定的道理,但很难成为定论。因为元明以来虽有关于戏剧结构、程式、音律等方面的主张,但并没有掀起过什么戏剧运动,因而也就没有形成什么戏剧思潮,更不能对现代戏剧构成影响。故我们讲现代戏剧思潮,实质上是讲外国戏剧思潮影响下的戏剧思潮,这就需要从近代

^① 参见《中国文艺思潮史稿》,南开大学出版社,1988年版。

世界戏剧思潮讲起。

近代世界戏剧思潮经历了浪漫主义、现实主义和现代主义三个发展时期,或者说形成了三大思潮。这里的“思潮”含义是指在某一时期由某些人倡导而形成一种共同主张和共同创作倾向的文艺运动,而不是指一般的创作方法和手法。就创作方法来讲,如现实主义、浪漫主义是古已有之的,亚里士多德主张模仿说,按现实的状态反映现实,便是现实主义的方法。作为思潮流派的浪漫主义和现实主义只是近代才开始的。

在浪漫主义思潮兴起以前,新古典主义占统治地位,特别是十七世纪的法国,古典主义盛行,有一整套必须遵守的清规戒律,如“三一律”、“五幕的形式”、“悲剧不可以写普通人,喜剧不可以写贵族”^①,内容上强调理智,要有道德教训,不可离经叛道等。创作上高乃依、拉辛是其代表,还有莫里哀,他们三人代表古典主义的最高成就。其影响一直持续到十八世纪。由于古典主义的过于偏重形式,过于遵循人为规定的教条,作家变成了匠人和工具,束缚了创作力的发挥,故十九世纪开始兴起的浪漫主义便是对古典主义的反拨。

浪漫主义的许多特质早已存在,远的不说,就以莎士比亚的创作来说,早已打破了亚里士多德以来的“三一律”,体现了浪漫主义精神(还有法国的卢梭)。但作为一种思潮,浪漫主义兴起于十九世纪初,到十九世纪中叶衰落,历时半个世纪。

浪漫主义运动首先在德国兴起,这同德国有康德(1724—1864)、谢林(1775—1854)、黑格尔(1770—1831)这样一批哲学家有关,他们主张重视天才、灵感,强调人的尊严,对浪漫主义思潮的形成产生了影响。十八世纪七十年代兴起的“狂飙”运动,主张个性解放,崇尚天才,强调感情等也对浪漫主义发生了直接影响。

^① 布罗凯特:《世界戏剧艺术欣赏》第184页,中国戏剧出版社,1987年版。

十八世纪末施莱格尔兄弟在柏林出版了《雅典娜神殿》杂志，宣传浪漫主义理论，以他们为中心形成了德国的早期浪漫派（亦称“耶拿派”）。他们主张创作自由，表现自我，“它承认诗人的任凭兴之所至是自己的基本规律，诗人不应当受任何规律的约束”^①。戏剧方面，歌德（1749—1832）和席勒（1759—1805）是两位最著名的浪漫主义剧作家。《浮士德》和《威廉退尔》是代表性的作品。

在法国，雨果公开打出浪漫主义旗帜，1830年，他的《欧那尼》演出获得成功，标志浪漫主义思潮取得胜利。

在英国，浪漫主义主要表现在诗歌领域，在戏剧方面成效甚微。

十九世纪前半叶，浪漫主义思潮在世界各国广为泛滥，故勃兰兑斯的《欧洲十九世纪主流》一书主要是讲浪漫主义。但十九世纪下半叶以后浪漫主义开始衰落。主要是因为欧洲政治经济形势的变化，“法国革命中所揭橥的自由、平等、博爱三大理想，似乎都已荡然无存”^②。资本主义社会日益暴露出病态与黑暗，浪漫主义所追求的理想自然不合时宜，不切实际。孔德（1798—1857）的“实证主义”哲学，达尔文的《物种起源》进化论学说的出现，动摇了对上帝的信念，唯物的思想得到发展，同浪漫主义思潮相对立的思潮开始出现，这就是十九世纪后半叶出现的批判现实主义思潮。

现实主义首先出现在法国，1850年法国画家库尔贝开始使用现实主义这一术语，但现实主义创作活动要早于这时，许多作家是兼写浪漫主义和现实主义作品，并由浪漫主义转向现实主义的，如梅里美、巴尔扎克等。当时的法国现实，一方面是阶级矛盾激化，社会弊病日益显露，很容易看得清楚。自然科学的发展，唯物主义思

^① 弗·希勒格尔（又译施莱格尔）：《断片》、《西方文论选》（下），上海译文出版社，1979年版。

^② 布罗凯特：《世界戏剧艺术欣赏》第311页，中国戏剧出版社，1987年版。

想的传播,加强了人们冷静观察社会和研究社会现实问题的兴趣。许多作家越来越不满于浪漫主义耽于主观幻想和个人叛逆式的呐喊,主张正视现实,客观地反映现实,广泛反映和概括社会生活。除巴尔扎克的《人间喜剧》外,斯丹达尔的《红与黑》以及福楼拜、莫泊桑(也有人把他们归于自然主义)等的作品,都是现实主义名著。戏剧方面开始向现实主义转化,首先是情节剧(佳构剧)这种由斯克里布(1791—1861)集中完成的由萨尔都发展了的引人入胜的经过精心布局、巧妙安排、起伏跌宕又合于逻辑的收场的戏剧,也被现实主义作家所采用,因为它天生就具有现实性因素。这只是偏重了技巧方面,而对社会题材现实问题的关注则由小仲马(1824—1895)开始,他的《茶花女》在1852年得以演出,题材、语言都是现实的,手法上有些传奇性,具有浪漫色彩。

与现实主义相关连,法国一度产生了自然主义,在泰纳的实证主义美学、贝尔纳的《实验医学导论》等启发下,左拉写了《黛莱丝·拉甘》(长篇小说)序言、《实验小说》、《戏剧中的自然主义》(1881年)等文,主张艺术家要像科学家一样记录现实生活表象,用实验的方法进行观察,探索人的生理奥秘,但在戏剧方面成就不大。在德国有霍普特曼的《日出之前》,瑞典斯特林堡的《朱丽小姐》等被认为是自然主义戏剧作品。

除法国外,现实主义戏剧取得最大成就的是挪威的易卜生。特别是他的社会问题剧发生了重大影响。十九世纪七十年代,以《社会支柱》为标志直至二十世纪初,现实主义戏剧成为一个巨大的主潮,以至近现代的剧作家,几乎没有不受易卜生影响的。包括后来成为现代主义的某些剧作家如奥尼尔、阿瑟·密勒等都受益于易卜生。

但是,就在十九世纪末、二十世纪初现实主义大行其时的時候,一种同它相对立的思潮正在兴起,这就是现代主义思潮。这一思潮有许多分支,最早出现的是象征主义,接着还有表现主义和未

来主义。尽管它们的主张不尽一致,但共同的特点是不满足于现实主义和自然主义的拘泥现实、模仿自然,而主张强调主观,表现内心要求,由重视外部世界转向重视内部世界。从重主观来说,似乎是在向浪漫主义回归,故现代主义又称新浪漫主义(我国五四时期把早期现代主义统称为新浪漫主义)。现代主义在德、法、英、俄以及北欧、美国等国都产生了广泛的影响,并不断发展,二次大战后又有存在主义戏剧和荒诞派戏剧,现仍在不断发展变化中。

这样,近代以来,世界范围内就形成了浪漫主义、现实主义和现代主义三大思潮。这三大思潮的出现和发展,大体上是循着否定之否定的规律历时性的依次发展的,我们可以清晰地观察到其中的轨迹。浪漫主义显然是对古典主义“三一律”等教条不满,而寻求自由表现自己而产生的,但过于强调主观和理想,而易脱离社会现实,其消极方面往往成为无病呻吟或沉湎于个人感伤痛苦,导致颓废主义,故现实主义和自然主义的提出,目的是纠正浪漫主义的失态以补其不足。但太偏重现实,过于强调客观写实精神,特别是自然主义那样记录生活,偏重科学理性又往往阻碍作家感情和创造力的充分发挥,故又有各种现代派的主张与之相对抗,又回到重主观、重感情、重再现,并发展到反客观反理性反传统的阶段。国外把它们称作“前卫”或“先锋”派。本世纪四十年代后(二次大战后)又有“后现代主义”思潮的出现。关于后现代主义,一种理解是更反传统反理性,创作更自由无拘束,一种理解是更通俗化,向真实回归,以致形成一种“真实主义”的纪实性文学^①。

当今世界,上述三大思潮虽然作为阶段性的文学思潮运动已经过去了,但其影响并未消失,作家们的创作活动依然倘伴在这三大思潮之间,或取其一,或含取其二,或综合杂取各因素形成新的

^① 参阅王宁:《现代主义、后现代主义与中国现当代文学》,《中国社会科学》,1989年5期。

品种,如现实主义就发展蜕变为新现实主义、魔幻现实主义等等。

这里需要分清思潮本身与思潮的影响,以及思潮、运动,同方法、精神的联系与不同。思潮、运动中虽然包容着方法和精神,但思潮、运动总是有起有落、有生有灭的,它们存在的时间总是有限的,而创作方法和创作精神却往往突破这种限制,具有长久的影响力。一种思潮和运动过去了,但思潮的影响不会立即消失,伴随思潮和运动而来的创作方法和创作精神却仍将保持下去,或者延续原有思潮的余波,或者向新的方向发展,形成新的思潮,这就是为什么三大思潮作为历史产物已成为过去,而在现实中仍在发生影响的原因。

二 三大思潮在现代中国的兴衰与流变

三大思潮都对现代中国新文学产生了影响,而且是“交叉”影响,但同欧美各国不同,这三大思潮不是历时性的交替出现,而是共时性的多元并存(当然,在并存中仍存在着“自然时差”)。三大思潮几乎同时被介绍过来,这和日本也不同,日本也是历时性发展的,由明治时代的浪漫主义、写实主义、自然主义发展到大正时代,又兴起了新浪漫主义。这三大思潮在世界范围内(主要是欧洲)大约经历了一、二百年才得以全部展现,而在中国,仅在五四前后的一、二十年内就重演了一次。郑伯奇说:“回顾这短短十年间,中国文学的进展,我们可以看出西欧二百年中的历史在这里很快地反复了一番。……西欧两世纪所经历了的文学上的种种动向,都在中国很匆促地而又很杂乱地出现过来”^①。李何林也说:“人家以二三百年的时间发展了的这些思想流派,我们缩短到了‘二十年’来反映它,所以

^① 《中国新文学大系小说三集·导言》,上海良友图书印刷公司,1935年版。