

Contemporary Comparative Literature

当代比较文学

Volume III

第三辑

罗锦麟

关于东西方戏剧的交融

孙惠柱

《渐渐认识你》——艺术中的文化冲突与和谐

周云龙

跨文化戏剧——概念所指与中国脉络

黄保罗 张西平

《以西为师》的时代结束了吗？

克林斯·布鲁克斯

《荒原》：对此神话的批评

陈戎女 主编

Contemporary Comparative Literature

当代比较文学

Volume III

第三辑

陈戎女 主编

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

当代比较文学. 第三辑/陈戎女主编. —北京: 华夏出版社, 2019. 4
ISBN 978-7-5080-9728-2

I. ①当… II. ①陈… III. ①比较文学 IV. ①I0-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 057696 号

当代比较文学 (第三辑)

主 编 陈戎女

责任编辑 王霄翎 刘雨潇

责任印制 刘 洋

出版发行 华夏出版社

经 销 新华书店

印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司

装 订 北京九州迅驰传媒文化有限公司

版 次 2019 年 4 月北京第 1 版

2019 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 17.5

字 数 259 千字

定 价 58.00 元

华夏出版社

地址:北京市东直门外香河园北里 4 号

邮编:100028

网址:www.hxph.com.cn

电话:(010)64663331(转)

若发现本版图书有印装质量问题,请与我社营销中心联系调换。

学 术 顾 问 乐黛云 严绍璦 阎纯德 杨慧林 刘小枫

学术委员会 (按姓名音序排列) 陈跃红 戴锦华 高旭东 耿幼壮

胡继华 王 宁 叶舒宪 张 辉 张西平

大卫·达姆罗什 (David Damrosch)

希利斯·米勒 (J. Hillis Miller)

佳亚特里·斯皮瓦克 (Gayatri C. Spivak)

主 编 陈戎女

编 委 (按姓名音序排列) 陈奇佳 陈戎女 顾 钧 黄 群

黄 悦 李 玲 李 猛 李庆本 彭 磊 钱婉约

王柏华 杨风岸 云国强 张 华 张 源 周 阅

本期助理编辑 李会芹 杨诗卉 王一晴 邢北辰

编者的话

陈戎女

经过半年的征稿、选择、讨论、编辑，《当代比较文学》第三辑就要面世了。细心的读者已经发现，《当代比较文学》辑刊有一些常设栏目，如“经典与解释”“古学今论”，也不时推出一些新设栏目，比如本辑新推出的“跨文化戏剧：理论与实践”“学术访谈”。有作者难免会心生疑问：“到底《当代比较文学》有没有偏重的学术领域和方向？刊物有没有偏好？我好知道该不该投稿。”在上一辑中，我们已经交代了，本刊并不偏重于“当代”议题，刊物题目中的“当代”毋宁说是当代做学问的姿态，是回望凝视古与今而具有的比较视野。我们还想说明，栏目的新与旧、变与不变，终归是围绕学术要切入的议题相关性而定，正如苏轼所说：“自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。”不变者，是我们抱持的“融合中外，汇通古今”的宗旨；变者，是辑刊有幸遇到的作者和他们带来的学术观点。不变与变交互的过程恰可以形容为“耳得之而为声，目遇之而成色”，然后，辑刊成了。

本辑新推的“跨文化戏剧：理论与实践”栏目的论文，是从2018年北京语言大学比较文学研究所举办的“跨文化戏剧的理论与实践”学术研讨会论文中遴选的、最有代表性的稿件。跨文化戏剧（intercultural theater）的论题，是近二十年来活跃在国际戏剧理论界和表导演界的热络话题。此间中国学者关注的话题，一方面是清理跨文化戏剧的概念与内涵，并与中国的戏剧实践接榫，另一方面是如何进行、理解和阐释以中国的戏剧/戏曲形式改编和搬演西方戏剧经典。本栏目的这几篇论文，主题集中，却又风格多元，角度各不相同。有的作者是多年从事戏剧编导的实践者，他们的语言从具体的戏剧实践中来，带有鲜活、具体和明确的特点；有的是从事戏剧文学的研究者，戏剧于他们是一个思考的对象，被智性思维缜密地考量和判断，他们的语言更理论化。

罗锦鳞的《关于东西方戏剧的交融》是他三十年来从事古希腊戏剧导演工

作的总结，此文非常详实地记录和整理了一位尽职尽责的中国导演跨文化戏剧的工作，以及他几十年坚持的搬演原则。我曾经不揣冒昧、从学理层面分析和评价过罗氏两代人的工作：“罗锦麟执导过多部古希腊戏剧，贯穿其导演生涯始终，这其中有家学渊源的原因。其父亲罗念生是国内泰斗级的古希腊专家，生前皓首穷经从事古希腊文学哲学的译研事业，罗锦麟将古希腊戏剧搬上中国舞台，是对父业的另一种形式的自觉接续，也是希腊戏剧经典在中国传播和接受的重要层面。罗念生对希腊文学经典的汉译是异域文学传入中国的初始阶段，而异域戏剧被搬上中国舞台，特别是以中国本土戏曲形式搬演，则是传播和接受的高级阶段，即中外两种戏剧形式碰撞又融合的阶段。况且，罗锦麟受教和执教于中国戏剧的最高学府中央戏剧学院，他的导演作品暗伏着新中国的导演教育对国际戏剧界的跨文化戏剧理念的思考和回应：坚决地立足于中国的新老戏剧/戏曲传统，不太采纳西方的戏剧模式（尤其是种种先锋、实验的形式），但又一步一个脚印地在实践着戏剧舞台表现上的突破和创新。”郭启宏是国家一级编剧，罗导的长期合作者，他的《一个习剧者的感悟》简短隽永，却也是一段戏剧人跨文化之旅的心路历程的写照，文辞温雅而蕴藉，体现出一位编剧的素养。多年浸淫于东西方戏剧艺术交流的孙惠柱，其论文《“渐渐认识你”——艺术中的文化冲突与和谐》提出了很有意义的反思，跨文化戏剧所揭示的冲突是否一定是零和结局，是否一定曲解文化他者？通过论证以及大量的跨文化实例，孙惠柱着力于证明，全球化的进程最终会让不同族群的人“渐渐认识你”，走向文化和谐而非冲突。周云龙的长文《跨文化戏剧——概念所指与中国脉络》是最具有理论分量的一篇，在爬梳和回顾了关于“跨文化”和文化杂糅等诸多文献中的概念和后殖民的理论立场后，他眼光犀利地指出了中国的跨文化戏剧的困境：跨文化戏剧固然是“经典”戏剧的延伸或补充，但它反向动摇了“经典”戏剧的本源性、普适性；更为复杂的逻辑悖论在于，跨文化戏剧作为西方“经典”戏剧的“替/补”，在批判和解构西方“经典”的同时，它自身也可能被自我消解。王永庆的《自由体戏曲〈麦克白〉创作谈》是对其执导的戏曲版《麦克白》具体实践的总结，其中，从莎剧到戏文的创新改编、丰富的细节、对自由体的设想，都是鲜活可见的。澹台义彦的《中国戏曲改编外国文学名著年鉴》是一份非常有价值的戏剧

资料汇编，年鉴将百年来的外国戏剧经典的戏曲改编和演出做了一万多字的表格，为未来的跨文化戏曲改编和舞台演出史整理出一份珍贵史料。

“文学理论与批评”栏目，选取了一篇旧文。克林斯·布鲁克斯是美国新批评的中坚人物，长文《荒原——对此神话的批评》取自其1939年的《现代诗歌与传统》一书，由专攻布鲁克斯的盛海燕博士译出，译文信实，译注信息丰富有益，表现出译者译研并举的功力。我们或以为新批评是属于上世纪的已然过时的批评，但新批评的方法真的过时了吗？文学经典的解读从来需要以字斟句酌的贴近文本细读作为一个谦逊的开端，哪怕是作为历史化的外部研究的前提。布鲁克斯对艾略特《荒原》从符号到主题、结构的解读，揭示出现代诗歌经典的“复杂整一”特性。

“经典与解释”栏目有三篇论文，研究的经典作家分别是博尔赫斯、托马斯·莫尔和简·奥斯丁。周荣胜的《“难忘记的”——论博尔赫斯对一种“感性观念”的探究》话题别致，是对博尔赫斯笔下具有魔幻现实主义的“超忆症”现象从美学和哲学角度展开的“感性观念”的个案分析，博尔赫斯对遗忘被记忆吞噬之后的描写，更表达出了作者对记忆可能毁灭主体的悲悯关注。龚世琳的《〈乌托邦〉中的统治秘术》分别处理了《乌托邦》的政治理想和托马斯·莫尔的政治生涯之间不期然形成的裂缝，从而揭示出乌托邦神秘宗教中的“密特拉”神与政治统治构成共谋关系带来的危机。唐嘉薇的《论奥斯汀小说中疏离状态的多重意义》是以小见大的写法，从小说角色和作家双重的“疏离感”着眼，关注的是奥斯丁继承反雅各宾派和反感伤主义的文学传统的大问题，论文详释了小说中女主角的处世态度和道德自律态度何以如此，最后甚至推进到作家的疏离态度对保守主义的反思和修正的作用，解读层层推进，读来余味无穷。

黄保罗与张西平的《“以西为帝师”的时代结束了吗？——关于西学东渐和中学西传等问题的访谈》是本辑“学术访谈”栏目推出的重磅文章，访谈既是一份难得的口述历史记录，又是一场精彩的理论辩难。张西平对个人求学、治学经历的“口述历史”，仿佛打开了尘封已久的历史褶皱，牵扯出从上世纪80年代至今的很多人和事，这些一缕缕的历史头绪让我们重温了老三届那一代人走上学术之途的思想历程，其中特别有意味的转折发生在他由西方哲学转向明清耶儒相

遇的中西交通研究或汉学研究，这不仅是治学方向的转变，也是学人精神转变的历史。访谈后部分，黄保罗和张西平分别就基督教和国学所面临的现代性问题展开对话，甚至反复辩难，访谈切入的主题逐渐深入。

本辑还附有杨诗卉撰写的“跨文化戏剧的理论和实践”学术研讨会的学术综述，全景呈现了一次“小而精”的学术会议的议题。与会专家学者们最后达成的共识值得简介于此：“首先，跨文化戏剧是大势所趋，在全球化进程中，不同民族、国家的文化必然产生交流与互通，戏剧作为文化的表征，是跨文化交流的重要媒介之一，有助于双向的文化交流；第二，对西方戏剧原著进行改编创造能够丰富中国戏曲的故事题材，吸引更多年轻观众走入剧场，但在跨文化改编的过程中，应将剧本的文学性和舞台演绎并重，有机融合中西方戏剧，尊重中国戏曲的规范，避免将京剧等戏曲形式僵化地作为舞台元素或摆设；最后，戏剧应该为老百姓服务，改编戏剧的出发点应是使观众满意并从中获益。”另外，此次会议采用了网络直播的形式，收到了非常好的传播效果，这也启发我们，未来的学术交流会更更多利用网络介质，克服空间和地理的限制通达四方。

本辑的“跨文化系列讲座荟萃”照例还收录了北京语言大学比较文学研究所2018年跨文化系列讲座共九讲的汇总，方便大家阅览。

《当代比较文学》辑刊已经正式对外征稿，详见本期中英文的“征稿启事”，欢迎人文、社科的学界同仁和青年才俊们投稿，尤其欢迎高质量的长文和学术译文。本期的出版受北京语言大学校级项目资助（中央高校基本科研业务费专项资金，项目批准号17XTS06），特此表达谢忱。同时感谢本期参与编务的博士和硕士同学：李会芹，杨诗卉，王一晴，邢北辰。另外，仍然继续感谢华夏出版社的王霄翎女士和刘雨潇女士在出版方面对辑刊的大力支持。

本辑我们加快了速度，提前三个月编成。想起第一辑的万事开头难，到第三辑的辑刊编务流程逐渐走上正轨，作为编者，我们大有“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”的不亦快哉之感！

2018年12月15日

目 录

陈戎女 编者的话 / I

| 跨文化戏剧：理论与实践 |

罗锦鳞 关于东西方戏剧的交融 / 3

郭启宏 一个习剧者的感悟 / 21

孙惠柱 “渐渐认识你”——艺术中的文化冲突与和谐 / 24

周云龙 跨文化戏剧——概念所指与中国脉络 / 34

王永庆 自由体戏曲《麦克白》创作谈 / 52

澹台义彦 中国戏曲改编外国文学名著年鉴 / 65

| 文学理论与批评 |

克林斯·布鲁克斯 《荒原》：对此神话的批评 / 99

| 经典与阐释 |

周荣胜 “难忘记的”——论博尔赫斯对一种“感性观念”的探究 / 135

龚世琳 《乌托邦》中的统治秘术 / 151

唐嘉薇 奥斯汀小说中疏离状态的多重意义 / 167

| 学术访谈 |

黄保罗 张西平 “以西为师”的时代结束了吗? / 187

| 会议综述 |

杨诗卉 搭建戏剧之桥，融通中西文化——“跨文化戏剧的理论和实践”会议
综述 / 227

| 跨文化系列讲座荟萃 |

王一晴 跨文化系列讲座 2018 年汇总 / 235

《当代比较文学》征稿启事 / 265

Contents

Preface

Chen Rongnyu / I

Articles

- An Research on the Integration and Permeation of Eastern and Western Operas
Luo Jinlin / 3
- The Perception of a Drama – learner
Guo Qihong / 21
- “Getting to Know You”: Cultural Conflicts and Harmony in Arts
Sun Huizhu / 24
- Intercultural Theatre: The Concept Signified and Chinese Context
ZhouYunlong / 34
- On the Creation of Opera *Macbeth* in Free Verse
Wang Yongqing / 52
- The Almanac on the Adaptation of Foreign Literary Classics into Chinese Opera
Tantai Yiyan / 65
- The Waste Land*: Critique of the Myth
Cleanth Brooks / 99
- Unforgettable: on Borges’ Exploration of an Aesthetic Idea
Zhou Rongsheng / 135
- Rule in Thomas More’s *Utopia*
Gong Shilin / 151
- On the Meanings of Detachment in Jane Austen
Tang Jiawei / 167
- Has the Era of Taking the West as Teacher Ended?
Paulos Huang Zhang Xiping / 187

Information

- Review on the Conference of Theories and Practices of Intercultural Theater / 227
- Abstracts of 2018 Cross – cultural Lectures / 235
- Call for Papers / 265

跨文化戏剧：理论与实践

关于东西方戏剧的交融

罗锦鳞

内容摘要 本文是作者 32 年来导演古希腊悲剧和喜剧的思考和体会，着重介绍了用中国戏曲形式演绎的《美狄亚》《忒拜城》和《城邦恩仇》三部古希腊悲剧的创作经历。作为导演，作者追求和探索两种古老戏剧的“融合”，即“你中有我，我中有你”“让中国观众看，是改良的中国戏曲，外国观众看是地道的中国戏曲”，犹如“咖啡加牛奶”一样。罗导演先后运用了“传统戏”“新编历史剧”和“外国服装”三种创作方式，试图达到“一戏一格”的演出效果。本文后半部分，是作者对东西方戏剧融合中的导演构思，需思考的几个问题的体会。

关键词 中国戏曲 希腊悲剧 融会贯通 导演体会

An Research on the Integration and Permeation of Eastern and Western Operas

Luo Jinlin

Abstract: Focusing on the creation of three ancient Greek tragedies in the form of Chinese opera, such as *Medea*, *Thebes* and *The City of Enmity*, this paper unfolds the 32 years of my thought and reflection during which I have been directing ancient Greek

tragedies and comedies. As a director, I tried to pursue and explore the mixing - up of two ancient operas, like mixing coffee with milk. So to speak, there is a bit of me in you and a bit of you in me. The adapted operas have presented the modified ones to our audience and displayed the authentic Chinese operas to foreigners. In an attempt to achieve the diversity of different operas, namely “one drama with one style”, I sequentially used three methods in Chinese operas, “Ancient Chinese Opera”, “Newly Historical Play” and “Foreign Costume”. I endeavored to disclose my conception and perception of the integration between eastern and western operas in the latter part of this paper.

Key words: Chinese opera; Greek tragedy; integration and permeation; the director's perception

从1986年开始，我先后导演了古希腊悲剧和喜剧十六部。

悲剧十四部：

剧目	演出信息
《俄狄浦斯王》	1986、1993、2014、2017，共四版，中央戏剧学院、北京电影学院、北京大学剧社、广州话剧艺术中心演出。
《安提戈涅》	1988、2006，共二版，哈尔滨话剧院、新加坡南洋艺术学院演出。
《特洛伊妇女》	1991，中国煤矿文工团演出。
《美狄亚》	1988、1995 和 2003，河北梆子共三版，河北省河北梆子剧院一团、河北省河北梆子剧院青年团、北京河北梆子剧团演出。
《忒拜城》	2002，河北梆子，根据《七雄攻忒拜》和《安提戈涅》改编，北京河北梆子剧团演出，至今已演出十七轮。
《城邦恩仇》	2014，根据《阿伽门农》《奠酒人》和《复仇神》改编。中国评剧院演出。
《晚餐》	2010，当代希腊戏剧之父卡巴奈尼斯作，至今已演出九年十轮，超过百场。北京人民艺术剧院演出。

喜剧二部：

剧目	演出信息
《地母节妇女》	2007，武汉人民艺术剧院演出。
《鸟》	2018，中国国家大剧院演出，已进行两轮演出。

我在排演中，特别是在东方和西方戏剧交融上有很多体会和感受。

在我导演的话剧剧目中，我经常结合东方中国戏曲艺术中“虚拟、象征和写意”的美学原则和东方戏剧的手段处理演出，特别是在采用中国戏曲艺术的形式演绎古希腊悲剧时，我深深地体会到东西方戏剧的融合是非常有表现力的。在中国大陆和香港、台湾地区，以及许多国家，如希腊、法国、意大利、西班牙、塞浦路斯、哥伦比亚等进行的超过二十次几百场的演出，受到了国内外观众和专家的充分肯定和欢迎。

古希腊戏剧有两千五百多年的历史，它诞生在酒神的祭奠活动中，开创了“由演员扮演人物，当着观众的面表演故事”的戏剧艺术，影响至今。古希腊戏剧是西方戏剧的代表，它的“简洁、庄严、肃穆和震撼”的美学特点，是其魅力所在。

中国戏曲有一千多年的历史，它在庙会的歌舞和杂技的基础上诞生，它拥有“以歌舞演故事”的综合表演和完整的程式，以“虚拟、象征、写意”的美学为基础，成为独具特色的东方戏剧的代表。

两个地理位置和年代相距甚远的戏剧品种，能否融合在一起？这正是我 30 多年来探索和追求的创作。1988 年在希腊演出期间，一位西方的著名导演向我谈到中国戏曲的艺术魅力，并建议我采用中国戏曲的形式演出古希腊悲剧。回国后，斐艳玲派人找我，希望能给她们团排一出古希腊悲剧，到欧洲去演出。于是河北梆子《美狄亚》在 1989 年诞生了。

二

《美狄亚》的原作主要描写美狄亚杀子前的思想斗争，如果用戏曲演绎会是

一出“文戏”。为了展示戏曲艺术的“四功五法”这一综合性的表演特色，我与改编者姬君超商议，决定把希腊神话中的“金羊毛”故事，也即美狄亚故事的前身，加入戏中。这样前边的夺取金羊毛，战风斗浪等，正好可展示戏曲的武功和许多象征的场面。本子完成后，如何开始排练、如何处理东西方戏剧的同与异，是我着重思索的问题。

首先，要寻找相同、相通之处，如歌队的存留。我想到戏曲虽然没有歌队的形式，但川剧中有“帮腔”、京剧中有“龙套”和“捡场”，将“帮腔”搬到舞台上，不就是歌队吗？而且在古希腊悲剧中歌队的承上启下、抒发情感、评价剧情等等作用，可以充分发挥。另外，在戏曲的虚拟、象征和写意的美学基础上，歌队更有发挥的可能性。实践证明，歌队在此剧中的作用和功能大大超出了我们的预料，使全剧的演出增色不少。如今，古希腊戏剧的歌队形式已广泛运用在中国戏剧的舞台上了。

我们一开始就追求“在中国人看来是改良的戏曲，在外国人看来是典型的中国戏曲”，追求“把古希腊悲剧的歌队传统与中国戏曲的虚拟、象征、程式和载歌载舞的传统巧妙地结合在一起，充分展示中国戏曲的魅力为演出的风格”。歌队在上场门的台口就座，乐队在下场门的台口就座，演出中始终暴露在观众的眼前。歌队在演出中的多功能作用是《美狄亚》演出的一大特色，增加了演出的可视性和色彩的多样性。演出充分利用了戏曲艺术的虚拟和象征手法，没有布景，没有大道具，用歌队代替，效果很好。

这个戏的音乐是贯穿始终的，演唱形式多样，充分表现剧情和人物思想感情，是为戏服务的、不可缺少的有机组成部分。有的国外观众曾评价说：“《美狄亚》是中国的民族‘音乐剧’。”

在继承和发展的关系上，我想，必须既尊重戏曲的传统，又突出古希腊悲剧的广场演出形式和强烈的震撼力。为此，我要求演出样式上要遵循戏曲的传统样式，服装采用纯手绣的戏曲服装。在人物塑造上，要行当，但不受行当限制。如美狄亚人物的塑造运用了戏曲全部旦角的行当，在个别场面甚至运用了架子花的动作，以表现角色的巨大激情。要程式，但不受程式限制。如取消“一桌二椅”，由歌队队员组成“酒桌”。“靠旗”再加“翎子”的扮相更显人物的英姿。