

大学研究型课程 专业系列教材

总主编 周 宪

中国语言文学类

戏剧学研究导引

吕效平 编著

南京大学出版社

大学研究型课程
专业系列教材

总主编 周宪

中国语言文学类

戏剧学研究导引

吕效平 编著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏剧学研究导引 / 吕效平编著. —南京: 南京大学出版社, 2006. 4

(大学研究型课程专业系列教材·中国语言文学类)

ISBN 7-305-04570-5

I. 戏... II. 吕... III. 戏剧文学—文学理论—高等学校—教材 IV. I053

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 126242 号

丛 书 名 大学研究型课程专业系列教材·中国语言文学类

书 名 戏剧学研究导引

编 著 吕效平

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

电 话 025-83596923 025-83592317 传真 025-83328362

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

电子邮件 nupress1@public1.ptt.js.cn

sales@press.nju.edu.cn(销售部)

印 刷 扬州鑫华印刷有限公司

开 本 787×960 1/16 印张 28.5 字数 575 千

版 次 2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1—4000

ISBN 7-305-04570-5/I·330

定 价 40.00 元

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

“大学研究型课程专业系列教材” 书 目

《古代汉语研究导引》 高小方等 编著

《古代汉语研究导引》按照古代汉语课程文选阅读与专题研究相结合的新思路,从现当代著名语言学家的代表性论著中精选篇章,分为音韵、文字、训诂、词汇、语法、方法论等六大专题。每一专题有导论,点出掌握此章内容的核心问题,说明本章选文之用意;每篇选文前有导言,标明本文之出处,交代写作的背景,提示文章之精义等,甚便学习。此书与南京大学新编的《古代汉语》教材互为表里,相配而行。

《普通语言学研究导引》 郭 熙、盛 林 编著

本书是大学本科课程语言学概论的新型教材。研究性、参与性是其特点。旨在通过对经典论文的系统性研读及对言语生活的观照,引导学习者较为全面而深入地了解普通语言学这一学科的研究状况,掌握本学科的学习研究方法。本书分为绪论、语言的性质和特点、语言的要素、语言的产生和发展、语言研究方法和语言学流派五个部分。

《现代汉语研究导引》 杨锡彭 编著

基于本科课程以“问题”为中心的教学思路,以选文的论题为中心,讨论现代汉语研究中的基本学术问题,内容涉及现代汉语概论、语音、文字、词汇、语法等方面的专题研讨,以点带面地反映了现代汉语研究的学术概貌。

《戏剧学研究导引》 吕效平 编著

本教材讨论戏剧作为文学艺术一种样式的特殊文体本质问题。它试图描述人类戏剧的共同本质,同时也试图描述中、西方戏剧的不同本质,描述中、西方戏剧各自在古典阶段和现代阶段的不同本质,描述在交流与冲突中中、西方戏剧本质各自所受到的对方的影响。本教材在比较戏剧学的视野上对中国本土戏剧提出了全新的系统阐释。本教材可供戏剧影视文学专业和戏剧戏曲学专业本科生、研究生理论学习之用。

《中国现当代文学研究导引》 刘 俊等 编著

本书为现当代文学课程教材,在写法上一改过去教材撰写的模式,以具有经典意味的论文为依凭,从五个方面,通过对文学发展过程中关键问题的解析,求得对文学史的认识。本书既是本科教材,也是现当代文学专业研究生重要的阅读、参考材料。

《文学理论研究导引》 汪正龙等 编著

本书选择文学活动中的十四个基本问题为章节结构全书,融问题导论、研究论文及导读、延伸阅读、问题与思考、研究实践为一体,以图架构一个中西对话、古今对话和师生对话的平台,体现了全新的教学理念与教材理念。本书适宜作大学中文系本科生文学理论课程教材及文艺学与相关专业硕士研究生的学术启蒙读物。

《中国古代文学研究导引》 许 结等 编著

本书以学术的经典性、教学的实用性为原则,收录近现代学人古典文学研究论文33篇,分为中国文学的传统、神话与历史、诗骚与比兴、诸子与散文、赋家之心、文学的自觉、乐府与五言、唐音宋调、文与道、词别是一家、戏曲与小说等十一章,以供大学生研究学习。每章前的导论综述文学史发展及文学研究概况,选文前的导言以提摄论文研究之精髓,而选文后的延伸阅读、问题与思考、研究实践,则意在培养与提升学生对古典文学的研究能力。

《欧美文学研究导引》 唐建清等 编著

本书是欧美文学研究文选,精选中外学者的文学评论和研究性论文三十余篇。本书可以作为教师组织教学,学生进一步学习、研究和撰写论文的参考资料,也可以作为教学改革和教材创新的一种尝试和新思路,积极参与课堂教学。本书在尊重文学阶段性发展的基础上,注重把握不同时代的文学精神和文化内涵。本书的基本思路是以作品为中心,强调对文本的阅读、讨论和研究,变单一的灌输性教学为多元的启发性教学,变被动学习为主动学习,培养学生动口(讨论)动手(研究)的能力,倡导开放的、对话的、过程的新型教学理念。

大学研究型课程专业系列教材

顾 问

[学校按拼音顺序排列]

北京大学	温儒敏
北京师范大学	张 健
复旦大学	陈思和
华东师范大学	陈大康
南开大学	陈 洪
清华大学	王中忱
山东大学	陈 炎
武汉大学	尚永亮
中山大学	欧阳光

序

周 宪

近些年来,大学文科的教材建设可谓突飞猛进。各类教材林林总总,百花齐放。实际上,作为教学改革的一个“抓手”,教材的变化反映了教学改革的深化。

诚然,教材数量增多并不足以表明教学理念的深刻转变。不少在教学第一线的教师感到,虽然教材的品种很多,但是真正合用的、有特色的教材却并不多见。常见的情况是多本教材虽然体例结构有所差异,但内容上并无根本不同,只是排列组合上有所不同。这表明,教材建设需要从根本上加以改变,而如何改则取决于我们有什么样的教学理念。

说到这里,我想对大学文科教育目前存在的一些问题谈一点看法。过去我们通常认为,应试教育主要反映在基础教育(中小学)阶段,大学基本上没有这种情况。这些年来,应试教育的某些征兆也出现在大学教育中。“背多分”的现象不再是少数,高分低能现象也随处可见。死啃一本教材,就可以得到高分。这其中一方面有学习考核方式的问题,但另一方面也反映出搞定一本教材便可过关,甚至得到高分评价。这就向我们提出了一个严峻的问题,如何使得教材更符合大学文科教与学的特点?如何激发学生钻研问题的主动性和积极性?如何通过教

序

材让学生进入更广阔的知识领域?一言以蔽之,如何更好地培育出学生敏锐的问题意识?这是当前教材建设亟须解决的问题,也是所谓研究型教材的主旨所在。

此处推出的“大学研究型课程专业系列教材”,从浅层看,好像只是把过去教材编写者的“一言堂”,转变为读本性质的“群言堂”。但往深层看,这里有一系列教学理念及教材编写理念上的变化。

首先,这套教材旨在强调研究性。研究性主要体现为两个方面:第一,突出教材本身的问题型结构和理路。传统教材的通史通论型结构,因照顾到知识的系统性和全面性,往往对特定学科的核心或前沿问题关注不够。这样对学生训练偏重于全面掌握知识却忽略了问题意识(主要是发现问题和解决问题的意识及其能力)的培养。这套教材以问题为核心来架构,每章或每个单元以一个相对独立的重要问题为中心来设计。这样可以改变过去教材的单纯的历史线索或逻辑结构的束缚。因此,不再强调知识面面俱到,也不强调学习平均用力,而是聚焦于本学科的重要问题,强化学术研究上的问题意识。这种问题结构使教材更具弹性和灵活性。对编者来说,可以根据学科知识的发展不断修订增删,进而改变过去教材编写的误区,即受制于结构很难修订,不得不推倒重来。对教师来说,以问题为中心的结构框架,也可以为他们富有个性的授课留有充分的空间和自由,教师可以根据自己的知识结构和研究特长作相应的调整。第二,注重学生思维方式的训练和研究能力的培养。这套教材以典范性研究论文为主干,因此选文凸现了如何发现和确定问题、如何研究问题、如何采集相关资料、如何思考和分析问题、如何得出科学的结论等。每章都有一个导论,每篇范文都有具体的分析和概括,还附有延伸阅读以及思考题,这些设计都在强化问题意识这一主旨,这有助于改变传统教材只注重知识性而忽略研究性的倾向。

其次,这套教材意在突出研究范例性。依据美国科学哲学家库恩的研究,科学知识的范式要素之一是所谓研究范例,通俗地讲,就是特定学科发展史上重要的、经典的研究个案。中国哲学史家冯友兰则指出,学术研究有“照着讲”和“接着讲”两种方式。前者是别人怎么说的,后者是从前人说到之处讲下去。把这两种看法结合起来,可以用来描述这套教材的典范性。就是通过研究范例的学习,首先学会“照着讲”,然后进一步发展出“接着讲”。因此,所谓范例性主要体现在如下两个方面:第一,选文的经典性。亦即力求把特定问题及其研究领域中具有代表性和经典性的学术论文选出来,这些论文不但具有权威性,而且代表了一定时期特定问题的研究水平。经过对这样的选文的解读,可以让学生了解具体的问题史和研究成果。选文不但关注问题史,同时也注重当前的发展和前沿性,将最新成果吸纳进教材中。第二,范例性还指选文作为具体的研究个案,对教师来说,是绝佳的授课内容;对学生来说,是上好的学习范本。老师通过讲解让学生掌握特定文本的研究范例,学生通过研读,模仿和学会如何研究问题,如何写作学术论文。由此实现研究型教材的特定功能。

最后,这套教材彰显了学术观点的多元化。传统教材有时为了突出编写者个人

的学术观点,往往采用一家之说,而对其他各种观点的介绍评析不足。由于本教材采用选文与导言相结合的方式,因此可以实现教材内容、学术观点和研究方法的多元化,进而达到学术研究上的“视界融合”。多元化一方面体现在博采各家之说,尽显研究特定问题的思路或方法的多样性,形成了各家之说的对话性。另一方面,选文在学术论文的文体、方法和表述风格上也明显多样化,这有助于学生掌握多种阐释途径和写作方法,进而避免研究方法和写作上的“八股”文风。

由于这套教材采用了新思路和新构架,所以也面临一些新问题。

对教师来说,由于不同于传统教材,这套教材便对授课教师提出了较高的要求。教师不但要具有广泛的知识背景,而且对特定选文及其问题要有较深入的了解。如何编写教学提纲?如何选择其他相关资料?如何安排延伸阅读?如何考试和评价?如何强化教材的可操作性?这些问题都有待于授课教师进行的创意性探索。

对学生来说,由于教材侧重于研究能力和问题意识的培养,因此,如何使用这套教材?如何在使用过程中紧扣研究能力和问题意味的训练?如何做到课堂听讲与课外阅读、课堂讨论和课程考试等诸多方面的有效结合,也有待学生的创造性的探索。

这套研究型教材凝聚了南京大学中文系诸多同仁的心血,尤其是中文系副主任徐兴无教授做了大量组织协调工作。借此机会谨向他们表示由衷的谢意!正是他们的敬业、合作和努力使新的教学理念得以实现。

研究型教材是一个值得尝试的教材改革思路。作为编撰者,我们很希望听到来自各个方面的意见和建议,以便将来再版修订,进而发展出更多的研究型教材。

前 言

戏剧学的诸多问题,可以分为四个层面来说。

首先,是文学艺术的任何样式都共同面临的问题。它们主要研究文学艺术作品与人类的实践世界和心灵世界的关系问题。例如:戏剧作品究竟是模仿自然呢,还是模仿或表现人的心灵?戏剧作品究竟是为了揭露世界的真相而存在呢,还是为了强化、动摇某一政治或伦理的观念而存在的?抑或超越了认识的和伦理的实践性功能,仅仅为了满足人的情感需求或别的非理性机能而存在?如果我们写一篇论文,透过埃斯库罗斯的《奥瑞斯忒亚》三部曲看古希腊社会从家族仇杀到法制文明的进化,或者通过元杂剧分析元代异族统治下的社会生活,那么这篇论文便应属于此一层面,它与透过小说、诗歌、电影作品观察这类问题并没有什么质的区别。

其次,是戏剧作为文学艺术一种样式的特殊文体本质的问题。如果把戏剧的本质确定为文学的,那么,是什么把戏剧与史诗(小说)、抒情诗区别开来?如果推翻戏剧的文学本质,那么,是什么把戏剧与文学区别开来?

第三,是戏剧创作的技术性问题。这类问题涉及戏剧这门综合性艺术内部的所有方面。就剧本而言,有题材问题,例如20世纪50年代至80年代,国内戏剧界曾经若干次地特别注重历史题材与现实题材的区别问题;有表层结构问题,例如幕与场的设置原则、“发现”与“突转”的技巧、高潮的酝酿与处理等;还有语言风格的问题。就舞台演出而言,有表导演的原则、方法、风格问题,有美术的问题,有剧场与观众的问题等等。

第四,如果说以上三个方面都是理论问题的话,那么还有一个重要方面,就是戏剧史的问题。它包括戏剧的文学史和演剧史,涉及不同历史时期、不同文化生态环境中不同戏剧的产生与发展的诸多问题。

本书是文学专业本科生戏剧学选修课教材。考虑到文学艺术与实践世界和人类心灵世界一般关系的种种学说在文学类必修课中应已多有涉及,而对剧本文学创作与舞台演出的诸多方法与技巧问题则应通过更为专门化的相关选修课去研究,这样,本书主要选择上述第二个层面的问题,即戏剧作为文学艺术一种样式的特殊文体本质的问题作为论述的核心。虽然书中不可避免地会谈及戏剧与实践性世界和人类心灵世界的关系,谈及剧本的表层结构和语言的风格及作为“物质外壳”的声律,谈及表导演的创作过程与性质,谈及不同民族、不同时代的文化生态环境下不同戏剧之间的区别与联系,谈及戏剧的种种流派,但是,所有这些问题都将围绕戏剧的文体本质这一核心问题组织起来;所有这些问题之所以出现在本书中,主要不是由于它们自身的价值,而是由于它们对于论证戏剧文体本质的价值。

与戏剧的文体本质这个核心问题相联系,本书对于悲剧本质的、喜剧本质的以及历史剧问题也予以一定的关注。悲剧与喜剧的问题既是一般的美学问题,也是戏剧学中非常重要的特殊问题,把这一对问题与戏剧的文体本质问题剥离开来是不科学的,也是不可能的。历史剧的问题曾经是深受政治实用主义困扰的中国现当代戏剧的一个“情结”,以不多的篇幅澄清这一问题,似属必要。

本书亦可作为戏剧影视文学专业本科生和戏剧戏曲学专业本、专科学生的理论课教材。对于戏剧戏曲学专业硕士研究生来说,掌握本书所介绍的理论资源,熟悉戏剧文体本质在不同时代和不同文化生态环境中的各个基本问题,是深入学习和研究戏剧学专门问题必要的起点,因此本书也可以作为他们的一本理论教材或辅助读物。

二

人类戏剧延绵发展的历史,也是戏剧的文体本质不断被意识,不断被揭示,不断被规范,以及这个被意识、被揭示、被规范的文体本质不断遭受怀疑、遭受挑战、遭受颠覆的历史。一方面,无论西方戏剧还是中国戏曲或其他形态的东方戏剧,无论古典戏剧、现代戏剧,还是后现代戏剧,不管它们的形态之间有着多大差异,但只要是戏剧,它们就一定具有相同的本质,这个本质在无数次的怀疑、挑战和颠覆中被赋予无限丰富多样的感性形态,然而共同本质本身永远不会被取消。另一方面,不仅发源于不同文化生态环境下的不同的戏剧展示了戏剧的多样性可能和广阔边界,而且即使在发源于同一文化生态环境的戏剧内部,也会不断地出现对于戏剧新的可能性的探索,这些宝贵的探索总是一次次把戏剧的边界推向更加远离其古老核心的疆域。这种情况也是常常发生的:探索戏剧新的可能性,或者说,寻求戏剧新边界的冒险行动走得太远,进入了比如说政治、伦理、宗教、游乐以至日常生活或心理治疗的“国度”,这时人们发现,戏剧的探索其实是进入了很久很久以前产生戏剧的源头,返回了戏剧的本质尚未发育成熟时的胚胎期。这类探索的极端性就不再是开拓了戏剧的新可能,不再是扩展了戏剧的新边界,而是稀释或取消了戏剧的本质。梅特林克在他那篇著名的《日常生活中的悲剧因素》里建议“以无情节的静剧作为现代戏剧的完美形式”,但是“后来,他又一改初衷,把自己这个说得天花乱坠的想法视为一种幼稚的放肆”,“转而去写多少带有情节特点的所谓‘活跃的’戏剧”;①布莱希特的“史诗戏剧”理论在强调理性、破坏剧场幻觉方面,有时候几乎走出了戏剧文体本质所能达到的边界,但是他在戏剧实践中却无法挣脱戏剧文体本质的“向心力”而把自己的理论贯彻到底;理查德·谢克纳“环境戏剧”理论的极端之处把国家庆典、政治集会、民间狂欢、心理治疗等等一概看作戏剧本质的体现,这种理论,事实上是遗弃了戏剧,同时也被戏剧所遗弃。梅特林克、布莱希特和谢克纳这些戏剧艺术的冒险家对戏剧文体本质的挑战与颠覆,往往直接地丰富了戏剧的艺术手段与表现形态,扩大了戏剧艺术的可能性,延伸了戏剧的边界。特别有价值的是,即使在他们自己的戏剧思维走进了“死

① 约翰·加斯纳《〈剧作家论剧作〉(Playwrights on Playwriting)导言》,《外国现代剧作家论剧作》,中国社会科学出版社,1982年,6~7页。

胡同”时,他们的艺术野心、怪诞思辨和尴尬处境仍然能够启发更多戏剧家的冒险性思维,启发他们调整方向,把开拓戏剧王国疆土的艺术探索成功地继续下去。本质的规定性是维持戏剧文体存在的“向心力”,对本质的怀疑、挑战和颠覆则是追求文体变异的“离心力”,这是推动戏剧发展的互为依存的两极。没有“向心力”的牵系,便没有“离心力”的运动。正是这个由“向心力”牵系着的“离心”运动,创造了戏剧文体千姿百态的感性形式。

因此,我们发现:莎士比亚与古典主义戏剧的差异并不像18世纪法国人认为的那样大,上世纪初,牛津大学教授布拉德雷成功地论证了这位伊丽莎白时代戏剧的代表作家实际上有意无意地遵循着亚里士多德所提出的悲剧规则。易卜生的悲剧不再发生于神坛与王室贵族,其悲剧根源已经远离“命运”与“性格”的概念而来自对于现代自然与社会科学观念的迷恋,易卜生甚至因其与自然主义、象征主义的密切关系而被当作现代主义戏剧的源头之一,但是正如著名的马克思主义文艺理论家卢卡契所说,“而事实上在法兰西戏剧技巧方面易卜生确也高踞于其他人之上……整个一生他都使用这种技巧”^①。现代美国戏剧之父尤金·奥尼尔不仅是一位现代主义戏剧的大师,而且是一位在现代戏剧中复活古希腊悲剧精神与原则的天才,奥尼尔最后一部悲剧作品(*Long Day's Journey into the Night*)甚至在剧名上暗示了古典悲剧的“整一性”法则,奇妙的是,它既是对古典悲剧原则的背叛与颠覆,也是对古典悲剧原则的继承与回归。以贝克特和尤奈斯库为代表的荒诞派戏剧在背叛与颠覆传统的道路上走得如此遥远,“反戏剧”成了这个现代主义戏剧流派的标志,但是它与戏剧文体的本质联系还是被感觉出来了,因此高行健表示自己“并不喜欢这种反戏剧”,他说:“这种反戏剧的努力往往还是落进语言游戏的巢穴里去了,同戏剧艺术的关系较小,更多是文学上的事情”。^② 戏剧文体本质的弹性、活力和力量令人惊叹!它吞噬和消化了那些对它最具威胁的颠覆与挑战,将其化为自己的传统。理查德·谢克纳自上世纪60年代以来一直在与他称之为“正统戏剧”的东西搏斗,1994年,他在再版自己的《环境戏剧》时不得不承认:“自从写作《环境戏剧》以来,戏剧方面和美国文化方面发生了很大变化。当年热门的东西现在冷落了。某些实践——如舞台上或电影里的裸体——当年如此骚动如此引起争论如今却变成了家常便饭(并且常常被滥用)。另外一些实践——如观众参与——现在很少运用于‘正统’戏剧里但却成了晚餐戏剧、游艺园以及电视叩应节目的主要手段。为演出的环境式空间构造并不常常出现在主流戏剧中。在地区剧院或在纽约、芝加哥、洛杉矶以及旧金山修建带有灵活运用的空间的剧院并没有出现。许多带有灵活空间的剧场建在大学里,成百个自夸为‘黑匣子剧场’。但几乎所有这些,有的是很豪华的设施被像正统剧场那样运用了,活动座位被固定在地板上,随随便便单调无味地靠墙安排演区,就像对镜框式舞台的一个拙劣模仿。空间的实验逃离了主流戏剧,反而归属于主题公园,‘活

① 卢卡契《易卜生创作一种资产阶级悲剧的尝试》,《易卜生文集》第8卷,人民文学出版社,1995年,262页。

② 高行健《对一种现代戏剧的追求》,中国戏剧出版社,1988年,83页。

人扮演的博物馆’(如普利茅斯垦殖园或威廉斯堡殖民地保留区)以及像纽约的‘警惕艺术’活动那样主要聚焦在环境式安排演出的大型项目。但是,甚至‘警惕艺术’活动也常常把观众安置在面向演出的一面,而表演也只是从空间的一边对着观众。1980年以来我排演的剧作比起我写《环境戏剧》时通常用了更少移动的方式。”①裸体的演出并不触动戏剧的文体,而是对社会伦理的挑战。谢克纳试图打破戏剧性表演与非戏剧性表演的界限的努力事实上被他称为“正统”(orthodox or legitimate)或“主流”(mainstream)的戏剧文体冷冷地拒绝了。当他宣称“表演理论是一种社会科学,而不是美学的一个分支”、“我拒绝美学”②时,他走进了另一个领域,已经脱离了戏剧文体的“向心力”,他的理论也就不可能对作为美学问题的戏剧文体本质构成挑战与颠覆了。当然,谢克纳的理论仍然可以作为我们研究戏剧文体这个美学问题时的参照物和思想的素材,但它已经不是关于我们的问题的一种理论、一个回答了。

借用谢克纳的说法,我们把戏剧文体“向心力”的一极,即戏剧文体能够把一切挑战与颠覆化为自已新的感性形式的核心本质,称为“正统戏剧”(orthodox theater)的本质;而把戏剧文体“离心力”的一极,即因厌倦了文体的既有感性形式而探索文体的新可能、开拓文体新疆域的努力,称为“对正统戏剧的颠覆”。本书把戏剧文体发展史上纷繁复杂的过程和现象简化为“正统戏剧”与“对正统戏剧的颠覆”这样互相对立、互为依存的两极,根据这一思路编选第一、第二两章。

三

戏剧是一种全人类的文化和文学艺术现象。不同传统的文化产生了不同的戏剧。不同文化传统的不同戏剧,不仅丰富了人类戏剧文体感性形式的多样性,而且随着全球人类交往的日益密切,它们的交流与碰撞又推动了新的戏剧思维,催生了戏剧文体新的感性形式的产生。

诞生于100年前的中国话剧,就是西方戏剧在中国的移植。

戏曲则是中国的本土戏剧。上个世纪,她一方面震撼了西方的许多戏剧艺术家,启发了他们的戏剧思维,为反叛文学的戏剧冒险提供了手段、方法和原则,一方面却也被西方戏剧重新套上文学的“笼头”,被根本性地改变了面貌。

董健教授最近在批评国内的戏曲研究状况时写道:“阻碍这一学科发展的根本问题是,它多年延续着一个牢固的‘情结’:中外对立、古今脱节”;“在权威的国务院学位委员会制订的学科目录中,艺术学科下设有有一个二级学科叫‘戏剧戏曲学’。在这里,以‘戏剧’指外国戏剧和五四以来的中国现代戏剧(主要是话剧),而以‘戏曲’指中国传统的、民族与民间的戏剧。本来,‘戏剧’是一个大概念,它包括古今中外一切形式的戏剧,自然也涵盖了戏曲;而‘戏曲’则是一个小概念,它特指中国传统的、民族与民间的戏剧,这二者怎么能并列呢?这种分类上的混乱,显然也暗含着一种中外对

① 理查德·谢克纳《环境戏剧·再版序言》,《环境戏剧》,中国戏剧出版社,2001年,6页。

② 同上,1页。

立、古今脱节的狭隘性。”^①本书把戏曲看作戏剧文体的中国本土样式,看作戏剧文体本质丰富的感性形态中的一类,当然是属于传统悠久、资源丰富、风格独特、影响深远的极其重要的一类。本书主要关注作为中国本土戏剧的戏曲与西方戏剧所共同面临的戏剧文体的根本性问题。正是在这些共同面临的文体根本性问题及其不同的答案中,表现了两种不同文化传统的戏剧的联系与区别。传统的戏曲研究视野,往往不能超越戏曲的边界,以语言的问题,甚至只是语言的声律问题作为核心问题,本书则不把这一戏曲的特殊问题看作戏剧文体的根本性问题。在当代的戏曲研究中,研究者的视野虽然超越了戏曲的边界,看到了西方另一形态的戏剧,但是由于一种狭隘民族主义的感情作用,研究所得出的结论往往是:西方戏剧中最好的东西,例如古希腊和莎士比亚戏剧的艺术方法,在戏曲中早已有之;戏曲艺术所特有的东西,则是一切戏剧中最好的。100年前,王国维说过:“学术之所争,只有是非真伪之别耳。于是非真伪之别外,而以国家、人种、宗教之见杂之,则以学术为一手段,而非以为一目的也。”^②这才是学术上爽朗的健康心态。本书试图远离那种弱势民族、弱势文化往往产生的既缺乏自信又狂妄自大的病态心理,从开放的眼光来研究人类戏剧的本质及其根本规律。

本书分别以第三章和第四章讨论西方戏剧在中国的本土化和中国传统的本土戏剧。

四

本书每章分A、B、C三节。第一章A、B两节分别讨论主、副两个问题,其中悲剧和喜剧问题如在文艺学或美学的课程中已讲授,或者授课时间不够,可由学生自学,不必课堂讲授与讨论。第二、三两章的A、B两节都是分别从戏剧运动(戏剧实践)和学术阐释两个不同的角度研究同一问题。第四章的A、B两节所论则是两个并列的核心问题。第三章的问题,其实是第一、二两章问题的延伸,可从略讲授与讨论。每章C节为“个案研究”,除有助于加深对A、B两节讲授和讨论的理论问题的理解以外,还可作为学术论文的范例供学生研读。

第四章《中国本土戏剧》另加“附录”一节,讨论“现代戏曲”问题。无选文。

部分选文作了删节或另加标题。

“延伸阅读”的书目和“研究实践”的练习偏多,如果不是作为戏剧学本科生或研究生的专业课程,可从中再作些选择。

① 董健《〈戏曲本质论〉序》,《戏曲本质论》,南京大学出版社,2003年,1页。着重号为引用者所加。

② 王国维《论近年之学术界》,《静庵文集》,《王国维遗书》第5册,上海古籍书店,1983年,97页。

目 录

第一章 正统戏剧	1
A. 正统戏剧的文体原则	2
导论	2
选文：亚里士多德《诗学》(节选)	10
悲剧在模仿的媒介、模仿的对象、模仿的方式三方面与其他艺术的区别	10
悲剧的定义	15
悲剧的情节艺术	19
悲剧与史诗的高低	25
黑格尔《美学·戏剧体诗》(节选)	28
《戏剧体诗》序论	28
a) 戏剧作为诗的艺术作品	29
b) 戏剧艺术作品的表演	34
古斯塔夫·弗莱塔克《论戏剧情节》(节选)	39
什么是戏剧性	40
情节的一致	44
B. 悲剧原则和喜剧原则	55
导论	55
选文：亚里士多德《诗学》(节选)	61
黑格尔《美学·戏剧体诗》(节选)	66
朱光潜《悲剧心理学》(节选)	72
陈瘦竹《论喜剧中的幽默与机智》	84
C. 个案研究	93
导论	93
选文：布拉德雷《莎士比亚悲剧的实质》	96
格·卢卡契《易卜生创作一种资产阶级悲剧的尝试》	117
第二章 对正统戏剧的颠覆	128
A. “情节整一性”原则和“文学本质”原则面对的挑战	129
导论	129
选文：左拉《戏剧中的自然主义》(节选)	136
梅特林克《日常生活中的悲剧性》	145
布莱希特论戏剧	150
安托南·阿尔托《演出与形而上学》(节选)	159
彼得·布鲁克《神圣的戏剧》(节选)	165
耶日·格洛托夫斯基《迈向质朴戏剧》	170

理查德·谢克纳《环境戏剧的六项原则》(节选)	177
B. 对新原则的描述	189
导论	189
选文: 约翰·加斯纳《〈剧作家论剧作〉导言》(节选)	193
马丁·艾斯林《戏剧剖析》(节选)	197
C. 个案研究	208
导论	208
选文: 童道明《契诃夫与 20 世纪现代戏剧》	211
马丁·艾斯林《荒诞派戏剧》(节选)	221
第三章 西方戏剧在中国的本土化	239
A. 本土化的追求	239
导论	239
选文: 胡适《易卜生主义》	243
洪深《话剧》	253
黄佐临《漫谈“戏剧观”》	254
高行健《要什么样的戏剧》	260
郭启宏《传神史剧论》(节选)	265
B. 史学描述	271
导论	271
选文: 田本相《中国现代话剧的现实主义及其流变》	273
董健《论中国现代戏剧“两度西潮”的同与异》	287
C. 个案研究	296
导论	296
选文: 焦菊隐排演《茶馆》第一幕谈话录	299
徐晓钟《在兼容与结合中嬗变	
——话剧《桑树坪纪事》实验报告》(节选)	311
第四章 中国本土戏剧	319
A. 文学阶段	321
导论	321
选文: 王国维《宋元戏曲考》(节选)	325
吴梅《中国戏曲概论》(节选)	332
徐扶明《试论明清传奇长篇体制》	348
洛地《传奇剧本结构》	359
B. 非文学阶段	367
导论	367
选文: 胡适《〈缀白裘〉序》	371
余上沅《旧戏评价》	375
钱穆《中国京剧中之文学意味》	379

叶朗《京剧的意象世界——为纪念徽班进京 200 周年而作》.....	383
张庚《独树一帜的戏剧文化》.....	389
布莱希特《论中国人的传统戏剧》.....	394
C. 个案研究.....	397
导论.....	397
选文：黄敬钦《梧桐雨与长生殿比较研究》(节选).....	399
陈瘦竹《关于〈牡丹亭〉和〈罗密欧与朱丽叶〉》.....	406
附录：现代戏曲.....	412