

厦门大学戏剧影视丛书

戏剧三人行

重读曹禺、田汉、郭沫若

Cao Yu, Tian Han and Guo Moruo: Rereading and Reinterpretation

丁 涛 著

厦门大学出版社

厦 · 门 · 大 · 学 · 戏 · 剧 · 影 · 视 · 丛 · 书

陈世雄 周 宁 郑尚亮 主编

戏剧三人行

重读曹禺、田汉、郭沫若

Cao Yu, Tian Han and Guo Moruo: Rereading and Reinterpretation

丁 涛 著

厦门大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏剧三人行:重读曹禺、田汉、郭沫若/丁涛著. —厦门:厦门大学出版社, 2009. 8

(厦门大学戏剧影视丛书)

ISBN 978-7-5615-3366-6

I. 戏… II. 丁… III. ①曹禺(1910~1996)-戏剧文学-文学研究②田汉(1898~1968)-戏剧文学-文学研究③郭沫若(1892~1978)-戏剧文学-文学研究 IV. I207.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 181113 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门集大印刷厂印刷

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:20.25 插页:2

字数:508 千字 印数:1~2 000 册

定价:42.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

厦门大学戏剧影视丛书

总 序

随着厦门大学戏剧戏曲学博士点的成立和教育部行动计划项目的下达,出版厦门大学戏剧影视丛书不仅有了必要,而且条件日臻成熟。

这套丛书包括我校教师研究戏剧和影视的学术著作,有书即出,不因为追求“体系”而作茧自缚,目的是检阅科研成果,促进学术交流和学科建设。

有一个问题困扰着我们,这就是:综合性大学如何办好戏剧戏曲学专业博士点?在这方面,大陆高校中只有南京大学能为我们提供历史经验。然而,厦门大学的情况和南京大学有所不同。我们没有陈白尘先生那样在国内外享有盛誉的大剧作家,也没有董健先生那样德高望重的前辈学者。我们相对年轻一些,戏剧戏曲学硕士点创办才三年,就升格为博士点,经验不足,底蕴不足,力量单薄。

然而,我们有信心。我们的指导思想是扬长避短,办

出特色。

首先,综合性大学有多学科交叉、互补的优势。以厦门大学而言,我们仅在人文学院内部就有中文、历史、哲学、新闻传播、社会学、人类学等相关学科;在学院以外还有台湾研究、东南亚研究两个国家级研究基地和美术、音乐硕士点。就连信息科学也可以和戏剧戏曲学实现学科上的交叉、互补。因此,我们完全可以在戏剧的多学科综合研究上下功夫,拿出成果。例如:我们已经完成或即将完成的戏剧思维研究、戏剧与宗教关系研究、戏剧人类学研究、戏剧意识形态研究、数码戏剧研究等课题,都带有多学科交叉研究的性质。而对于专业的戏剧院校来说,这是比较不容易做到的。

其次,充分发挥地域优势。福建是我国著名的戏剧大省,传统戏曲遗产极为丰富,莆仙戏、梨园戏是我国最古老的两大剧种,福建傀儡戏艺术享誉全球。我们即将完成的莆仙戏史论、福建傀儡戏史论研究,都是极富地方特色的课题。我校所处的厦门市是海峡两岸文化交流的基地之一。1990年代以来,我们和台湾戏剧界同行的交流、合作不断扩大和加深。我校戏剧专业的教授们发表了一批研究闽台地方戏曲的论文,曾数次到台湾访问,参加海峡两岸歌仔戏、小戏研讨会,并应台湾同行的要求,协助培养戏剧戏曲专业的博士生。台湾的曾永义先生等专家教授,也曾经应邀到厦门大学讲学,受到师生的欢迎。在这方面,发展潜力很大,前景广阔。

我们还有一个优势,就是国内戏剧界专家们的大力

II

支持。综合性大学和科研机构联合办学,一直是国家所提倡的;戏剧是一个实践性极强的专业,尤其有必要和社会联合办学。我校早在数年前就聘请了著名的戏曲史家廖奔、戏剧文化学家叶明生、闽台地方戏曲研究家陈耕等人担任兼职教授。他们除了上课外,还对学科建设提出了宝贵的指导意见,他们的论著成为我校科研成果的一个重要部分。

除了戏剧戏曲,我们准备把我校在影视方面的某些成果,也选进这套丛书。理由是,在大众传媒日益发达的当代,影视已经成为戏剧艺术极为重要的载体和传播媒介,并反过来影响着戏剧的发展。戏剧戏曲学离不开影视研究。

我们清醒地看到,厦门大学毕竟远离中心城市,远离国内那些最有影响的剧院,这对于我校戏剧戏曲学专业的发展是不利的。这一局限性必然要在丛书里表现出来。我们恳切地希望国内外同行和广大读者予以批评指正。

陈世雄 周 宁 郑尚宪

2003年4月于厦门大学

序

顾 骥

丁涛教授所著《戏剧三人行——重读曹禺、田汉、郭沫若》是一部具有重大思想理论价值和现实价值的戏剧著作。郭沫若、田汉、曹禺是中国现代戏剧史上最有代表性、也最有研究价值的伟大剧作家，本书不仅以新时代的思想眼光，对其重新解读与诠释，对理论难点与焦点进行专题研究；同时，也是对整个中国现代戏剧史的一次深刻反思和清理，在一定程度上还是对中国现代文艺史和中国现代思想文化发展史的反思与清理。它具有丰厚的理论含量。

这部著作的重要价值是它全方位的理论创新。它从整体上突破这个领域的科学研究水平。这部著作妙论迭出，新人耳目，启人深省，不囿于旧说，不陈陈相因，更非那些辗转传抄、东拼西凑、低水平重复的“学术垃圾”可比拟。以曹禺戏剧研究为例，到目前为止，在“曹评”研究领域，对曹禺的“高评”仍然在原有理论框架内，按原来思路作某些调整，盛赞曹禺的“现实主义”。丁涛教授力排众议，自出机杼，提出了自己独特的对曹禺戏剧的总体评价与总主题概括。她的理论创见，在“曹评”史上独步。这部著作是迄今为止“曹评”最新理论研究成果，是对“曹评”整体性重大突破，是最接近曹禺与他的戏剧作品的科学认识。

《戏剧三人行》显示作者在史学、哲学、美学等领域有着较深厚的理论修养，而非仅仅局限于戏剧理论一隅的知识范围。在哲学领域已走出简单的唯物、唯心优劣之分，在美学领域，能坚定地指斥社会问题剧的弊端，是基于对文艺领域长期存在的庸俗社会学

艺术观危害的清醒认识,在史学领域对中国传统文化与近现代西方文明的差距有着科学的反思。这就决定了本书的总体理论框架与大的研究思路,即把三位剧作家的作品置放在大文化宏观视野中,从中国传统文化与西方近现代文明在特定历史中所产生的“碰撞”及其“融合”、“重塑”中获得答案。有了这个基础,本书才能达到学术上成功的关键点,即所谓“本体翻转”、立足点大转移,由社会、政治、意识形态等为根基到以个性内在生命为根基,同时并不完全排斥政治、道德、意识形态作为参照系,以此统领全书理论创新的大纲,使得本书具有了超越性的价值。

本书的批评方法以历史与审美结合的方法为基,整合各有其长的诸如接受美学批评、心理批评、结构主义批评等等,将其统合、融化,为我所用。它能多视角、多层次、多侧面地观照解说三位作家作品,抉发出新的历史价值、审美价值。本书是吸纳新潮批评的成熟之作。

《戏剧三人行》有着独特的学术风格与理论表达形式,实证性与论辩性鲜明。它的高远立论,不是主观臆度,而是一刻也不脱离对文本的细读,以剧作为皈依,对每部作品做出独特的解读,由此得出结论,具有令人信服的理论力量。充满激情的论辩,层层剥笋的解析,使著作具有生动性与内在的逻辑力量。

《戏剧三人行》是一部原创性、独创性的戏剧史论。

谈论丁涛教授这本著作,不能不提及谭霈生教授与他的戏剧理论体系;因为丁教授的书,也可以说是谭教授理论体系的组成部分。

谭霈生教授经过数十年悉心研究,创建了他的“情境说”戏剧本质论理论体系,这是继狄德罗的演员矛盾说、斯坦尼斯拉夫斯基的表演体验说和布莱希特的间离效果说之后对世界戏剧理论的全新贡献。他从戏剧本体论、戏剧创作论、戏剧批评论、戏剧表导演

论、中外戏剧史论诸方面，构建了他一以贯之的、独创的“情境说”理论体系。丁涛教授作为谭霈生教授的高足、伴侣和学术上的合作者，为这个理论体系贡献了她的智慧与才思。十数年来，他们贤伉俪设坛授课，按照他们的学术思路，共同培育了数十位博士研究生。这些成果浸润、渗透、融化着谭、丁教授戏剧理论的思想脉络，是谭、丁教授戏剧理论体系的丰富、扩展和延伸。剧坛上，一个谭霈生戏剧理论学派正悄悄地形成。《戏剧三人行》是这个戏剧理论学派的新的研究成果。

以上为我对本书的读后感。也许只是台下人语、栏外说戏。我少年时代曾在战斗烽火中有过一段短暂的粉墨生涯，弦歌早辍。但我毕生保持对戏剧的关注与爱好，《戏剧三人行》令我获益，故不揣浅陋，遵命为序，就教于谭、丁教授。时在丁亥岁末，美国加州。

前 言

大概在1997年,谭霈生教授接受了《20世纪中国文学史》中《20世纪中国戏剧史》的撰写工作。其中由我来承担郭沫若历史剧创作、田汉早期戏剧创作、曹禺戏剧创作的专题研究工作。这就是本书最初的写作缘由。当年即完成了对郭沫若历史剧的研究,其后又完成了田汉早期剧作的研究。但由于诸多原因,《20世纪中国文学史》的出版计划搁浅了。于是,郭沫若历史剧的研究手稿一直存放在电脑中,而田汉的早期剧作研究则以《走近走进田汉》为题发表在《戏剧》1998年第3期和1999年第1期上。曹禺研究的前期部分成果以《让曹禺从历史的重雾中向我们走来》为题,发表在《戏剧》2001年第4期上;《质疑与辨析——关于曹禺戏剧的现实主义(或社会问题剧)诸评价》一文发表在《戏剧》2003年第1期上。2004年《中国现代戏剧三人行》获得国家社会科学基金艺术学规划“十五”自筹经费项目。原打算用一年的时间完成本课题,不料在接下来的对曹禺剧作的研究中却遇到了难以想象的困难。直到今年初,才算写完。想来,笔者对曹禺戏剧的思索和研究,前后历经了20多年的不懈努力和探索,其间的甘苦,真是一言难尽。

20世纪80年代初,笔者正在随恩师胡经之先生念研究生。那几年,笔者被一个问题深深地困扰着,即,如何能够彻底摆脱以阶级和阶级斗争为核心的政治意识形态,立足于剧作,以人的内心情感为基点来重新解读文学艺术经典作品?也就是说,如何应时代的需要建立审美的与历史的批评新视界?而本专著的附录一

《一个历经双重悲剧命运的灵魂——周朴园形象新探》^①一文，便是那一阶段努力探索的成果。

笔者意识到，随着中国进入新时期，一个新的批评时代已经到来。尽管在当时，笔者的尝试还如同空谷足音，在“曹评”界很是另类，为业界权威所排斥。但是，更深的困惑和问题随之而来。因为，用社会政治的视野来评论曹禺戏剧，甚至用阶级和阶级斗争的观点来解释人物，这不是哪一个人的所识所为，而是整整一个时代的共同阅读视界。笔者不能不追问，历史为什么会是这样的？这一演进过程是怎样的？而且，新的普遍的阅读视界应怎样建构？它有着怎样的时代性的历史意义？这些，如同多米诺骨牌，牵一而动百，将笔者引向漫漫的探索长路……而本专著则是这二十多年追索过程的部分成果。

无疑，对上一个时代阅读视界的反思，以及对阅读视界的重新建构，都贯穿着明晰而强烈的批判意识。“批判”一词，对于中国人来说，是再熟悉不过的了，若将20世纪的中国称之为“批判的时代”都不为过。但是，必须强调指出，笔者所执著的“批判精神”与上一世纪社会所推崇的“批判精神”之间没有一点儿相同之处，它们是两种性质完全不同的“批判”。弥漫于20世纪中国社会的“批判”，实则就是“革命”、“推翻”、“打倒”的同义词。不言而喻，这种“批判”的性质是政治的，是“政治批判”；而笔者所秉承的“批判”却是“文化批判”。文化批判所遵循的法则应当是“康德式的批判”，即“划界”。也就是说，为对象划出界限就是“批判”。在“文化批判”的视野中，被批判的对象绝对不会被置放在对与错、是与非、先进与落后、革命与反动等两极火炉上炙烤，而仅仅是要清理出对象的界线和限度，也就是找出被批判对象的局限何在。有必要指出，对我们既往的文化，无论是传统的还是现代的，进行康德式的批

① 发表于《剧作家》1985年第1期。

判,是一项既紧迫又极其重要的事业。而这一文化批判,也刚刚开始。

尽管本书是对田汉、郭沫若、曹禺的戏剧创作的个案研究,笔者的心思却系于研究对象与时代、社会、文化、历史之间的关系,也就是说,笔者力图揭示出田、郭、曹戏剧创作中的时代精神与文化蕴涵。但是,笔者坚决反对并坚决摒弃以往通行的那种所谓的“宏大叙述”的研究方法,即先期预设某种时代精神或社会思想或历史文化意义,以此构成“宏大的叙述话语”的框架,然后将具体的研究对象置放其下,用已给予的诸思想观念去对研究对象进行分析说明。在这样的“宏大叙述”中,研究对象往往沦为“宏大架构”之下的一个例证。与之相反,笔者坚定地立足于戏剧的具体现象及戏剧文本,即坚守着所谓的“微观叙述”,也就是鉴赏式的“细读”,对人物内心情感世界、行动动机进行具体而真切的把握和分析。在个人与时代、社会、历史之间的关系中,究竟是以个人为本体,如别林斯基所说的,“人类个性是一切事物的核心,在人类个性里面生活着大自然、社会和历史,重复着世界生活的一切过程,也就是大自然和历史的过程”^①,还是认为,个性必须置于国家社会之下,才能获得其社会历史价值意义。这是两种全然不同的研究方法,无论就其性质还是路向。倘若坚持从具体的现象及文本来判断时代精神及历史文化蕴涵,那么,文本的“细读”便成为至关重要的了。因为,不对文本进行鉴赏式的细致分析,就无法在此基础上进行下一步的“宏大叙述”。而且,更为重要的还在于,这是关于本体翻转的大问题。

20 世纪的中国,经历了前所未有的革命、战争、变革、破坏、建设、转型……在这一特定的历史时空,本土与外来,传统与现代,统

① [俄]别林斯基著,满涛译:《别林斯基选集》第三卷,上海译文出版社 1979 年版,第 101 页。

统交汇于此。从最显著而基本的特征来看,这既是一个革命的时代,又是一个古今中外文化交汇的时代。田汉、郭沫若、曹禺们的戏剧活动和人生,莫不打上时代的印记。他们是时代之子,相应的,他们的戏剧世界也折射着时代。因而,发生在他们身上的戏剧现象,以及他们所创作的戏剧文本,均是历史的特定产物,也可以说是中外古今文化“融合视界”的产物。每一个人都是独特的“这一个”。研究他们各自独特的戏剧世界的内涵、贡献乃至局限,是笔者用功最力的部分。

非常幸运,笔者恰逢开放的时代,得以学习并掌握了各种批评方法,诸如形式—结构主义的、接受美学的、现象学的、历史的、传记的等批评方法,使得笔者可以综合而灵活地运用诸方法,实现整体性的批评。

目 录

序

前言

上 编

悬浮在天与地间的苦闷孤独者

——“曹禺现象”之谜探幽

第一章 让曹禺从历史的重雾中向我们走来…………… 3

第一节 以你而自豪——为你而叹息…………… 3

第二节 20年代(“五四”)与30年代(“左翼”)

——曹禺戏剧生命的孕育期与曹禺戏剧创作的

鼎盛期…………… 13

一、曹禺与30年代(“左翼”)…………… 13

二、“五四”之魂——曹禺…………… 30

三、30年代的精神特质…………… 34

第二章 质疑与辨析

——关于曹禺戏剧的现实主义(或社会问题剧)

诸评价…………… 54

第一节	20 世纪的曹禺戏剧批评主潮	
	——对曹禺戏剧的现实主义(社会问题剧)的基本定评	57
第二节	现实主义在我国的演化发展	73
第三节	两个名同实不同的现实主义原则的辨析	81
第四节	现实主义(社会问题剧)的本土源头	
	——传统的现代性转化与表现	102
第五节	质疑	
	——曹禺戏剧是现实主义的吗?	140
第三章	焦虑一挣扎:在激荡的时代旋流中	153
第一节	曹禺的创作矛盾及对矛盾的调整克服	157
	一、曹禺的主观创作意图的构成及其特征	158
	二、主体创作意图在戏剧作品中的体现	168
	三、主体创作意图与剧作表现形式之间的矛盾及落差	174
	四、对自身创作矛盾的自觉调整与克服	190
第二节	关于曹禺戏剧的总体性主题	196
	一、关于“写人”与主题的简略分析	197
	二、曹禺戏剧总主题的重新确认	204
	三、“弃绝”情怀与“走不出去”的“宿命”	210
	四、曹禺戏剧总主题的局限性	249
第三节	曹禺的黑暗戏剧世界是怎样形成的	269
第四节	曹禺戏剧创作的转向及艺术生命的终结	292
附录一	一个历经双重悲剧命运的灵魂	320
附录二	一颗璀璨的民族诗魂	342

中 编

一位唱着忧郁的歌的唯美的游吟诗人

——走进田汉早期戏剧创作世界

第一章.....	347
第一节 辉煌与否弃	
——矛盾之谜.....	347
第二节 “五四”时代之子	
——他是属于“五四”时期的新人.....	350
第三节 一位新时代大艺术家的出世	
——《峨梵磷与蔷薇》如是说.....	360
第四节 人生悲哀的洗礼.....	384
第五节 给民众以美的享受、爱的慰温	396
第六节 爱的获得	
——新生的礼赞.....	405
第二章.....	421
第一节 “艺术与爱情”二重曲的变奏.....	424
第二节 艺术与爱情价值方向的迷失.....	453
第三节 漂泊者的哀歌	
——无家的孤独.....	465
第四节 向社会问题的倾斜.....	482
第五节 田汉的“转向”	
——人生价值的再度选择.....	494

附录 “五四”时代的游吟诗人·····	512
---------------------	-----

下 编

政治主题与神性激情自我崇拜的二重奏

——重读郭沫若历史剧

第一章 郭沫若的“激情自我—神性自我”·····	521
第一节 《屈原》——天上只有一个太阳·····	524
第二节 《孔雀胆》——绕日而行的月亮·····	539
第三节 《棠棣之花》——“日月合璧”·····	547
第四节 “神性自我”之诞生 ——走向“神性自我”的绝对崇拜·····	555
一、“自我神性”之诞生 ·····	559
二、郭沫若的史剧观 ·····	574
三、“自我神性”崇拜之表现 ·····	581
第二章 剧作中的社会现实的政治道德意义·····	588
第一节 解放前剧作中的政治道德思想·····	588
第二节 《蔡文姬》、《武则天》 ——郭沫若社会思想及“激情自我”之变化·····	601
第三章 对郭沫若历史剧的再评价·····	609
第一节 艺术价值的再评价·····	609
第二节 精神思想价值的再评价·····	619