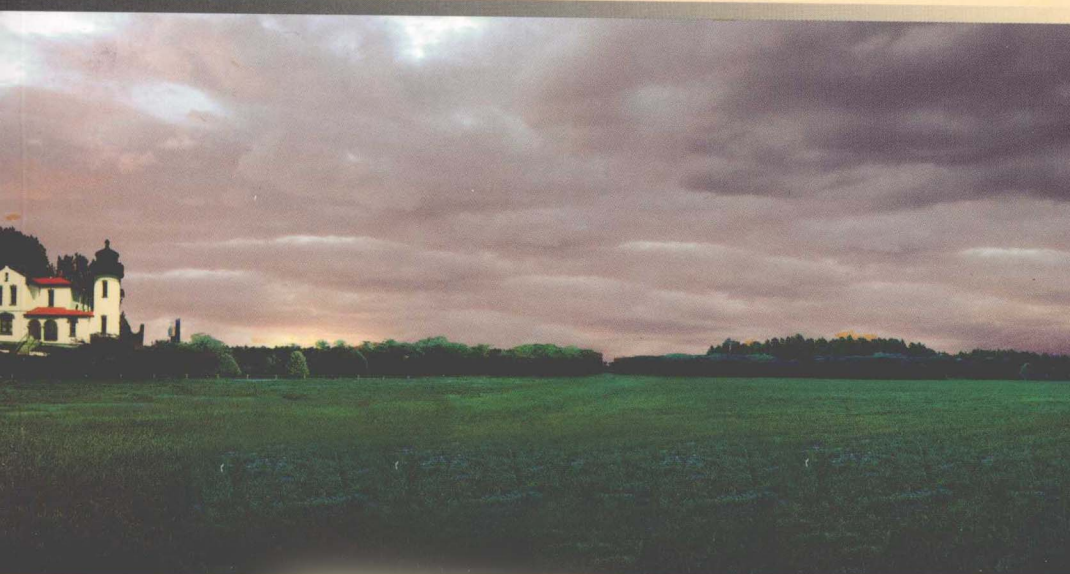

*A History
of American Drama*

美国戏剧史

郭继德 著

南开大学出版社

南开英美文学精品教材

美国戏剧史

A History of American Drama

郭继德 著

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

美国戏剧史 / 郭继德著. 一 天津: 南开大学出版社,
2011.10

南开英美文学精品教材

ISBN 978-7-310-03779-7

I. ①美… II. ①郭… III. ①戏剧史—美国—高等学校—教材 IV. ①J809.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 190367 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 17.75 印张 4 插页 509 千字

定价:32.00 元

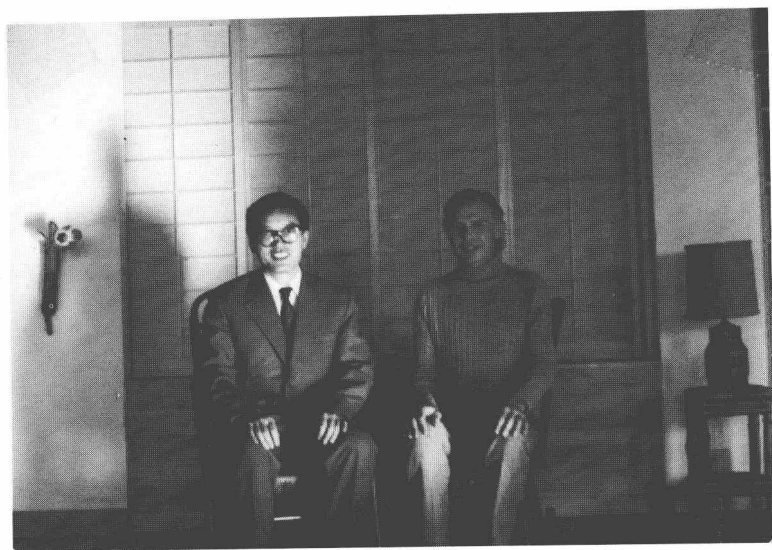
如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

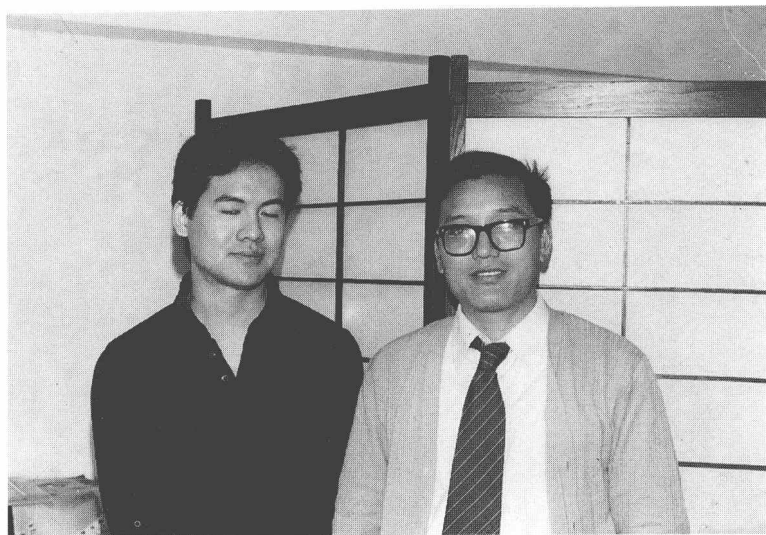
爱德华·阿尔比(1981年,纽约市)

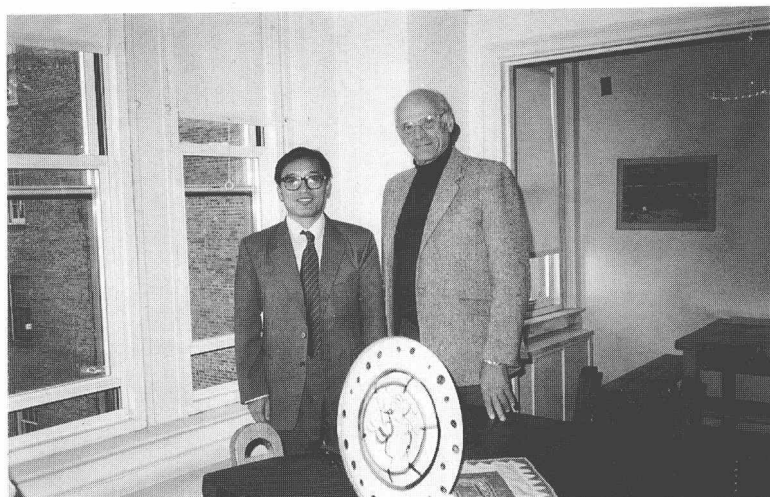
爱德华·阿尔比(1981年,纽约市)

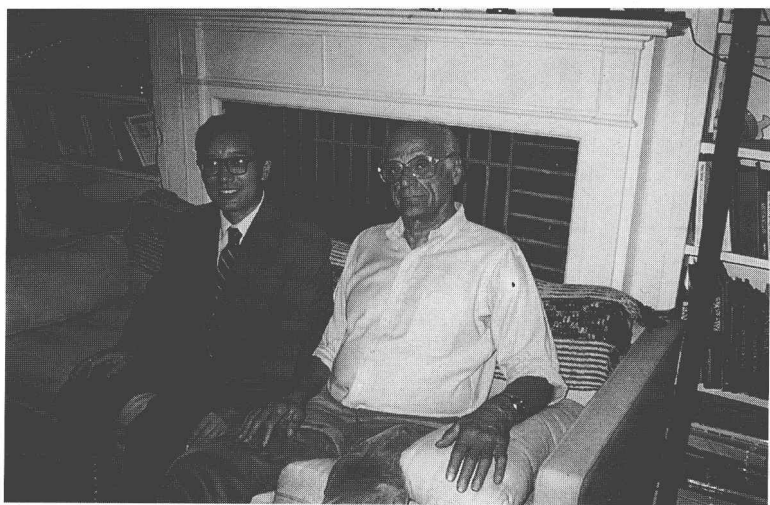
琼·克劳德·范伊塔利(1981年,纽约市)

黄哲伦(1983年,纽约市)

阿瑟·米勒(1988年,纽约市)

阿瑟·米勒(1991年,纽约市)

(在尤金·奥尼尔故居前的草坪上，
右一为哥伦比亚大学戏剧系安德鲁·哈里斯教授)

跟剧作家朋友在一起

再版前言

哥伦布于1492年10月12日发现北美洲新大陆之前,在这片广袤的土地上,有旖旎的自然风光,长期居住着从亚洲迁徙过来的部落民族,后来被称作印第安人。他们是最早的本地人(Natives),也是当地文化最早的开创者,当时已有了典仪戏剧,是最早出现在北美洲大陆上的戏剧表演形式。但是随着欧洲移民的涌入,土著文化受到了严重摧残,欧洲文化逐渐占据了上风;1776年美国独立之后,美国民族文化、民族戏剧逐渐崛起、发展、成熟,于20世纪上半叶跻身世界剧坛,对各国产生的影响愈来愈大。

我对英语戏剧的兴趣始于20世纪70年代末期,当时受惠于中国和加拿大政府文化交流项目,于1979年9月来到加拿大皇后大学做访问学者,进修英语文学,逐渐把精力和兴趣集中到了英美加戏剧研究上。

1981年春天,我来到了西方三大戏都之一的纽约市,住在中国驻纽约总领事馆里,在哥伦比亚大学戏剧系做访问学者,得到了安德鲁·哈里斯(Andrew Harris)教授的关照。每天乘地铁前往学校,在校内霍勒斯·曼剧院里的墙上还挂着早些时候上演曹禺先生的名剧《北京人》的剧照。在纽约市,不仅能经常看到一些名剧演出,更重要的是有机会访问剧作家。例如,当年6月8日在曼哈顿公园大道一公寓里拜访了当代美国戏剧泰斗阿瑟·密勒先生,还一起在对面的咖啡馆里喝了咖啡,一起照了相,但事后发现胶卷没有固定好,没有洗出照片来,成了遗憾;不过谈话录音留了下来。不久之后,于8月13日在纽约世界戏剧协会办公室拜访了美国“荒诞派”剧作家爱德华·阿尔比先生,还访问

2 美国戏剧史

了华裔剧作家黄哲伦先生,欧洲移民剧作家琼·克劳德·范伊塔利先生等。同他们讨论了当代戏剧发展问题,密勒和阿尔比的谈话特别有见解,对认识当代欧美戏剧发展趋势很有参考价值。在纽约的经历使我扩大了戏剧视野,阅读和汇集了大量的戏剧资料,有考虑写一部《美国戏剧史》的计划,当时国内在这方面还是空白。我随后便开始了撰写“戏剧史”的“漫长旅程”。

1983年春天,应美国新闻署国际学者交流委员会邀请,我和南开大学外文系的李伟树老师一起访问美国,从东(华盛顿)到西(洛杉矶、旧金山)一路访问了多个城市和十几所高校。我的目的是拜访戏剧教授,搜集戏剧史资料,探索戏剧家的踪迹。非常遗憾的是,在我离开中国前,向美国驻华使馆文化处申请访问另一位重要剧作家田纳西·威廉斯时,却从“美国之音”的新闻广播中听到了威廉斯于当年2月25日在纽约一家旅馆猝死(在喉咙里卡住了一个药瓶盖)的消息。3月初我到美国之后,在不少报纸和杂志上看到报道他逝世的消息和议论他死亡原因的文章。

在首都华盛顿停留期间,我们参观了美国规模最大的国会图书馆,在中文部认识了该部主任、美籍华人王骥先生,他把我介绍给国际交流部负责人彼得·布里奇(Peter H. Bridge)先生,商量的图书交流事宜。我回国后,多次给他寄了我们研究所编的《美国文学研究》和美国文学研究会会编的《美国文学丛刊》,他也多次回寄了多册美国文学图书,很有学术参考价值。

到了纽约市,我又一次访问了黄哲伦,再次谈到了中美戏剧交流话题。到了波士顿,自然要访问哈佛大学。见到了陈昆、张子清和赵一凡等多位中国著名学者,其间重点还是要了解美国戏剧方面的信息,特别是奥尼尔在波士顿时期的情形。似乎人们对他知之甚少,哈佛大学的一位戏剧教授连奥尼尔死后葬在什么地方也不知道。通过当地剧协了解到奥尼尔死在波士顿一家旅馆里,被悄悄地葬在波士顿郊区森林公墓里。美国官方陪同克兰(Cran)先生立即租车拉我们前往。墓地很大,找不到奥尼尔的墓在哪里。因为是周末,门口的办公室不开门,无法查询。我顺便问一位巡逻的警察,他反问:“是前几天刚去世的一个

叫‘奥尼尔’的人吗？”弄得我们哭笑不得，十分尴尬，只好悻悻而去，因为随后还有别的约会。在回波士顿市区的路上，“遗憾”的情绪依然十分强烈。多少演员因演奥尼尔剧中角色成了“名角”，成了艺术家；多少学者因为研究奥尼尔成了戏剧研究专家；又有多少剧院经理或投资人因上演奥尼尔的剧作发了财。可本该出名的大悲剧作家奥尼尔本人却默默地被埋在一个人们不易找到的角落里，被淡忘了，这真正是悲剧作家的悲剧命运，也是美国戏剧商业化的必然结果。

1988年9月我在加拿大进行学术访问期间，应普林斯顿大学英语系主任、著名美国文学专家埃默里·艾略特教授(Prof. Emory Elliott)邀请，于10月上旬顺访美国。他曾多次来过中国大学讲学，包括山东大学，在中国颇有影响。我来到普林斯顿后，除了跟以艾略特为首的美国文学教授进行学术交流外，还曾核实奥尼尔在此读书期间发生的一件“轶事”：据说奥尼尔用啤酒瓶子砸碎了校长威尔逊先生的玻璃窗，因此被勒令停学一年，他一年后没有申请返校。他戏剧作品中塑造的“大学生”多是一年级学生，恐怕跟他的这段经历有关。我询问了不少人，包括戏剧系教授，都不知道发生在什么地方，或者是否真有此事。10月14日，我在我过去的一位学生(正在那里读博士)的陪同下来到纽约市，拜访阿瑟·密勒先生，他住在曼哈顿东68街315号公寓70号房间。来美前，我编译了一本中文版《阿瑟密勒论戏剧》，请密勒先生写的序，于1988年6月由文化艺术出版社出版。当我把书呈给他时，他非常高兴，请我们一起在公寓对面的饭馆里吃了午饭。他还说到，他的作品在中国翻译出版，他不计较版权税。过两天(10月16日)就是奥尼尔诞辰一百周年(1888—1988)了，他写了一篇纪念文章《强烈渴望伟大》(作为《奥尼尔书信集》一书的前言)，两天后登载在了《纽约时报》上。密勒在该文中对奥尼尔的贡献给予了充分的肯定，说“他博览群书，熟谙中国哲学和德国哲学，开始认真研究古希腊，他是一位卓尔不群的作家”。

1990年9月，我作为富布赖特学者到纽约市立大学(CUNY)研究生院做戏剧研究，集中时间和精力撰写《美国戏剧史》。学校对面是美国第二大图书馆——纽约市公共图书馆，查阅资料很方便。那里中文

部主任马约翰先生过去是南京中央大学毕业生,跟山东大学外文系主任张健先生是同学。当获知我是张先生的学生时,他倍加热情,提供了诸多方便。在校内得到了著名戏剧教授沃尔特·米塞夫(Walter J. Meserve)的全力支持,让我使用他的办公室和所有宝贵资料,给了我极大的方便。我写作的进度不断加快,在预定的时间内完成了初稿。在写作之余,我还时而开展对外联络。中国社科院美国所知名学者、美国戏剧研究专家梅绍武先生给我来信,让我请密勒先生给他编的《阿瑟·密勒剧作选》(出版时改名为《当代外国剧作选4》)写一前言。我给密勒先生打电话,他很爽快地答应了。他当时住在康涅狄格州的一个乡间别墅里,写好后寄给了我。这篇“前言”由我译成了中文,在正式出版前,由热心的美国文学专家李文俊先生在他主编的《世界文学》杂志上先行发表,加快了《剧作选》在国内出版的进程。

一年的学术研究就要结束了,我给密勒先生打电话,约好于1991年9月16日到密勒在纽约的住处向他们夫妇告别,同时也感谢密勒先生为梅绍武先生的《剧作选》写了前言。密勒先生再次要我代他向曹禺问好,这已是第三次了。第一次是在1981年6月8日,当时还问我曹禺答应的是在北京上演《推销员之死》这件事有消息吗?我被问得目瞪口呆,回国后一直犯愁,无法跟曹禺联络上。1982年,冯亦代和梅绍武两位先生来山东大学出席全国美国文学研究会常务理事会议,他们答应回北京后,直接去找曹禺。《推销员之死》就于1983年春天在首都由北京人艺上演了,密勒亲自来导演,英若诚任副导演,用的是英若诚的译本。英若诚主演威利·洛曼,另一位著名表演艺术家朱琳饰演琳达,演出很成功。我有幸陪密勒夫人(Mrs. Inge Morath Miller)看了彩排。当然这次的成功上演是曹禺先生主持、关心的结果。密勒在京期间,还跟在京的戏剧家进行了座谈。当时我还在美国,没有赶上。山东大学也有个计划请密勒访问山东,但不巧得很,密勒到北京时,我起程去了美国,我回到北京时,他已安排回国日程,没有时间了,真是阴差阳错,使我们的计划落了空。

密勒的第二次“问好”是1988年10月14日在纽约。我回国后应邀出席由中国剧作家协会、中央戏剧学院和山东大学举办的第二届全

国奥尼尔学术研讨会暨奥尼尔百年诞辰纪念会,原想借此机会见到曹禺先生,但来出席大会的是剧协副主席刘厚生同志,曹禺先生因病住院,不能出席大会,令众人深感遗憾。回想起前一年他出席在中戏举行的第一届奥尼尔学术研讨会(中戏跟山东大学合办),在会上发表激情洋溢的演讲,我们从台下全神贯注地“仰视”着谛听,那情景依然历历在目,令人激动。这次曹禺先生发来了贺辞。轮到我大会发言时,我还是在会上说到了密勒对曹禺的“问候”,幸好,新华社一位记者站起来说,他要去医院看望曹禺先生,可代为转达,这样我便放心了。第三次“问好”,我是通过在1992年第2期《中国戏剧》杂志上发表了“阿瑟·密勒与中国”一文来转达的,文中有“密勒先生请我回国后代他向曹禺先生问好”的话语。我“相信”作为中国剧协主席的他,会不时翻阅《中国戏剧》杂志的。我以不同的方式“转达”了密勒的三次“问好”,就感到如释重负了。

第二次世界大战后,美国戏剧界的巨擘阿瑟·密勒先生为啥“再三”(肯定会更多,我只经历了三次)向曹禺问好?有他个人方面的原因。他认为,如果占世界人口四分之一的中国不了解他,那他的“知名度就不完美”(The popularity is not complete)。所以他盼着他的剧作能尽快在中国上演,尽快译成中文出版,得到更多中国学者的认可和欣赏等。另一方面的原因是,中国的强大,国际地位的提高,曹禺对中国现代话剧,对世界剧坛的卓尔不群的贡献影响了世界。曹禺是中国的骄傲,同时也是南开大学的骄傲,因为正是南开大学培育了曹禺这样的大师级人物。

在20世纪八九十年代里,我4次赴加拿大和美国进行学术考察和做研究,有很好的写作条件,但由于自己笨拙,断断续续花了10年的时间才完成了《美国戏剧史》的撰写,于1993年4月由河南人民出版社出版。非常感谢他们出了精装和平装两种版本,受到读者的欢迎。国家教委于1995年举行首届中国高等学校人文社会科学研究优秀成果奖评奖活动,出乎我的意料,拙著《美国戏剧史》幸获二等奖。该著作对我从1982年就开始的“美国戏剧课”也是一个有力的支撑,开始时用的油印教材,1994年由山东大学出版社出版了中文版《美国戏剧选读》教

材,2006年出了英文版。在回顾拙著写作过程中,我衷心感谢众多学术前辈和知名戏剧研究者的支持,其中包括梅绍武先生,他也有《美国戏剧史》写作计划,当我把拙著送给他指教时,他说:“有你这一部《戏剧史》就好了,我的计划就算了。”我当时真感到羞愧,梅先生出身戏剧世家(京剧大师梅兰芳之子),对美国戏剧研究学术造诣很深,是我“阻挡”了他写更高水平的《美国戏剧史》。不幸,他于2005年因病逝世,是我国美国戏剧研究界的一大损失。

《美国戏剧史》从出版至今已经有18个年头了,跟原出版社签的15年合同也已过期了,原责任编辑出国探亲,迄今未归,且杳无音信。这些年来,《美国戏剧史》从没有再版,多年再也买不到此书,不少读者直接找我打问再版的消息,我无言对答。南开大学出版社有宽阔的胸怀,有长远的学术视野,计划出一系列有学术价值的著作,促进学术界的繁荣,这非常值得学术界同仁的赞赏。拙著被选中,列入出版之列,我感到是一种荣幸。我衷心感谢南开大学出版社,感谢纪益员、张彤、石学亮诸位同志,特别是石学亮同志事无巨细的操劳,使拙著有机会得以早日重版。

本人对原著做了一些修订和补充,特别是对奥尼尔、密勒等重要剧作家又进行了补充,对20世纪末期美国戏剧的发展状况补写了一章,以填补原书中这一段的空白,还增补了参考文献等,把附录的获奖作家和作品名单换成了英文的,以方便读者查阅。我深感到这些“修补”还是很不够的,但目前没有别的办法,心有余,力不足。书中谬误肯定依然不少,衷心欢迎学术界同仁和热心的读者给予批评指正,以便将来再版时改进。

郭继德

2010年11月

前 言

美国戏剧在西方主要戏剧国家中成熟最晚,但并不能因为它的姗姗来迟就说它对世界戏剧的贡献微薄。由于客观原因,美国戏剧历史较短。直到 20 世纪初期,美国戏剧才锋芒毕露,异军突起,引起世界的注目,跻身于西方世界戏剧大国之列。

美国戏剧囿于匮乏传统,对欧洲戏剧,特别是对英国戏剧的模仿是它早期的一大特点。随着独立战争的结束和新国家的建立,美国剧作家开始热衷于写当地主题,将美国佬、黑人、印第安人等当地人物搬上舞台,有浓厚地方色彩的民族戏剧逐渐形成。美国现实主义戏剧于 19 世纪下半期迅速崛起,在两次世界大战期间达到高峰。埃尔默·赖斯、克利福德·奥德茨、丽莲·海尔曼、桑顿·怀尔德等都是成绩斐然的剧作家。现代美国戏剧的奠基人尤金·奥尼尔的戏剧佳作接踵而至,特别引人瞩目,成为西方剧坛上遐迩闻名的剧作家,1938 年获得了诺贝尔文学奖金。这不仅仅是对他个人戏剧成就的认可,也是美国戏剧从幼年走向成熟和得到世界承认的象征。阿瑟·密勒、田纳西·威廉斯、爱德华·阿尔比、萨姆·谢泼德、戴维·马麦特等是活跃在当代美国剧坛的知名剧作家。特别值得一提的是阿瑟·密勒,他是当代美国戏剧泰斗,虽已年逾古稀,但精神矍铄,依然笔耕不辍,今年秋天还亲赴伦敦,出席他的新剧首演式。战后美国剧坛上,激进戏剧十分活跃,实验戏剧异常盛行,少数族裔戏剧迅速崛起,出现了异彩纷呈的局面。不过,当代美国剧坛上也有许多不尽人意之处,鱼龙混杂,泥沙俱下,商业化戏剧流行,思想内容不健康的作品可谓屡见不鲜,对此应当保持清醒的认识,客观地进行分析批评是必不可少的。

中国一些重要剧作家受美国戏剧的影响是人所共知的。近年来,随着中美文化交流的不断发展,美国戏剧在中国的影响日渐扩大,对其

进行研究的人员也日益增多。笔者于1979年以访问学者身份赴加拿大皇后大学进修英美文学期间,逐渐将精力集中到了欧美戏剧上,1981年转学到美国哥伦比亚大学戏剧系后专攻美国戏剧,并有机会会见了阿瑟·密勒、爱德华·阿尔比等重要剧作家。从纽约市回国后,在学术界前辈的鼓励之下,制定了撰写《美国戏剧史》的计划,并立即着手启动工作。1983年春天,受美国国际学者交流委员会邀请,笔者以国际访问学者身份赴美进行学术考察和交流,为写《美国戏剧史》搜集了大量资料。笔者于1990年9月作为中美文化交流项目(富布赖特基金)成员,以高访学者身份赴美,在纽约市立大学研究生院从事戏剧研究一年,使自己有了更为集中的时间和使用各种资料的方便条件,终于完成了该书的撰写工作。

在撰写过程中,主要参考了沃尔特·米塞夫的《美国戏剧简史》、杰拉尔德·博德曼的《牛津美国戏剧指南》(1983)和《简明牛津美国戏剧指南》(1987)、C. W. E. 比格斯比的三卷本《20世纪美国戏剧评介》(1983—1985)、菲利浦·科林的《1945年以来的美国剧作家》(1989)、杰克·A. 沃恩的《早期美国剧作家》(1981)、鲁比·科恩的《美国剧作家新秀:1960—1980》(1982)、埃默里·艾略特的《哥伦比亚美国文学史》(1988)、詹姆斯·哈特的《牛津美国文学指南》(1983)和《简明牛津美国文学指南》(1986)等重要学术著作。

笔者还得到了中美两国美国戏剧研究专家的大力支持,他们提出了宝贵建议,提供了有价值的资料,作者从中受到了极大的启迪,并进行了有益的借鉴;在出版过程中,河南人民出版社无私的大力支持,使作者多年的夙愿变成了现实。作者在此表示衷心的感谢。

作者写成此书尽管耗费了10年时间,但由于学术水平有限,对美国剧作家和作品评介难免有失之偏颇或译名不准确之处,欢迎美国戏剧研究专家和热心的读者给予批评指正,以便将来再版时予以纠正。

郭继德

1991年11月于山东大学

目 录

再版前言	(1)
前言	(7)
第一章 美国民族戏剧的形成	(1)
1. 殖民地时期	(1)
2. 独立战争时期	(6)
3. 泰勒和邓拉普	(11)
第二章 建国初期的戏剧	(19)
1. 戏剧的发展与创新	(19)
2. 诺亚、巴克、佩恩和莫瓦特	(23)
3. 伯德、博克和鲍希考尔特	(34)
第三章 美国现实主义戏剧	(41)
1. 现实主义戏剧的崛起与发展	(41)
2. 戴利、霍华德和赫恩	(49)
3. 费契和贝拉斯科	(60)
第四章 现代美国戏剧	(68)
1. 小剧场运动	(68)
2. 20 年代的戏剧	(73)
3. 30 年代的戏剧	(81)
第五章 尤金·奥尼尔	(89)
1. 奥尼尔的悲剧类型	(91)
2. 奥尼尔早期的剧作	(99)
3. 奥尼尔中期的剧作	(124)

2 美国戏剧史

4.《奇异的插曲》·····	(141)
5.《诗人的气质》·····	(154)
6.《进入黑夜的漫长旅程》·····	(165)
7. 奥尼尔的戏剧创作与道家思想·····	(183)
第六章 赖斯和奥德茨 ·····	(194)
1. 埃尔默·赖斯·····	(194)
2. 克利福德·奥德茨·····	(202)
第七章 海尔曼与怀尔德 ·····	(211)
1. 丽莲·海尔曼·····	(211)
2. 桑顿·怀尔德·····	(223)
第八章 美国黑人戏剧的崛起 ·····	(235)
第九章 战后的美国戏剧 ·····	(251)
第十章 田纳西·威廉斯 ·····	(264)
第十一章 阿瑟·密勒 ·····	(276)
1. 密勒的戏剧理论与创作·····	(276)
2.《推销员之死》·····	(288)
3.《炼狱》·····	(303)
4. 阿瑟·密勒与中国·····	(320)
第十二章 爱德华·阿尔比与荒诞戏剧 ·····	(324)
1. 爱德华·阿尔比·····	(325)
2. 盖尔伯、考皮特和其他剧作家·····	(337)
第十三章 谢泼德、马麦特和雷布 ·····	(342)
1. 萨姆·谢泼德·····	(342)
2. 戴维·马麦特·····	(352)
3. 戴维·雷布·····	(361)
第十四章 激进剧院与剧作家 ·····	(365)
第十五章 喜剧剧作家 ·····	(378)
第十六章 女剧作家 ·····	(395)
1. “美国女奴主义戏剧之母”梅根·特里·····	(396)
2. 其他女剧作家·····	(407)