

苏珊-洛里·帕克斯 戏剧研究

闵敏 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

本书为教育部人文社会科学研究青年基金项目

“苏珊-洛里·帕克斯戏剧的历史书写策略”（14YJC752017）的最终成果

苏珊-洛里·帕克斯 戏剧研究

闵敏 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏珊-洛里·帕克斯戏剧研究/闵敏著. —武汉:武汉大学出版社,
2017. 12

ISBN 978-7-307-19853-1

I. 苏… II. 闵… III. 戏剧研究—美国—现代 IV. J805.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 290535 号

责任编辑:陈帆

责任校对:汪欣怡

版式设计:汪冰滢

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:虎彩印艺股份有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:10.75 字数:148千字 插页:1

版次:2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

ISBN 978-7-307-19853-1 定价:36.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

目 录

引言.....	1
第一节 苏珊-洛里·帕克斯简介	4
第二节 国内外研究综述.....	7
第三节 本书的主要研究内容和方法	15
 第一章 历史剧：对主流历史的重复与修改	17
第一节 对主流媒体黑人形象的重复与修改	20
一、照片和幻灯片的运用	21
二、电视节目的运用	26
第二节 对白人宏大叙事的重复与修改	29
一、脚注的运用	29
二、自创词汇表	33
第三节 对与黑人历史相关人物的重复与修改	36
一、与食物有关的人物	37
二、神话—政治—历史—文学类的人物	39
三、与声音有关的人物	47
第四节 对被遗忘和误读的黑人历史的揭示	50
 第二章 “红字戏剧”：对白人文学经典的戏仿	53
第一节 “红字戏剧”与小说《红字》的互文性.....	56

第二节 对红字“A”的重复与修改	58
一、《红字》中红字“A”的象征意义	59
二、《在血中》中红字“A”的象征意义	60
三、《去他的 A》中红字“A”的象征意义	63
第三节 对海丝特形象的重复与修改	65
一、读写能力的重复与修改	65
二、谋生技能的重复与修改	70
三、男性、种族、阶级的多重压迫	74
第四节 对白人男性叙事的修改	80
一、对缺席的非裔女性叙事的揭露	80
二、对黑人女性命运的关心	82
 第三章 “林肯戏剧”：滑稽模仿与历史反讽	85
第一节 林肯总统及其被刺杀场景的再现	87
第二节 黑人演员对白人总统的滑稽模仿	92
一、对语言能指的重复与修改	92
二、对身体能指的重复与修改	97
三、对文化能指的重复与修改	104
第三节 对林肯总统神话真相的揭示	108
一、林肯总统的历史接受问题	108
二、黑人生活面临的困境	110
 第四章 苏珊·洛里·帕克斯的戏剧观	113
第一节 帕克斯戏剧创作的影响渊源	115
第二节 帕克斯对戏剧与历史关系的解读	117
第三节 “重复与修改”的历史书写策略	121

结语.....	133
第一节 对黑人历史的重复与修改.....	135
第二节 族裔戏剧家与后现代实验性戏剧家的双重使命.....	139
附录：苏珊-洛里·帕克斯戏剧作品介绍	143
参考文献.....	151
后记.....	163

引 言

改革开放 30 多年来,中国的美国非裔文学研究取得了令人瞩目的成绩,但是在体裁上,研究成果不平衡,从有关作家的论文数量来看,关于小说家的成果要远远多于诗人和戏剧家,尤其是戏剧家。20 世纪末,美国少数族裔戏剧如雨后春笋般迅猛发展,非裔、亚裔和犹太裔等族裔的戏剧成为一道靓丽的风景线,使得美国戏剧舞台呈现出一派繁荣景象。奥古斯特·威尔逊、苏珊-洛里·帕克斯、查尔斯·富勒、唐纳德·马古利斯、黄哲伦等一大批戏剧家为美国少数族裔文学添光增彩,为美国戏剧作出了出色的贡献,其中,种族、历史与身份是他们谈论较多的话题。在美国非裔戏剧作家中,奥古斯特·威尔逊和苏珊-洛里·帕克斯表现突出,备受关注,而目前在中国,对美国非裔戏剧的研究主要集中在对奥古斯特·威尔逊的研究上,鲜有对苏珊-洛里·帕克斯戏剧的研究,这与其作品在国内的引进以及其作品的艰涩难懂有一定的关系。

苏珊-洛里·帕克斯(Suzan-Lori Parks, 1963—)是一位多产作家,20 世纪 80 年代至今,她创作了近 20 部剧作,并获得包括普利策戏剧奖、托尼奖、剧评人奖、奥比奖等著名奖项或者提名。2002 年,她的《强者/弱者》一举夺得普利策戏剧奖,帕克斯也因此成为美国戏剧界第一位获此殊荣的黑人女性。帕克斯能在主流文学圈内获得成功,这得益于她寓意深刻的主题和富有实验性与创新精神的艺术风格。作为一名当代的后现代戏剧家,她的实验性的戏剧创作与革新以及对社会上被边缘化群体的关注对纽约乃至整个美国的戏剧产生了非常重要的影响。随着其作品的不断问世,对帕克斯及其作品的研究也越来越多而且不断深入,希望本书能够引起国内对苏珊-洛里·帕克斯的关注,同时对帕克斯戏剧作品的系统研究提供一个新的切入点,丰富我国美国非裔文学研究的成果。

第一节 苏珊-洛里·帕克斯简介

了解苏珊-洛里·帕克斯的生平背景以及她所受的文学和戏剧方面的影响对理解她的作品有很大的帮助，虽然她的戏剧作品同恩托扎克·香吉(Ntozake Shange)和安德里安娜·肯尼迪(Adrienne Kennedy)的作品一样带有明显的自传性，但仍然可以在她的戏剧中看到她的过去。帕克斯于1963年5月10日出生在肯塔基州诺克斯堡的一个军人家庭，他的父亲唐纳德是一名陆军上校，母亲法兰西斯是一名教师，对孩子们的阅读和写作给予了很大的鼓励。作为家中的第二个孩子，帕克斯有一个姐姐和一个弟弟(这样的家庭模式很明显地出现在帕克斯的戏剧《第三世界中不可觉察的易变性》中)。她曾在德国度过童年，上的是讲德语的中学，而不是专门为军人小孩开设的英语学校，虽然也接受过语言的学习，但是这段经历让帕克斯感觉自己既不是黑人，也不是白人，而是一个外国人，帕克斯在其戏剧《去他的A》中发明的语言TALK就明显地受到了德语的影响。由于父亲的军旅生涯，帕克斯的童年曾辗转很多地方，她认为这段经历对她的创作也有很大的影响。

在她高中生活的最后阶段，帕克斯回到美国，由于她糟糕的拼写，她在写作方面受到很大的挫折，她的英语老师告诉她，她应该去当一名科学家。帕克斯随后进入了马萨诸塞州南哈德利的蒙特霍利约克学院学习化学专业，但在阅读了伍尔夫的《到灯塔去》之后，帕克

斯渐渐地坚定了自己对文学的喜爱,^①她把专业改为英语和德语,之后于1985年以优等生毕业于曼荷莲女子学院,获得英国和德国文学本科学位。帕克斯在一次采访中提到她的名字中有一个字母“Z”是由于早期职业生涯中的一次拼写错误,“那时我还在东村(East Village)创作我早期的一部戏剧,我们贴了宣传海报,他们把我的名字搞错了。我当时很生气,但是导演说:‘就这样吧,亲爱的,没关系。’结果就这样了”^②。曼荷莲女子学院对帕克斯后期职业生涯有着重要的影响,当她在读本科时,曼荷莲女子学院的英语教授玛丽·麦克亨利给帕克斯介绍了“五大学联盟”(Five Colleges)的詹姆斯·鲍德温,帕克斯开始跟着鲍德温上课,在他的授意下,开始戏剧创作。帕克斯还提到,她当时还受到温迪·瓦瑟斯坦的影响,瓦瑟斯坦创作的戏剧《海蒂编年史》于1989年获得普利策戏剧奖。帕克斯的成功还要感谢另一位曼荷莲女子学院的教授利亚·布莱特·格拉塞。在这一时期,帕克斯创作了第一部戏剧《罪者的地方》,这部剧为她在英语方面赢得了荣誉,却遭到系里老师的拒绝上演和出版:“舞台上不能有肮脏的东西,这不是一部戏剧。”

大学毕业之后,帕克斯在伦敦待了一年,在戏剧工作室学习表演,随后搬到纽约,学习了有关秘书事务的课程。在1987年把戏剧创作作为职业生涯,开始正式创作第一部戏剧《给赛马“沙尘指挥官”下赌注》(*Betting on the Dust Commander*)之前,帕克斯还做过律师助理和其他各种各样的工作。1989年,年仅26岁的帕克斯因其剧作《第三世界中不可觉察的易变性》得到了评论界的广泛关注,《纽约时代周刊》称其为“年度最有希望的新剧作家”。随后帕克斯

① 参见 Shelby Jiggetts, “Interview with Suzan-Lori Parks,” *Callaloo* 19.2, Spring 1996, pp. 309-317.

② 参见 John Marshall, “A Moment with Playwright Suzan-Lori Parks,” *Seattle Post-Intelligencer*, May 26, 2005, E1.

的创作一直被人们所关注和评论，她的《第三世界中不可觉察的易变性》和《维纳斯》分别获得1990年和1996年的奥比奖；2000年获得古根海姆奖学金；2001年获得麦克阿瑟基金会授予的“天才奖”；2002年凭《强者/弱者》获得普利策戏剧奖；2008年音乐剧《雷·查尔斯活着！》获得全国有色人种促进会戏剧奖。此外，她还涉猎了影视、小说等领域。帕克斯的第一部影视剧作品是为斯派克·李1996年的电影《6号叩应女郎》写的，她后来与奥普拉·温弗莉的哈波传播公司合作，编写了电视剧本《他们眼望上苍》(2005)和电影剧本《伟大辩手》(2007，与罗伯特·艾塞尔合著)；她的小说《奔向母亲的墓地》发表于2003年。

1998年帕克斯遇到了布鲁斯音乐演奏家保罗·奥谢尔(Paul Oscher)，奥谢尔曾为著名的美国布鲁斯音乐家麦金利·摩根菲尔德(也被称为“Muddy Waters”)演奏口琴，帕克斯于2001年7月嫁给了保罗·奥谢尔，当然布鲁斯音乐对帕克斯的作品也有着非常重要的影响，在小说《奔向母亲的墓地》中尤为明显。作为一位培养戏剧家的导师，帕克斯曾在耶鲁大学等学校教学，还为加州艺术学院的ASK剧院戏剧写作项目担任过指导。

通过细读帕克斯的戏剧作品，本书选择了帕克斯主要的六部戏剧作为研究对象，包括历史剧(《第三世界中不可觉察的易变性》《全世界最后一个黑人之死》)，“红字戏剧”(《在血中》《去他的A》)，“林肯戏剧”(《美国戏剧》《强者/弱者》)，这六部剧具有一定的代表性，有帕克斯早期的实验性剧作，有针对白人男性经典文本而创作的以黑人女性为主体的剧作，有对美国历史代表人物进行滑稽模仿的剧作，而且这六部戏剧中都有彼此关联的主题，以及对“重复与修改”这一写作策略的运用。

第二节 国内外研究综述

在国外,对苏珊·洛里·帕克斯的研究始于20世纪90年代中后期。进入21世纪以来,随着帕克斯作品的不断问世,尤其是她的《强者/弱者》在2002年获普利策戏剧奖之后,短短的十多年间,美国学术界有越来越多的学者开始关注、评论她的作品。2007—2012年,有四部关于帕克斯的专著相继出版;在21世纪的头十年,美国高校出现了近30篇关于帕克斯研究的博士学位论文;美国的学术期刊也在源源不断地发表关于帕克斯及其作品的评论和文章。

2007年,关于帕克斯的第一部专著《苏珊·洛里·帕克斯:案例汇编》(*Suzan-Lori Parks: A Casebook*)问世,这是一部论文集式的专著,除引言部分和1篇作者韦特莫尔本人与帕克斯的访谈外,共收录了8篇有关帕克斯的学术论文,这些论文涉及帕克斯第一部重要的戏剧《第三世界中不可觉察的易变性》、普利策获奖戏剧《强者/弱者》再到新近出版的《365天/365部戏剧》。^① 这些论文谈到了帕克斯戏剧作品中的语言、历史、语言与历史的关系,从性别角度对作品的解读,以及戏剧作品中的角色扮演、种族意识等。例如,加勒特在她的论文中展示了帕克斯如何利用语言把非洲人与美国非裔、过去与现在、“你”和“我”联系起来;海蒂·霍尔德的论文是从帕克斯剧本的结局开始分析,即帕克斯历史剧

^① 参见 Kevin J. Wetmore and Alycia Smith-Howard, *Suzan-Lori Parks: A Casebook*, London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2007.

中人物的死亡，从而展示了帕克斯如何使历史脱离正常的秩序而展示其完整的一面；而欧杰布洛则指出帕克斯戏剧中的玩笑、嬉闹和戏剧感都是为了解构、颠覆、转化关于性别的刻板模式；布什的解读是围绕《强者/弱者》是如何解构与重构“男子气概”；欧杰布洛在文章中还注意到了帕克斯戏剧中的角色对自己性别的有意识扮演；韦特莫尔把这种观察往前推了一步，探讨了帕克斯剧作中的“角色扮演”与“元戏剧”；最后，安德里亚·戈托还挖掘了帕克斯对舞台上种族的建构，他认为帕克斯剧中的角色超越了种族主义，挑战了“黑”与“白”的观念。

黛博拉·盖斯于2008年出版了《苏珊-洛里·帕克斯》(*Suzan-Lori Parks*)一书，这是对帕克斯本人及其作品介绍得比较系统的一本专著，勾勒了帕克斯戏剧创作生涯的轨迹，便于读者能够接近、理解帕克斯对于隐喻和象征性语言的运用。^① 该书介绍了帕克斯的生平，特别讲到了帕克斯作为军人的孩子，童年时期过着漂泊不定的生活，列举了影响帕克斯戏剧创作的文学大家，如鲍德温、斯泰因、福克纳、艾德丽安·肯尼迪、恩托扎克·香吉等；进而探讨了帕克斯作品中“记忆”“挖掘”“复活”“重复与修复”等主题，以及戏剧创作中互文文本、脚注、有意识的停顿和多媒体技术的运用等。同时，盖斯把帕克斯的作品与尤奈斯库和贝克特的荒诞派戏剧进行了比较，认为帕克斯对语言和人物的荒诞的创作手法使她能够突出“历史的洞穴”(帕克斯作品中反复出现的主题之一)。在该书中，盖斯分章节讨论了帕克斯的戏剧作品，从早期的三部作品《给赛马“沙尘指挥官”下赌注》、《腌渍》(*Pickling*)、《爱情花园的信徒》(*Devotees in the Garden of Love*)到帕克斯最深奥难懂的两部作品《第三世界中不可觉察的易变性》和《全世界最后一个黑人之死》，再到《维纳斯》、“林肯戏剧”(《美国戏剧》与《强者/弱者》)和“红字戏剧”(《在血中》与《去他的A》)。盖斯的分析讨论往往从戏剧的舞台表演艺

① 参见 Deborah R. Geis, *Suzan-Lori Parks*, Michigan: The University of Michigan Press, 2008.

术开始,再通过分析帕克斯对语言、脚注、有意识的停顿和多媒体技术的运用等来探讨作品中的种族、历史、政治、女性等主题。盖斯认为帕克斯的戏剧创作手法对于其创作使命至关重要,即通过一幕幕的戏剧把美国非裔被剥夺的公民权放回到花名册中,放回他们被取代和重写的历史叙事中,这个元主题也是盖斯整本书探讨的关键。在该书最后一章,盖斯简要介绍了帕克斯的非戏剧作品,如小说《奔向母亲的墓地》,影视作品《6号叩应女郎》《他们眼望上苍》等。

2010年菲利普·科林出版了一本关于帕克斯研究的论文集式的著作——《苏珊·洛里·帕克斯:关于戏剧及其他作品的论文》(*Suzan-Lori Parks: Essays on the Plays and Other Works*)^①。科林收录的十多篇论文讨论了帕克斯戏剧中关于女性、宗教、音乐、历史与政治、创伤等问题,并对帕克斯的戏剧创作思想也有所论述。这本论文集中出现了帕克斯戏剧美学思想的一个中心概念,即帕克斯在其散文《风格的元素》中提到的“重复与修改”。杰奎琳·伍德说道:“由于帕克斯坚持作品的形式不能脱离内容而存在,帕克斯作品的深层结构是通过不断修订的、重复的爵士乐形式来体现的,正如菲利普·科林所说的‘它动摇了自然主义戏剧所认为的通过线性的情节到达不可改变的高潮来体现时间、历史和记忆的方式’。”^②在论文集中,克里斯汀·伍德沃斯教授还谈到了帕克斯戏剧的一个中心主题,用帕克斯自己的话说就是“没有单一的‘黑人经验’,没有单一的‘黑人美学’,没有单一的方法去写、思考、感觉、幻想、阐释或者被阐释”^③。伍德沃斯教授认为,对帕克斯而言,肤色——任何人的肤色——是一个中立的生物学事实,而不是革命的原

① 参见 Philip C. Kolin, *Suzan-Lori Parks: Essays on the Plays and Other Works*, McFarland & Company, Inc., Publishers, 2010.

② 参见 Philip C. Kolin, *Suzan-Lori Parks: Essays on the Plays and Other Works*, McFarland & Company, Inc., Publishers, 2010, pp. 34-443.

③ 参见 Philip C. Kolin, *Suzan-Lori Parks: Essays on the Plays and Other Works*, McFarland & Company, Inc., Publishers, 2010, p. 140.

因。我们都是人类家庭的一个部分，而且是深受困扰的一个部分，在骚乱的历史中蹒跚前行。丽娜·弗莱登谈到了“双重性与包容性是帕克斯所坚持的原则，她是在这个最重要的创作原则下进行创作的”。弗莱登认为：“帕克斯的‘彻底的包容性’概念是她创作的动力；她个人的美学折中主义是由于她丰富的人生经历所激发的：漂泊的军人家庭，在德国最初不会讲德语的童年，从白人眼中认识的自己……她确信她是为所有‘她的人民’而写——帕克斯指的是每一个活着或已故的人，整个的历史(the great whole of history)是她获取灵感的源泉。”^①尼克爾·霍吉·佩尔斯利写道：“帕克斯通过抽样与再混合的历史是对主流的历史中心观念的一种挑战，从而提出‘个体’与‘群体’之间存在着一种辩证的关系。”^②除此以外，还有学者提到了 hip-pop 音乐对帕克斯编剧法的影响。

2012 年詹妮弗·拉森写的《了解苏珊-洛里·帕克斯》(*Understanding Suzan-Lori Parks*)一书是她在自己的博士学位论文《苏珊-洛里·帕克斯修改的美学：“听骨头唱歌，把它记下来”》基础上进一步完善出版的。^③这部专著涉及帕克斯作品的所有领域，不仅仅是戏剧，还有小说和影视剧。拉森认为帕克斯创造了一种新的文本，这种文本与它们的祖先既有区别又息息相关。这种新的文本既能以它们自己的故事独立存在，同时对读者来说是一种挑战，让他们以新的眼光去看那些旧文本，再次审视旧文本的遗产，去关注它们对美国历史和美国非裔身份所产生的影响。这部专著共 8 章，涵盖了帕克斯的 10 部作品，包括 7 部戏剧(《第三世界中不可觉察的易变性》《全世界最后一个黑人之死》《维纳斯》《在血中》《美国戏剧》《强者/弱者》《365 天/365 部剧》)，1 部小说

① 参见 Philip C. Kolin, *Suzan-Lori Parks: Essays on the Plays and Other Works*, McFarland & Company, Inc., Publishers, p. 66.

② Philip C. Kolin, *Suzan-Lori Parks: Essays on the Plays and Other Works*, McFarland & Company, Inc., Publishers, 2010, p. 66.

③ 参见 Jennifer Larson, *Understanding Suzan-Lori Parks*, Columbia: University of South Carolina, 2012.

(《奔向母亲的墓地》)及2部影视剧(《6号叩应女郎》《他们眼望上苍》)。该书是一部较全面系统研究帕克斯作品的专著,作者以修改为切入点,深入分析了各部作品的主题思想以及与之相关的“旧文本”。比如,第三章“对于福利母亲而言‘Able’和‘Angel’意味着什么:《在血中》”,作者分析了《在血中》与霍桑《红字》之间的关系;在第六章“因为我们要继续生活:《奔向母亲的墓地》”中,作者分析了该小说与福克纳《在我弥留之际》和《八月之光》的关系;在第七章“电影从它最初的版本被修改:《6号叩应女郎》和《他们眼望上苍》”,作者分析了帕克斯如何挑战传统电影银幕上的女性形象;其他的章节还分析了诸如《维纳斯》和《强者/弱者》中的主人公是如何被给他们命名的历史所塑造的。

值得一提的是,在克斯汀·施密特于2005年出版的《戏剧的变革:美国戏剧中的后现代主义》(*The Theater of Transformation: Postmodernism in American Drama*)一书中,辟专章介绍了苏珊-洛里·帕克斯。^①在本书第五章“苏珊-洛里·帕克斯:‘重复与修复’后现代主义”中,施密特提到作为一名实验性剧作家和美国非裔女性,帕克斯的作品之所以被称为后现代主义戏剧,一方面是基于她的戏剧创作对形式革新的倾向,另一方面是她的戏剧对社会上被边缘化群体的重视。施密特选取了帕克斯的两部戏剧——《第三世界中不可觉察的易变性》和《美国戏剧》,从后现代主义的视角进行了解读。在《〈第三世界中不可觉察的易变性〉:“历史的修改”和第三空间》一文中,施密特分析了帕克斯如何对剧中的语言、声音、叙事、时间和角色等进行实验性的运用和创作,认为这部戏剧结构似乎是松散的,但帕克斯却能够利用重复性使其具有节奏感,比如,各剧幕中反复出现的飞机的声音,不同的人物重复使用的句子、短语等。施密特认为,在这部戏剧中,帕克斯力图“修改历史”,因为她改变了人们已经建立的、稳固的感知力,从而使改正错误具有可能

^① 参见 Kerstin Schmidt, *The Theater of Transformation: Postmodernism in American Drama* (part V: Suzan-Lori Parks: “Rep&Rev” Postmodernism). Amsterdam-New York: Rodopi, 2005.