

中国现代 戏剧论集

胡星亮 著

ZHONGGUO XIANDAI
XIJU LUNJI

中国现代戏剧论集

ISBN 978-7-104-03302-8

9 787104 033028 >

定价：68.00元

中国现代 戏剧论集

胡星亮 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代戏剧论集/胡星亮著. —北京: 中国戏剧出版社,
2010. 10

ISBN 978-7-104-0302-8

I. ①中… II. ①胡… III. ①戏剧—中国—现代—文集
IV. ①J809.26-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第199505号

中国现代戏剧论集

策 划: 方育德
责任编辑: 方育德 肖 楠
美术编辑: 王 恬
责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(100097)

印 刷: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 33

字 数: 550 千

版 次: 2010 年 10 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03302-8

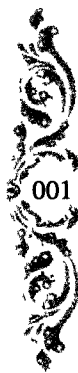
定 价: 68.00 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

目 录

戏剧史论

二十世纪后半叶中外戏剧关系研究	3
(一) 中外戏剧交流的必然性和必要性	3
(二) 当代中国戏剧走向世界的复杂历程	7
(三) 中国与西方:“外之既不后于世界之思潮”	12
(四) 传统与现代:“内之仍弗失固有之血脉”	18
(五) 民族与世界:世界戏剧与民族戏剧相互阐发	24
论中国话剧与民族戏曲传统	33
(一) 现代戏剧:现代化和传统	33
(二) 20 世纪世界戏剧:反传统与复归传统	37
(三) 20 世纪中国话剧:由反传统而趋向传统	41
(四) 话剧民族化:民族话剧的现代化创建	49
二十世纪中国戏剧思潮论	58
(一) 戏剧思潮与戏剧的发展	58
(二) 20 世纪中国戏剧思潮演进趋向	61
(三) 关于戏剧现代化和民族化的思考	66

中国现代喜剧发展历程和审美流向	73
(一) 喜剧:寓严肃于嬉笑的人生批评	73
(二) 中国现代喜剧的衍变与发展	77
(三) 审美流向:滑稽、幽默和讽刺	82

戏剧理论与观念

“五四”时期的新旧戏剧论争	91
(一) 社会变革与戏剧革命	91
(二) 新旧戏剧展开激烈交锋	94
(三) 激进派和保守派的理论主张	99
(四) 开启中国戏剧新曙光	103
“国剧运动”的理论探讨	107
(一) 戏剧需世界性亦需民族性	108
(二) “旧戏当然有它独具的价值”	111
(三) 立足自我创造民族话剧	115
(四) “国剧”理论贡献及影响	118
“新时期”的戏剧观念论争	123
(一) 戏剧危机和戏剧观念变革	123
(二) “假定性”与戏剧本质的探讨	127
(三) 思索中国话剧发展道路	132
(四) 戏剧创新中的深层危机	136

戏剧思潮

现实主义(上):传统现实主义	145
(一)《新青年》派的理论倡导	145
(二)现实批判、社会问题与写实	148
(三)现实性、倾向性和典型性	152
(四)曲折:趋向假、大、空	161
现实主义(下):现代现实主义	166
(一)走向“现代现实主义”	166
(二)戏剧的“人学”转向与探索	171
(三)形象刻画:内心世界审美化	175
(四)新的现实主义艺术表现	180
(五)现实主义的传统、创新和发展	184
浪漫主义戏剧	188
(一)时代狂飙催生浪漫派戏剧	188
(二)“自我表现”的浪漫抒情	192
(三)浪漫主义与新浪漫主义	198
(四)浪漫精灵失去健翮难以飞翔	202
现代主义(上):新浪漫主义戏剧	208
(一)新浪漫主义西风东渐	208
(二)象征主义	213
(三)表现主义	216
(四)唯美主义	220
(五)新浪漫主义的现实遭遇	222

现代主义(下):探索戏剧 226

- (一)探索:中外戏剧在碰撞中交融 226
- (二)追求哲理意识与思考品格 229
- (三)艺术表现和舞台语汇创新 233
- (四)“在兼容与结合中嬗变” 238
- (五)“以我为主”:走自己的路 242

后现代主义戏剧 246

- (一)实验和创新的先锋姿态 246
- (二)解构传统与反叛经典 250
- (三)大众文化、“新左派”政治及拼贴 255
- (四)现代性与后现代戏剧建构 260

话剧·戏曲·新歌剧

论中国话剧的民族化历程 267

- (一)前提:必须创建现代话剧 267
- (二)大众化:民众戏剧的多层面开展 271
- (三)民族形式:深沉的思索 277
- (四)舞台演剧的民族化探讨 282

二十世纪中国戏曲的现代化探索 289

- (一)在时代震荡下艰难起步 289
- (二)“利用旧形式”与“旧瓶装新酒” 294
- (三)“三并举”和戏曲现代戏 299
- (四)危机声中的探索与变革 306
- (五)“百花齐放,推陈出新” 311

中国新歌剧创作论	315
(一) 萌芽期的多方面尝试	315
(二) 在秧歌剧基础上创造	320
(三) “方向”之争与“基础”探讨	324
(四) 新时期的探索和发展	329

喜剧·悲剧·正剧

中国现代喜剧创作论	337
(一) 以“趣味”张扬社会思想的审美情趣	337
(二) 沐浴时代风雨的启蒙色彩	340
(三) “有情操而无真情”的艺术表现	344

中国现代幽默喜剧创作论	349
(一) 以艺术美消融和战胜现实丑	349
(二) 民族历史文化的反思与批判	352
(三) “历史中间物”的心灵透视	357
(四) 威而能谐婉而多讽的美学风格	362

中国现代讽刺喜剧创作论	367
(一) 以讽刺摧毁丑恶的审美理想	367
(二) 社会现实黑暗的揭露和讽刺	371
(三) 透过政治视角砭锢弊常取类型	375
(四) 辛辣犀利峻急激越的喜剧笑声	380

李健吾早期悲剧创作研究	385
(一) 以文艺为火炬去探索人生	385
(二) 忧郁悲伤的诗意象征	388

(三)封建意识“吃人”的悲剧批判	391
(四)在借鉴中找寻自己的艺术创造	393

作为正剧的“五四”社会问题剧

(一)“五四”精神与“易卜生主义”契合	397
(二)问题剧和“人的戏剧”	400
(三)“问题”、“戏剧”及现代性	404
(四)问题剧、正剧及现实主义	408

中外戏剧交流

契诃夫与中国现代戏剧

(一)必须改变那种摧残美的社会现实	417
(二)在“小人物”生活描写中表现时代激流	420
(三)感伤深沉的诗意抒情	424
(四)东方风味和中国民族色彩	428

“写真实”与“第四种剧本”

(一)苏联“解冻”思潮的强烈震荡	432
(二)“写真实”:积极干预生活	436
(三)人道主义:人情与人性	440
(四)人的真实:“文学是人学”	443
(五)突破规范:风格样式的创新	447

布莱希特在中国的影响与误读

(一)新时期戏剧的“布莱希特热”	451
(二)史诗剧、叙述体和陌生化	455
(三)布莱希特译介与接受的困境	460
(四)中国戏剧需要布莱希特	464

话剧与戏曲

农民话剧:汲取民间戏剧的创造 473

——1930 年代“农民戏剧”之实践

(一)“戏剧大众化”与农民话剧 473

(二)新剧场和新演出法 477

(三)新戏剧哲学:回归传统 480

(四)融合中西创造“混血的新人” 484

舞台演剧架设话剧通向戏曲的桥梁 489

——20 世纪 50 至 60 年代话剧学习戏曲的探索

(一)“中国话剧要有鲜明的民族风格” 489

(二)话剧民族化与戏曲审美 493

(三)话剧学习戏曲的舞台艺术创新 497

(四)保持特色,重在创造 501

融会贯通:话剧与戏曲的艺术整合 506

——20 世纪 80 至 90 年代中国话剧的发展趋势

(一)话剧创新和舞台假定性 506

(二)“假定性”的现代现实主义 510

(三)探索话剧回归民族戏曲 513

(四)走向“假定性”的演剧变革 517

(五)“东张西望”与交流整合 521

台港澳戏剧

融入世界戏剧潮流探索和发展 529

——20 世纪后半叶台湾话剧思潮与创作

(一) 封闭僵硬的“精神的荒原” 529

(二) 打开瞭望世界的窗户 533

(三) 走出“荒原”，走向世界 538

(四) 众声喧哗中的反思与批判 544

从现实主义到后现代主义 551

——20 世纪后半叶香港话剧创作主潮

(一) “我们要‘新’的戏剧” 551

(二) 在现实主义与现代主义之间 556

(三) 戏剧发展的开放性和多元化 561

中西文化交汇中的澳门戏剧 570

——澳门话剧的历史与创作

(一) 澳门戏剧发展的艰难路程 570

(二) “利用戏剧媒介进行社会活动” 574

(三) 走向现代主义的拓展 577

(四) 在中西交汇中创造本土戏剧 582

后 记 585

戏剧史论

二十世纪后半叶中外戏剧关系研究

（一）中外戏剧交流的必然性和必要性

话剧^①在中国已经成为民族戏剧的重要组成部分。然而同时，话剧又是一种普遍的世界性戏剧。这就决定着中国话剧的发展一方面要追随世界戏剧潮流，另一方面，又要在中外交流、融合中努力创造现代民族戏剧。所以在中国当代话剧的历史发展中，长期以来都存在着如何处理中外戏剧关系的尖锐问题：是有意识地开放借鉴，还是盲目地封闭排斥？借鉴是简单模仿、生搬硬套，还是有选择地批判吸收，并将它与民族戏曲及文化传统相融会而进行新的创造？半个世纪来风风雨雨、曲折坎坷。当代中国话剧是怎样融入（或不融入）世界戏剧潮流的？外来戏剧思潮流派、作家作品主要在哪些方面影响了当代中国话剧的发展？民族戏曲及文化传统又着重是从哪些方面对当代中国话剧形成了潜移默化的渗透？戏剧家是如何在中外戏剧的碰撞与交融中借鉴汲取，从而进行中国当代话剧创造的？中国当代话剧是怎样以其独创性参与和丰富了世界戏剧？当代中国话剧走向世界的现代性探索与发展，又有哪些经验和教训？在广阔的世界视野中展开当代中外戏剧关系研究，从比较戏剧的角度对这些问题进行深入分析和总结，不仅有助于深入中国当代戏剧史、文学史的理论研究，而且对当前及今后中国戏剧发展也有重要的实践意义。

那么，是什么因素构成当代中外戏剧跨文化研究的足够可比性呢？应该

① 本文所论述的戏剧为西潮东渐的 drama。在中国通译为“话剧”。因为主要是研究西方 drama 与中国当代 drama 的关系，所以在行文中更多地使用“戏剧”。但在有些场合又用“话剧”，以区别于中国传统戏剧——戏曲。

说，中外戏剧交流有其必然性和必要性。因为：

人类最好是彼此不隔膜，相关心。然而最平正的道路，却只有用文艺来沟通。^①

人类是需要交流的，戏剧等文艺交流即是人类心灵沟通的最佳桥梁。而就戏剧艺术本身来说，不同戏剧文化交流是人类戏剧发展的重要动力：一个民族的戏剧需要对外交流才能发展，各民族戏剧的交流与发展才能共同创造世界戏剧的多样性、丰富性。具体到 20 世纪中国戏剧更是如此。在某种意义上，没有西方戏剧的借鉴，就没有中国话剧的萌生、发展和繁荣。当代中国话剧同样是在与外来戏剧交流中不断发展、成熟的。

历史进入 20 世纪，任何重要的戏剧思潮、戏剧现象都是世界性的。故拓展戏剧研究的视野，把个体置于整体的背景上予以审视，和从不同个体出去宏观把握整体，都是极为重要的。之所以进行当代中外戏剧比较研究，主要是因为：其一，只有置于世界戏剧格局中，才能认识当代中国戏剧的自身价值。一个作家其文学史地位是在整体比较中确立的，一个民族的戏剧也只有在与其它民族戏剧的比较中才能揭示自我，在多元戏剧交汇中才能更新和丰富自我。这就需要以一种世界眼光来看中国当代戏剧以认识自我、借鉴他者，更好地进行中国戏剧的现代性创造。其二，只有结合中国当代戏剧研究，才能充分认识和建构当代世界戏剧。世界戏剧是由各国民族戏剧共同构成的。中国戏剧参与世界对话，世界戏剧的某些重大理论性问题如现实主义、现代主义、后现代主义及其审美表现等，才能透过中外戏剧及美学的相互比较得到深入研究。而中国戏剧在这些方面的独创性，又使其成为建构世界戏剧丰富性、多样性不可或缺的组成部分。总之，深入进行中外比较研究，揭示世界戏剧格局中的当代中国戏剧艺术的发展，和中国当代戏剧在世界戏剧建构中的独创性与重要性，才能更好地创造中国戏剧、丰富世界戏剧。

当代中外比较戏剧，大致包括以下几方面内容：第一，比较戏剧首先是国际戏剧的关系研究。它必须通过对作家作品翻译、理论译介、演剧交流、

^① 鲁迅《〈呐喊〉捷克译本序言》，《且介亭杂文末编》，人民文学出版社 1995 年版，第 59 页。

学术研究的细致爬梳，理清当代中国戏剧与外国戏剧（主要是西方戏剧）的关系，研究当代中国戏剧与其他国家（一国或多国）戏剧之间在思潮和流派、题材和主题、形式和风格等方面的事实联系。其次，是研究中国当代戏剧在哪些方面受到外来戏剧影响。这就要结合当代中国政治、经济、文化和社会、思想、人，考察中国当代戏剧在不同时期为什么要进入（或不进入）世界戏剧大潮，阐释为什么是这些（而不是其他）外来戏剧思潮流派、作家作品影响到当代中国戏剧，分析外来影响给中国戏剧现代化进程带来的变革。再次，研究外来影响是如何在接受中获得新意而成为中国戏剧的当代存在。换言之，即戏剧家是如何把外来戏剧带入中国话剧及整个中国戏剧传统，在“影响——接受”中引出新的创造而推动中国当代戏剧的发展？中国当代戏剧以自己富有特色的创造为世界戏剧提供了哪些新的东西？在当代世界戏剧格局中其价值、地位、贡献何在？而所有这些，都必须从具体戏剧历史出发，选择那些具有代表性、独创性的优秀或比较优秀的作家作品，抓住那些最能体现某一时期重要特征并产生较大影响的戏剧现象，以及不同时期戏剧思潮流派、戏剧创作类型的兴起、发展和衰退过程予以论述。

而实质上，上述内容是要通过比较分析去探讨中国当代戏剧发展的三大根本问题：如何对外来戏剧影响进行基于主体选择的汲取和借鉴（中国/西方）；如何对民族戏曲及文化传统进行现代阐释和创造性转化（传统/现代）；如何在中与西、传统与现代的交融中创造具有人类普适价值的现代民族话剧（民族/世界）。从而使中国话剧——

外之既不后于世界之思潮，内之仍弗失固有之血脉。^①

或曰：“和世界的时代思潮合流，而又并未桎梏中国的民族性”^②。这也是中国当代戏剧现代性建构的核心内容。

这就决定着当代中外比较戏剧的研究方法，应该是影响研究、接受研究与总体研究并重。当代中国戏剧发展确实存在着受外国戏剧影响的普遍情形，

① 鲁迅《文化偏至论》，《坟》，人民文学出版社1995年版，第49页。

② 鲁迅《当陶元庆君的绘画展览时》，《而已集》，人民文学出版社1995年版，第146页。

