

金线和衣裳

曹禺与外国戏剧

金线和衣裳

著

曹禺与外国戏剧

戏剧文化探索丛书
编辑委员会

主 编：王 正

编 委：（按姓氏笔划为序）

王 正 朱以中 李海泉
杨 知 杨景辉 熊澄宇

金线和衣裳——曹禺与外国戏剧

焦尚志 著

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲81号

（邮政编码：100086）

新华书店总店北京发行所 经 销

北 京 彩 虹 印 刷 厂 印 刷

787×960毫米 1/32开本

150千字 10印张 2插页

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印数：1—850册

ISBN7-104-00177-8/J·105

定 价：3.55元

前 言

戏剧世界是一个生机勃勃、不断发展的有机体。它每天都在活动，每天都在创造，每天都在向新的生活领域突进，每天都在为赢得新的群众而进行繁忙的自我新陈代谢的运动。

戏剧世界从总体上反映着世界的面貌。人类的历史、现实和未来，人类社会的问题和成就、忧虑和理想，人类生活的各个角落的状况和风采，无不在戏剧里浓缩地表现出来。戏剧是一个民族的当众思考。

“戏剧是提高国家水平最富有表现力和最有效的工具之一，是衡量一

个国家的伟大或衰落的温度计。”^①优秀的戏剧可以加强一个民族的敏感性，衰落的戏剧只能使整个民族变得粗俗麻木。戏剧是社会学、历史学、哲学的研究对象，或者说，人们运用这些科学来研究戏剧文化的内涵和表现。

戏剧世界是人类文化的宝库，是各类艺术精华荟萃之所在。戏剧最能体现一个民族文化的素质，戏剧集中地展示出一个民族的文学、音乐、舞蹈、美术、建筑的水平和成就。它综合了上述艺术的因素和手段，形成了自身的特质。戏剧是演员扮演人物当众表演故事情节。它是最直接、生动地与欣赏者在一起共同创造形象的艺术。它将人生表现于行动之中。悲剧和喜剧都是人生激烈的一刹那。当众展现的人物灵魂的活动，永远是一种冲击人心的力量。古往今来，无数杰出的剧作家、演员、导演、戏剧音乐家、舞台美术家创造了不朽的艺术珍品，它们永远是美学、艺术学、戏剧学深入研究的领域。与之相适应，编剧

① 费特列戈·加西亚·洛尔伽：《谈戏剧》，见《外国现代剧作家论剧作》第67页，中国社会科学出版社1982年版。

学、导演学、表演学、舞台美术学、以及对戏剧音乐、音韵、音响的研究、对舞台形体造型和戏剧舞蹈的研究、对剧场建筑和剧场管理的研究等等，都推动着戏剧的发展。

戏剧世界的历史有两千多年，它历尽沧桑，伴随着社会的、民族的经济、政治、军事、文化、道德、法律等诸因素的变化而兴衰浮沉，然而它始终在发展着。世界戏剧史，各国戏剧史，各个专业、各个剧种、各个流派的发展史，都可以总结出非常丰富、极有教益的经验。各个国家、各种戏剧类别的断代史，有助于我们对不同的社会条件、不同的民族素质的戏剧文化作横向的比较。卓有成就的戏剧团体和戏剧伟人，成千累万，他们各自的历史既能透视出其时代的特点，又凝聚着他们长期奋斗的艰辛和创造的光辉，对后世永远富有教益。

戏剧世界包罗万象，宏大而深邃。作为戏剧世界的成员，我们是否能够和应该对这个世界本身具有完整的、深刻的认识呢？我们还是戏剧世界的中国公民，我们当然要用马克思主义理论对人类戏剧文化进行科学的分析，吸收其精华，这无疑有助于我们对中国戏剧的历史、现状和未来产生

较为清醒的认识。

中国是一个戏剧大国。中国戏曲有上千年的历史，三百多个剧种，两千多个剧团。它以歌舞为艺术语言，运用最富有中国民族文化特征的演出程式，达到表现剧情时间和空间、人物外部动作和内心世界的完全自由。其写意境界之高，表演艺术之精美，演出剧目之多，观众普及面之广，都是全世界所罕见的。中国木偶戏和皮影戏的历史更为悠久，其艺术色彩之绚丽和表演技巧之高超，也在世界上独树一帜。中国话剧是从国外引进的新的戏剧品种，由于它扎根于我国人民生活 and 民族文化的土壤之中，经过将近一个世纪的辛勤劳动和不断的自我更新，它已结出地道的具有中国特色的繁茂的艺术之花和果实。中国话剧的创作和演出，在世界上已达到相当高的水平。中国戏剧的艺术成果和艺术经验极为丰富，但理论研究却不够发达。我们以往的成绩无比辉煌，但今天戏剧的处境却很艰难。如何适应时代的变革，成了广大戏剧工作者十分困惑和忧虑的事情。我们需要加强戏剧理论的探索和戏剧艺术的创新，这是我们所面临的课题。建筑宏伟的大厦固然要从一砖一瓦干起，但如果没有

精确美观的蓝图，一点一滴的具体劳动恐无济于事。对于戏剧工作者来说，无论是从事理论研究或艺术创作，全面提高戏剧文化素养，是当务之急。

我们一定要尊重戏剧传统和戏剧规律，艺术审美有其保守性的一面。一首名曲，一幅名画，一尊优秀的石雕，一部经典性的小说，反复欣赏，世代相传，成为不朽的珍品。一出名剧，同样如此，百看不厌，具有长远的保留价值。但是，艺术审美还有求新性的一面。如果世界上的文艺清一色地全都是以往时期的、看过多次的作品，一件新作也没有，恐怕人类的审美功能也会衰退，艺术也就死亡了。人类的艺术活动之所以不断延续和发展，就在于它联系社会生活，不断向新的领域探索和突进。当然，如果不重视艺术传统和规律，一味求新，那就会把艺术当作不断更换的流行时装，什么也保留不下来，这当然也同样扼杀艺术。

当前的问题是，我们的戏剧缺乏与新的时代相适应的活力。法国大文豪爱弥尔·左拉早在1874年就曾在《自然主义和戏剧舞台》一文中说

过：“剧坛一向是墨守成规的最后堡垒。”^①由于戏剧是综合艺术和集体艺术，它当众表演的艺术模式已为欣赏者所习惯，再加上它凝聚着民族文化传统之精华，要改变它是困难的。它的保守性和凝固性已经阻碍着其自身的发展和生存，只有改革和创新才有出路。

戏剧艺术要创新，要发展，就必须加强理论的探索和研究。我们要对戏剧世界有一个完整的认识，要对戏剧传统和规律进行历史的、系统的研究，要对戏剧的新观点和新方法进行科学的、深入的研究。当前，人们运用社会学、历史学、哲学、美学、艺术学的新观点和新兴学科如符号学、系统工程学、未来学等对戏剧进行研究，这是应该支持的。既然是探索和创新，就难免有偏颇和不完善之处，就难免有争议和辩论。学术观点和艺术流派的对立，只能通过友善的讨论来相互沟通。我们不可能把一切问题都加以解决，我们要学会尊重对方观点、作品的学术价值和艺术价值。无论双方如何对立，我们大家的目标只有一个：共同为发展我国戏剧事业而努力。团结、探

① 《外国现代剧作家论剧作》，第6页。

索、创新、进步——这就是中国戏剧出版社编辑
出版“戏剧文化探索丛书”的一点心愿。

王 正

1987年10月28日

序

田 本 相

不久前，看到一个关于比较文学会议的报导，有的同志认为，当前中国比较文学面临危机。从持论者的角度，也并非无稽之谈，其立意也是好的。但我总觉得，只是近些年才又把它重新倡导起来，刚刚起步，就又大谈危机，是否呼吁过早了些。如果说，比较文学是这样，比较话剧文学就更处于起步艰难之中，在我的意思，对涉足此领域的同志应多所鼓励，以求得以切实的研究实绩，来支撑这刚刚复兴的比较文学。惨淡经营的比较话剧

文学，还没有形成一支小小的队伍，但也有坚持不懈的，有半途而转的，但也有知难而进者。本书作者焦尚志同志就是后者，他选择了一个寂寞领域中的一个硬骨头来啃，从一九八五年开始着手工作，到完成此书，历经三载，也够难为他的，但他的精神是值得称许的。

曹禺作为一代戏剧大师，研究他和外国戏剧的关系，这是个大课题，也是人们感兴趣的题目。在他的剧作中凝结着丰富而深刻的历史经验，在中国话剧史上，并非每个剧作家在借鉴外国戏剧时都是成功的，盲目逐潮者有之，东施效颦者有之，食“外”不化者有之，盲目排“外”者也有之。但曹禺却是佼佼者，把外国戏剧“化”了，“化”作自己的血肉，“化”为可使中国老百姓所愿意接受并喜闻乐见的，这是十分了不起的。它足以为文学史家所注目，也足以给今人后人所借鉴。

因此，当《雷雨》一问世，国内先贤便注意到曹禺所受外国戏剧的影响。郭沫若、李健吾、李南桌、邵荃麟等人都有过精采的论述。进入新时期以来，它也一度成为曹禺研究的热门题目：曹禺与契诃夫，曹禺与奥尼尔，曹禺与希腊悲

剧，曹禺与莎士比亚，曹禺与易卜生等都有专论；具体作品的比较研究也不少，如朱棟霖、潘克明、王文英、刘珏等人都曾有独到的发现和开掘。国外，美籍华人学者刘绍铭先生的《曹禺论》，在海外颇有影响，日本青年学者饭塚容先生也曾有论文发表。所以，我说曹禺同外国戏剧的研究是个硬骨头，是因为要突破以往的成果，也并不容易。

但以往研究的多系曹禺与个别外国剧作家，或是具体作品之比较研究，此种研究的优点可能搞得比较深入细致，但也有局限，有时顾此失彼，容易有所偏执。因为曹禺所受外国戏剧的影响是综合的，有机的。单一的个别比较虽是必要的，却又是不足的。我曾在一次曹禺戏剧研讨会上提出，需要从整体综合的视野来研究曹禺所受外国戏剧的影响，才能把研究引向更高级的阶段。而此书，正是看到这个可突破的缺口，力图在前人研究基础上有所升华，有所前进；虽然，还不尽如人意，但却跨出了第一步。书中论点，不见得都为人所赞同，也许还值得商榷或深化；但是，作者所花费的气力是可以看到的。诚实的劳动总是受到同行的尊重的。

我以为，研究中国话剧，不抓住它同外国戏剧思潮创作的复杂而深刻的联系，就不能深入其底里。这是因为八十年来的话剧史，从其发轫、生长、成熟，都同外国戏剧思潮创作息息相关。话剧作为外来的戏剧形式，在中国土壤上扎根而终于成为一大剧种，形成它的文化生态群落，从中外文学或中外文化交流史的角度来看，都是一个典型的文化现象。所以，比较话剧的研究，不但有着它的文学史价值，也具有文化史的意义。直到今天，外国戏剧思潮创作仍然是制动中国话剧发展重要因素。我相信，比较话剧必将成为中国话剧研究中的一个分支。它确有许多课题值得探讨，在某种意义上说，它还是未被开垦的处女地。

当我以欣喜的心情祝贺本书的出版时，我更期待着有更多更好的比较话剧的论著问世。

一九八八年十二月十日

于中国艺术研究院

话剧研究所

目 录

序.....	田本相	9
第一章	中外文化撞击的产儿.....	1
第二章	希腊悲剧的暗示.....	26
第三章	莎士比亚悲剧的诗意感应	61
第四章	易卜生“创作场”的磁力	106
第五章	对契诃夫剧艺的神往.....	137
第六章	奥尼尔“灵魂悲剧”的启悟	170
第七章	“佳构剧”的影响.....	206
第八章	基本经验.....	233
后 记.....		302

第一章 中外文化撞击的产儿

曹禺是“五四”以来成就灿然、影响深远的杰出现实主义剧作家。同田汉、欧阳予倩、洪深、郭沫若等剧作家相比，曹禺出现在中国现代剧坛上是比较晚的；但是他一出现，“却极为出色”。①一九三四年，他的处女剧作《雷雨》发表后，“顿时震惊了整个的中国文坛，使得一般剧作家老辈为之黯然无光。”②从此，曹禺的名字，便以划时代的灿烂光辉，闪耀在中国剧坛上。继《雷雨》之后，曹禺又陆

①② 赵景深：《文坛忆旧》，第59—60页。

续创作和改编了《日出》、《原野》、《黑字二十八》（与宋之的合作）、《蜕变》、《北京人》、《家》、《明朗的天》、《胆剑篇》（与梅阡、于是之合作）和《王昭君》等一系列重要剧作。此外，他还改编了《争强》、《财狂》、《新村正》、《正在想》、《镀金》等剧作。还创作了一部未完成的多幕剧《桥》（只完成前二幕）。曹禺的剧作数量不算很多，但其起点很高，多系杰作，其中解放前创作的《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》等多幕剧，则更是深受国内外观众欢迎、喜爱的上乘之作与艺术珍品。从而奠定了曹禺在中国现代话剧史乃至当代中国剧坛上戏剧巨人的重要地位。

曹禺的剧作，深受欧美戏剧的影响，既具有独特的个人风格，又有鲜明的民族审美特性。从《雷雨》问世迄今，曹禺的戏剧创作已历半个世纪。在这不舍昼夜、滚滚东去的时间浪涛中，有多少平庸、应时的戏剧之作象走马灯一样被一一淘洗、淹没；而曹禺的那些优秀剧作，却始终活跃在动荡流变的舞台上，越来越显示出它们的丰富多彩、深刻动人的艺术光华。他的一些剧作曾被译成英、法、俄、日等多种外文出版。当前，