

李健吾戏剧评论选

四
李

李健吾戏剧评论选

中国戏剧出版社

首都师范大学图书馆

20914551

914551

内 容 说 明

李健吾同志是我国广有影响的老一辈戏剧家、莫里哀研究专家。本书选收他四十多年来写的戏剧理论、戏剧评论文章四十九篇。其中有关于戏剧理论的探讨，莫里哀喜剧的研究；有戏曲随笔，话剧评论等等。这个选集内容丰富，文笔优美，称得上是李健吾评论文章、理论著作的精华。

责任编辑：许国荣 张 洁

李健吾戏剧评论选

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

轻工业出版社印刷厂印刷

字数 880,000 开本 850×1168 毫米 1/32 印张 14 $\frac{7}{8}$ 插页 (平) 8 (精) 6

1982年9月第1版

1982年9月第1次印刷

印数：(平)1-3,300册(精)1-750册

书号：8069·278 定价：(平)1.80元
(精)2.75元

作者像

序

现在临到自己给自己写序了。其实戏剧评论选内容芜杂，序是很难写好的。不过人老了，多年总算在戏剧评论上干了点什么，总结总结一下也好，决不敢以此盗名欺世，那就增加罪过了。

编辑同志对我说，把解放前后的东西都收在一起，我想也好，我还给编辑同志一个按文章发表的年月先后的规定。第一篇应该是《雷雨》，那是用刘西渭的笔名写的。巴金兄把它收在《咀华集》里。文章不怎么好，不过到底是头一回写，写的时候《雷雨》还不怎么有名，后来名气越来越大，大到名扬四海，可我这篇“评论”远远落后于形势，该怎么办呢？我只好老着脸皮把它收进来。谁叫我要按年月先后编呢？

最近我补了一篇谈《日出》的短东西。因为说实话，我最佩服曹禺同志在这上头下的功力，为了在旧社会写成这出戏，他不辞辛苦地到天津的妓女窝走走。可是这样一来，编辑就为难了，按年月先后编，应该编在最后几篇，搁在评《雷雨》之后，又不符合规定的原意。困难留给编辑同志做，我只好不管它在前在后了。

我写戏剧评论，本来是一时兴起，信笔乱写的，有的评，有的论，摆在一起，很不象样子，幸而还好，有上海文艺出版社的《戏

剧新天》做先例，那也是一本夹评夹论的东西，我就顺手牵羊地从里头选了几篇，收在这里。我想上海文艺出版社总不至于生我这个气，何况是“新天”，不收解放以前的东西。于是我就让编辑同志选了几篇收在一起，这是我必须向上海文艺出版社道歉的。

本书的外语译名与引文译文，是我根据原书译的。

序已经难写了，还有这些罗嗦事，只好打着鸭子上架。内容杂而且乱，不成体统，只能请读者多多原谅。

最后，我必须感谢中国戏剧出版社让这本书和世人见面，尤其是责任编辑张洁同志，以无限的耐心和细心，上下探索而求之，好不容易才把这些东西凑在一起，成为厚厚一本戏剧评论选集。

我又勉强巴金兄在封面上为我题了字，因为他向例是不肯为人题字的，不过他是头一个印行刘西涓这个笔名写的《咀华集》，而评《雷雨》就是收在这个评论集的，他只得答应了。

杂七杂八地谈了这么多，无以名之，名之为“序”。

李健吾

一九八一年七月八日

1976

目 次

序.....	(1)
《雷雨》.....	(1)
关于《日出》.....	(7)
✓ 吝音鬼.....	(10)
文明戏.....	(15)
小说与剧本	
——关于《家》.....	(19)
《上海屋檐下》.....	(22)
《清明前后》.....	(41)
向民间艺人学习.....	(50)
洋琴剧《小二黑结婚》.....	(58)
农村剧团.....	(65)
契诃夫——歌颂劳动和生命的剧作家.....	(70)
✓ 莫里哀的喜剧.....	(81)
话剧与话.....	(152)
论《上海屋檐下》.....	(158)
——与友人书	
意大利喜剧之父哥尔多尼.....	(162)

关汉卿《单刀会》的前二折·····	(173)
关汉卿创造的理想性格·····	(177)
读《茶馆》·····	(189)
改编剧本·····	(191)
— 主客答问	
看戏十年·····	(203)
现实与理想·····	(211)
——看《阴谋与爱情》的演出	
读《三块钱国币》·····	(214)
诗情画意·····	(219)
——谈《钟馗嫁妹》	
《窦娥冤》——丑的插入·····	(224)
《窦娥冤》——悲剧性·····	(225)
《陈州菜米》——喜剧性·····	(228)
读《孟丽君》·····	(231)
✓ 试谈导演莫里哀的喜剧·····	(233)
✓ 莫里哀《喜剧六种》译本序·····	(245)
光荣永远属于人民的号手·····	(286)
——纪念世界文化名人洛卜·德·维迦	
诞生四百周年大会上的讲话	
于伶的剧作并及《七月流火》·····	(295)
迎成都市川剧院·····	(311)
戏剧的特征·····	(316)
社会主义话剧的戏剧冲突·····	(333)
社会主义的喜剧·····	(339)
写戏漫谈·····	(354)

悼念蒲剧老艺人阎逢春·····	(376)
近代欧洲关于戏剧定义的一场论战·····	(381)
“五四”期间北京学生话剧运动一斑·····	(406)
古希腊悲剧一瞥·····	(415)
——热烈欢迎希腊国家剧院	
青春常在的古希腊悲剧·····	(421)
读《闯江湖》偶感·····	(424)
“莎士比亚化”与“席勒式”·····	(430)
重读《心防》与《法西斯细菌》·····	(436)
祝贺法兰西喜剧院三百周年纪念·····	(442)
读《新风霞回忆录》·····	(446)
✓ 莫里哀的喜剧艺术·····	(448)
为缪塞的戏剧“平反”·····	(454)
读本·琼森《悼念我心爱的威廉·莎士比亚 大师及其作品》·····	(458)
编后记·····编者	(465)

《雷 雨》

曹禺原即万家宝先生，^①《雷雨》是一个内行人的制作，虽说是处女作，勿怪立即抓住一般人的注意。《雷雨》现在可以说做甚嚣尘上。我来赶会也敬一炷香，想来虽在发表一年之后，总可以用句道远心诚，恕了自己吧。在中国，几乎一切是反常的。举一眼前的例，剧本便要先发表，而后——还不见得有人上演。万一上演，十九把好剧本演个稀糟。《雷雨》便是这样一个例。在中国写剧评，不是有意刻薄，实际也是根据书本来估量，反比根据演出的成绩要正确些。

在《雷雨》里面，作者运用（无论他有意或者无意）两个东西，一个是旧的，一个是新的：新的是环境和遗传，一个十九世纪中叶以来的新东西；旧的是命运，一个古已有之的旧东西。我得赶紧声明，说是遗传在这里不如环境显明。有什么样的爹，有什么样的儿子，有什么样的周朴园，有什么样的周萍。但是作者真正用力写出的，却是环境与人影响之大。同是一父母所生，周萍颐养在富贵人家，便成了一位“饱暖思淫欲”式的少爷，鲁大海流落在贫苦社会，便成了一位罢工的领袖。这点儿差别最可以从那两个有力而巧妙的巴掌看出来。第一个巴掌，是周萍打鲁大海

---

^① 1935年8月24日《大公报·本市附刊》揭露作者的真名姓。

(第一幕),打得鲁大海暴跳如雷;第二个巴掌,是鲁大海打周萍(第四幕),打得周萍忍气吞声。这两个前后气势不同的巴掌,不唯表明事变,也正透示在不同的环境之下,性格不同的发展。

然而这出长剧里面,最有力量的一个隐而不见的力量,却是处处令我们感到的一个命运观念。你敢说不是鬼差神遣吗?否则,二十年前的种子,二十年后怎么会开花结果呢?所以全剧临尾,鲁侍萍(母亲)痛苦道:“天知道谁犯了罪,谁造的这种孽!——他们都是可怜的孩子,不知道自己做的是什么。天哪,如果要罚,也罚在我一个人身上;我一个人有罪,我先走错了一步。如今我明白了,我明白了,事情已经做了的,不必再怨这不公平的天;人犯了一次罪过,第二次也就自然地跟着来。”做母亲到了她这步田地,自然多应和她一样想。但是,真正应该负起这些罪恶的不是周朴园(父亲)吗?周朴园不唯活了下来,而且不象两个发疯的女人,硬挣挣地活了下来。如若鲁侍萍不“再怨这不公平的天”,我们却不要怨吗?作者放过周朴园。实际往深处一想,我们马上就晓得作者未尝不有深意。弱者全死了,疯了,活着的是比较有抵抗力的人:一个从经验得到苟生的知识,一个是本性赋有强壮的力量:周朴园和鲁大海。再往深处进一层,从一个哲学观点来看,活着的人并不是快乐的人;越清醒,越痛苦,倒是死了的人,疯了的人,比较无忧无虑,了却此生债务。然而,在人情上,在我们常人眼目中,怕不这样洒脱吧?对于我们这些贪恋人世的观众,活究竟胜过死。至于心理分析者,把活罪分析得比死罪还厉害。然而在这出戏上,观众却没有十分亲切的感到。所以绕个圈子,我终不免栽诬作者一下,就是:周朴园太走运,作者笔下放了他的生。

但是,作者真正要替天说话吗?如果这里一切不外报应,报

应却是天意吗？我怕回答是否定的，这就是作者的胜利处。命运是一个形而上的努力吗？不是！一千个不是！这藏在人物错综的社会关系和人物错综的心理作用里。什么力量决定而且隐隐推动全剧的进行呢？一个旁边的力量，便是鲁大海的报复观念；一个主要的力量，便是周繁漪的报复观念。鲁大海要报复，他代表一个阶级、一个被压迫的阶级，来和统治者算账；他是无情的，因为社会就没有把情感给过他；他要牺牲一切，结局他被牺牲。他出走了，他不回来了。但是，我还得加给作者一个罪状，就是鲁大海写来有些不近人情。这是一个血性男子，往好处想；然而往坏处看，这是一个没有精神生活的存在。作者可以反驳我，说他没有受过教育。不错，他没有受过教育；但是，他究竟是一个人；而且在这出戏里，一个要紧的人。我说他不近人情，例如在尾声，从姑乙和老翁的对话，我们晓得他十年了，没有回来看看他生身的母亲。无论怎么一个大义灭亲的社会主义者，也绝不应该灭到无辜的母亲身上。也许有人说，他憎恶这一群上流人，不料自己便是上流人“种”，所以便迁怒在那可怜的母亲身上了。我承认这话有道理；但是我更承认，他是一个缺乏思想的莽男子。“他是一个初出犊儿不怕虎”，可惜是叫同行的代表卖了自己还不知道。他并不可爱。可爱的人要天真。而且更要紧的是，要有弱点。他天真到了赤裸的地步；他却没有弱点。我说错了，他有弱点——老天爷！他有弱点！他追到周府（第四幕），要打死周萍，但是就在周萍闭目等死的时候，他不唯不打了，反而连枪送过去：“我知道我的妈。我妹妹是她的命，只要你能够多叫四风好好地活着，我只好不提什么了。”鲁大海也懂人情。他让了步！方才我说他不近人情，如今我一笔勾销。不过我是一个刀笔吏，必须找补一句，就是：这样一来，鲁大海的性格

一致吗？我晓得这里有很好的戏剧效果，杀而不杀。不过效果却要出于性格的自然与必然的推测。①

说实话，在《雷雨》里最成功的性格，最深刻而完整的心理分析，不属于男子，②而属于妇女。容我乱问一句，作者隐隐中有没有受到两出戏的暗示：一个是希腊欧里庇得斯（Euripides的Hippolytus），一个是法国拉辛（Racine）的Phèdre，二者用的全是同一的故事：后母爱上了前妻的儿子。我仅说隐隐中，因为实际在《雷雨》里面，儿子和后母相爱，发生逆伦关系，而那两出戏，写的是后母遭前妻儿子拒绝，恼羞成怒。《雷雨》写的却是后母遭前妻儿子捐弃，妒火中烧。然而我硬要

---

① 作者或许想把鲁大海写成一个新式的英雄，但是因为生活的关系，往往停留在表皮，打不进这类人物的内心存在。《子夜》里面的某工头和这里的工头在同样的情形之下失败。提到《子夜》我应当补充一句，就是二者同样具有伟大的性质。《子夜》之于小说，《雷雨》之于戏剧，有若干相同之点，二者故事虽说大不相同。

② 在男子中间，我最感到兴趣的，是二少爷周冲，作者写他追求四凤，最后宣布道：“不，不，我忽然发觉……我觉得……我好象并不是真爱四凤；以前——我，我，我，——大概是胡闹！”作者要写出一个春情发动时期的少年给我们看，周冲爱的不是女人，而是女性，或者再深刻些，是他那点儿赤子之心的理想，一句话，他爱的是爱情。在这出戏里，他最无辜。我觉得他死得实在可惜。不能不叫他死吗，亲爱的作者：你连一点安慰也不给我们，多狠心的人！为了报复起见，我得指摘两句。作者写他爱一个女孩子，绝不透出他爱的只是自己那点儿憧憬，直到最后要紧关头，才叫他硬生生改口，未免突兀。他和他哥哥爱一个女孩子。我们一直希望他们冲突，结局却用他轻轻一改口，抹掉他在戏里的位置，毫无纠纷发生，未免令人失望。那么，要他干什么，仅仅就为作一个陪衬吗？我替周冲抱不平。所以同样的性格，作者就把周冲写失败了。法国十八世纪唯一的大戏剧家博马舍（Beaumarchais）在他《费加罗的婚姻》（Le Mariage de Figaro）里，就把薛侣班（Cherubina）写活了。

派做同一气息的，就是作者同样注重妇女的心理分析，而且全要报复。什么使这出戏有生命的？正是那位周太太，一个“母亲不是母亲，情妇不是情妇”的女性。就社会不健全的组织来看，她无疑是一个被牺牲者；然而谁敢同情她，我们这些接受现实传统的可怜虫？这样一个站在常规道德之外的反叛，旧礼教绝不容纳的淫妇，主有全剧的进行。她是一只沉了的舟，然而在将沉之际，如若不能重新撑起来，她宁可人舟两覆，这是一个火山口，或者犹如作者所谓，她是那被象征着的天时，而热情是她的雷雨。她什么也看不见，她就看见热情；热情到了无可寄托的时际，便做成自己的顽石，一跤绊了过去。再没有比从爱到嫉妒到破坏更直更窄的路了，简直比上天堂的路还要直还要窄。但是，这是一个生活在黑暗角落的旧式妇女，不象鲁大海，同是受压迫者，他却有一个强壮的灵魂。她不能象他那样赤裸裸地无顾忌；对于她，一切倒咽下去，做成有力的内在的生命。所谓热情也者，到了表现的时候，反而冷静到象叫你走进了坟墓的程度。于是你更感到她的阴鸷、她的力量、她的痛苦；你知道这有所顾忌的主妇，会无顾忌地揭露一切，揭露她自己的罪恶。从戏一开始，作者就告诉我们，她只有一个心思：报复。她不是不爱她亲生的儿子，是她不能分心；她会恨他，如若他不爱她利用。到了不能制止自己的时候，她连儿子的前途也不屑一顾。她要报复一切，因为一切做成她的地位，她的痛苦，她的罪恶。她时时在恫吓；她警告周萍道：“小心，小心！你不要把一个失望的女人逼得太狠，她是什么事都做得出来的。”周萍另有所爱，绝不把她放在心上。于是她宣布道：“好，你去吧！小心，现在（望窗外，自语）风暴就要起来了！”她是说天空的暴风雨，但是我们感到的，是她心里的暴风雨。在第四幕，她有一句简短的话，然而具有绝大的力量：

“我有精神病。”她要报复的心思会让她变成一个通常所谓的利口。这在她是一种快感。鲁贵以为可以用她逆伦的秘密胁迫她，但是这胡涂虫绝想不到“一个失望的女人什么事都做得出来”，绝不在乎他那点儿痛痒。我引为遗憾的就是，这样一个充实的戏剧性人物，作者却不把戏全给她做。戏的结局不全由于她的过失和报复。^①

说实话，别瞧作者创造了那样一个真实的人物，作者的心力大半用在情节上，或者换一句话，用亚里士多德的术语，情节就是动作的动作上。在这一点，作者全然得到他企望的效果。我怕过了分也难说。第一次读完这出戏，我向朋友道：这很象电影。直到现在，我还奇怪上海的电影公司何以不来采用它，如若不是害怕有伤风化，那便是太不识货了。朋友告诉我，他喜欢这出戏，因为这简直是一部动人的小说。实际我的感觉或许不错，不过朋友以为很象一部小说，却过甚其辞了，因为《雷雨》虽有这种倾向，仍然不失其为一出动人的戏，一部具有伟大性质的长剧。作者卖了很大的气力，这种肯卖气力的精神，值得我们推崇，这里所卖的气力也值得我们敬重。作者如若稍微借重一点经济律，把无用的枝叶加以删削，多集中力量在主干的发展，用人物来支配情节，则我们怕会更要感到《雷雨》的伟大，一种罗曼蒂克，狂风暴雨的情感的倾泻，材料原本出自通常的人生，因而也就更能撼动一般的同情。

一九三五年

---

① 作者用力把重心点放在周太太身上，甚至于牺牲了周老爷的疚心，我们完全同意。不过作者的头绪似乎多了些，而第四幕必须结束，于是就剩下我们受惊，也不知道同情谁好了。我们的注意力反而散在不知谁的身上去。实际是，作者要我们同情他所有的人物，特别是两个疯了太太。

关于《日出》

某某同志：

你来信问我对曹禺同志的《日出》的一些看法，因为人老体弱，记忆差，话说不清，勉强回答如下。

在曹禺同志所有的剧本中，改编方面我顶喜欢他的《家》，因为他在这里敢于创造一些细节，而这些细节是巴金的《家》里所没有的。创作方面，我顶喜欢的就是他的《日出》。这是他第一次，也许是第一个在体验生活后写出来的戏，据说他当时为了写好这出戏，调查天津的娼妓生活达半年之久。

我记得我有一本文化生活出版社出版的《日出》的平装本子，我在书上密密匝匝写了许多眉批，叫作读书笔记也好，说成读书心得也好，反正我把戏里每个人物的对话和通过对话所表达出来的性格，都做了分析。不知道怎么一回事，想写一篇文章谈谈《日出》，却没有写。后来看见吴仞之同志，还有白杨同志，和好几位同志，为了《日出》这出戏争论起来。我现在也想不起这是什么时候的事了，反正我没有写。难道跟“文化大革命”起来有什么关系吗？我现在忘性太大了，什么也记不清楚了。记得清楚的是我确实在我那本《日出》上写了许多笔记。可是这本书哪里去了呢？我怎么找也找不到。这回我却记得非常清楚，书一定是在“十年浩劫”中不知被谁偷着拿走了。反正我丢了，

我的工夫白废了。我不心痛我下的工夫，别的你不偷，怎么单单偷我的《日出》呢？

因为书丢了，我也就说不出来什么来了，脑子里只留下一团模里模糊的印象，盛情难却，我就说个大概其吧。

陈白露这位交际花，在我看来，性格自始至终没有什么改变，演员演起来最方便，不要怎么揣摩，很容易挖到她的心灵深处。她伤心，她痛苦，她却丢不开那养活她的有钱有势的潘经理，依然在十里洋场鬼混。中间来了个小妓女，她虽然同情，也只是蜻蜓点水，始终没有能打开她的内心之门，所以我说演员演她的戏好演。当然，对现在的演员来说，交际花本身就是一个难题，何况在新社会，娼妓早已渺无踪影，内心交流和体验生活早就成为不可能的事。

不管怎么样，就戏论戏，最难演好的却是方达生。他从一个书生走上了进步的道路，这本身就是一个变化，他的同情是真挚的，可信的，小妓女最能说明问题，记得是他把她带进戏里，要陈白露加以保护的。他的性格在变，而且慢慢的、慢慢的，却又那样正人君子，这个人物实在不好演；我看过好些回公演，都把这个人演坏了，不是痴呆呆的，就是过分僵化，一点也没有掌握住这个走出书斋的新（就当时而言）性格。他一直关心着这位交际花，不管动机是爱情还是什么，总希望她尽快跳出火坑。最后，没有办法，他只能各人走各人的路，叹了一口气走了，一个人走上了他向往的道路。

而陈白露呐，这时却厌倦生活，在屋子里似乎在自杀（？）。她经不起考验，陷泥坑陷得太深了，拔不出腿来，也懒了，对生活失去了信心，只有一死拉倒。

所以我说她好演，方达生不好演；他有出息，有变化，可是他