

爱尔兰戏剧运动 在中国的百年回响

A Century's Echo of the Irish Dramatic
Movement in China

田菊◎著

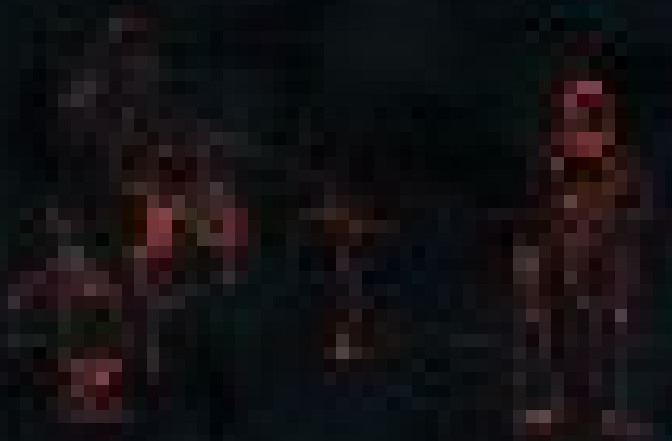

中国社会科学出版社

爱尔兰民族运动 在中国的青年回响

International Journal of
Cultural Studies

第12卷第2期
2009年6月

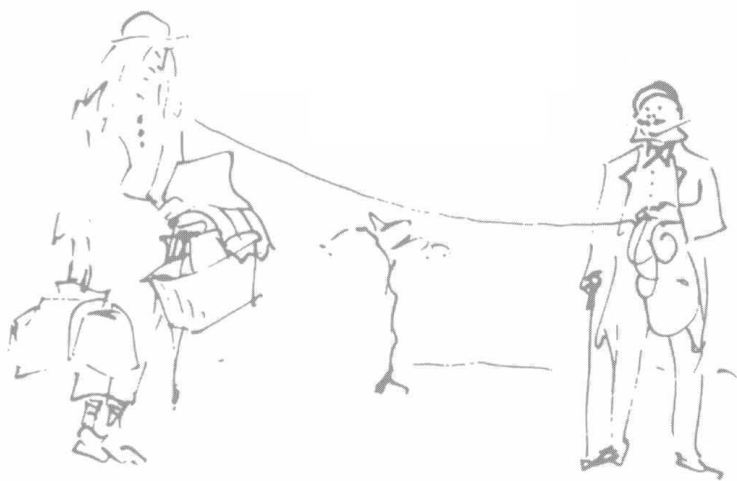

中国传媒大学出版社

爱尔兰戏剧运动 在中国的百年回响

A Century's Echo of the Irish Dramatic
Movement in China

田菊◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

爱尔兰戏剧运动在中国的百年回响 / 田菊著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0410 - 8

I. ①爱… II. ①田… III. ①中国戏剧—戏剧史—研究—近现代
②戏剧史—研究—爱尔兰—现代 IV. ①J809.25②J809.562

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 114266 号

出版人 赵剑英
责任编辑 赵丽
责任校对 王龙
责任印制 王超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷 北京君升印刷有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2017 年 9 月第 1 版
印次 2017 年 9 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 13.75
插页 2
字数 212 千字
定价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

2017年教育部人文社会科学研究项目，项目类别：青年基金，
学科门类：外国文学，项目号：17YJC752030

回眸与凝视：爱尔兰戏剧运动与 中国话剧之缘

——《爱尔兰戏剧运动在中国的百年回响》

百余年前，爱尔兰爆发了一场声势浩大的争取民族独立自主、振兴民族文学艺术的运动，史称爱尔兰文艺复兴运动，在运动中民族戏剧先声夺人、一枝独秀，被学者们称为爱尔兰戏剧运动。爱尔兰戏剧运动是爱尔兰文艺复兴的重要组成部分，也是其主要成就所在。运动中以叶芝、格雷戈里夫人、约翰·辛格和肖恩·奥凯西为代表的一批剧作家，以阿贝剧院为阵地，创作、上演了许多优秀剧作，不仅开创了爱尔兰文学光辉灿烂的新时代，同时也与萧伯纳等剧作家一起，把英国戏剧推向莎士比亚之后的又一次高峰，在欧美以及世界文坛产生重大影响。

当此之际，在万里之遥的中国，也正进行着一场学习先进的西方文化、振兴民族的新文化运动，借此机缘，爱尔兰戏剧运动便在中国登堂入室，落地生根，在一些文学界和戏剧界大师的极力推介下，开始在中国接受传播。1919年，茅盾先生在《学生杂志》第7期和第9期发表文章，对叶芝、沁孤、格雷戈里夫人三位爱尔兰文艺复兴运动重要领军人物进行重点评述、推介，由此开启爱尔兰戏剧运动在中国的传播之旅。这位新文化运动的巨匠陆续翻译格雷戈里夫人、叶芝的多部剧作，先后写出十几篇文章对爱尔兰戏剧运动以及叶芝、格雷戈里夫人等重要作家的剧作进行评介、研究，为爱尔兰戏剧在中国的接受传播奠定坚实基础。在此后的一百年间，尽管中国社会经历许多风风雨雨，乃至战火的洗礼、

乾坤的转换，但学术界对于爱尔兰戏剧运动及其作家作品的研究的热情不仅没有下降，而且愈来愈热，几乎渐成当今英、爱文学研究的热点。

当爱尔兰戏剧运动在中国登堂入室，为中国学术界熟识了解之时，爱尔兰戏剧运动主将格雷戈里夫人、约翰·辛格和奥凯西的剧作也陆续被改编和搬演到中国舞台上。尽管因种种原因，叶芝的剧作未能在中国上演，只有上述三位作家的五部作品被改编和搬演，但时逢当时中国话剧刚刚诞生、嗷嗷待哺之机，这些剧作的译介搬演，无疑为中国话剧的发育、成长起到孕育和奠基作用。加之这些剧作所洋溢的民族独立振兴的精神与中华民族在抗战期间高涨的抗敌卫国、民族振兴的情绪相吻合，因而自然受到一批左翼作家的青睐，正如人们所知，格雷戈里夫人的剧本《月之初升》在当时就曾先后出现多个改编本，并被陈鲤庭等多位“左联”导演搬上舞台。同时，舒强、何茵、吕复、王逸等人还以陈鲤庭译本为蓝本，进行大刀阔斧的中国化改编，改编本便是当时轰动中国剧坛的《三江好》。这部剧作成功演绎了一个中国版的爱尔兰英雄故事，塑造了中华民族英雄“三江好”的形象，对于中国人民的抗战起到很好的鼓舞激励作用，因此而成为抗战期间最受人们欢迎的救亡戏剧之一。几十年过去，时光荏苒，这些剧作在当今的中国舞台上已经难寻踪影，但其影响却未消失，余音依旧在中国剧坛袅袅回响。

可以说，中国话剧是伴随着爱尔兰戏剧在中国的改编搬演而踏上征程的，不知不觉它已度过了百岁生日。百年时光对于一个人来讲可能已经够长够久，然而和有着数千年历史的中国诗歌和散文、千年历史的中国小说相比，中国话剧则刚到它的弱冠、及笄之年。百年回眸，当我们凝视中国话剧所走过的道路，不能不关注它与爱尔兰戏剧运动这段特殊的因缘际遇；认真梳理它与爱尔兰戏剧运动之间的关系，厘清爱尔兰戏剧运动在中国接受影响的过程及其规律，总结中国戏剧在吸收借鉴外国戏剧进行中国化的改编、搬演中的经验教训，对于深化我国的爱尔兰文学研究和中国话剧的历史研究，推动我国戏剧的发展繁荣，促进我国的社会主义精神文明建设无疑具有十分重要的价值和意义。

本书就是由山西财经大学青年教师田菊博士撰写的一部国内首次全面系统研究爱尔兰戏剧在中国的译介、研究、改编、搬演及其影响的专著。在本书的主体部分，作者首先对爱尔兰戏剧运动产生的语境、发展

历程,以及叶芝、格雷戈里夫人、约翰·辛格、肖恩·奥凯西四位重要剧作家的创作成就进行深入论述;对爱尔兰戏剧运动的戏剧理念和特质进行总结概括。其次,对爱尔兰戏剧运动在中国的百年译介分三个阶段进行系统阐述;通过大量的史料和研究资料,对爱尔兰戏剧运动及其主要作家、作品在中国的译介过程及其特点、不足进行梳理归纳;同时,对不同导演对爱尔兰戏剧运动在中国影响最大的几部剧本从改编搬演的原因、特征、反响等几个方面进行了探讨分析。最后,对爱尔兰戏剧运动对中国现代戏剧、国剧运动以及郭沫若、余上沅、徐志摩和熊佛西等著名剧作家在创作理念、技巧手法以及创作风格方面的影响进行了概括阐述。

本书是在田菊博士论文的基础上撰写而成的,2012—2015年间田菊在山西师范大学跟我攻读戏剧与影视学中外戏剧关系方向的博士学位,其时她的孩子尚小,先生也在山西大学攻读博士学位,她不仅要广泛搜求有关的研究资料、史料,从散布国内各地的历史文献中把那段曾经鲜活、如今却散失消匿的历史打捞复原,还要在此基础上进行深入的考辨、分析、综合,进行学理上的探讨研究,难度是可想而知的。为此她不停奔波于山西、北京、天津、上海各有关科研院所之间,积极参加各种国际、国内的学术交流活动,四处查阅资料,广泛走访专家、学者,终于如期如愿完成了博士论文。尽管由于条件所限,本书依然有着种种不足和缺憾,但田菊博士还很年轻,做学问的路子还长,相信她会把这一研究继续做下去,会以更多、更为丰硕的成果回馈关心、支持她的广大师长、家人、学界前辈和同人。

亢西民

2017年春于山西临汾

序 二

近日老友亢西民教授嘱我为其博士毕业生田菊的大作《爱尔兰戏剧运动在中国的百年回响》一书写一篇序。事出有因，几年前在田菊博士论文以此题目开题论证时，我提出一些易于操作且尚显中肯的意见，现今田菊的论文已顺利完成，并修改、整理成书，即将由中国社会科学出版社付梓出版，我只能应允。

当下的学术论文写作，无论是硕博士毕业要完成的论文，还是带有某种功利性而不得不在刊物发表的论文，应该有两个学术准备，一是要掌握充分的相关材料作为写作基础；二是要提出相对有价值的问题进行解决。前者规范“有一分材料说一分话”，以尽可能多的翔实材料作为论述的依据。后者强调对相关材料进行梳理与分析，导出自己的独立思考、判断和预设。缺乏这两种意识，就不是学术研究的思维。因此，学术论文的写作者需要大量的阅读、借鉴，学习经典，培养通识，求取“致广大尽精微”的本领。近代学人文廷式在《闻尘偶记》开篇即写道：“闻事不记，释家之智；闻事辄录，史家之学。”看来治学之法，“释家之智”和“史家之学”都不可或缺。这对当前学界出现的肤浅学风和不学无术，无疑是一记振聋发聩的响雷。

田菊博士刻苦攻读三年，尤对爱尔兰戏剧文学用功最勤。她依靠自己本硕连读英语专业的优势，在大量阅读爱尔兰戏剧文本时一有体会每每记下，坚持数年，收获多多。她生活在中国，注意到爱尔兰戏剧运动在中国近现代之际翻译、介绍、改编、演出的情况，以及对中国现代文坛上“国剧运动”在理论和实践上的影响。最终通过对大量史料的整理、分析与研究，描绘出爱尔兰戏剧运动在近现代中国百年来传播的轨迹。

作为对中外影响与接受这一文艺现象的解析，书中对诸多具体的中国作家在接受爱尔兰戏剧运动影响时的改造与变异，都做了实事求是、颇有见地的阐释。对影响与接受双方在历史背景上的契合点、民族心理的共鸣处，以及相似的文化心理结构等方面都有充分的理解，对一个青年学者来说把握这种跨度是难能可贵的。

当前，视综合材料为符号的学术观念，以大数据、新媒体为中介的新方法，对当代戏剧艺术的文化诗学研究产生了深刻的影响。不少年轻的学者对传统的论说方式产生了从心理到实践上的逆反，导致了一种格外注重文学艺术外部的关联，忽视文学艺术本体内部关系的浅表研究方式的流行。还有人热衷于用西方时髦的词语和理论套用中国鲜活的文艺现象，忘却了学术研究中必不可少的对社会学方法进行探索性实践的重要环节。田菊的写作则不然，符合当前中国学术发展的大趋势，站在中国学术研究的立场上，放眼国际学术动态与中国的关系，运用跨越多种界限的研究方法，对爱尔兰戏剧运动的美学思想和创作理念的产生、发展与成就进行了深入探讨。在此基础上，学术研究延伸到被中国现代一些剧作家借鉴模仿，从而掀起现代中国戏剧复兴运动，即“国剧运动”的范畴。这种研究范式丰富了中国现代文艺思想发展史的内容，表现出学术史不断进步的意义。

一般而言，学术著作撰写之初，对所研究对象及其所关涉的问题很难做到设想周到、全面，也难以预设解决问题尽善尽美的理论和方法，因此在写作过程中往往会感到相关知识的匮乏、理论欠缺和方法不当，而难免会产生边学边用的现象。田菊的写作也可以发现在某些地方尚有理论阐发不够深透之处，我想这是一般初涉学术圣地者难以避免的，也是她今后进一步提升学术研究水平的空间所在。希望今后能看到她更为上乘之作，为学术百花苑再添奇葩。

仅以此小文为之序。

孟昭毅

丁酉年初于天津师范大学学者公寓

前 言

爱尔兰戏剧运动是爱尔兰戏剧从传统走向现代的重要转折，在爱尔兰文学史上占据了重要历史地位。在叶芝、格雷戈里夫人、约翰·辛格和肖恩·奥凯西等重要剧作家的不懈努力和共同推动下，爱尔兰戏剧运动不仅在剧本创作方面硕果累累，而且还以叶芝和格雷戈里夫人共同创立的阿贝剧院为演出阵地，上演了众多的优秀剧作，呈现出民族化和现代化相互交织的发展趋势。其影响力不仅局限于西方戏剧理论界，甚至波及世界戏剧界和文学界。正是在这种世界范围的影响力驱使下，20世纪初叶在国内文学界大师和戏剧界巨擘的参与和推动下，爱尔兰戏剧运动开始了在中国的传播历程。从五四时期算起，中国对爱尔兰戏剧运动的接受已有了近百年的历史。在一个世纪的历史沉浮中，国内戏剧理论界对上述爱尔兰著名剧作家的剧本创作风格和美学思想更加熟悉，而且对剧作家及其剧本的译介和研究成果也日渐丰富。在此基础上，爱尔兰戏剧运动的戏剧思想和创作理念被中国一些剧作家借鉴效仿，以此为“模板”掀起了近代中国的戏剧复兴运动——国剧运动，从而带动了众多的戏剧大家开始重视探索戏剧的民族化、大众化实现路径，开启了中华民族传统戏剧文化的现代化之路。正是由于爱尔兰戏剧运动所取得的伟大成就及其对中国的影响力，有必要将这一运动在中国的接受作为课题加以研究和探讨。

鉴于中国学界长期以来缺乏对爱尔兰戏剧运动译介及其影响的整体认识，本书将对爱尔兰戏剧运动在中国的接受影响进行深入挖掘和系统梳理，并将接受过程置于中国的文化语境来论述，通过对运动在中国的译介、研究、影响等方面的深入探讨，重点剖析爱尔兰戏剧运动在中国

传播的原因,进而归纳总结译介、研究工作所取得的成就和不足,以期向读者呈现一部客观、翔实的爱尔兰戏剧运动在中国的接受史。在研究方法上,本书采用历史发展角度以文本学的方法,梳理爱尔兰戏剧运动的发展经过,并对爱尔兰戏剧运动在中国的接受过程分阶段进行阐释。与此同时,本书还采用比较文学影响研究方法,对爱尔兰戏剧运动对中国现当代剧坛以及作家创作思想的影响展开研究。对于剧本的分析,本书主要采用多样化的文艺批评理论,例如女性主义、象征主义等理论,通过比较文学中主题学、形象学等研究视角来解读剧本的创作意图和深层内涵。

本书分为四个部分:第一章剖析爱尔兰戏剧运动产生的原因,并对运动的发展历程进行评述,重点诠释四位剧作家叶芝、格雷戈里夫人、约翰·辛格和肖恩·奥凯西的文学活动和成就,并对该运动的戏剧理念和现代性进行总结和分析。第二章对爱尔兰戏剧运动在中国的百年译介进行梳理,通过对大量史料的整理,以及对相关专著、教材、硕博及重点论文的研究,勾勒出爱尔兰戏剧运动在中国的传播图像,并分析现象,归纳特点,总结不足,使读者对该运动在中国的接受有一个总体性认识。第三章主要是对爱尔兰戏剧运动在中国影响力最为深远的几个剧本的改编和演出情况进行评论,总结改编和演出的共性特征,分析改编演出各自不同的原因、特点以及改编演出后的反响,并结合中国的社会现实来分析改编演出的目的和意义。第四章主要阐发了爱尔兰戏剧运动对中国现代戏剧以及一些著名剧作家创作理念的影响,重点讨论爱尔兰戏剧运动中作家创作手法和作品风格对中国 20 世纪二三十年代有影响力的学者和戏剧家郭沫若、余上沅、徐志摩和熊佛西等人的影响,并深入总结爱尔兰戏剧运动对中国民族化戏剧未来发展的启示和借鉴价值。

目 录

导 论	(1)
一 研究对象	(1)
二 国内外研究现状	(3)
三 论题的学术价值	(15)
四 研究内容、思路及创新点	(19)
第一章 爱尔兰戏剧运动概述	(22)
一 爱尔兰戏剧运动诞生的历史语境	(23)
二 爱尔兰戏剧运动历史发展历程	(27)
三 爱尔兰戏剧运动的本质特征	(34)
第二章 爱尔兰戏剧运动在中国的译介	(47)
一 历史背景和发展阶段	(48)
二 爱尔兰戏剧运动的整体性译介	(59)
三 主要剧作家及作品的译介	(73)
四 爱尔兰戏剧运动在中国译介的局限性	(98)
第三章 爱尔兰戏剧运动作品在中国的改编和演出	(103)
一 作品改编演出的特点	(103)
二 原汁原味的搬演：《月之初升》的改编和演出	(105)
三 中国民族英雄的赞歌：《三江好》的成功 改编和演出	(111)

2 爱尔兰戏剧运动在中国的百年回响

四 母亲主题的书写——从《骑马下海的人》 到《母亲的梦》	(119)
五 “小剧场”演出的尝试——《圣井》 在中国的公演	(125)
六 外国导演的中国本土化改编：《西方世界的 花花公子》改编和演出	(130)
七 中国社会现实的真实写照：从《朱诺和孔雀》 到《醉生梦死》	(134)
第四章 爱尔兰戏剧运动对中国的影响	(143)
一 对中国戏曲现代化和话剧民族化的 影响——国剧运动	(144)
二 对文坛大家思想及创作的影响	(162)
三 奏响爱尔兰戏剧运动在中国百年回响的余音	(172)
结 语	(177)
参考文献	(179)
附 录	(185)
后 记	(207)

导 论

一 研究对象

(一) 爱尔兰戏剧运动的名称界定

爱尔兰戏剧运动 (The Irish Dramatic Movement) 特指 19 世纪末 20 世纪初由叶芝倡导的爱尔兰文艺复兴运动中最具体系化和影响力的戏剧部分。具体来说,即指由叶芝、格雷戈里夫人、约翰·米林顿·辛格和肖恩·奥凯西四位剧作家对传统戏剧创作思想和戏剧表现形式所做的理论创新和实践探索活动,及其共同开创的爱尔兰现代戏剧的新局面。该运动作为爱尔兰历史和文化中的一个独特的文学现象,备受国内外专家和学者的重视,逐渐成为中国学界研究的热点。

笔者在资料收集过程中发现,中国学界对于“爱尔兰戏剧运动”这一历史事件没有统一的名称,有称“爱尔兰近代剧”“爱尔兰的现代戏剧”“爱尔兰文艺复兴运动中的戏剧”和“现代爱尔兰戏剧”等,而直接使用“爱尔兰戏剧运动”这一名称者寥寥无几。一些学界人士认为该运动之所以不能称为“运动”,是因为它从参与人数、规模、影响到成就都远远不能与中国的五四运动相比较,以“运动”自诩,有夸大这一文学现象和历史影响的嫌疑。显然这一名称的使用是否恰当合适、名副其实,在中国学界没有定说,也引起一些学者的质疑。

事实上,“爱尔兰戏剧运动”作为特定的概念和理论术语,最早是由叶芝本人所使用。早在 19 世纪末 20 世纪初爱尔兰戏剧运动发轫之际,叶芝就开始在《萨姆海恩》(Samhain)等报刊上发表对爱尔兰民族戏剧历史的思考和相关评论。1927 年,他将这些散论编辑成册,取名《爱尔兰

戏剧运动》。1923年叶芝获得诺贝尔文学奖，在瑞典皇家学院颁奖仪式上他发表了题为“爱尔兰戏剧运动”的演讲。在演讲中，他屡次使用“爱尔兰戏剧运动”来特指他与格雷戈里夫人、约翰·辛格等人的一系列戏剧创作和演出活动。正是受此书的影响，英美等国家同时期出版的研究爱尔兰戏剧理论的专著中，都沿用了叶芝的这一称谓，是对叶芝所领导的戏剧运动规模和影响的肯定，例如，国外第一部全面阐述爱尔兰戏剧运动的专著是1939年出版的埃利斯·佛尔漠的《爱尔兰戏剧运动》（该书于2012年5月由劳特利奇出版社再版）。英国学者J. L. 斯泰恩在他著名的戏剧理论著作《现代戏剧理论与实践》中也使用“爱尔兰戏剧运动”这一称谓。2001年3月，美国普渡大学女教授玛丽·特洛特的专著《爱尔兰的国家剧院：政治表演与爱尔兰戏剧运动的源起》（*Ireland's National Theaters: Political Performance and the Origins of the Irish Dramatic Movement*）由美国锡拉丘兹大学出版社出版发行。书名中特别将“爱尔兰戏剧运动”作为归纳和描述特定历史时期爱尔兰戏剧整体特征的关键词。在其他一些论述爱尔兰戏剧文学及剧场理论的国外书籍中，也毫不犹豫地称其为“爱尔兰戏剧运动”。

从叶芝本人角度考虑，一方面，爱尔兰戏剧运动是爱尔兰文艺复兴运动中最有体系、最成气候、最有成效的重要部分，不仅创建了专属的剧院，而且以剧院为平台创作出大量剧本，培养出一批实力型演员，积极演出，引起群众的广泛关注，是一场有影响力的戏剧运动；另一方面，打造爱尔兰民族戏剧一直是叶芝等人的艺术追求，他们始终梦想着具有爱尔兰性和凯尔特民族风格的戏剧的诞生，致力于通过戏剧实践活动来推动爱尔兰特色戏剧的发展。这样的文学使命历史性地落在了他们的肩上。因此在他们眼中，这样重大的任务就如同一场轰轰烈烈的运动。

中国文学界和戏剧界的一些知名专家、学者也沿用“运动”一词。国内爱尔兰研究专家、北京外国语大学教授陈恕在其专著《爱尔兰文学》中明确使用了“爱尔兰戏剧运动”这一名称。国内叶芝研究专家、中国社会科学院外国文学研究所研究员傅浩在其论文中也多次使用“爱尔兰戏剧运动”这一名称。因此，对于“爱尔兰戏剧运动”名称的质疑没有根据，完全可以继续沿用。鉴于“爱尔兰戏剧运动”这一名称的合理性和正确性，本书也统一采用该名称。

（二）爱尔兰戏剧运动主要作家及作品

爱尔兰戏剧运动从1899年开始到1930年结束，经历了30多年的时间，这期间诞生了多位剧作家，创作了近百部作品。参与过爱尔兰戏剧运动的剧作家有威廉·巴特勒·叶芝（William Butler Yeats）、格雷戈里夫人（Dame Isabella Augusta Gregory）、爱德华·马丁（Edward Martyn）、乔治·穆尔（George Moore）、托马斯·默里（Thomas C. Murray）、约翰·密林顿·辛格（John Millington Synge）和肖恩·奥凯西（Sean O'Casey）。而其中爱尔兰戏剧主要领导人爱德华·马丁和乔治·穆尔与运动领袖叶芝的戏剧思想很快就发生了冲突，他们的剧本和创作思想越来越受到当时易卜生社会问题剧的影响，这与推崇采用现代主义表现形式来观照民族文学的叶芝完全相悖。于是马丁和穆尔在运动刚刚兴起不久就退出了这一运动，与叶芝和格雷戈里夫人分道扬镳。因此这两位剧作家及其作品不在本书探讨范围内。

本书主要针对叶芝、格雷戈里夫人、约翰·辛格和奥凯西四位剧作家及其作品进行分析和探讨。作为爱尔兰戏剧运动的领军人物，叶芝一生共创作剧本26部，而其中在爱尔兰戏剧运动过程中创作的剧本有17部，另外9部模仿日本能剧创作的宗教剧和仪式剧不在本书研究范围内。格雷戈里夫人以及约翰·辛格两位剧作家参与了整个爱尔兰戏剧运动，他们的剧作也全部是在运动过程中问世的，因此他们的创作思想及其作品风格也是本书研究的对象。肖恩·奥凯西是参与爱尔兰戏剧运动最晚的剧作家，他的很多剧作都是在运动结束之后才问世，本书仅将其在运动过程中创作的剧本作为研究对象，主要包括“都柏林三部曲”，分别为《枪手的影子》（*The Shadow of a Gunman*）、《朱诺与孔雀》（*Juno and the Paycock*）和《犁与星》（*The Plough and the Stars*），以及《银奖杯》（*The Silver Tassie*）。

二 国内外研究现状

由于爱尔兰戏剧运动在爱尔兰乃至西方文学史上占有重要地位，且对爱尔兰现当代戏剧的发展具有重要影响，从其诞生之初，国外对爱尔兰