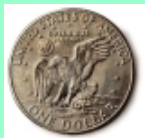

中国现当代文学 专题研究

主讲：温儒敏

辅导：赵建刚

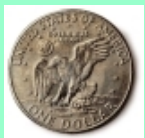
总目

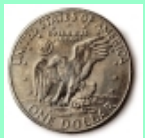
曹禺与当代话剧艺术的成熟

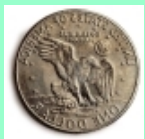
沈从文与京派文学

张爱玲的传奇与张爱玲热

穆旦与九叶诗派

当代散文五家

曹禺与当代话剧艺术的成熟

生平及研究概况

主要作品

话剧的发展简况

概况 生平

简历

(1) 简历。生于1923年9月24日，（比鲁迅小29岁，比老舍小11岁，比沈从文小8岁，比巴金小6岁，能够算得上是“五四”元老作家中的小字辈，在清华读书时有“小宝贝儿”的绰号），卒于1996年（终年86岁，与沈从文同寿），祖籍湖北潜江，生于天津，原名万家宝，字小石。“曹禺”是他在1926年刊登小说时第一次使用的笔名（他的姓氏“万”的繁体字为一种“草字头”和“禺”字，草字头与“曹”谐音，故“曹禺”即“万”）。爸爸万德尊清末曾留学日本东京士官学校，与阎锡山同学，1923年初回国，辛亥革命前（1916）任黎洪元秘书，中华民国成立后，获**中将军**衔，曾任宣化府镇守使、察哈尔都统等职。母亲薛氏出生于商人家庭，生下家宝后三天因患产褥热病逝。曹禺曾说：“我从小失去了自己的母亲，心灵上是十分孤单而寂寞的”。薛氏胞妹薛泳南后成为家宝继母，一直把家宝看作是自己的亲生骨肉，并终身未生育。有的研究文章中说，曹禺的母亲喜欢看戏，他从小就跟着母亲看了诸多京戏、地方戏和文明戏等等，其“母亲”实际上是曹禺的继母。

(3) 初露头角。1926年（16岁）开始在天津《庸报》副刊《玄背》上连载小说《今宵酒醒何处》，第一次使用笔名“曹禺”。后陆续在《南开周刊》、《国闻周报》等报刊上刊登诗歌、杂文，以及莫泊桑的翻译小说等多篇。1927年（17岁）参加排演丁西林、田汉和易卜生的剧作。1928年（18岁）担任《南开双周》的戏剧编辑，并开始构思《雷雨》，其诗作《四月梢，我送别一种漂亮的行人》和《南风曲》有着郭沫若《女神》的影响。他爸爸希望他能成为一名医生，但两次投考协和医学院都未被录取。同年夏天，以优异成绩从南开中学毕业，免试升入南开大学政治系，但他对政治经济学等课程不感爱好，1930年暑假专程去北京报考清华大学，9月与八位同学一起转入清华大学，插入西洋文学系二年级就读，广泛涉猎西方文学尤其是戏剧文学，课余还经常与巴金、靳以去看京剧。年底，与钱钟书等人一起成为《清华周刊》编辑。

(2) 少年时代。1923年（5岁）时由表兄刘其珂作家庭教师，读诗背经，并开始与小同学演戏编戏，但没有上过正规的小学。1923年（10岁）结束私塾学习，进入天津银号“汉英译学馆”学习英语，并开始接触莎士比亚等外国作家的作品。1923年（12岁）进入南开中学二年级学习，与靳以（章方叙）同学，并成为终身挚友。1923年（13岁）开始热衷于新文学作品，尤其是鲁迅的《呐喊》和郭沫若的《女神》，但他认可，“《狂人日记》当初没读懂”，而《女神》却使他的血“沸腾”起来。1925年（15岁）先后参加南开中学文学会和南开新剧团（这是我国话剧界较早的剧团之一，由南开学校创始人严范孙、张伯苓创建于1923年，周恩来曾是其中的活跃分子），开始了他的演剧生涯。

(4) 一鸣惊人。1933年(23岁)，开始写作构思了长达五年的剧本《雷雨》和毕业论文《论易卜生》。参加清华大学留美考试，未被录取。毕业后去保定明德中学任英语教师。年底生病回京，病愈后回清华研究院，专事戏剧研究。1934年1月，由郑振铎主编，巴金、靳以编辑的《文学季刊》创刊，巴金在靳以那里看到《雷雨》后，主张立即刊登，7月，《雷雨》刊登于《文学季刊》第一卷第三期。当初并没有引起国人的注意，而引起了在日本的中国留学生的好评。1935年，由东京帝国商科大学的中国学生邢振铎译为日文，由留日学生剧团中华话剧同好会于4月27日在东京神田一桥讲堂首演，郭沫若看后立即撰文《有关曹禺的〈雷雨〉》，大加赞赏。8月17日，在天津市立师范学校孤松剧团作国内的首次公演(也是该剧第三次公演)，立即引起轰动，著名京派戏剧家兼评论家刘西渭(李健吾)刊登《〈雷雨〉》一文称：这是“一出感人的戏，一部具有伟大性质的长剧”。1936年《雷雨》由上海文化生活出版社出版单行本，为巴金主编的《文学丛刊》第一集，而且，在曹禺还未写出第二部作品时，即作为《曹禺戏剧集》(第一种)。

(5) 再接再厉。1934年9月，应邀去天津在河北女子师范学院任教。1936年5月，在巴金等到人的鼓励和催促下，开始创作《日出》，白天为女师学生上课，晚上埋头写作，6月至9月开始在《文季月刊》第1-4期上连载。8月，应国立戏剧学校校长余上沅邀请，赴南京任教，讲授“剧作”、“西洋戏剧”和“当代戏剧与戏剧批评”等课程。11月，在南京导演话剧《镀金》。1937年4月至8月，《旷野》在靳以主编的《文丛》第一卷第2-5期上连载。

(6) 辗转流徙。1938年初，随剧校迁往重庆。10月，与宋之的的合作改编《全民总动员》（原剧为宋之的、陈荒煤、罗烽、舒群集体创作的《总动员》），当月公演，轰动重庆。1939年春，随校迁往江安。暑假期间，创作《蜕变》。夏末去昆明导演《旷野》和《黑字二十八》（即《全民总动员》）。初冬率剧校师生赴重庆表演《蜕变》，蒋介石看后下令禁演。1940年秋开始创作《北京人》，翌年公演。1942年初辞去剧校教职，夏，到重庆唐家沱，创作改编巴金的《家》。1943年8月，为创作历史剧《李白与杜甫》作准备，与友人赴西北旅行，回重庆后以此行的感想创作体现大后方民族资本家与官僚资本家矛盾的《桥》。1946年，与老舍同步接到美国国务院邀请，经上海赴美讲学，并两次会见德国著名剧作家布莱希特。1947年返回上海，后进入上海文华影业企业任编导，写成电影剧本《艳阳天》，自导演。1948年底，到香港。1949年初经中共地下党安排经烟台到北平。

(7) 最终努力。1949年7月参加第一次文代会。1950年任中央戏剧学院副院长。1951年自编《曹禺选集》，对《雷雨》、《日出》、《北京人》作大量修改。同年任《剧本》、《人民文学》编委。1952年6月，北京人民艺术剧院（专演话剧的国家剧院）成立，任院长。同年，为创作以一种知识分子思想改造为主题的剧本《明朗的天》搜集素材，1954年开始创作，1956年获“第一届全国话剧观摩表演”剧本、导演、表演一等奖。1956年4月加入中国共产党。1960年，与梅阡、于是之合作创作历史剧《卧薪尝胆》（后更名为《胆剑篇》），并就剧中的若干史料问题请教沈从文，沈从文回长信详细叙说战国时期吴越社会各方面的情况，后又对该提出修改意见。1962年8月，在北戴河度假期间开始创作《王昭君》。文革期间曾先后被纠斗、在北京人艺剧团和宿舍看守传达室。1973年经国务院总理周恩来亲自过问，被安排在北京话剧团工作。1975年参加第四届人大。1978年北京话剧团恢复原名“北京人民艺术剧院”，再次任院长。同年8月，为创作《王昭君》去新疆，并完毕草稿，载《人民文学》当年第11期。1996年12月13日逝世

主要作品

《雷雨》、《日出》和《北京人》被称为曹禺的“三大杰作”。

这三部作品再加上《旷野》又称曹禺的“四大杰作”。

也有人将这四部作品再加上《家》称为曹禺的“五大杰作”。

曹禺研究简况

《雷雨》一经问世，便轰动文坛。曹禺研究便随之开始。

《日出》问世后，未经上演就引起了普遍的关注。

《旷野》的被忽视，是从这部作品问世后的“生不逢时”开始的。作品在《文丛》上从1937年4月开始连载，还没载完，抗战爆发，整个戏剧界都投入了抗日救亡的运动中，多种小型戏剧作品得到优先的表演和评论，而当人们开始将注意力放在《旷野》上时，曹禺的另一部杰作《北京人》又问世了。

到1942年曹禺的《家》表演和出版后，有关曹禺的研究仍局限于“作品论”，直到1944年吕荧的《曹禺的道路》和杨晦的《曹禺论》两文刊登后，曹禺研究才进入到了“作家论”的阶段。

解放后，主要围绕着某些有争议的问题展开讨论，如《雷雨》的“命运观念”问题，《旷野》的“神秘主义”问题，《日出》中陈白露的悲剧问题，繁漪的性格，《雷雨》的主题等问题。

近年来，曹禺研究出现了许多新的变化，总的特点是视野愈加开阔，观点愈加新奇，这主要体现在教材中简介的五个方面：

从基督教文化的影响来考察曹禺戏剧（受母亲影响）

利用精神分析派的观点来研究曹禺戏剧（弗罗依德）

把比较文学的方法引进曹禺研究 1讨论所受的外国剧作家影响，
2与其同步代作家作品比较。

从老式文化对曹禺的影响来深化研究

从接受美学和其他不同层面开拓展曹禺研究。@

话剧的发展简况

(1) 文明新戏时期：话剧是一种西方的戏剧形式，19世纪末由在上海的西方侨民引入中国。(2) 爱美剧时期：1915爱美，即Amateur的译音，意为“业余的”(3) 小剧场运动时期：小剧场运动起源于19世纪末的法国“自由剧场”的艺术试验活动，后风行于欧美与日本，是现实主义与自然主义戏剧取代古典主义与浪漫主义戏剧，从而占据剧坛主导地位的一次戏剧革新运动。(4) 左翼戏剧运动时期：1927年“大革命”的失败，激发起了1928年的无产阶级文学运动的兴起。1929年秋，上海艺术剧社成立，旗帜鲜明地提出了“无产阶级戏剧”(或称“新兴戏剧”、“普罗戏剧”)(5) 剧场戏剧时期：剧场戏剧(即“大剧场”表演)以职业化和营业性为特点，是中国话剧从业余走向专业的标志，也是中国话剧从幼稚期走向成熟期的标志(6) 广场戏剧时期：1937年抗战暴发后，中国话剧再次向“广场戏剧”倾斜，并出现了三次高潮。(7) 剧场戏剧再兴时期

周朴园性格

周朴园是一位既有资产阶级自由平等思想，又有封建专制思想的新兴资本家形象。此前以为，周朴园从一开始就只是封建家庭的纨绔子弟，他与侍萍的关系充分暴露了他虚伪的本质，他的行为也就是“始乱终弃”的经典，但目前一般以为，周朴园在年轻的时候也是受新思想影响的年轻人，也曾有过想摆脱封建家庭的束缚，要追求自由恋爱和婚姻的理想，所以，他对待萍的爱是有过真情实感的，只是性格中也有懦弱的一面，不能与自己出身的阶级彻底决裂，最终又回到封建的阵营之中，背叛了侍萍，也背叛了自己的理想。所以，他对待萍的怀念也不能就说是一种虚伪的体现。而当侍萍出现在他面前的翻脸，也正是他不敢面对现实，也不想变化自己现状的懦弱的体现。作家经过周朴园与侍萍的关系，主要考察了他的历史，而经过他与蘩漪的关系，则集中展示了他在现实中作为一种封建专制家长的体现。而他与鲁大海，以及与鲁贵等人的关系，又从不同的侧面补充了他作为一种资本家的本质特点

周繁漪性格

繁漪与周朴园一样，也是一位新旧结合的人物，按剧中的提醒，她是一位“受过一点新式教育的旧式女人”，她既渴望自由的爱情，又无力摆脱家庭的牢笼，甘愿受周朴园的凌辱。在这么一种新旧渗半的女性身上，作家有意识地强调了“原始的野性”，她与周萍的相爱，并不是为了反封建，也不是为了追求个性解放，除了满足自己的情欲之外，更主要的是为了对自己丈夫不尊重自己的一种报复。而在她的思想深处，有许多沉重的无法消除的封建思想意识，如她很看重“名分”，虽然是与周萍相爱也有一种想摆脱摆不脱的“犯罪感”，对周冲与四凤的相爱，也觉得门不当户不对，自己已经是封建婚姻的牺牲品，但依然用封建婚姻的原则去要求（实际上也就是残害）下一代。繁漪的种种体现能够清楚地表白，这个人物并不是曹禺理想中的人物，但作家却对她充斥感情，尤其是对她的身上体现来的“蛮性”的原始力量加以礼赞，则显然与作家自己的人生经历和阅历有关。他从小受到的家庭压制和由此形成的软弱性格，在繁漪身上，都找到了能够寄托的载体。人总是越缺乏什么，越是希望得到什么。

沈从文与“京派”文学

之

有关“京派”

1

何谓京派文学

2

京派一说的缘起

3

京派与海派

4

京派作家的构成特点

5

京派作家的创作共性

6

几位主要的京派作家

7

对京派作家的一般评价

文化背景

参照

何谓“京派”

一般以为所谓“京派”，就是指三十年代活跃在北平和天津等北方城市的自由主义作家群。

。

把“京派”和“海派”看成不同的文学流派，是后来文学史家的研究工作。但是因为这两派所涉及的作家群的范围都比较大，各自的情况又都很复杂，不同于其他有结社有纲领而且倾向鲜明的派别，所以有些论者对于把“京派”看作流派，仍持谨慎的态度。但学术界多数意见还是以为，“京派”是大致能够视为一种流派的

京派一说的缘起

“京派”一说源于北京与上海两个城市作家之间的一场论争，当初双方相互攻击的主要人物是北京的沈从文和上海的苏汶，后来又加进了鲁迅等人。

1933年10月，沈从文刊登《文学者的态度》一文，批评了那些主要在上海的新派的作家，指责他们对创作缺乏尊严感，有“玩票白相”的习气。稍后在《论海派》一文中，他对上海某些文人作风提出了更为锋利的批评，以轻蔑的口气指责他们是“名士才情”加上“商业竞卖”，而且把“旧礼拜六派”和所谓“感情主义的左倾”，统统都捆在一起，斥为“阻碍新文学健康发展”的“海派”。与此同步，沈从文又标榜北京作家的“诚实与质朴”，主张要张扬文坛正气，破除“海派”的歪风。沈从文的批评大致代表了北方某些自由主义作家的立场：他们对当初方兴未艾的左翼文学、时髦的当代派文学以及流行的商业化文学，都相当反感，而力图与此拉开距离，保持一种批判的态度。

京派一说的缘起

上海的作家也有剧烈辩驳。曾经追求过革命文艺，后来又倾向文学价值独立的苏汶，在《文人在上海》一文中就指出，所谓“上海气”其实就是当代的城市气，是当代机械文明传播的产物，相信必将还产生更广的影响。

后来鲁迅属文《“京派”与“海派”》，说“文人之在京者近官，没海者近商”，“京派是官的帮闲，海派是商的帮忙而已”。鲁迅似乎在各打五十大板，其实是从地域文化角度为两派文人“看病”，对当初文坛弊病的批评可谓入木三分。

。

京派与海派

海派是与京派相相应的一种概念，一般是指活跃在上海的作家。但要尤其注意，不同作家所说的海派有着不同的含义。亦即，海派的概念有“广义”和“狭义”之分。

广义的海派，是指全部的活跃在上海的作家派别，主要有三个流派：一是左翼文学，二是新感觉派文学，三是鸳鸯蝴蝶派文学。而“鸳鸯蝴蝶派”当初也有新旧两派之分，旧鸳鸯蝴蝶派主要以一直致力于通俗文学创作的周瘦娟、张恨水为代表，而新鸳鸯蝴蝶派则以原来的新文学作家张资平、叶灵凤为代表。也有人把后来于40年代崛起的张爱玲作为新鸳鸯蝴蝶派的后起之秀，即海派的新代表。

狭义的海派，则主要指鸳鸯蝴蝶派。也有人将具有经典城市文学特征的新感觉派视为经典的海派，而将左翼文学与此相区别。

一点区别:

沈从文在《文学者的态度》等文章中所说的海派，实际上使用的是一种广义的概念，强调的是文学创作者对文学创作的态度；而鲁迅在《“京派”与“海派”》等文章中所说的海派，则是使用的狭义概念，强调的是文学创作者对政治和社会的态度。所以，沈从文与鲁迅所说的“海派”并非同一种概念。

京派文学的构成特点

A. 他们多是“文学研究会”未曾南下的组员。在30年代，中国的文化中心由北京转移到上海后，北京守旧的文化气氛和上海新潮的商业气氛和激进的革命气氛，对这两个地方的文学创作产生了极为主要的影响。不论是他们的学术观点，还是私人关系，都与新月派十分接近。

B. 他们多是北大、清华、燕大、南开等几所出名大学的著名学者、教授，也就是我们目前所说的“学院派”的“文化精英”。他们对文学（创作）的态度成为他们与海派作家主要分歧。

C. 是“乡土文学”老式的继承者。他们对儿时的乡土生活的怀念，是形成他们创作具有田园牧歌风格和抒情小说特征的主要原因，并所以而与“京味”小说划开了界线。

京派文学的构成特点

D. 虽然没有正式的组织 and 宣言，但他们大都集中于林徽因、朱光潜组织的两大文学沙龙。以文学沙龙为依托，正是文学流派形成的主要原因。著名的“新月派”就是以“会餐会”的形式形成“流派”的。

E. 他们的作品大多刊登于《当代评论》、《水星》、《骆驼草》、《大公报·文艺副刊》、《文艺杂志》等几大刊物。沈从文、凌叔华、胡也频等都被看成是《当代评论》培养出来的作家。以一种或几种刊物为依托，也是文学流派形成的主要原因。

（一）多写乡土中国和平民现实的题材

出于对文学的政治功利性、党派性和商品性的不满，“京派”作家试图避开时代大潮面前的政治选择，而转向以文化观照和体现最一般的中国人生。

（三） 比较成熟的小说样式。

“京派”作家注重文学功力，在多种小说的文体上都有创新和推动。当他们以“乡土中国”的眼光审阅城市生活时，常写世态批评的挖苦小说，而描写乡土人生时，则大大发展了抒情体小说。“京派”最拿手的还是抒情体小说，这方面他们有突出的贡献。不同的作家自然有不同的情味，但他们比较共同追求的是文体风格趋向的生活化，经过作家人生体验的融入、散文化的构造和笔调，以及牧歌情调或地域文化气氛的营造，等等，将对乡土经验的眷恋和老式回归的渴望，用极具诗意的体式来加以体现。“京派”小说家有形式感，讲求“文章之美”，作品比较有可读性。

。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/417001114004006155>