

文化 自信

*Cultural
Confidence and*

Discourse

*Construction of
Chinese Foreign*

Literature

与
中国
外国文学
话语建设

王春雨

主编

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

目 录

- “中国高等教育学会外国文学专业委员会 2017 年年会暨文化自信与外国文学研究学术研讨会”会议纪要（代前言） ..... / 001

中国话语建构理论研究

- 论欧美文学中国化进程研究的必要性 ..... 刘建军 / 003
 超越“简化”，摈弃“放大”
     ——关于当代中国的外国文论引介的一点反思与探索 ... 周启超 / 019
 思想史语境中的文学经典阐释
     ——问题、路径与窗口 ..... 葛桂录 / 029
 外国文学研究呼唤有我之境 ..... 朱振武 / 042
 文化自信缺失时代的学术生产
     ——以《世界文学史纲》中的美国文学叙述为
         中心考察 ..... 张宝林 / 052

宏观文学现象研究

- 文学中的 18 世纪英国 ..... 刘意青 / 065
 古代以色列民族的历史文化语境与希伯来智慧文学 ..... 王立新 / 077
 当代俄罗斯文学的魅力“环舞” ..... 张冰 / 095

俄罗斯文学与现代化转型之关系的历史回望	汪介之 / 101
2005年以来俄罗斯的肖洛霍夫学回顾	刘亚丁 / 115
欧洲儿童观的演变与儿童文学的产生	张生珍 / 129
美国文学中的摩门文化与摩门形象	袁先来 / 138
国家主义与市场机制下的文化大国重建之路 ——论当代俄罗斯文化政策的核心理念与总体规划	田刚健 / 153

外国文论研究

论朗松对比较文学影响研究的奠基性贡献 ——以《文学史方法》为中心	李伟昉 / 173
再谈斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观念的现实主义性	董晓 / 188
被引用的奥尔巴赫 ——《摹仿论》的比较文学意义	郝岚 / 201
场景、摹仿与方法 ——从奥尔巴赫《摹仿论》的视觉艺术特征谈起	金城 / 210
崭新的小说理论与有效的批评方法：刘建军《西方长篇小说结构模式研究》评介	杨丽娟 / 223

作家作品研究

二十世纪的苦难：诗的见证 ——也谈《没有主人公的叙事诗》	曾思艺 / 233
我读《百年孤独》	王化学 / 246
村上春树的“蒙古”形象 ——兼论日本式东方学的话语构建	刘研 / 259
两个时代，两个海鸥 ——阿库宁对契诃夫《海鸥》的再创作	马卫红 / 275
《星期六》中的当代都市文化逻辑	刘春芳 / 285
论莎剧中的自然景观	刘萍 / 297

约翰·高尔特的《限定继承权》与18世纪苏格兰经济发展史

..... 石梅芳 / 308

《还乡》中的空间叙事 ..... 赵秀兰 / 320

人性与动物性的相通和相融

——小说《耻》中自然生态与社会生态的内在一致性 ... 李臻 / 337

《无名的裘德》的异质空间解读 ..... 杨晓红 / 351

海明威小说中的异国空间与本土情怀 ..... 于冬云 / 368

中外文学交流和比较研究

“泰戈尔文化交流中心”的理想与实践

——从中国北京大学、印度国际大学到北京怀柔继光书院

..... 魏丽明 戚占能 / 381

铭刻在墓碑上的文字

——鲁迅《墓碣文》与卡夫卡《一场梦》的比较分析 ... 曾艳兵 / 392

库切四部作品英语书名汉译研究 ..... 王敬慧 / 407

中英戏剧交流与传播中的文化自信

——从英国利兹大学“Staging China”谈起 ..... 冉东平 / 417

中国当代文学海外传播与中国形象塑造 ..... 姜智芹 / 431

海外当代中国诗歌研究评述（1949~2017） ..... 王国礼 / 443

附录 458

后记 466

中英戏剧交流与传播中的文化自信

——从英国利兹大学“Staging China”谈起

冉东平

英国利兹大学在英国乃至欧洲，在传播中国戏剧方面是一个重镇，而李如茹教授的“舞台中国”（Staging China）这个戏剧平台是整个活动的核心和发动机。“舞台中国”开始于2013年，由2011年建立的“环球舞台演出中国”项目发展而来。从项目开始至今在英国、中国、美国和加拿大举办过包括演出、展览、工作坊、国际学术研讨会等在内的几十场重要活动。从李如茹教授为代表的团队来讲，戏剧虽然不是他们的主要教学任务，因为他们不是专业的艺术团体，但是戏剧是他们投入最多的教学活动，用戏剧来推动教学，使英国学生逐渐认识中国，感知中国戏剧艺术是他们的初衷。利兹大学有中国学专业方向，这使得学生有一种得天独厚的学习中国文化、了解中国国情的学习环境。

“舞台中国”聚集着一批热爱中国戏剧艺术的踏浪者与追随者，其中包括李如茹、已经退休的戴书莲（Susan Daniels）、史蒂夫·安塞尔、亚当·施特里克森以及很多从中国来到此地读书的博士生，如袁煜、李思远、赵烨琳、杨陇、吴凡等，还有来自英国和其他国家的硕士生和本科生们，正是他们的参与才使得这个戏剧艺术平台显得那样充实、富有活力。

李如茹教授曾毕业于上海戏剧学院，带着对戏剧的执着在20世纪90年代完成了英国利兹大学博士学位的学习，在教学中她所建立的“舞台中国”曾受到丈夫蒋维国先生的大力支持，作为客座研究员和导演蒋维国曾经执教于香港、纽约和英国利兹大学。正是他们对中国戏剧的热爱和影响，利兹大学形成了一个小小的艺术团队，虽然这些师生来自利兹大学不同的专业

方向，但对中国戏剧的兴趣和爱好使其相聚在一起，通过孜孜不倦地努力，用自己的青春和希望将中国戏剧的种子撒播在这片异域的土地上。

“舞台中国”（前身“环球舞台演出中国”）戏剧活动始于 2010 年，曹禺先生 100 周年诞辰之际，作为曹禺先生的子女李如茹教授开始了他们从事戏剧生涯以来的重要阶段。纪念曹禺先生百年诞辰的活动是从利兹大学开始，这次活动主题突出、形式多样，有图片展览、英文字幕电影、戏剧演出、学术讲座等，通过这一系列活动介绍了曹禺先生的生平、艺术成就和杰出贡献。巡展组织者在最初设计这项活动时就具有国际意识和全球视野，使其在以后的时间里先后在英国与北美进行了几十场活动。“利兹大学在英国、美国和加拿大几十所大学、中学与社区组织了一系列曹禺生平、戏剧展览、电影展映（《雷雨》〔孙道临导演〕与《原野》〔凌子导演〕，均有英语字幕）以及《曹禺：中国现代戏剧先锋》的讲座”^①。如 2011 年利兹大学巡展、纽卡索巡展、伦敦巡展、中国湖北潜江巡展；北美的巡展也是从 2011 年开始并持续到 2013 年，如加拿大巡展、美国华盛顿巡展、俄亥俄州立大学巡展以及密歇根大学巡展。通过这一系列的巡展使西方戏剧界、知识界认识到东方戏剧巨匠的魅力和风采，也正是在巡展的过程中，蒋维国先生导演的戏剧《太阳不是我们的》被隆重推出。

戏剧《太阳不是我们的》是这次巡展的亮点之一，它实现了李如茹教授以曹禺先生百年诞辰纪念活动为桥梁推动中国戏剧在海外传播的目的。《太阳不是我们的》最早形成于李如茹教授的教学活动中，戏剧的最初意图是让学生根据曹禺先生的五个剧本：《雷雨》《北京人》《日出》《原野》和《家》，来谈谈 20 世纪 20~30 年代中国妇女的生存状况和精神状况，并通过阅读使学生达到认识中国戏剧的目的，然而这次师生的教学研讨随后成为配合曹禺百年诞辰活动的一个舞台实践。在 2011~2012 年，“舞台

^① 李如茹、Adam Strickson、Steve Ansell：《兴自“莎士比亚—汤显祖逝世四百周年纪念”》（注：本论文选自 2016 年中国抚州“汤显祖国际高峰论坛”会议稿件）。

中国”通过广告的形式招募学生演员，对戏剧的脚本进行了多次讨论和修订，最终形成了戏剧《太阳不是我们的》雏形。随着活动的顺利进展与学生的不断加入，2011年和2012年《太阳不是我们的》最终做过两版戏剧，在蒋维国导演的带领下参加过2012年上海国际戏剧节；《太阳不是我们的》以片断的艺术形式表达了21世纪英国青年对于20世纪初期中国妇女社会生活地位的认知和感受。

“舞台中国”在曹禺纪念活动结束之后，于2014年8月又开始了一个新的项目，即“威廉·莎士比亚与汤显祖：400年文化遗产庆典活动”。“莎汤项目”经过多方准备于2015年10月12日正式启动，召开了官方新闻发布会。2015年是中英文化交流年，10月21日国家主席习近平在伦敦金融城市政厅发表了题为《共倡开放包容 共促和平发展》的重要讲话，在讲话中习近平主席提到中国和英国政府应携起手来，在2016年共同举办纪念东西方两位伟大的剧作家汤显祖和莎士比亚逝世400周年的活动，以弘扬中英文化传统，以此推动两国人民的文化交流，加深相互理解。

在这次讲话中习近平从国家文化发展的战略角度出发，强调了中华民族在与世界交往的过程中应该有一种文化自信、文化自觉和文化自强的思想。中英文化交流年和习近平的讲话给“舞台中国”的莎汤项目提供了更大的国际学术空间和氛围，从此以学术讲座、工作坊、戏剧演出、学术研讨等形式为纪念主题的活动拉开了帷幕。譬如2016年3月2日利兹大学的大卫·林德雷和斯蒂文·安塞尔举办了《莎士比亚音乐与表演》学术讲座，武汉大学邹元江教授在英国利兹、纽卡斯尔、阿伯丁与伦敦4所高校以及中国驻英国大使馆进行了汤显祖戏剧的巡回演讲，并于3月8日在利兹大学作了《梦即生存：汤显祖〈牡丹亭〉中杜丽娘的生存场域》报告；3月14~28日利兹大学英语系教授马丁·巴特勒在北京的对外经济贸易大学、清华大学；天津的南开大学、天津惠灵顿国际学校；上海复旦大学、上海戏剧学院、上海话剧艺术中心和杭州的浙江大学做了《电影中的莎士比亚》等巡回报告。2016年4月20日，利兹大学图书馆特别收藏室展览了莎士比亚第一对开本，马丁·巴特勒教授作了《莎士比亚作品中英格兰文化中的中国》讲座；4月26日中国江西抚州市人民政府在利兹举办了舞狮与传统中国戏剧表演文化周。

上述活动与利兹大学“莎士比亚与汤显祖：400年文化遗产庆典活动”汇聚成一股庆典的潮流，6月17日《梦南柯》进行了新闻发布会和公开彩排，这次与它同台竞技演出的还有北京的对外经济贸易大学编演的《仲夏夜梦》。在这场戏剧会演中两所大学的戏剧合二为一、融为一体，这就是《仲夏夜梦南柯》。按照计划对外经济贸易大学的《仲夏夜梦》是根据莎士比亚喜剧《仲夏夜之梦》改编而成，而利兹大学的《梦南柯》则是根据汤显祖《南柯记》改编的，两部戏剧以同台演出的形式来共同纪念汤显祖与莎士比亚逝世400周年。《仲夏夜梦南柯》最大的特点和亮点就是从一开始中英两国的师生们相互沟通、交流切磋，并在这个项目的带动下通过学术讲座、研讨会、工作坊和戏剧演出，将中西两部名著融合在一起，并运用戏剧的艺术形式使中英两国文化真正达到交会，应该说这种尝试是史无前例的。这两部戏剧于2016年7月27日在英国利兹大学的利兹舞台上正式上演，中国驻英国大使刘晓明先生出席了戏剧的开幕式，国内外众多新闻媒体相继报道了这次开幕式的情况。中西合璧的《仲夏夜梦南柯》于8月5~13日参加了英国爱丁堡艺穗节，并带着各方的赞誉于2016年9月13~27日在上海参加了“上海国际莎士比亚小剧场戏剧节”，并在北京的对外经济贸易大学作了汇报演出，最终来到江西省抚州市参加了声势浩大、举全市之力的抚州市“纪念伟大戏剧家汤显祖逝世400周年”的庆典活动。

二

李如茹教授和利兹大学的同事们以高校为平台，积极宣传中国戏剧，弘扬中华传统艺术在西方为数不多，这更显示出“舞台中国”的价值和典范性。从多年的戏剧艺术实践来看，“舞台中国”从《太阳不是我们的》到《梦南柯》在戏剧艺术上走过了一个努力拼搏的发展过程，它让我们看到了中国戏剧在海外传播过程中逐渐被西方认同、接受、赞许的情况。

中国戏剧在海外的传播经历了一个漫长艰辛、长期滞后的过程，在中英戏剧交流中中国戏剧往往处于守势。由于戏剧的传播与经济的发展、戏剧美学的差异有着密切的联系，这使得中国戏剧在海外的西方人中间流传数量并不多，《赵氏孤儿》只是一个特例。对西方人来讲中国的戏剧、戏

曲是一个既神秘、又难学的艺术；中国地域广阔，民族众多，就戏曲就有300多种，这些戏剧往往与地域、民族、语言、生活习俗紧紧地联系在一起；程式化的表演、博大精深的中华文化使得西方人望而却步；各种唱腔、动作语言、服装扮相与西方戏剧截然不同，同时语言的障碍也是阻碍专业艺术团体与西方国家艺术团体直接交流与合作的重要原因。由于上述多种原因使得中国戏剧、戏曲在西方存活率极低，这与国内各种艺术团体对莎士比亚戏剧作品进行大规模的改编那样红红火火的状况完全相反。国内据不完全统计除了话剧、歌剧和芭蕾舞剧之外，有20多个剧种将莎士比亚的20多部戏剧搬上了中国舞台，其中包括京剧、昆剧、粤剧、黄梅戏、越剧、川剧、豫剧、二人转、丝弦戏、花灯戏、滑稽戏等。譬如昆剧、越剧、川剧、婺剧直接将《麦克白》搬上舞台；类似的还有越剧、京剧的《哈姆雷特》；越剧、豫剧、花灯戏的《罗密欧与朱丽叶》；京剧、丝弦戏的《李尔王》；京剧、粤剧的《奥赛罗》，豫剧、粤剧的《威尼斯商人》，川剧的《维洛纳二绅士》，越剧的《第十二夜》，东江戏《温莎的风流娘们》，京剧、汉剧的《驯悍记》等。在中英戏剧交流中两国对对方接受的剧目数量不成比例，出现了严重失衡的现象。从文化的交流与传播的角度来看，双方应该是双向的、对等的，而不是单向的、失衡的。对这种情况社会上也有人持不同的看法并认为：这些改编的莎士比亚戏剧同样能体现出中国思想和中国的意识形态、价值观念，然而持这些观点的人却忽视了一个重要的问题，即在文化交流中本民族的文化地位问题以及本民族的文化自信和文化自觉的精神问题，从这个角度来讲利兹大学“舞台中国”对中国戏剧的传播显得难能可贵，也尤为迫切。

“舞台中国”的意义不仅使中国戏剧在国外得到传播，更为重要的是这种活动已经使西方人开始对中国戏剧有了进一步的理解、认知和接受。根据李如茹教授介绍《太阳不是我们的》的创作过程首先是一个教学过程，使学生通过阅读曹禺先生的5个剧本，寻找出20世纪20~30年代中国妇女的生活地位和精神状况。这些绝大部分来自英国本土的学生们通过老师的引导不断深入理解和感受中国妇女在那个时代所遭受到的生活挤压以及传统思想的束缚，最终大家形成了一种统一的共识，集体创作出这个剧本并将其搬上戏剧舞台。当这些在西方生活环境长大的学生读到《家》中妇女的裹脚

现象感到十分困惑、不解和震惊，这使得他们在创作《太阳不是我们的》时将长长的裹脚带作为这部戏剧的象征性意象的认知和情感基础。

《太阳不是我们的》在思想上是中国式的，因为剧本的许多台词和对话来自曹禺先生的剧本，但在艺术表现手法上打破了写实性的叙事风格，以“片断”的叙事模式、抽象的舞美设计使其具有浓郁的后现代特色。戏剧将《雷雨》《日出》《北京人》《原野》和《家》的剧情打散，集中力量将5部戏剧的主干情节抽离出来，用穿插的形式将其联系在一起，省去了各个戏剧中的过渡、枝蔓情节，但戏剧形散神不散，集中体现了中国20世纪20~30年代中国妇女的生存状态，如《雷雨》中周萍、四风和繁漪关系，《日出》中陈白露、方达生、潘月亭等人的关系，《原野》中仇虎、金子和焦母的关系，《家》中觉新、瑞珏、梅小姐，还有觉慧、鸣凤和冯乐山的关系。这部戏剧集中了戏剧最能够体现戏剧主题的情节以及恩爱情仇，使戏剧冲突不断、高潮迭起。《太阳不是我们的》在探讨曹禺先生的戏剧上具有创新性，但从中英戏剧交流来看更显示出它的意义，这是利兹大学一次有意义的舞台尝试。蒋维国导演在谈到这部戏剧的感受时这样说道：“挑战——我一开始感觉到了。说挑战，因为一方面是中国最杰出的曹禺剧作，另一方面是英国利兹对于中国及其文化原本知之甚少的学生，而我们的目标是要在舞台上展现出年轻的英国人对中国名作的感受，因为说到头演出者是他们。观众应该看到非中国人演绎的中国故事，无论能否接受，对他们来说是新的。”^①

当一种文化和艺术品种跨越式地进入另一种文化语境中，如何生存是值得研究的。跨越就是交流、平等地对话，它表现出双方在坚守自己主张的同时，以真诚的态度希望对方能够理解、接受；跨文化视野下的戏剧活动就是要从陌生到熟悉，从交流到相互学习。蒋维国导演在谈到这一点深有感触的说：“可以给这台戏冠名‘跨文化’制作或是其他名字，有一点却是肯定的：它的本质是学习过程。作为参与者，学生/演出者们学到了他们原先不熟悉的人群的生活、情感和思想；作为导演，我学到了如何将这样一颗参天大树栽种到万里之外并让它结果。我们都在学习。读曹禺剧

^① <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016年11月20日。

本是起点。艰苦，但必须，且有效。我与演员和设计者认真地讨论并分析了原作，然后在此基础上发展，重新创造并架构场景。我绝不要英国人去装扮中国人，但鼓励他们从人性出发，表达出如果他们处在曹禺人物的境地他们会如何感觉、反应和行动，这是最最有趣的工作，而我得到的最大奖励就是眼看着这群能干的年轻人一步步用他们真挚的感情创造出了生动的舞台形象！”^①

交流需要真情实感，需要设身处地的融入。文化交流是一种相互学习的、知识互补的过程，是一种相互了解的过程，在这方面利兹大学戏剧与表演研究方向的大二学生郭桐桐（Toto Guo）说道：“曹禺写作的风格吸引了我。剧本的结构、味道，尤其是他的语言都是绝对的中国，既让我感到陌生、新鲜，又让我看见它们与西方剧作家（如易卜生）作品中主题与结构之间的联系，这非常令人神往，也让我学习到了很多。”^② 原演出文化产业学院的教师，助理制作人戴书莲女士也说道：“我着迷于这样的方式：以艺术来架构不同国家之间内部与外部的理解。这一文化桥梁型的项目给予大学的教师与学生一次千载难逢的机会，以实践带领研究，重新架构、解构并重新评估这一理解。”^③

三

2016 年是伟大戏剧作家汤显祖与莎士比亚逝世 400 周年，2015 年 10 月国家主席习近平在访英期间曾倡议道：“中英两国可以共同纪念这两位文学巨匠，以此推动两国人民交流，加深相互理解。”^④ 在这种召唤下中英两国掀起了一场轰轰烈烈的纪念活动。中国学术界在 2016 年曾进行过多次汤显祖的纪念活动，如浙江的遂昌、广东的徐闻和江西的抚州等。同时上海戏剧学院举办了“2016 年上海国际莎士比亚小剧场戏剧节”，英国的伦

^① <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016 年 11 月 20 日。

^② <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016 年 11 月 20 日。

^③ <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016 年 11 月 20 日。

^④ <http://news.xinhuanet.com>, 2016 年 12 月 5 日（2015 年 10 月 21 日国家主席习近平在英国伦敦金融城市政厅讲话《共倡开放包容 共促和平发展》）。

敦等地也举行了莎士比亚纪念活动。联合国教科文组织发起在全球范围内共同组织纪念莎士比亚、塞万提斯、汤显祖三大世界文化名人逝世 400 周年活动。

利兹大学于 2015 年 10 月 12 日举行了“威廉·莎士比亚与汤显祖：400 年文化遗产庆典活动”官方发布会，这项活动从 2014 年 8 月开始筹划到 2015 年 10 月 12 日正式拉开序幕具有一种先行一步的勇气和智慧，这与李如茹教授长期研究莎士比亚戏剧和中国戏曲是分不开的。同样，“莎汤项目”也是英国利兹大学与北京对外经济贸易大学的合作项目，因为英国利兹大学孔子学院是对外经济贸易大学在利兹大学开设的办学机构，在这场中英合作、共同庆祝莎士比亚和汤显祖的活动中扮演着重要的角色。如果追溯对外经济贸易大学话剧演出的历史，我们会发现其学生素有表演英语莎剧的传统，他们曾经在香港举办的大学生莎士比亚英语戏剧演出比赛中斩获奖项、成绩不俗，这次与利兹大学合作演出英语戏剧可谓强强联合。

由于汤显祖的代表作品是“临川四梦”，即《紫钗记》《牡丹亭》《南柯记》和《邯郸记》，以梦为主题，因此为了能在两位伟人之间寻找到契合点，最终莎士比亚的戏剧确定为《仲夏夜之梦》，以梦为主题将两位巨人和两部名著紧紧地联系在一起。为体现两国文化的交流与合作的精神，对外经济贸易大学改编莎士比亚的《仲夏夜之梦》，而利兹大学负责改编汤显祖的《南柯记》。对外经济贸易大学的戏剧叫《仲夏夜梦》，而利兹大学的戏剧名字叫《梦南柯》，两部戏剧合在一起是《仲夏夜梦南柯》。

利兹大学改编《南柯记》的任务落在了亚当·施特里克森和史蒂夫·安塞尔身上，对于他们来讲这既是一种机遇，也是一种挑战，因为他们从未改编过中国戏剧。中国戏剧对英国人来讲并不普及，对许多人来说是陌生的、神秘的、困难的。安塞尔在谈到这一点时说道：“英国的大学不教授中国戏剧课程这也阻碍了英国人对中国戏剧的了解。”^① 史蒂夫·安塞尔曾学过希腊戏剧史、欧洲戏剧史、英国戏剧史，但从来没有接触过亚洲戏

^① http://www.cssn.cn/xk/xk_tp/201407/t20140702_1237815.shtml, 2016 年 12 月 20 日 (李思远:《“舞台中国”初绽风姿》,《中国社会科学报》2014 年 7 月 2 日)。

剧。他认为系统学习亚洲尤其是中国的戏剧是非常必要的，因为这是世界戏剧不可分割的一部分。

亚当·施特里克森和史蒂夫·安塞尔在改编《梦南柯》时没有完全按照汤显祖《南柯记》来进行，戏剧中融进了许多他们自己对汤显祖作品的理解。从人物来讲，主人公淳于棼虽然与《南柯记》的主人公名字一致，但戏剧将人物的活动范围分为现实世界与蝼蚁世界，而淳于棼在现实世界中的名字是英文名字查尔斯·棼；戏剧中淳于棼已经不是那个武艺高强，因酒失去淮南军裨将的淳于棼了，而是一个参加过伊拉克战争，饱受战争折磨、借酒浇愁、痛不欲生的退役陆军中尉。原剧《南柯记》中的周弁和田子华两个角色，因利兹大学学生演员的性别所限将田子华改为女性，叫玛雅，是查尔斯·棼朋友的遗孀，而周弁改为山姆·布莱恩，原陆军中士。从《梦南柯》的故事情节来看，戏剧基本上模拟了《南柯记》的故事情节。退役的查尔斯·棼因对战争的厌倦躲避到一个小岛上，以酒浇愁、潦倒度日，因偶遇琼英等人奉命招婿而进入蝼蚁国，与公主瑶芳完婚，后逢外敌入侵而镇守南柯郡。南柯郡在查尔斯·棼的治理下国泰民安、富裕足食，受到人民的爱戴。后公主瑶芳病逝，查尔斯·棼抵御外敌入侵建立功勋，但因痛失公主、精神萎靡不振、生活奢靡被逐出蝼蚁国。从整个戏剧来看，基本轮廓与汤显祖的《南柯记》保持一致，但在戏剧的主题上由于砍掉了《南柯记》最后一部分淳于棼燃指超度蝼蚁国军民以及皈依佛门等戏剧情节，结尾显得比较匆忙，淡化了汤显祖戏剧的悲剧气氛以及从宗教中寻找精神出路的虚无境界。

尽管《梦南柯》在改编中存有稚嫩的地方，但它的上演有其重要的意义，因为这是利兹大学“舞台中国”继《太阳不是我们的》之后，首度由英国人自己执笔创作出来的，也是英国人接受中国戏剧的一个案例。在与史蒂夫·安塞尔的访谈中，他曾经说：“在戏剧表演方面，他本来以为排演中国戏剧很难，但在纽卡斯尔大学排演万方的《毒药》后，他的看法改变了，英国演员可以通过认识角色的性格和特点去了解中国人的社会文化和处事方式等。”^①这次在改编和排演《梦南柯》时史蒂夫·安塞尔的确是

^① 李思远：《“舞台中国”初绽风姿》，《中国社会科学报》2014年7月2日。

通过认识角色的性格和特点去理解汤显祖的戏剧，最终进行戏剧创作。淳于棼（英文名：查尔斯·棼）是戏剧的主人公，在戏剧开始的时候是一个精神沮丧、以酒浇愁的人，曾经的他经历了伊拉克战火的磨难对战争产生了厌倦，在战场上叱咤风云的查尔斯·棼，在战争结束之后由于生活没有着落以及战友的阵亡，只能够借酒浇愁，做一个仓库管理员，最后为了逃避社会来到一个小岛上；这种怀才不遇、无法施展抱负的精神状态与《南柯记》中的淳于棼有相似之处。但这并非查尔斯·棼的真实一面，当他进入蝼蚁国之后他看到了施展才华的机会，并镇守南柯郡20年，使南柯郡富饶平安、丰衣足食。在公主瑶芳去世之后，由于他抗击外敌入侵功高盖世，但又因晚节不保被逐出蝼蚁国。在这一点上安塞尔遵循了人物性格的发展线索，比较完满地讲述了淳于棼的故事。然而遗憾的是淳于棼燃指拯救蝼蚁国众军民的情节被删掉了，这也说明生活在西方基督教国度中的亚当·施特里克森和史蒂夫·安塞尔对佛教的理解还要继续加强。

四

“舞台中国”是一种教学与戏剧相融合的艺术平台，但同时它又在昭示着人们这样一个问题，即中国戏剧如何走向世界的方向性问题。中共十八大以来国家一直在提倡“文化自觉、文化自信、文化自强”的问题，实际上这是中华民族作为一个正在崛起的大国必须面临的问题，也是中国戏剧艺术怎样以一种豪迈的姿态屹立在世界东方的战略性问题，而英国利兹大学的师生们用自己微小的行动正在践行着一种让中国戏剧走向世界的构想。

交流与传播是一种辩证的关系，交流意味着双方以平等的姿态进行对话，而传播是以文化自信和文化自觉的心态将自己优秀的文化传统弘扬光大、昭示世人。在世界民族文化交流史上，交流不仅仅是一种态度，更为重要的是在交流中寻找到自己所坚守的精神和情怀，去突显自身民族的文化传统，将自己最优秀的东西通过交流的形式传播出去。“舞台中国”从积极传播中国戏剧到中英两国戏剧的相互融合、合二为一为世人走出了一条属于自己的道路。

《太阳不是我们的》在传播中国文化方面具有开拓性的作用，它使中英两国的文化通过戏剧紧紧地联系起来。正如“舞台中国”在总结这次演出目的时写道：“演出并不是只表演曹禺某一部剧本。来自中国学、英国文学与戏剧、戏剧与演出、演出设计以及演出管理的学生与导演蒋维国一起，重新架构曹禺五个著名剧本里的人物与情节，创造了这部新作品。”^①这部戏剧“在演出同时提供了为青年人举行的工作坊；也为研究者与戏剧实践者组织讨论会，发展更多的国际性的合作。”“以戏剧作为文化桥梁，增进英中之间真正的对话与相互理解。”“扩展利兹大学与中国的联系，实现利兹大学致力于跨文化知识与交流的宗旨”^②。

从《太阳不是我们的》到《仲夏夜梦南柯》，对外经济贸易大学与利兹大学的合作实现了中英戏剧交流与传播的完美融合。这种融合促成了东西方两大文明的对话与碰撞，通过纪念汤显祖、莎士比亚的戏剧活动传播了中华文明，凸显了中国戏剧的魅力。《仲夏夜梦南柯》以“梦”为契合点，连接了东西方两大剧作家和作品，这种连接不是简单地将戏剧名字堆砌在一起，而是真正实现了精神上的沟通，正如中国驻英大使刘晓明先生于2016年7月27日在利兹大学观看该剧首演时指出，“中英两国的艺术家和大学生们联袂演出他们创作的《仲夏夜梦南柯》，创造性理解与演绎莎士比亚和汤显祖的经典作品，将实现两位大师跨越时空与文化的‘邂逅’。”^③新华社认为，这是“一场跨越时空与文化经典邂逅”。中央电视台、电讯报（The Telegraph）等国内外诸多媒体均予以报道，给予充分的肯定。

中英两国的戏剧交流在精神上实现了对话，在艺术上增强了双方的互补性。没有差异就没有交流，中英两国具有不同的文化传统，一个是生生不息、代表着东方文明的中华文化传统，另一个是远隔万里、以盎格鲁·撒克逊人为代表的英国文化传统，两大地域、两大文明的相遇必定产生令人炫目的辉煌。汤显祖与莎士比亚的戏剧能够同台演出其中最突出的地方

^① <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016年12月25日。

^② <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016年12月25日。

^③ <http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceuk/chn/tpxw/t1385216.htm>, 2016年12月25日《刘晓明大使在英国利兹跨文化戏剧节开幕式上的讲话》，2016年7月27日，英国利兹大学。

就是他们的戏剧都具有普世价值。莎士比亚的《仲夏夜之梦》出现在16世纪末欧洲中世纪社会的鼎盛时期，冲破中世纪禁欲主义的束缚，歌颂有情人终成眷属是这部戏剧的初衷。而汤显祖的《南柯记》通过淳于棼的个人经历表现了剧作家对官场沉浮的心灰意冷、国泰民安的无限向往、对超度芸芸众生的宗教意境，表达了汤显祖心怀治世理想、向往清明和谐的现实社会、最终由于理想无法实现而走向宗教的虚无境界。一个乐观，一个悲观，但都反映了社会的世态炎凉，人生的悲欢离合。《仲夏夜梦南柯》传承了这种思想，只不过剧作家和演员们通过自己的演绎将这部戏剧的场景和深邃意象从古代拉回到了现实。《仲夏夜梦》和《梦南柯》是一种现代版的莎汤戏剧，虽然戏剧中有稚嫩的地方，但通过演出我们同样能够看到这部戏剧闪闪发光的地方。

从《太阳不是我们的》到《仲夏夜梦南柯》，戏剧使演员在认识社会、感知社会更加清晰，弥补了双方演员对异域文化的陌生感受，也改变了对世界的看法，在这方面利兹大学的师生们尤为深刻。在《太阳不是我们的》演出之后的总结中，利兹大学的师生感慨戏剧对自己人生、专业学习的影响：阿莱娜·弗林（Alanna Flynn）说：“自从参加排练以后，我学习到了很多中国文学和中国文化的知识，同时，我们每次谈论自己的体验时，朋友和熟人也会多了解一点中国文化。”^①弗雷德里克·西蒙兹（Frederick Simmonds）：“由于我一直生活在远离祖国的地方，先是在香港，然后又在日内瓦分别住了十年，我绝对认为自己是‘第三种文化的孩子’。这给了我欣赏和尊重其他文化的能力，不过，这一点直到我在利兹大学读书以后才真正意识到。我们的戏融合了中英文化，称它为有益于我们和利兹大学的‘文化桥梁’，不是最恰当的吗？”^②《梦南柯》中淳于棼的扮演者乔治·克利福德（George Clifford）在谈到个人的经历时说道：“这个项目有机会让我们和中国人一起合作，使得我们更全面地了解中国文化。无论是和对外经济贸易大学的团队还是和剧场的技术人员一起工作，我们都可

^① <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016年12月25日。

^② <http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceuk/chn/tpxw/t1385216.htm>, 2016年12月25日。

以携手克服一些文化上的障碍。”^①“与中国对外经济贸易大学的演员的密切合作，让我们结下了深厚的友谊，也让我们更深入地了解中国文化。探究两组演员不同的想法非常有趣，但我之前没有想到的是我们之间的相同点居然有这么多。肤色、信条、语言等可能会让大家有差异，但我们都年轻的学生，这种紧密的联系克服了彼此的差异。”^②

戏剧演出增强了学生的专业学习的兴趣、能力以及克服困难的勇气，杰西卡·希尔顿（Jessica Hilton）说：“《太阳》一剧的创作过程非常艰苦，但也让我获得了难以想象的丰富经验。在阅读了五部剧本以后，我们从中寻找到事件与主题并用此创造出一个崭新的戏剧作品，这真是很大的成就。”^③ 奥利弗·贾可（Oliver Jacques）说：“这是我历来所获得的最好的一次机会。曹禺的演出不仅给我提供机会让我发展在戏剧管理与戏剧表演方面的技巧，更加让我成为一个全面的，具有责任心的人。”^④ 菲比·卢瑟福（Phoebe Rutherford）说：“作为设计，参与到《太阳不是我们的》确实是一个激动人心的机会，这个制作汇集了各种文化资料，我将设计作为思考的工具。对于中国文化新鲜的认识加强并拓宽了我在利兹大学设计课程中学到的内容。”^⑤ 然而我们也应该看到两种文化的交流并非一帆风顺，应该说这是一种有曲折、有难度的融合，正像阿莉·哈斯拉姆（Arlie Haslam）说道：“在排练和发展编创《梦南柯》的期间，我们还看了一些中国戏曲的视频，我觉得很难理解，更难去欣赏它们，因为它和西方戏剧风格相距甚远。很难完全明白它的高音和拖长的唱词。”^⑥ 但最终通过学习和努力她克服了困难，挺身迈过重重障碍走过了来了。

利兹大学的教师们在自己的戏剧艺术实践中也深有体会，史蒂夫·安

^① 注：本文选自《利兹大学学生参与者〈莎士比亚—汤显祖国际项目笔记〉摘录》（中文翻译：吴凡、杨陇，编辑：Steve·Ansall、李如茹）。

^② 本文选自《利兹大学学生参与者〈莎士比亚—汤显祖国际项目笔记〉摘录》（中文翻译：吴凡、杨陇，编辑：Steve·Ansall、李如茹）。

^③ <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016年12月25日。

^④ <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016年12月25日。

^⑤ <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016年12月25日。

^⑥ 本文选自《利兹大学学生参与者〈莎士比亚—汤显祖国际项目笔记〉摘录》（中文翻译：吴凡、杨陇，编辑：Steve·Ansall、李如茹）。

塞尔说：“《太阳不是我们的》是利兹舞台巡演团的第一部制作，这给予我们极好的机会来支持生动多元、具有国际水平的文化，它成为利兹舞台在文化与创意方面努力推动新作品、新理念的实例。”^①“舞台中国”的负责人李如茹教授讲：“利兹是我来到海外的第一个城市，从未再离开。自从那时候起，我教授了一千多名学生，很多人至今与我有联系。我喜欢和学生们在一起工作，也坚信曹禺这个项目扮演着一个“桥梁”的角色，把英国与中国的年轻人联系在一起。”^②“我们认为一部英国的汤显祖演出不仅可以将中华文化的智慧结晶带给英国普通民众，也将猛促中国观众在西洋人演出中国作品里重新认识本国的文化价值。”^③“严格说来做戏者之意不在‘戏’，而在‘教育’，我们借两大戏剧伟人逝世 400 周年的纪念之机，把戏剧与汤显祖当作桥梁，帮助对于中华文化知之甚少的英国大学的教师和学生（当然也包括普通英国观众）走近华夏民族的文化宝山。”^④

让中国戏剧走向世界，增强民族文化的自觉意识，提高民族文化的自信精神，最终使中国文化以自强的姿态屹立在世界东方是党的十八大以来的国家战略，也是中国积极建立国家软实力，辐射全世界的伟大构想。利兹大学以李如茹教授为代表的师生们在自己的教学工作中通过自己的实践，已经向这方面努力并卓有成效，成为海外中国民族戏剧的传播者和排头兵。

（作者单位：广州大学）

① <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016 年 12 月 25 日。

② <http://www.stagingchina.leeds.ac.uk>, 2016 年 12 月 25 日。

③ 李如茹、Adam Strickson、Steve Ansell:《兴自“莎士比亚—汤显祖逝世四百周年纪念”》（注：本论文选自 2016 年中国抚州“汤显祖国际高峰论坛”会议稿件）。

④ 李如茹、Adam Strickson、Steve Ansell:《兴自“莎士比亚—汤显祖逝世四百周年纪念”》。