

JLWE

Journal of Literary Writing and Evaluation

JLWE, Vol. 1, No. 1, 2025, pp.124-128.

Print ISSN: 3078-8129; Online ISSN: 3104-5073

Journal homepage: <https://www.lwejournal.com>

DOI: <https://doi.org/10.64058/JLWE.25.1.14>

匠心独运：织就英国百年戏剧华锦

——评《英国 20 世纪戏剧研究》

万丽华 (Wan Lihua)

摘要：《英国 20 世纪戏剧研究》是一部深入探讨英国 20 世纪戏剧艺术的学术著作，由刘红卫教授与李晶教授合著。本书以时间为轴，将戏剧发展划分为五个阶段，从戏剧文本创作、批评理论、历史脉络等方面进行了深入探讨。书中不仅聚焦戏剧的文学属性，还深入挖掘其剧场性表现特征，为戏剧研究提供了更为立体的研究视角。通过文学伦理学批评理论，本书深化了对戏剧作品的理解，并探讨了戏剧与经济的共生关系。书中对男女剧作家给予了平等关注，并特别强调了新生代剧作家的影响，展现了戏剧艺术领域的性别多样性和前沿动态。

关键词：英国戏剧；20 世纪；文学伦理学批评；戏剧与经济；性别多样性

作者简介：万丽华，中南民族大学外语学院讲师，研究方向：英美文学。电邮：leta_wan@qq.com。

Title: Weaving the Centenary Tapestry of British Drama: A Review of *British Drama of the Twentieth Century*

Abstract: *British Drama of the Twentieth Century* is an in-depth academic work co-authored by Professor Liu Hongwei and Professor Li Jing, exploring the rich tapestry of British dramatic art in the 20th century. The book chronologically divides the development of drama into five historical stages, offering a comprehensive analysis of dramatic text creation, critical theory, historical context, and more. It not only focuses on literary attributes but also delves into the performative characteristics of the theater, providing a multifaceted research perspective. By integrating the theory of Ethical Literary Criticism, the book deepens the understanding of

dramatic works and discusses the symbiotic relationship between drama and the economy. The book gives equal attention to male and female playwrights and emphasizes the impact of emerging playwrights, showcasing the diversity in gender and cutting-edge dynamics in the field of dramatic arts.

Keywords: British Drama; 20th Century; Ethical Literary Criticism; Drama and Economy; Gender Diversity

Author Biography: Wan Lihua, Lecturer at the School of Foreign Languages, South-Central Minzu University. Research Area: British and American Literature. E-mail: leta_wan@qq.com.

在人类戏剧艺术的长廊中，英国戏剧无疑是一幅绚丽多姿的画卷，其悠久的历史脉络与多元化的风格特征，对全球戏剧艺术的发展产生了深远且持久的影响。20世纪作为英国戏剧发展历程中的一个关键时期，见证了无数经典剧目的诞生与杰出剧作家的涌现，也为后世积淀了丰厚的文化遗产与理论资源。近年来，随着国际学术交流的不断深化与拓宽，以及戏剧研究领域学术探索的持续精进，国内学术界对英国20世纪戏剧的关注热度显著升温，相关研究亦呈现出蓬勃发展的繁荣景象。学者们从多维度、多层次对英国20世纪戏剧进行了深入而系统的剖析，这些研究不仅深化了对该时期戏剧艺术的理解，同时也为推动我国戏剧艺术的创新与发展提供了宝贵的理论参考与实践启示。在此背景下，《英国20世纪戏剧研究》（武汉大学出版社，2022）¹一书应运而生。本书由中南财经政法大学外国语学院刘红卫教授与李晶教授倾力打造，凝聚了两位教授深厚的学术造诣与卓越的研究智慧，旨在通过全面而系统的研究框架，揭示英国20世纪戏剧的独特艺术魅力与深远价值。特别是刘红卫教授，作为国内英国现当代戏剧研究领域的佼佼者，其深厚的学术底蕴与独到的研究视野为本书赋予了更为丰富的学术内涵与理论深度。

《英国20世纪戏剧研究》一书以时间为轴，巧妙地将英国20世纪戏剧的发展历程划分为五个历史阶段，通过精细入微的文本分析与历史梳理，全面展现了各个时期戏剧文本创作、戏剧批评理论、戏剧史发展脉络、戏剧样式演变、舞台艺术呈现、导演艺术理念以及观众与演员关系等方面的综合景观。尤为值得称道的是，本书在聚焦戏剧文学属性的同时，更深入挖掘了剧场性的表现特征，使读者能够全方位、多角度地领略英国20世纪戏剧的丰富内涵与独特魅力。此外，两位教授在书中还巧妙融入了对戏剧创作与演绎历史语境、文化传统、政治生态、伦理观念、意识形态、经济政策以及市场需求等外部因素的考量，为读者提供了一个更为立体、全面的研究视角。通过对萧伯纳（George Bernard Shaw）、哈罗德·品特（Harold Pinter）、汤姆·斯托帕德（Tom Stoppard）等十数位英国现当代重要剧作家的深入批评与解读，本书进一步揭示了他们在戏剧美学与艺术思想上的不懈探索与创新追求，从而形成了对20世纪英国戏剧差异性、丰富性与前沿性特征的深刻把握与精准阐述。与以往同类型的书籍相比，本书无论是在篇章布局、研究方法、研究视角抑或是作家作品的筛选上都无不体现出作者的精妙构思。

¹ 本文相关引文均出自刘红卫，李晶（2022）：《英国20世纪戏剧研究》。武汉：武汉大学出版社。下文只标注出版年份和页码，不再一一说明。

首先，本书在章节编排上展现出高度的匠心独运，采取了纵横交织的“织锦”式叙述策略，将时代变迁的脉络精心设置为经线，而代表性作家的贡献则巧妙地作为纬线，共同编织出一幅英国百年戏剧史的壮丽图景。这一独特的编排架构，不仅让读者能够清晰地洞察英国戏剧在不同历史时期的演进轨迹，而且深刻揭示了各位杰出作家在这一漫长历程中的卓越贡献与深远影响。在第一、三、四、九章，作者分别从19世纪与20世纪之交、二战前夕、20世纪50至70年代以及20世纪末这四个关键的历史阶段出发，对英国戏剧的阶段性发展特征进行了全面而深刻的剖析。这些章节除了提供详实的历史背景与丰富的史料支撑之外，还针对单个作家或作品给出了精准且富有洞察力的评价。例如，在第三章对诺尔·考尔德（Noel Coward）戏剧艺术的综述中，作者以精炼的笔触，敏锐地指出了考尔德戏剧中“玩世不恭”表象下对传统道德束缚的挣脱与反抗。考尔德的作品宛如一面面明镜，真实而深刻地映照出他所处时代的精神“荒原”，既“充满魅惑”又“病入膏肓”（2022, p. 75-76）。类似地，分散于这四个章节中关于高尔斯华绥（John Galsworthy）、毛姆（William Somerset Maugham）、T.S.艾略特（T. S. Eliot）等作家的论述，同样展现出了深刻而独到的见解。本书的第二、五、六、八、十章则聚焦于萧伯纳、品特、斯托帕德、丘吉尔（Caryl Churchill）和凯恩（Sarah Kane）这五位对英国戏剧产生深远影响的重量级作家，进行了深入的专章探讨。这些章节与前述综述类章节形成了有效的横向呼应，为读者提供了更为详尽的作家与作品分析，有助于全面把握特定历史阶段英国戏剧的独特风貌。综述类章节与作家专章研究相得益彰，一纵一横，相互交织，共同勾勒出一幅英国戏剧百年历史的宏伟长卷。

在单一章节的内部结构中，作者同样擅长运用交织的手法，将核心观点与作品分析紧密结合。以第二章为例，作者创造性地引入了“萧氏观念戏剧”这一核心概念，并以此为主线，贯穿萧伯纳不同时期的七部喜剧作品，巧妙地凸显了“萧氏观念喜剧”的鲜明特征。在这一理论框架下，作者将萧伯纳剧中批判现实主义的主题与各种喜剧技巧与元素相融合，进行了深入细致的探讨，使读者能够更为准确地把握萧伯纳喜剧创作的精髓与特色。这种交织的叙述手法增强了章节的连贯性与逻辑性，也使得作品分析更加深入透彻、全面系统。无论是整书阅读还是单章阅读，都能给读者带来丰富的阅读体验。

早在2011年，刘红卫教授便已深刻指出，我国部分研究者在文学批评实践中倾向于直接套用西方文学批评方法，这种倾向有时导致对文本的解读显得颇为牵强附会，未能充分展现中国学者独有的学术风貌与深刻思考。此外，研究方法在创新性与前沿性方面的欠缺，也限制了国内研究者在国际学术舞台上的话语影响力（刘红卫，2011）。鉴于此，本书在学术探索上的一大亮点，在于其创新性地将文学伦理学批评理论作为理论框架，巧妙融入对戏剧文本的深度剖析之中，不仅深化了对英国现当代戏剧作品丰富意蕴的理解，还拓宽了其阐释的维度。

文学伦理学批评理论的奠基者聂珍钊教授主张，文学是特定历史时期的伦理表达形式，其功能在于教育人类在伦理选择过程中如何做一个有道德的人。该理论强调，文学的本质功能在于伦理教诲，而文学作品最为根本的价值则体现在其伦理价值之上（引自张同胜、姜媛媛，2023）。戏剧作品，作为社会现象与制度的镜像，承担着反映并批判社会问题的重任，并通过其内在的教诲功能，传递道德观念，塑造社会成员的价值认知。本书的“绪论”部分明确指出，“戏剧应该起到批判和改良社会的功用，以促进社会进

步”（2022, p. 11）。从19世纪末至20世纪初皮尼罗（Arthur Wing Pinero）、萧伯纳、高尔斯华绥等人开创的“新戏剧”运动，到20世纪70年代末品特、斯托帕德等剧作家对暴政的公然谴责，再到卡丽尔·丘吉尔作品中对社会热点问题的持续关注，本书系统梳理了不同历史时期剧作家对社会伦理议题的深刻思考及在戏剧教诲功能上的积极探索。值得注意的是，这些剧作家无一不将戏剧的教诲功能置于核心地位，强调其警示作用，同时避免陷入主观的道德说教（2022, p. 13）。本书同样擅长于挖掘单部戏剧作品的伦理内涵。例如，考尔德于1924年创作的《漩涡》，便是一部深刻挑战传统伦理道德的力作。该剧以母子关系为主线，勾勒出一幅伦理与情感双重荒芜的社会画卷（2022, p. 76）。考尔德笔下人物所面临的道德困境，实则是那个时代背景下普遍存在的伦理难题，即个体在伦理抉择面前的迷茫与无力感。而丘吉尔的《好几个》则是对克隆人伦理选择的深刻反思，“克隆人最后是否能够成长为真正意义上的‘人’，是需要通过伦理教诲，做出伦理选择，获得伦理意识才能够得以实现”（2022, p. 269）。对《好几个》的伦理解读，是对现代科技对人类未来走向的前瞻性省思，更蕴含了深刻的哲学意蕴，展现了文学伦理学批评在探讨当代科技伦理问题上的独特价值。

本书的第三大亮点在于深刻而全面地论述了戏剧与经济的共生关系，不仅将戏剧视为一种文学艺术的形式进行研究，更将其作为一个产业纳入研究视野，深入探讨了戏剧与经济发展之间的复杂互动与共生形态，有助于丰富戏剧研究的内涵，也为理解戏剧在当代社会中的功能与角色提供了新的视角。戏剧与经济之间存在着复杂而深刻的关系，这种关系体现在多个方面，包括经济基础对戏剧发展的支撑、戏剧对经济的影响以及两者之间的相互作用。本书在一、三、四、九章等章节中，详细讨论了英国戏剧产业与政府政策和市场经济之间的关系。例如，在二战后，英国艺术委员会的成立为戏剧艺术经费资助提供了坚实的保障，有效改善了当时英国戏剧业界商业气息过重和垄断局面严重的问题，为英国戏剧迎来“黄金时代”奠定了坚实的基础。这一案例充分展示了政府政策在推动戏剧产业发展中的重要作用。除了政府资助外，英国的经济政策也对戏剧产业发展产生了深远影响。80年代末，随着自由市场经济的兴起，英国戏剧被置于更加开放和竞争的市场环境中。观众“消费者”意识的提高使得戏剧成为服务于“消费者”的产业，这在一定程度上促进了戏剧市场的繁荣和多样化。然而，过度“市场化”也带来了专业剧院的商业压力增大、严肃戏剧受到冲击等负面效应。这些现象揭示了经济变迁对戏剧市场需求和产业结构带来的深刻影响。这种将戏剧研究置于某一时代经济大环境的视角，有助于开拓戏剧研究的新方向，揭示戏剧与社会经济结构之间的内在联系，分析戏剧创作和戏剧产业发展背后的经济动因。通过深入探究戏剧与经济的共生关系，我们可以更好地理解戏剧在当代社会中的功能与角色，为戏剧艺术的传承与发展提供有益的启示和借鉴。

本书在剧作家和剧本的筛选上也体现了作者的良苦用心，男性和女性作家几乎平分秋色，被给予了同等的关注。在第七章中，本书系统地概述了19世纪60至70年代英国女性主义戏剧的蓬勃兴起。通过细致剖析女性剧作家群体涌现的历史背景与社会语境，作者高度评价了这些女性剧作家在英国传统戏剧史上所扮演的开创性角色。她们凭借戏剧这一艺术形式，勇敢地将“被隐藏的女性历史推到了公众视野之中，在传统历史中添加了‘女性史’”（2022, p. 224）。这一章节不仅展现了女性剧作家的艺术勇气与创造

力，也揭示了她们对社会进步与文化变革的深远影响。紧接着，第八章与第十章则聚焦于两位杰出的女性剧作家——卡丽尔·丘吉尔与萨拉·凯恩，进行了深入的专章论述。前者以其敏锐的问题意识与戏剧创新，为当代戏剧创作注入了新的活力与深度；后者则以其作品中鲜明的“暴力”主题，挑战了观众的认知边界，引发了广泛的社会反思。通过对这两位剧作家的详细剖析，本书展现了女性剧作家在戏剧艺术领域的独特贡献，也进一步强调了性别多样性对于艺术创作的重要意义。此外，本书还特别关注了新生代剧作家的崛起与影响。”20世纪后半期，随着“交际文化”戏剧、“直面戏剧”、“引录戏剧”等一系列新型戏剧样式的诞生，英国当代剧坛迎来了前所未有的变革与创新。其中，马汀·昆普（Martin Andrew Crimp）与帕特里克·马勃（Patrick Marber）作为新生代剧作家的杰出代表，以其独特的艺术风格与深刻的主题探讨，在英国乃至国际剧坛上大放异彩。尤其是昆普，作为当前仍处于创作活跃期的当代剧作家，其作品广受观众喜爱，更已成为学术界研究的热点话题。本书对“昆普国度”戏剧的深入解读，展现了作者对当代英国戏剧前沿动态的敏锐洞察，也体现了本书在戏剧理论与批评领域的学术价值与前瞻视野。

《英国20世纪戏剧研究》是一部不可多得的学术精品，其深度挖掘了英国20世纪戏剧艺术的丰富内涵与独特价值。凭借匠心独运的叙述架构，本书将历史脉络的演变与杰出作家的贡献紧密交织，为我们徐徐展开了一幅英国20世纪戏剧史的壮丽长卷。通过对数位代表性剧作家的深入剖析，精准提炼了他们的艺术精髓与思想深度，并进一步阐释了戏剧与社会文化、经济因素的复杂关联。尤为值得称道的是，本书巧妙地将文学伦理学批评理论融入戏剧文本的剖析之中，从而为戏剧研究开辟了全新的学术视野与理论路径。因此，《英国20世纪戏剧研究》不仅是对英国20世纪戏剧发展历程的一次系统梳理与深刻总结，更是对戏剧研究领域的一次有力推动与重要拓展，其学术价值和现实意义不容忽视。

Funding: This research received no external funding.

Conflicts of Interest: The author declares no conflict of interest.

References

- 刘红卫（2011）：“中国‘十一五’期间英国戏剧研究”，《外国文学研究》33(01): 10-17。
[Liu Hongwei (2011). “Research on British Drama During China’s 11th Five-Year Plan Period.” *Foreign Literature Studies*,33(01): 10-17.]
- 刘红卫，李晶（2022）：《英国20世纪戏剧研究》。武汉大学出版社。
[Liu Hongwei & Li Jing (2022). *British Drama of the Twentieth Century*. Wuhan University Press.]
- 聂珍钊（2014）：《文学伦理学批评导论》。北京大学出版社。
[Nie Zhenzhao (2014). *An Introduction to Ethical Literary Criticism*. Peking University Press.]
- 苏晖（2019）：“学术影响力与国际话语权构建：文学伦理学批评十五年发展历程回顾”，《外国文学研究》41(05): 34-51。
[Su Hui (2019). “Academic Influence and the Construction of International Discourse Power: A Review of the 15-year Development of Ethical Literary Criticism”. *Foreign Literature Studies*41(05): 34-51.]
- 王守仁，何宁（2006）：《20世纪英国文学史》。北京大学出版社。
[Wang Shouren & He Ning (2006). *A History of 20th-century British Literature*. Peking University Press.]
- 张同胜，姜媛媛（2023年08月05日）：“用中国理论研究世界文学——聂珍钊与文学伦理学批评”，《光明日报》：第10版。
[Zhang Tongsheng & Jiang Yuanyuan (2023, August 5). “Applying Chinese Theory to World Literature: Nie Zhenzhao and Ethical Literary Criticism.” *Guangming Daily*: p. 10.]