

美国剧作家苏珊·格拉斯佩尔 国内外研究述评

李 晶

(香港浸会大学 英文系, 香港; 中南财经政法大学 外国语学院, 武汉 430073)

摘要:20 世纪美国女剧作家苏珊·格拉斯佩尔在生时与尤金·奥尼尔齐名, 身后在美国文学评论界遭遇近 20 年沉寂。70 年代开始被“重新”挖掘, 90 年代以后逐渐回温, 并在我国外国文学研究界逐步引起重视。格拉斯佩尔研究应该走出“女性主义”政治学的局限, 关注其作品的美学和文学本体价值。

关键词:美国文学; 苏珊·格拉斯佩尔; 国内外研究

中图分类号:I712.073 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-5315(2011)06-0125-05

苏珊·格拉斯佩尔(Susan Glaspell, 1876—1948), 被称为“美国现代戏剧之母”, 是 20 世纪初美国小剧场运动的代表人物, 在生时与尤金·奥尼尔(Eugene O'Neil)齐名。甚至奥尼尔有些剧作还受到了格拉斯佩尔的启发和影响。卡洛琳·凯西·克莱格就在她的研究中论证, 奥尼尔的《毛猿》的主题和戏剧形式都受到了格拉斯佩尔剧作《界限》的影响^{[1]52}。1931 年, 格拉斯佩尔的剧作《艾莉森之家》更获得普利策戏剧奖, 可谓对其戏剧创作艺术成就的肯定。而她逝世后, 美国文学评论界对于格拉斯佩尔的关注和研究则经过一个关注、沉寂和复苏的起伏过程。

格拉斯佩尔逝世后近 20 年, 亦即 20 世纪五六十年代, 美国文学评论界将格拉斯佩尔排除在文学经典殿堂之外, 对她的作品没有给予应有的关注。此时期编辑出版的文学史籍通常对格拉斯佩尔戏剧文学整体评价局限在“尤金·奥尼尔的发掘者和资助人”的定位上或者仅仅作为普罗文斯顿剧团(The Provincetown Players)的创始人在脚注解释中出现。而事实上, 格拉斯佩尔的剧作极具个人风格, 拥有前瞻性的戏剧创作理念。其戏剧创作推动了美国戏剧本土化进程, 促进了美国现代戏剧的发展。更为重要的是, 格拉斯佩尔开创了美国女性

主义戏剧的传统, 对女性自我的构建进行了深刻的剖析, 影响深远。后辈女性剧作家莉莲·海尔曼、温蒂·华瑟斯顿等都受到格拉斯佩尔戏剧创作的启发。

基于格拉斯佩尔文学地位的重要性, 从 20 世纪 70 年代起, 这位早期的美国剧作家重新受到文学批评界的重视, 可谓近年来美国戏剧研究的热点之一。导演帕梅拉·盖耶·沃克(Pamela Gaye Walker)在 2008 年将《琐事》改编成电影, 将格拉斯佩尔重新投入大众视野。这无疑是一次很好的文学与电影艺术的融合, 同时扩大了格拉斯佩尔的接受面并提高了其作品的影响度。此外, 2010 年出版的格拉斯佩尔戏剧全集进一步肯定了她在美国戏剧历史上的地位^[2]。而这些都说明美国文学界对于格拉斯佩尔的文学成就给予了重新定位和再认知, 并且对她的整体艺术评价做出了积极的肯定。这就使得我们有必要重新检视其研究历程和状况, 以期对当代国内外格拉斯佩尔研究整体的大致发展脉络和态势能够有一个清晰、基础性的认知与综合把握, 从而对中国的格拉斯佩尔研究有所裨益。

五六十年代, 美国文学界对格拉斯佩尔的研究和评论几乎是一片空白。仅有 1966 年阿瑟·E·沃特曼的专著《苏珊·格拉斯佩尔》, 主要集中研究了格拉斯佩尔

收稿日期: 2010-10-05

作者简介: 李晶(1978—), 女, 湖北浠水人, 香港浸会大学英文系博士生, 中南财经政法大学外国语学院讲师。

早期的小说创作^[3],并且将格拉斯佩尔的文学生涯分为三个阶段:第一个阶段从格拉斯佩尔作为短篇小说家进行文学创作开始,以她与吉格·库克(Jig Cook)的婚姻为结束;中间的阶段则是从1913到20年代中期,此阶段,格拉斯佩尔的生活围绕着她的丈夫库克以及他们的剧团——普罗文斯顿剧团;第三个阶段以库克的逝世为开端,主要包含格拉斯佩尔为库克所撰写的传记、她的普利策奖获奖剧目《艾莉森的房子》以及她后期以中西部地区为背景进行的小说创作。

文学评论界对于格拉斯佩尔的忽视直到70年代才随着女性主义批评的发展而发生转变,七八十年代才进入格拉斯佩尔研究的“重新发现”时期。这一时期,格拉斯佩尔的作品得以重新印刷发行,并有一群专家学者开始对其戏剧和小说进行细致的文本分析。格拉斯佩尔的作品,特别是《琐事》相继收录于文学史籍,例如海伦·柯瑞琪·奇诺伊和琳达·沃什·金肯斯所编撰的《美国戏剧中的女性》^[4],桑德拉·吉尔伯特和苏珊·古巴合编的《诺顿女性文学选》^[5]都收录了此独幕剧。而根据《琐事》改编的短篇小说《同命人审案》也在1973年由玛丽·安妮·弗格森在其著作《文学中的女性形象》中分析了这篇小说中的女性人物形象塑造^[6]。这些文学史籍以及作品选辑对格拉斯佩尔作品的收录使得这位被美国文学历史一度遗忘的女剧作家重新回到文学视野中。其中1982年C·W·E·比格斯比为人熟知的《二十世纪美国戏剧批判性导言》更向一代学生和学者隆重介绍了格拉斯佩尔^[7],随后比格斯比更重新编印了《格拉斯佩尔剧作选》^[8],给予格拉斯佩尔文学成就中肯的评价。该选集所收录的《琐事》、《外界》、《界限》和《继承者》为格拉斯佩尔研究专家和学者进行文本解读提供了便利。

与此同时,有关格拉斯佩尔的专题学术性研究也开始逐步兴起。1976年玛莎·诺率先撰写以格拉斯佩尔为研究主题的博士论文《苏珊·格拉斯佩尔评传》,并在此基础上形成专著《苏珊·格拉斯佩尔:中部地区发出的声音》^[9],逐一对格拉斯佩尔的戏剧进行了评析。诺的切入角度着重在格拉斯佩尔对于美国中西部作为文学创作大背景的分析上。此期间,关于格拉斯佩尔文学创作的学术论文也开始散见于美国文学研究的期刊杂志。安妮特·克罗蒂的论文《重读性别及其文学文本阐释的构图》发表在《新文学史》1980年11卷第3期上^[10]。朱迪斯·菲特里将格拉斯佩尔放到19世纪女性文学传统中进行定位的论述,成为她的专著《精神食粮:一个十九世纪美国女性读者的解读》的介绍章节^[11]。

90年代以来,格拉斯佩尔研究呈现逐步加温趋势,

几乎每年都有相关学术专著或是博士论文问世。这些专著和研究最初着眼于历史文化传记,接着发展到与新兴文学批评理论结合进行纵深作品和文学创作评析。1993年玛丽·E·帕帕克汇编的《苏珊·格拉斯佩尔研究索引与指南》是该研究领域20年研究成果的集中展示^[12]。在这本书中,帕帕克高度评价了格拉斯佩尔的戏剧艺术成就,认为其对于美国戏剧文学发展的贡献足以与尤金·奥尼尔相提并论,她应该被认定为美国戏剧文学史上一个主要代表作家进行重新评析。这本指南性专著以评介性传记开始,介绍了每个剧目的情节概要,提供了完整的排演历史以及评价和接受。该书后附录了详尽的格拉斯佩尔作品目录,包括戏剧、小说、短篇小说、随笔、未出版的以及相关档案材料。而二级参考书目按照历时顺序排列,包含格拉斯佩尔作品书评以及广泛的对其作品的大面积注释。这使得该书对于从事格拉斯佩尔研究的学者们十分有益。

众多格拉斯佩尔研究学者中,琳达·本兹威、芭芭拉·奥兹布娄以及玛莎·C·卡本迪尔对于其研究升温的趋势起到了很大作用。他们纷纷著书立说,对格拉斯佩尔作品进行了深度挖掘和评析,组织编写了系列论文集,并于2003年成立了“苏珊·格拉斯佩尔研究会”(其官方网站为:<http://academic.shu.edu/glaspell/index.htm>),主席为玛莎·C·卡本迪尔。琳达·本兹威1995年编辑了格拉斯佩尔研究论文,辑录《苏珊·格拉斯佩尔:戏剧及小说评论文集》,辑入了对其戏剧、小说以及短篇小说评论分析的众多学术论文^[13]。芭芭拉·奥兹布娄的《苏珊·格拉斯佩尔评传》以详尽、完整的第一手文献重新解读了格拉斯佩尔的文学人生,其主要关注点是格拉斯佩尔对于女性问题的关注^[14]。而琳达·本兹威的《苏珊·格拉斯佩尔的人生及时代》^[15]则主要考察格拉斯佩尔戏剧观形成的时代思潮以及文化影响。这两本评述性传记,都从社会、文化、历史角度评析了这位女作家的整体文学创作,为格拉斯佩尔研究的逐步升温起着不可忽视的作用。在他们的推介和带动下,格拉斯佩尔研究的论文和专著陆续涌现。玛莎·C·卡本迪尔2006年辑撰的《格拉斯佩尔研究新动向》汇集了自90年代以来的研究最新成果,并总结了研究领域的整体面貌,展望了格拉斯佩尔研究的发展动向^[16]。该领域研究不再仅仅局限在格拉斯佩尔作为女性主义经典作家的关注点,而是将民主、战争、现代性的现象学危机等纳入研究视野,并积极将格拉斯佩尔与其他剧作家进行横向、纵向比较,例如与奥尼尔、约翰·韦斯利·艾肯斯等进行互文性解读。奥兹布娄同卡本迪尔在2006年合编的著作《互文性剖析:苏珊·格拉斯佩尔的短篇小说、戏

剧、以及小说重读》^[17]打破体裁的限制,超越女性主义的束缚,回到文学文本研究上,对格拉斯佩尔的文学创作进行了哲学、社会学以及政治学等方面的“对话式”互文解读。奥兹布娄 2008 年的专著《苏珊·格拉斯佩尔与苏菲·泰德维尔》^[18]进行了对比式的阅读,以此来挖掘美国文学中女性剧作家的写作传统。

在本兹威、奥兹布娄以及卡本迪尔的推动和促进下,一批学者纷纷从不同角度剖析了格拉斯佩尔的文学创作。J·埃伦·盖勒 2001 年的专著以格拉斯佩尔戏剧创作时期的文化、历史和政治背景为关注点,对 1915—1948 年间影响其戏剧创作的各种文化、社会、哲学思潮进行了总结和分析^[19]。而克里斯蒂娜·亨兹·伯德的专著《苏珊·格拉斯佩尔及表述的焦虑:其剧作中语言与疏离的研究》集中对格拉斯佩尔的重心主题——个性化与社会存在的关系进行了探讨^[20]。该研究剖析了影响格拉斯佩尔剧中人物对于沟通和交流的种种紧张和压力的来源。对于剧作家本人的文化、历史成长背景分析,为进行具体的文本赏析和解读提供了大的背景。而这个大背景就是文学思潮:现代主义。苏珊娜·本克的研究专著《女性琐事:苏珊·格拉斯佩尔〈琐事〉中性别角色的建构以及现代英美犯罪小说》研究,从后现代性别建构的角度,解析了格拉斯佩尔剧作中女性性别角色的建构对于女性心理的影响以及女性人物对父系律法权威性的质疑^[21]。在本克的分析中,她将《琐事》作为犯罪文学的一类,评析了罪案调查中,女性分析、归纳的能力在剧作中的展现,而女性特有的这种对细节关注的的能力却恰恰是在建构女性性别角色的过程中培养和形成的。

综上所述可知,在格拉斯佩尔研究中,国外学者们都纷纷肯定了其创作对于美国女性主义文学传统形成的贡献,其研究范围涵盖了格拉斯佩尔的所有文学创作,包含戏剧、短篇小说、长篇小说、传记以及随笔等等。但是对于戏剧的研究多集中在几个代表剧目。《琐事》、《界限》、《继承者》、《外界》、《艾里森的房子》这几个剧目讨论、分析比较多,而对于独幕剧《压抑的欲望》、《人民》、《把书关上》、《女性的荣誉》、《雾珠链》以及后期多幕剧包括《贝尔尼斯》、《滑稽的艺术家》则相对来说讨论较少。对于格拉斯佩尔戏剧整体创作进行研究的专著除开奥兹布娄(2000)以及本兹威(2005)的评传,玛莎·诺·J·埃伦·盖勒、克里斯蒂娜·亨兹·伯德、维拉尼卡·A·马科夫斯基四人进行了专题性的整体性研究。其中马科夫斯基的专著出现在 90 年代初期,关注格拉斯佩尔小说和戏剧当中,女性人物所遭受的性别歧视以及格拉斯佩尔性别政治的揭示及其对后世的影响^[22]。

而其余三者则走出了“女性主义文学”的窠臼,从社会学、美学和哲学角度对格拉斯佩尔的文学创作进行了深入评析。而这正与女性主义文学批评的走向相呼应,政治诉求逐渐淡出女性主义文学批评的中心,取而代之的将是身份政治、美学考察以及文学本体论的研究。女性作家不仅仅只是关注女性问题,她们的文学成就也不能仅仅定位在对于性别压迫、性别歧视的揭露。女性作家的文学成就在美学、艺术学、哲学层面都有所建树。因此格拉斯佩尔的研究正在经历从“女权主义”政治学到“女性主义”美学的转变。格拉斯佩尔的戏剧创作颠覆了 19 世纪末期美国戏剧对于欧洲戏剧的拙劣模仿,以及传统经典剧的单纯照搬,充满了对于现实问题尤其是女性问题的深切人文关怀。更为重要的是,她擅于并且敢于利用种种戏剧形式的创新来表达她的新人文关怀,如表现主义、象征主义等等从欧洲大陆兴起的戏剧创作表现手法。此外,她的戏剧舞台设置也充满了包容性。她积极利用人物、舞台、灯光等技术的创新来实现相关主题表达。例如格拉斯佩尔非常注重利用“缺席”在场的主人公来进行人物塑造,而且她的舞台背景设置简单而具有抽象象征意义,是人物心理感受的物理体现。

值得欣喜的是格拉斯佩尔研究在中国开始兴起,然而也要注意该研究领域仍处于待挖掘阶段,甚至可以说是有待开垦的处女地。近些年(尤其是 2004 以后)经由外国学者的热情推介,一些研究美国戏剧的学者开始了解和注意这位剧作家。格拉斯佩尔及其作品出现在一些文学教材和史籍中。虞建华编撰的《美国文学词典作家作品》^[23]设立了“格拉斯佩尔,苏珊”的单项条目。秦小孟的《美国女作家作品欣赏》^[24]辑录了《琐事》改编的短篇小说《同命人审案》。高广文、胡小花编撰的《英美戏剧选读》^[25]选录了独幕剧《琐事》。邢建军、潘静分别在 2004 年、2008 年翻译了格拉斯佩尔经典代表剧《琐事》^[26-27]。

本世纪以来,格拉斯佩尔研究逐步升温。2004 年以来,每年都有 3—4 篇学术论文面世。以中国知网为例,以“格拉斯佩尔”为关键词,进行期刊论文和重要会议论文跨库查询,共计查询到学术论文 25 篇,其中外语类核心期刊和 CSSCI 来源刊上的格拉斯佩尔专题论文有 4 篇。赵惠君的《后现代主义视角下的〈琐事〉》分析了该剧中的两性和同性关系,认为格拉斯佩尔消解了男性中心的意识形态^[28]。唐红芳的《语用预设与苏珊·格拉斯佩尔名剧〈琐事〉的语篇艺术》^[29],运用文学语用学的角度对该剧的语篇特征进行了剖析,富有新意。陈琳的《论苏珊·格拉斯佩尔剧作〈琐事〉中的两性语言交流行为差异》^[30]剖析了格拉斯佩尔对贬低女性言说的传统等

级观的颠覆。而杨金才、王育平合著的论文《格拉斯佩尔笔下悲怆的女性世界》^[31],没有局限在《琐事》独幕剧上,对于《外界》、《继承者》都有分析。中国知网信息检索更表明,并没有以格拉斯佩尔为主题或者关键词的博硕士学位论文。在中国新闻出版信息网进一步检索,也没有格拉斯佩尔研究的中文专著出现。

总观国内格拉斯佩尔研究,发现存在以下几个问题。其一,只有一定数量的学术论文,而没有学术专著,且论文大都批评视角单一,批评理论局限。其中大部分学术论文为简单的批评理论套用,少有创见性的、具有理论深度的、详实文本细读下的评判性分析,几乎都是以女性主义理论为文学批评范式。其批评角度集中在以下几个方面:女性人物形象分析(两性隔阂、女性所受压迫和歧视),叙事策略分析(象征的运用、叙事策略,讽刺艺术等等),以及剧目对于性别歧视的抨击(颠覆男权、两性语言交流行为等等)。因此,唐红芳的论文突破了“女性主义”政治学批评的视域,采用了文学语用学批

评的范式,因而显得很突出。其二,研究作品单调。国内学术期刊所发表的论文几乎都是对独幕剧《琐事》(抑或其改编短篇小说《同命人审案》)进行评析。只有杨金才、王育平的论文有其余剧目的分析。而实际上,格拉斯佩尔在她并不漫长的戏剧创作生涯中,共计创作了14个剧目。除去讨论过的剧目,独幕剧有《压抑的欲望》、《人民》、《把书关上》、《女性的荣誉》、《无声的时间》,后期多幕剧包括《贝尔尼斯》、《界限》、《继承者》、《露珠链》、《永恒的春天》、《滑稽的艺术家》及获得普利策奖的《艾里森的房子》都十分值得研究。基于国内外格拉斯佩尔研究逐步升温的趋势,更由于格拉斯佩尔突出的戏剧艺术,其研究将持续成为美国戏剧文学研究的热点。而国内学界将要突破格拉斯佩尔研究定势,拓宽《琐事》之外研究文本,增加女性主义批评之外的范式和视域。这其中,翻译格拉斯佩尔核心剧作和出版一部关于其整体文学研究专著似乎成为首当其冲的任务。

参考文献:

- [1] Craig, Carolyn Casey. *Women Pulitzer Playwrights: Biographical Profiles and Analyses of the Plays* [M]. Jefferson, N. C.: McFarland & Co., 2004.
- [2] Glaspell, Susan. *Susan Glaspell: The Complete Plays* [M]. Jefferson, N. C.: McFarland & Co., 2010.
- [3] Waterman, Arthur E. *Susan Glaspell* [M]. New York: Twayne Publishers, 1966.
- [4] Chinoy, Helen Krich, Linda Walsh Jenkins. Eds. *Women in American Theatre* [M]. New York: Theatre Communications Group, 2006.
- [5] Gilbert, Sandra M., Susan Gubar. Eds. *The Norton Anthology of Literature by Women: The Traditions in English* [M]. New York: Norton, 1985.
- [6] Ferguson, Mary Anne. *Images of Women in Literature* [M]. Boston: Houghton Mifflin Co., 1985.
- [7] Bigsby, C. W. E. *A Critical Introduction to Twentieth-century American Drama* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1982-1985.
- [8] Glaspell, Susan. *Plays* [M]. Ed. and Intro. C. W. E. Bigsby. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- [9] Noe, Marcia. *Susan Glaspell: Voice From the Heartland* [M]. Macomb, Ill.: Western Illinois University Press, 1983.
- [10] Kolodny, Annette. "A Map of Rereading Gender and the Interpretation of Literary Texts" [J]. *New Literary History* 11, 3 (1980): 451-67.
- [11] Fetterley, Judith. *Provisions: A Reader From 19th-century American Women* [M]. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1985.
- [12] Papke, Mary E. *Susan Glaspell: A Research and Production Sourcebook* [M]. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1993.
- [13] Ben-Zvi, Linda. *Susan Glaspell: Essays on Her Theater and Fiction* [M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
- [14] Ozieblo, Barbara. *Susan Glaspell: A Critical Biography* [M]. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.
- [15] Ben-Zvi, Linda. *Susan Glaspell: Her Life and Times* [M]. New York: Oxford University Press, 2005.
- [16] Carpentier, Martha C. *Susan Glaspell: New Directions in Critical Inquiry* [M]. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006.
- [17] Carpentier, Martha C., Barbara Ozieblo. *Disclosing Intertextualities: The Stories, Plays, and Novels of Susan*

- Glaspell* [M]. Amsterdam: Rodopi, 2006.
- [18]Ozieblo, Barbara. *Susan Glaspell and Sophie Treadwell* [M]. London: Routledge, 2008.
- [19]Gainor, J. Ellen. *Susan Glaspell in Context: American Theater, Culture, and Politics, 1915 — 48* [M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001.
- [20]Hinz-Bode, Kristina. *Susan Glaspell and the Anxiety of Expression: Language and Isolation in the Plays* [M]. Jefferson, N. C. : McFarland & Co. , 2006.
- [21]Benkö, Zsuzsanna. *Feminine Trifles: the Construction of Gender Roles in Susan Glaspell's Trifles and in Modern English and American Crime Stories* [M]. Saarbrücken: VDM, Verlag Dr. Müller, 2008.
- [22]Makowsky, Veronica A. *Susan Glaspell's Century of American Women: A Critical Interpretation of Her Work* [M]. New York: Oxford University Press, 1993.
- [23]虞建华. 美国文学词典·作家作品[M]. 上海:复旦大学出版社,2005.
- [24]秦小孟. 美国女作家作品欣赏[M]. 上海:上海外语教育出版社,2008.
- [25]高广文,胡小花. 英美戏剧选读[M]. 重庆:重庆大学出版社,2007.
- [26](美)苏珊·格拉斯贝尔. 琐事[J]. 邢建军译. 新剧本,2004,(4).
- [27](美)苏珊·格拉斯贝尔. 琐事[J]. 潘静译. 译林,2008,(4).
- [28]赵惠君. 后现代主义视角下的《琐事》[J]. 妇女研究论丛,2007,(9).
- [29]唐红芳. 语用预设与苏珊·格拉斯佩尔名剧《琐事》的语篇艺术[J]. 外国文学研究,2008,(2).
- [30]陈琳. 论苏珊·格拉斯佩尔剧作《琐事》中的两性语言交流行为差异[J]. 国外文学,2009,(2).
- [31]杨金才,王育平. 格拉斯佩尔笔下悲怆的女性世界[J]. 妇女研究论丛,2005,(3).

Domestic and Foreign Research On American Female Playwright Susan Glaspell

LI Jing

(English Department, Hong Kong Baptist University, Hong Kong SAR;
Foreign Language School, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, Hubei 430073, China)

Abstract: Twentieth-century American female playwright Susan Glaspell is comparable to Eugene O'Neil when she is alive. However she has been neglected by the American literary history for nearly twenty years in 1950s—1960s. Since 1970s, Glaspell has been “discovered” and gradually been a research focus in the 1990s and studies about Glaspell have been carried out by Chinese scholars around the late 1990s. This study argues that the research about Glaspell should center on its aesthetic value and literary ontological significance instead of the only “feminist” political aspect.

Key words: American literature; Susan Glaspell; study of Susan Glaspell at home and abroad

[责任编辑:唐 普]