

◎中国经典作家在海外

洪深：

中国现代话剧的开拓者

张清芳

洪深 (1894年—1955年)

洪深是中国现代杰出的戏剧家与电影艺术家。他曾提议将当时新兴的戏剧形式定名为“话剧”，并在中国话剧舞台上第一次开启了男女合演模式。戏剧家夏衍曾在《杰出的戏剧艺术开拓者——纪念洪深诞辰九十周年》中称洪深为：“我国话剧的开拓者、杰出的戏剧和电影艺术家、教育家、中国剧协前副主席和中外文化交流的出色领导人”，高度赞扬了洪深彪炳中国现代话剧、电影史的特殊成就。

值得一提的是，洪深的影响不仅在国内，他的作品亦受到海外学界和读者关注。洪深是首位在美国系统接受西方现代戏剧教育的中国戏剧家，以他1918年创作的“中国题材英文剧《为之一室》”在俄亥俄州立大学演出为开端，其创作与编导的戏剧、电影及相关理论文章在海外传播已逾百年，为人们了解中国现代话剧的早期风貌提供了参考。

中国题材英文剧受关注

1916年6月底，洪深在清华留美预备学校毕业，当年9月进入美国俄亥俄州立大学攻读陶瓷工程专业。他在清华读书期间已经深深爱上戏剧，并编导、参演过一些剧目。在俄亥俄州立大学留学的3年中，洪深更利用课余时间广泛阅读西方现代戏剧书籍。他选修了该校的“现代戏剧技巧”课程，加之世界学会准备在校内举办“中华夜”活动，洪深遂根据包天笑小说《一缕麻》编写出一部中国题材的三幕英文剧《为之一室》(The Wedded Husband)，这也是他的课程作业。

1918年4月11日、12日晚8时15分，《为之一室》在俄亥俄州立大学的学校礼堂演出，洪深扮演男主角，两位女主角由美国女同学扮演，其他角色均由中国留学生饰演，演出后得到当地报纸称赞。这次演出很可能是中国人用英语创作的剧目第一次在美国演出。《为之一室》剧本则发表在有“世界剧坛的重要论坛”之称的美国刊物《诗人知识》(Poet Lore) 1921年春第32号第1期上，这也是由中国人创作并在西方学界发表的第一部表现中国社会生活的英文剧作。

1979年，美国学者沃尔特和梅泽夫在《戏剧杂志》(Theatre Journal)上发表《洪深：在美国训练的中国戏剧家》，提到该剧。马萨诸塞州州立大

学波士顿分校历史系教授叶维丽于1989年在耶鲁大学提交博士学位论文《跨文化：中国学生在美国的经历(1900—1925)》，其中第六章涉及洪深的《为之一室》，挖掘出很多珍贵史料。该剧还被美国著名戏剧理论家大卫·威廉姆斯收入他主编并于1995年出版的《中国他者：戏剧选集(1850—1925)》一书中。该书收录了15部剧作，这些剧作的作者中，洪深是唯一的中国剧作家。该剧也被誉为“是一个里程碑，它是由中国血统的剧作家撰写的第一部在文学季刊《诗人知识》上公开发表的剧作。”

近百年后被母校纪念

2012年6月，洪深之女洪铃赴美寻找近百年前父亲在母校俄亥俄州立大学的踪迹。她还把洪深部分剧作和留学期间收集的资料等捐献给俄亥俄州立大学图书馆。该馆网站刊登新闻《俄亥俄州立大学的《为之一室》把中国文化与英语相嫁接》，对洪深在俄亥俄州立大学学习期间的创作和演剧情况进行介绍，报道了洪铃捐赠父亲遗物的情况。直到2023年，俄亥俄州立大学艺术学院东亚研究中心网站的导航栏中，还保留着洪铃所捐物品的具体清单。

洪铃的捐赠也成为契机，激发俄亥俄州立大学在2014年发起“洪深研究”纪念活动。自俄亥俄州立大学首演之后，沉默近百年的英文剧《为之一室》再次由该校学生重排演出，还召开了“洪深和民国时期中国的现代媒体”研讨会，反映了洪深1936年导演的电影《新旧上海》。该校戏剧系博士何曼在《为之一室》中扮演女主人公，她2015年完成博士学位论文《中国剧本创作：都市知识分子、跨国家舞台和现代戏剧(1910—1940)》，《为之一室》是重点探讨对象。英文期刊《中国现代文学与文化》2015年秋季特刊，刊发与洪深研究有关的6篇英文论文，其中就有以《为之一室》为对象的论文。这些例子说明了《为之一室》在中国现代戏剧早期发展中的“拓荒”价值，该剧也成为洪深剧作海外传播的重要范例。

《木兰从军》海外影响巨大

洪深在俄亥俄州立大学求学期间还创作了英文独幕剧《回去》与三幕剧《虹》，均与当时中国国内反帝爱国思潮相呼应。他在1919年9月转入哈佛大学，跟随戏剧大师乔治·皮尔斯·贝克学习，成为该专业当时唯一的中国学生，至此开始接受严格系统的西方戏剧教育，并在学业结束后获得哈佛大学硕士学位。在此期间，他又创作了英文剧《牛郎织女》《木兰从军》。

《木兰从军》在海外影响最大，传播也最广。该剧于1921年2月在纽约百老汇的柯特戏院上演，由洪深与美国哥伦比亚大学音乐科留美学生参演。该剧不用中国京剧唱腔，仅用英语念出京剧韵白，保留中国古典戏曲的行头、动作等表演程式，带有浓重的东方艺术色彩。《木兰从军》先后在纽约、华盛顿等地连续上演8场，受到美国广大观众欢迎。演出净收入1万

余美元，都被电汇捐献给中国的水灾救援机构。洪深在《匆匆十年》一文中评价这部戏剧在海外产生的重大影响：“英文剧《木兰从军》在美国的成功，是使后来梅兰芳君的不用英文的中国旧戏的表演，在美国有被人欢迎的可能。”

1930年，中国“一代伶王”梅兰芳率团赴美，历时半年时间在美国多个城市进行京剧表演，获得巨大成功。梅兰芳回国后对其他人“称颂美国人至今难忘10年前洪深在美国搬演京剧的事”。正是英文剧《木兰从军》使广大美国观众领略到中国古典戏剧艺术的巨大魅力。

话剧电影“花开两朵”

1922年春，怀着当“中国的易卜生”的理想，洪深返回中国，投身到正处于初创时期的中国话剧与电影事业中。他在这一阶段创作的中文话剧剧本在海外产生了跨越时空的影响。

1923年1月，洪深发表三幕话剧剧本《赵阎王》。这是一部吸收、模仿美国戏剧家奥尼尔《琼斯皇》艺术手法的心理剧，为其重要代表作。1948年，比利时代主教神父善承仁在其主编的《当代中国小说戏剧1500种提要》一书中，考察了洪深回国后创作的一系列戏剧代表作，并把中国话剧“第一人”田汉和洪深并列为中国话剧界“双璧”。1983年，美国康奈尔大学教授耿德华(Edward M. Gunn)在其主编的戏剧选本《二十世纪中国话剧选集》中翻译并选用了《赵阎王》，称之为“中国早期现代主义话剧的代表”。1992年，华人学者颜海平发表在《现代戏剧》(Modern Drama)春季号上的文章《现代中国戏剧及其西方模式：中国主体性的批评性重建》，更是高度评价洪深与《赵阎王》所携带的“中国基因”。2014年，加州大学戴维斯分校教授陈小眉撰写的英文版《哥伦比亚中国现代话剧选集》，同样把《赵阎王》作为洪深的重要代表作收录其中。

《五奎桥》是洪深在1930年3月加入中国左翼作家联盟之后所写的剧本。1935年，《五奎桥》由中国留学生组织的中国话剧同好会和剧场艺术社在日本东京演出，促进了中日文化交流。《五奎桥》作为反映旧中国农民苦难的左翼剧作，在海外主要被放在中国左翼戏剧的框架中进行探讨，相关研究

如《中国左翼戏剧运动及其与日本的关系》等，其影响力比之《赵阎王》稍逊，有必要给予更充分的关注。

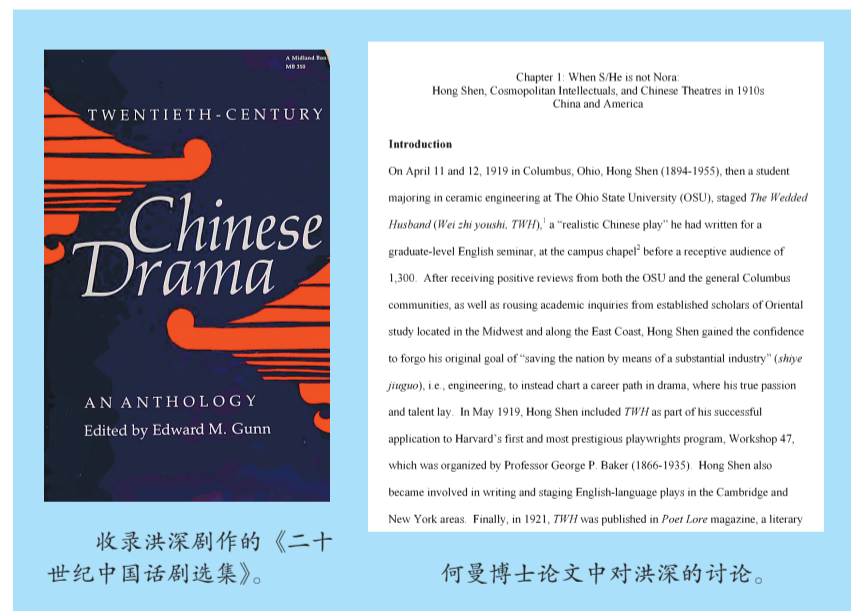
与戏剧作品相比，洪深回国后创作、编导的电影作品更多，当时在海内外产生的影响力更大。他编演的中国第一部有声电影《歌女红牡丹》在1931年3月放映，并远销海外，吸引了南洋华侨华人的关注。当时有论者称：“以后吾国国产电影亦可与欧西诸国争一日之长短，不让欧西诸国之影片，专美于前也。”洪深编剧、1936年1月公映的抗日电影《劫后桃花》在东南亚地区也广受欢迎，激发起当地华侨华人的抗日爱国热情。

挖掘和重评方兴未艾

洪深是集编剧、导演、表演于一身的天才，更是著名的爱国民主人士。他能讲一口流利的美式英语，从20世纪30年代起便经常接待外国访华的友好人士，有时也担任翻译。例如1944年1月18日，美国著名剧评家华思来华访问，在演讲会上介绍美国戏剧近况。活动由郭沫若主持，洪深负责口译。洪深的翻译十分出彩，他的翻译通俗易懂、明白准确，得到郭沫若称赞。新中国成立后，洪深将精力放在中外文化交流事业上，直到去世。他曾多次接待外国友人访华，也曾多次带队出国交流访问，为推动中国与其他国家的文化交流作出了贡献。1955年8月30日，洪深病逝。同日，《洛杉矶时报》刊登讣告。

与田汉、曹禺等戏剧家早已被海内外学界历史化、经典化不同，洪深的多重身份使他在海外，尤其是西方的研究与传播情况十分特殊。或许正如他自己在《我的打鼓时期已经过去了么?》中所说，他的话剧理念和剧作比时代超前了10年，而10年后(即20世纪30年代)，中国话剧界活跃的是曹禺等人，此时洪深已经在电影领域深耕，其戏剧家身份被左翼电影艺术家覆盖。因此，洪深及其作品的价值，一度没有得到应有的重视和评价。幸运的是，近年来挖掘和重评洪深其人其在海外渐成常态，陆续出现的诸多可喜研究成果，将为中外学术界交流互鉴提供助力。

(作者系河北师范大学二级教授，河北师范大学海外中国学研究中心主任)

收录洪深剧作的《二十世纪中国话剧选集》。

何曼博士论文中对洪深的讨论。

今年是希望工程实施35周年。多年来，这一社会公益事业架起了爱心互助和传递的桥梁，帮助数以百万计的贫困家庭青少年圆了上学梦、成长为奋斗在祖国建设各条战线上的栋梁之材。截至2023年底，全国希望工程累计接受捐赠收入223.11亿元，资助困难学生728.4万名，援建希望小学21064所。

在这一时间节点上，河南的长篇儿童小说《在希望的田野上》由晨光出版社出版了，这是他作为一名作家的责任感与使命感的自然流露。

《在希望的田野上》讲述了一个受益于希望工程，又投身希望工程、回报社会的故事。尽管它是一本儿童小说，但何南笔下的故事有多条线索，这些线索或明或暗、或繁或简，交织又分开、独立又相关，共同构成了一个丰富的小说世界。

女教师郝彤心在大学毕业，为回报培养自己的希望小学，与恩师刘美英并肩工作，回到家乡成为一名普通的小学教师。但刘老师并不想让自己寄予厚望的女生一辈子待在一所山村小学，因此想方设法逼她离开。最终，郝彤心离开家乡，来到故事发生地——龙昌市一所学校任教，并与刘老师断绝联系多年。

严夏夏青春叛逆，与父母关系不睦，学习成绩不佳，但在郝彤心的教育下，在与云南哈尼族女生艾雅的帮助、共同取暖中有了可喜进步，成为一名品学兼优的学生，并“化干戈为玉帛”，巧妙地将郝、刘二位老师中断的感情接续起来。

艾雅是云南蒙自一所希望小学的学生，她虽然家境并不富裕，但非常乐观，这是希望工程力量的体现。这样的孩子在生活中有很多，他们不仅自己处在阳光下，还会影响更多同龄人，比如小说中的严夏夏。

何南不甘心让《在希望的田野上》单调、纤弱、干瘪，而是设法使其时空阔大、内容丰赡、冲突复杂。或许对于一部儿童小说而言，这个容器的空间相对逼仄了一些，但何南

讲述古老茶乡动人故事——读何正权长篇小说《茶道》

周百义

长篇小说《茶道》(作家出版社)书写了一部厚重的中原茶文化史诗。该书系统勾勒了河南信阳毛尖茶叶产业发展历史，梳理了以茶叶、美食(信阳菜)、文物、非物质文化遗产等构成的“信阳文化”传承发展的历史图景，剖析了处于豫楚吴越文化交汇地带的信阳人和信阳文化独具个性的特征，塑造了一个个鲜明立体、栩栩如生的茶乡人物形象。

小说的故事发生在美丽茶乡河南信阳。主人公竹喧是一位颇有名望的文物修复专家，给人踏实、可靠、稳重的印象。他呕心沥血修复父亲打碎的珍贵玉佛，成为文物专家后，他追寻玉佛和中华珍宝，与柳家姐妹结缘，意外找回失散的爱。贤山书院院长苏桐沉稳内敛、受人尊敬；慧明身世坎坷却又不凡，出生时与彩蝶相伴；茶仙子自强自爱，逐梦茶乡……《茶道》里的人物，在俗世里摸爬滚打、起落沉浮。小说塑造了具有鲜明个性的人物群像，构筑出一个丰富多彩的文学人物世界。

文物是《茶道》的重要脉络。小说缘起，就是少年竹喧在修复白玉观音时，意外发现自己的唾液具有修复、黏合文物的神奇功能。到最后，大婚之夜，追回失散多年的白玉观音后，他又神奇地失去这一功

在尽力把更多的东西装入，又尽力使之不拥挤，这种难度是可想而知的。事实上，如果把写这部小说当作跳舞的话，何南可谓跳得自然流畅且有自己的风格。

列夫·托尔斯泰曾说：“没有虚构，就不能进行写作，整个文学都是虚构出来的。”这无疑强调了虚构在小说创作中的重要性。小说的核心在于虚构，但虚构不能闭门造车，更不是无中生有，而是要将生活作为取材的源头活水。一个有责任感的作家绝不是生活的旁观者，而一定是生活的参与者、体味者、记录者、创造者与改善者。

《在希望的田野上》后记中，何南提到，动笔写小说前，他专程从北京回到家乡河南，到河南省第一所、全国第五所希望小学——新县希望小学在内的多所学校采风，在与当地师生的沟通中，积累了大量一手资料。回北京后，何南把这些资料精心整理，通过心灵的过滤和情感的发酵，使之最终成为小说创作的素材。可以说，作家是在深入生活的过程中，渐渐有了主题的设定、讲述的角度、小说的架构和人物的轮廓。到了这一步，严夏夏、郝彤心、艾郅垠等人物已呼之欲出了。

希望工程之所以是一个大工程，不仅因为它需要资金与爱心，更重要的是需要源源不断的希望的种子。我想，作家的责任心，也是能播撒希望的种子。愿这样的种子越来越多。(作者系中国作协党组成员、副主席、书记处书记)

讲述古老茶乡动人故事——读何正权长篇小说《茶道》

周百义

能，导致白玉观音玉碎香残。围绕主线，小说先后写到多种文物，展示了信阳作为中原文化发祥地之一历史的厚重。小说中，辗转流落到秦穆公手中的陶制夜壶、助力竹喧上擂台为白灵灵解围的珍稀茶具“十二先生”、激励孤儿竹萱顽强和病魔抗争的“骨笛”、入选吉尼斯世界纪录大全的古老酒器提梁壶等纷纷登场，令人印象深刻。

在写作风格上，作者的笔触十分细腻。比如，“你想起深山里那个磨坊。老驴拉磨，把豆子磨成豆浆。豆浆一桶一桶地在棉布做的筛网里过滤，滤掉碎末、杂质，变成纯浆。纯浆倒进两口连通的大铁锅，加上捣成碎末的石膏。锅底架起劈柴，熊熊燃烧。豆浆在锅里沸腾，千滚万滚，越煎越熬，内质越精粹……”作者借慧明的眼和心，把中国最常见的豆腐，写出了生命和灵魂。

◎各地文讯

第八届郁达夫小说奖颁奖

本报电(记者张鹏禹)近日，第八届郁达夫小说奖颁奖典礼在郁达夫故乡浙江省杭州市富阳区举行。杨方《月光草原》、金仁顺《白色猛虎》分别摘得中篇小说奖和短篇小说奖，龚万莹《出山》、黎紫书《一个陌生女人的来信》、韩松落《鱼缸与霞光》获中篇小说奖，朱婧《我的太太变成了鼠妇》、万玛才旦《松木的清香》、牛健哲《造物须臾》获短篇小说奖。

主办方介绍，两位首奖得主杨方和金仁顺的获奖作品，秉承了郁达夫浪漫诗意的文学精神，不乏对汉语叙事模式的创新。《月光草原》从一只在生态系统平衡上大有作用的昆虫切入，将种种社会性内容转化为诗意元素。《白色猛虎》以长白山一家民宿为空间，通过儿子和女友短暂的归乡与别离，写透母子间不无隔膜的情感，也呈现出人的相处与自处的种种微妙之处。

据了解，郁达夫小说奖是以著名作家郁达夫命名的小说类文学奖项，由《江南》杂志社和富阳区人民政府主办，每两年一届。

成都举办第二届国际文学周

本报电(记者张鹏禹)近日，由成都市文学艺术界联合会主办、中共成都市委宣传部分等单位承办的2024第二届成都国际文学周开幕式暨第九届华语青年作家颁奖典礼在四川成都举行。

本届成都国际文学周活动以“新时代 新青年 新文学”为主题，举办茅盾文学奖得主高峰论坛、2024第二届成都国际文学周主题沙龙、华语青年作家写作营等活动，汇聚来自全国各地的文学名家、青年作家、青年批评家与当地基层文学爱好者，开启一场文学盛宴。

本次活动重头戏是华语青年作家颁奖典礼。该奖由成都市文艺发展服务中心(《青年作家》杂志社)、华西都市报、封面新闻于2015年创立。第九届华语青年作家奖4个类别中，包揽中篇小说奖、短篇小说奖、散文奖、报告文学奖。陈萨日娜、许晓敏获短篇小说奖“双子星”奖；胡安焉凭借《我在北京送快递》一书，获非虚构作品奖；项静凭借《新世纪以来的方言写作与风格化》获新批评奖。

刘一达京味小说分享会举办

本报电(魏小雯)近日，“虫儿系列”京味小说丛书新书分享会在京举行。该丛书收录京味文学代表作刘一达的3部长篇小说《人虫儿》《画虫儿》《酒虫儿》。其中《人虫儿》出版后被拍摄成同名电视剧，受到广泛关注。经作者重新修订，“虫儿系列”京味小说丛书由作家出版社出版。

作家出版社总编辑张亚丽表示，作家刘一达常年深入北京大街小巷，将生活积累进行精心提炼，用地道的京味语言描述了改革开放以来北京社会的种种变迁和普通百姓的心灵历程，最终将一个个饱满鲜活的“虫儿”形象呈现在读者面前。

刘一达表示，这套丛书是他写作数十年的结晶。其中《人虫儿》出版最早，之后又陆续出版了《再讲人虫儿》和《酒虫儿》，此次对《人虫儿》《画虫儿》和《酒虫儿》进行修订再版，特别邀请画家马海方创作插图和藏书票，书法家淳一题写书名，篆刻家刘永军制印，铜雕家安建达制作文创产品，希望打造一套文化精品。