

A14

贝克汉姆为慈善筹款
10天走遍七大洲

文体汇

扫一扫添加新民体育、新民演艺微信公众平台

本报文体中心主编 | 总第 60 期 | 2016 年 1 月 10 日 / 星期日 责任编辑 / 王剑虹 视觉设计 / 戚黎明 编辑邮箱: xmwhb@xmwb.com.cn

上海昆剧团《牡丹亭》剧照

文化娱乐现象 述评

莎翁客场热热闹闹 汤翁主场莫输气势

提及汤显祖，大部分人的第一也是唯一反应是昆剧《牡丹亭》。提及莎士比亚，几乎全世界的人都知道这位英国戏剧大师，甚至有不少榜单尊列他为全球文学家第一人。诺贝尔文学奖获得者、英国政治家丘吉尔在二战时期说过：“我宁可失去一个印度，也不愿意失去一个莎士比亚……”文化巨匠，代表的其实是一个民族、一个国家的文化灵魂和精神高度。今年，同是汤翁和莎翁逝世 400 周年纪念，作为汤翁的“主场”，我们的声势可不能输给莎翁在“客场”。

上海古籍出版社、上海人民出版社和上海戏剧学院日前联合推出了研究著作《汤显祖集全编》和《汤显祖研究丛刊》，为今年全国范围内的莎士比亚和汤显祖两位东西方剧坛巨人逝世 400 周年的纪念活动“点火”。这两套书的策划叶长海教授说，自上世纪中叶起萌发的汤显祖研究，到 1982 年江西纪念会上的高

峰论坛，直至今如今两套著作的出版——文化界从未停歇对古典传统文化的探究，但是在大众领域，对汤显祖有全面认识的人少之又少。

在上海，“莎士比亚”的后劲似乎更足。大剧院今年已经确为“莎士比亚年”，从 2 月 20 日起，将以英国国家话剧院高清戏剧《哈姆雷特》启幕“爱上莎士比亚”系列演出……贯穿全年将有 12 台戏剧、舞蹈、音乐会以及不少于 12 场的双语赏析讲座。话剧中心则启动了莎士比亚全集的重新翻译，并将有中文版莎剧上演。英国人甚至还制作了一套适合中小学教学的莎翁教材，分发到全球 10 万所学校……相比之下，现在上海已经敲定的纪念汤显祖的演出仅上海昆剧团的“汤翁 400，上昆同在”——世界巡演计划。其中包括《牡丹亭》《紫钗记》及“临川四梦”唱段精萃演唱会等在美国、捷克以及中国北京、广东、浙江、江西、广西、香港和台湾等地

卷福扮演哈姆雷特

的巡演……

400 年间，英国人始终不断向世界输出英国文化。莎翁剧作的重新翻译，就是以当下语言重新诠释古英语……两相对比，更应自省——中国人、现代人应该自觉成为古典传统文化的诠释者。

首席记者 朱光

汤翁何以与莎翁比肩

——《汤显祖研究丛刊》主编叶长海专访

生活于英国伊丽莎白一世时代的莎士比亚和生活于中国明万历年间的汤显祖，不仅是同时代的人，更巧合的是同样都逝世于 1616 年。汤显祖被誉为“东方的莎士比亚”，出在哪里？

叶长海教授解惑道，出处于在于日本汉学家青木正儿于 1930 年出版的《中国近世戏剧史》一书中，首次把两位巨匠相提并论：“东西曲坛伟人，同出其时，亦奇也。”意思是，东西方戏剧（曲）界两个伟人，同时出现在一个时代，真是奇迹。

汤显祖的剧作只有四部，如何与拥有三十多部剧作的戏剧家莎士比亚比肩？汤显祖的四部作品合称为“临川四梦”，分别是《牡丹亭》《紫钗记》《邯郸梦》《南柯记》，成语“南柯一梦”的意思“大梦一场空欢喜”，就是《南柯记》对人生的隐喻。

汤显祖的剧作数量比不过莎士比亚是有历史根源和文化成因的。“学而优则仕”是中国文人惯常的成

才轨迹，戏班并非“高雅”去处。剧作比汤显祖多的关汉卿生活更加落魄，常出入风尘场所——娼妓与戏子同属“下九流”。而戏剧在英国等欧美国家的地位始终得到尊重，诺贝尔文学奖得主多半是剧作家，例如梅特林克、皮兰德娄、贝克特以及更为人人知的叶芝、托马斯·斯特恩斯·艾略特、加缪等——除了诗人、作家的抬头之外，他们也都是剧作家。莎士比亚是活跃在剧场里，拥有剧团的剧作家。市场、观众都对他的下一部戏充满期待，所以哪怕汤显祖比莎士比亚多活了 14 年，也未曾如后者有“不得不编剧”的“压力”……汤显祖搞创作的更多目的是抒发胸臆，感慨人生——他本是正人君子，奈何官场黑暗、遭人构陷，所以写的戏，都是梦。在中国古代，文学诗词和戏曲，不过是“仕途”的“末技小道”，不足挂齿。

汤显祖固然是文学家、哲学家、为政清廉的优秀县官，但是他在戏剧上的高峰在明代堪称“无与伦比”。后人哪怕翻演无数版本、各种样式的《牡丹亭》，都“一个字也不敢增改”，认为增加任何一个字，都不如汤显祖的文字那样精妙。

作为戏剧戏曲学权威专家，叶长海认为，汤显祖的剧作拥有非常深邃的思想。《牡丹亭》的主题是表现爱情拥有可以超越生死的伟大力量：“情不知所起，一往而深”；情之所至，“生者可以死，死可以生。”他在剧中抒发了“至情”女性杜丽娘热爱自然、热爱青春、追求幸福、追求美好的纯真情感，传达了传统社会

汤显祖画像

中被束缚被压抑的女子的的心声。如今依然是昆剧常演常新的剧目，而且享誉海外。而“后二梦”《邯郸梦》和《南柯记》则是写尽了官场的尔虞我诈、贪污腐化，同时也写出了对人生的失望以及试图拯救人生的悲悯情怀。其次，他的剧作拥有感人至深的情感。《牡丹亭》《紫钗记》赞颂的真情饱满而浓郁，“后二梦”则充斥着对黑暗的愤慨之情。由于思想深邃、饱蘸深情，使其剧作拥有历久不衰的艺术魅力。从思想深度而言，汤显祖是超越莎士比亚的。严格说来，两位的差异在于，汤显祖是文人、哲人；莎士比亚是戏剧人、剧场人。

首席记者 朱光

汤显祖其人

汤显祖能潜心创作，是因为“挂冠”弃官。他挂冠而去，是因为官场黑暗。在他 21 岁中举远近闻名后，当朝宰相张居正风闻汤显祖是才子，就派人来说汤显祖为他的儿子“陪考”。张居正的算盘是，找两个高手为儿子“保驾”，如此也就显得儿子水准也相当高。汤显祖人品高洁，断然拒绝。结果，另一位允诺的才子和张居正的儿子分别成为当年状元和探花。而汤显祖一连 4 次都没有考上。但是，等张居正一过世汤显祖就考上了，时年 34 岁。

他当县令的遂昌县是一个山区小县，汤显祖曾称之为“斗大”的县。汤显祖在这个小小县城当官，其良好的官声“为两浙之冠”成了后世县令的楷模。他鼓励农民耕种、开办书院、压制豪强、抵制恶政——反对以开矿为名搜刮民财的朝政……他 5 年任期结束之际，有望赴温州上任。“行政部门”都开始准备了，却突然不成功。他挂冠而去，回到老家抚州。在生命最后 18 年里，著书立说写剧。官场生涯，也是其戏剧思想深邃、情感充沛的根源。 朱光

上海昆剧团纪念汤显祖世界巡演日程

- 2016 年 1 月 12 日《牡丹亭》(温州)
- 2016 年 4 月 24 日典藏版《牡丹亭》(上海)
- 2016 年 5 月汤显祖艺术成就研讨会
- 2016 年 5 月 19 日《牡丹亭》(捷克布拉格之春音乐节)
- 2016 年 6 月 6 日“临川四梦”唱段精萃演唱会(深圳)
- 2016 年 7 月 8-10 日《牡丹亭》(香港戏剧节)

- 2016 年 9 月“临川四梦”唱段精萃演唱会(江西抚州)
- 2016 年 9 月《牡丹亭》(东盟戏剧节·广西南宁)
- 2016 年 10 月 10 日“临川四梦”唱段精萃演唱会(北京)
- 2016 年 10 月《牡丹亭》(美国纽约)
- 2016 年 10 月“临川四梦”唱段精萃演唱会(上海国际艺术节)
- 2016 年 11 月《紫钗记》(台湾)

上海主要莎士比亚纪念活动一览

- 大剧院“爱上莎士比亚”系列演出
- 2 月 25 日起，英国皇家莎士比亚剧团上演莎剧《亨利四世》(上、下)以及《亨利五世》
- 3 月 12 日，纽约大都会歌剧院高清歌剧《麦克白》
- 4 月 1 日，英国市政厅音乐及戏剧学院上演根据莎士比亚十四行诗及剧作改编的《粉墨登场》

- 4 月 23 日(莎士比亚生日也是其忌日)，瑞士日内瓦大剧院芭蕾舞团上演《仲夏夜之梦》……总计有 12 台戏剧、舞蹈和音乐会上演。
- “莎士比亚戏剧双语系列讲座”贯穿全年，由上外教史志康逐一解析莎翁代表作《理查二世》《驯悍记》等。
- 话剧中心：启动莎剧重新翻译工程，并排演多部中文版莎剧。

莎士比亚画像