

汤显祖与莎士比亚： “巨人时代”产生的 “时代巨人”

邹元江

上世纪初，日本著名戏曲史家青木正儿在他自称续王国维《宋元戏曲史》的《中国近世戏曲史》中，首次在国际视野中将汤显祖与莎士比亚相提并论：

显祖之诞生，先于英国莎士比亚十四年，后莎氏逝世一年而卒（当是同年而逝——引者注），东西曲坛伟人，同出其时，亦奇也……汤显祖不仅于戏曲上表现其伟大，即其人格气节亦颇有可羡慕者，谱之入曲固为吾党所快者。

的确，汤显祖和莎士比亚都是他们所处时代的伟人、骄子。他们同处在“人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革”时期，而这个时期，正像恩格斯所说，“是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力和激情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人”的时期。他们同作为“巨人时代”的“时代巨人”，都以他们对人的尊严、价值和力量的热情讴歌，成为西方文艺复兴和东方人文启蒙的“时代的灵魂”，而且以他们所创造的艺术的巨大魅力，使他们“不属于一个时代而属于所有的世纪”（本·琼生语）。

汤显祖和莎士比亚的脚步都带有由旧信仰广泛崩溃和新思想尚未成熟所带来的社会阵痛的印痕。“哈姆莱特的延宕”，汤显祖“儒检”“仙游”的困惑，真正显示了时代巨人超越自身局限的悲剧性崇高。但他们又都是新思想的呼唤者，新理性的高扬者，新的人文精神的创生者。无论对人是“世界的美”的吟诵，还是对“情至”之大旗的高擎，都在东西方引领了通向现代的思想变革大潮。

无论是汤显祖还是莎士比亚，他们都热情歌颂人的情感经天纬地。但他们也非常明白，既有精神又有肉体的才是人。所以，汤显祖在明中叶人欲横流的大势里，却极为冷静地提出要“持转易之关”。而莎士比亚也一再提醒人们，“毫无节制的放纵，结果会使人失去了自由”。这无疑透露了追求新的理性曙光的信息。

汤显祖和莎士比亚都是人类历史上天才的戏剧家、诗人和语言大师。无论是读他们的作品，还是看他们的戏剧演出，都令人折服地惊叹他们是“在各种意义上闪耀着天才的光辉”（雨果语）之人，甚至让我们强烈地感受到由于他们天才的剧作而使我们的“生存得到了无限度的扩展”（歌德语）。

莎士比亚有剧作37部。汤显祖虽只有“临川四梦”，但其篇幅和演出时间却比莎士比亚的每一部剧作都要长。《牡丹亭》共55出，《紫钗记》共53出，《南柯记》共44出，最短的《邯郸记》也有30出。1982年江苏省昆剧院上演《牡丹亭》上集，只包括4出戏，却历时两个半小时。若要将55出戏全部演出，起码在20个小时以上。我国自宋元时代南戏开始，到明代嘉靖年间昆曲渐成一统天下，演出往往是从白天演到黑夜，甚或连演数日，观众带着干粮看戏。而莎士比亚时代的伦敦剧场，只是每天下午两点才开始演出，历时两个半或3个小时。所以，莎剧如《罗密欧与朱丽叶》虽有5幕24场戏，也不过相当于《牡丹亭》的4出戏而已。正是在这个意义上，我们说汤显祖虽只有“临川四梦”，却如同莎士比亚的宏篇巨制一样，展现了极为丰富广阔的戏剧人生。

莎士比亚在写《维纳斯与阿都尼》等叙事诗的同时，也写了大量的抒情诗，其中流传至今的154首十四行诗仍脍炙人口。而汤显祖从12岁留下《乱后》诗，到67岁逝世前一天吟出绝命诗《忽忽吟》，在长达55年的诗人生涯中，一共写诗达2273首之多，这还没算30多首赋。可见，汤显祖和莎士比亚都以他们天才的诗性智慧感知世界，熔裁生活，创造了诗意的生存方式。

汤显祖吸取屈原六朝之丽辞俊语，纳唐宋八大家之丰沛语韵，创造了玳瑁婉转、丰华美艳的诗句文韵。“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”（《牡丹亭·惊梦》）等这样的名句名段，经林黛玉的沉吟，经梅兰芳的传唱，经无数个俞二娘、内江女子、金凤钗、冯小青、商小玲等的苦吟、绝唱，早已家喻户晓，流传千古而不绝。而莎士比亚以其语韵的优美、语汇的丰厚，让世人惊叹不已。一般受过教育的人只能熟练掌握4000个词汇，而莎翁却在戏剧里自如地运用了15000个词汇，以致他的语汇构成了英语语言体系中不可缺少的一部分。名言汇编书籍所摘抄的莎翁文句，也远远超出其他作家和典籍。

可见，无论莎翁还是汤公，他们都是极善于用语言抒写生命情怀的大师。当代西方一位大哲说，语言是存在的家。那么，经汤公、莎翁所构筑的这个“家”，使生命存在如此凝重、神圣、美妙、温暖，它给多少绝望的眼铺满了希望的绿，又给多少哭泣的心带来了欢乐的笑……

（作者为中国戏曲学会常务理事兼汤显祖研究会副会长）

汤显祖生平

汤显祖出生于明朝嘉靖二十九年（公元1550年），万历四十四年（公元1616年）逝世。字义仍，号海若、若士、清远道人。江西临川（现在的抚州市）人。他21岁中举时，已经是文名远扬的士人。但因为不肯阿附权臣张居正，以致屡屡受挫，直到张居正死后的万历十一年，34岁时才得以进士及第。他自请到南京礼部任太常寺博士，后来升为礼部主事。万历十九年，因上《论辅臣科臣疏》批评朝政，而被贬贬边广东徐闻县典史添注，挂一个典史的空衔，后来调任浙江遂昌知县。他在那个偏僻的浙西山县做了5年县官，留下了可观的政绩和极好的声望。汤显祖在晚明的官场浮沉15个年头。万历二十六年春天，49岁的汤显祖弃官回临川，不再涉足政坛。3年后，吏部考察官员给他一个“浮躁”的评语，正式免职。（周育德）

“临川四梦” 来源：百度图片

习近平主席2015年10月访问英国时在演讲中提出，中国明代剧作家汤显祖被称为“东方的莎士比亚”，他创作的《牡丹亭》《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》等戏剧享誉世界。汤显祖与莎士比亚是同时代的人，他们两人都是1616年逝世的。2016年是他们逝世400周年。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。

在汤显祖逝世400周年之际，本版推出纪念汤显祖专题，请几位专家解读汤显祖作品的艺术魅力，以飨读者。——编者

汤显祖·艺术魅力穿越四百年时光

本报记者 杨 鸥

汤显祖 来源：百度图片

烘先生作了极具幽默感的揶揄和嘲讽。

明万历二十六年（公元1598年）《牡丹亭》出版后，很快地在坊间和舞台上传播开去，成了非常轰动的畅销书，“家传户诵，几令《西厢》减价。”（明·沈德符《万历野获编》）

记者：《牡丹亭》在当时为什么这么轰动？

周育德：《牡丹亭》的问世和轰动都不是偶然的，它是在晚明社会那种特殊的文化背景下的产物。

在明代中晚期的思想界，“异端”思想十分活跃，弥漫着一种思想解放的空气。异端“狂士”们要求尊重人的天性，一切顺其自然。他们面向现实，执著地追求人间幸福，主张自得自适，按照自己的志趣爱好去生活。他们感到礼法名教、旧传统、假道学是遏止个性发展的巨大障碍，必须破除之。这种个性思潮波及思想文化各个领域，直接推动了晚明文艺领域的“尊情”和“崇俗”的风潮。

汤显祖和朋友谈他写剧的体会说：“因情成梦，因梦成戏。”说明他的剧作是“情”的产物。汤显祖把王阳明的“良知”置换为“情”。从哲学上讲，汤显祖的“情”是一种可以“生天地，生鬼神”的生生不息的宇宙精神；表现在具体人性上，就是包含爱情在内的一切自然的情感和欲望；从文学艺术思想上讲，“情”是文学艺术发生的原动力和感化人心的力量之所在，是文艺作品能够流传不朽的决定因素，是文艺作品能教化百姓、和谐社会的根本原因。

记者：汤显祖的其他几部剧作有怎样的特色？

周育德：其他几部剧作也很出色。《紫钗记》是根据唐人蒋防的传奇小说《霍小玉传》改编，写才子李益与美女霍小玉的爱情故事。剧中卢太尉是一个特务头子的形象，在小说原作里不存在，是汤显祖的创造。通过这个人，使人认识权贵的横行不法和明代特务统治的残酷。

《南柯记》和《邯郸记》是汤显祖弃官归里后所作的两部传奇。这两部传奇都有一个宗教的外壳，都有一个梦的框架，曲折表现的却是现实的内容。

《南柯记》是根据唐人李公佐的小说《南柯太守传》改编而成，描写了一个本想做有所作为的士人，凭借裙带关系进入官场，在女色和权力的诱惑下最终堕落为腐败分子，当然有一定的批判价值。

《邯郸记》则是一幅明代官场的百丑图。根据唐人沈既济小说《枕中记》改编。此剧描写了封建社会宦海风波的险恶，活画出一个腐败分子从发家到幻灭的生命历程。卢生的形象是大官僚丑恶生活的典型，汤显祖借此吐露他对当时政治的愤懑。

《南柯记》和《邯郸记》曲折地表现汤显祖15年官场生涯的体会，他对卢生和淳于梦这类位居卿相的贪腐分子的尖锐讽刺，有着不同寻常的批判意义。

汤显祖一生只写了四个半剧本，但是一部《牡丹亭》已足以奠定了他在中文文学史和戏曲史上的地位。

戏曲作品对后世影响巨大

记者：汤显祖戏剧对后世有怎样的影响？

周育德：汤显祖的戏曲作品对后世的影响是巨大的、长远的。

汤显祖戏剧对后世的影响，首先表现在其“言情”理论对戏曲创作的推动。在

昆曲《牡丹亭》海报 来源：百度图片

言情理论的鼓舞下，晚明的戏曲作家们大胆地张扬人的生命意识，写出了一部又一部描写青年男女爱情故事的传奇。汤显祖的《牡丹亭》是最为杰出的一部。

汤显祖的追随者和模仿者代不乏人。直到清朝，洪昇的传奇杰作《长生殿》被说成是“一部热闹的《牡丹亭》”。曹雪芹在《红楼梦》里单写一回《牡丹亭艳曲警芳心》。蒋士铨专门写了一部《临川梦》。

记者：在戏曲舞台上，汤显祖有怎样的影响？

周育德：在戏曲舞台上，汤显祖的影响更为巨大。

汤显祖的《牡丹亭》刚问世，就成了戏曲舞台上争相演出的剧目。无论是在士大夫家班演出，还是江湖戏场演出，《牡丹亭》都是非常受欢迎的剧目之一。至今，昆曲舞台上可以演出的《牡丹亭》的折子，仍有二十多出，成为昆曲的经典。

近数十年，《牡丹亭》的演出，出现一个又一个的热潮。7个昆曲剧团有

汤显祖“临川四梦”近年来的海外传播

邹元江

1998年是汤显祖“临川四梦”的最重要代表作《牡丹亭》诞生400周年，海内外有近8个不同的全本、串本、中外艺术家合演本等版本上演，一时间出现了从未有过的汤显祖国际热，突出的标志就是《牡丹亭》在已有的德文、英文、俄文、法文节译全译的基础上，又出现了法文、韩文全译本。特别值得注意的是法文《邯郸记》全译本的出版，译者雷威安，这个出生在天津的法国学者正在翻译《南柯记》和《紫钗记》，相信不久的将来也会出版。日本山口大学根山敬教授则直接以汉语编校出版了《牡丹亭还魂记》汇校本。

当然，近20年《牡丹亭》的全译本仍是最多的，有3个译本。2014年8月，大连外国语学院汪榕培教授

主持翻译的《汤显祖戏剧全集》由上海外语教育出版社出版发行，全书近180万字，包括《紫钗记》《紫钗记》《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》，是目前唯一部完整的英文版汤显祖戏剧集。其中《牡丹亭》《邯郸记》和《紫钗记》先已被收入国家重大出版工程《大中华文库》出版发行。

2008年《牡丹亭》被确立为世界百部戏剧杰作之一。美国丹尼尔·S·伯特2008年在纽约资料档案公司出版了《100部剧本：世界最著名剧本排行榜》，其中《牡丹亭》名列第32位，是唯一入选的中国剧本。

自2004年4月29日白先勇策划的青春版《牡丹亭》在台北首演以来，到2011年12月8日在北京国家

大剧院演出第200场，到2014年年底10年间已经在海内外演出了230余场，其盛况之空前、影响之巨大，在600多年昆曲演出史上都是绝无仅有的，这更增强了海内外对汤显祖研究的巨大兴趣。

2013年2月10日（中国的农历大年初一）—16日，由坂东玉三郎饰演杜丽娘并兼任总导演的昆曲《牡丹亭》在巴黎夏特莱剧院连演了7场，这次盛况空前的中日艺术家的联袂演出，在整个法国乃至欧洲都产生了极其强烈的反响。2月19日，鉴于坂东玉三郎将中国昆曲艺术完美演绎在法国舞台上所作出的杰出贡献，法国文化部向他颁赠了法国最高的文化奖章“艺术与文学指挥官勋章”。