

咖啡与茶
朋友圈系列

汤显祖和莎士比亚走进了 朋友圈

◎张 微 编著

牡丹亭·惊梦

原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院！恁般景致，我老爷和奶奶再不提起。朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱！遍青山啼红了杜鹃，荼蘼外烟丝醉软。春香呵，牡丹虽好，他春归怎占的先！

咖啡与茶
朋友圈系列

汤显祖和莎士比亚走进了
朋友圈

◎张 微 编著

图书在版编目(CIP)数据

汤显祖和莎士比亚走进了朋友圈 / 张激编著. —上海:
上海古籍出版社, 2015.8

(咖啡与茶)

ISBN 978-7-5325-7742-2

I. ①汤… II. ①张… III. ①汤显祖(1550~1616)
—戏剧文学—文学研究②莎士比亚, W. (1564~1616)—
戏剧文学—文学研究 IV. ①I207.37②I561.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 172200 号

本书所使用的部分译文、图片无法联系作者取得使用权, 故请作者
或版权持有者见到本声明后与本社联系, 本社将按相关规定支付稿酬。

咖啡与茶

汤显祖和莎士比亚走进了朋友圈

张 激 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版发行
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

发行经销 上海世纪出版股份有限公司发行中心

制版印刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开本 889 × 1194 1/36

印张 4 插页 1 字数 100,000

印数 1-5,300

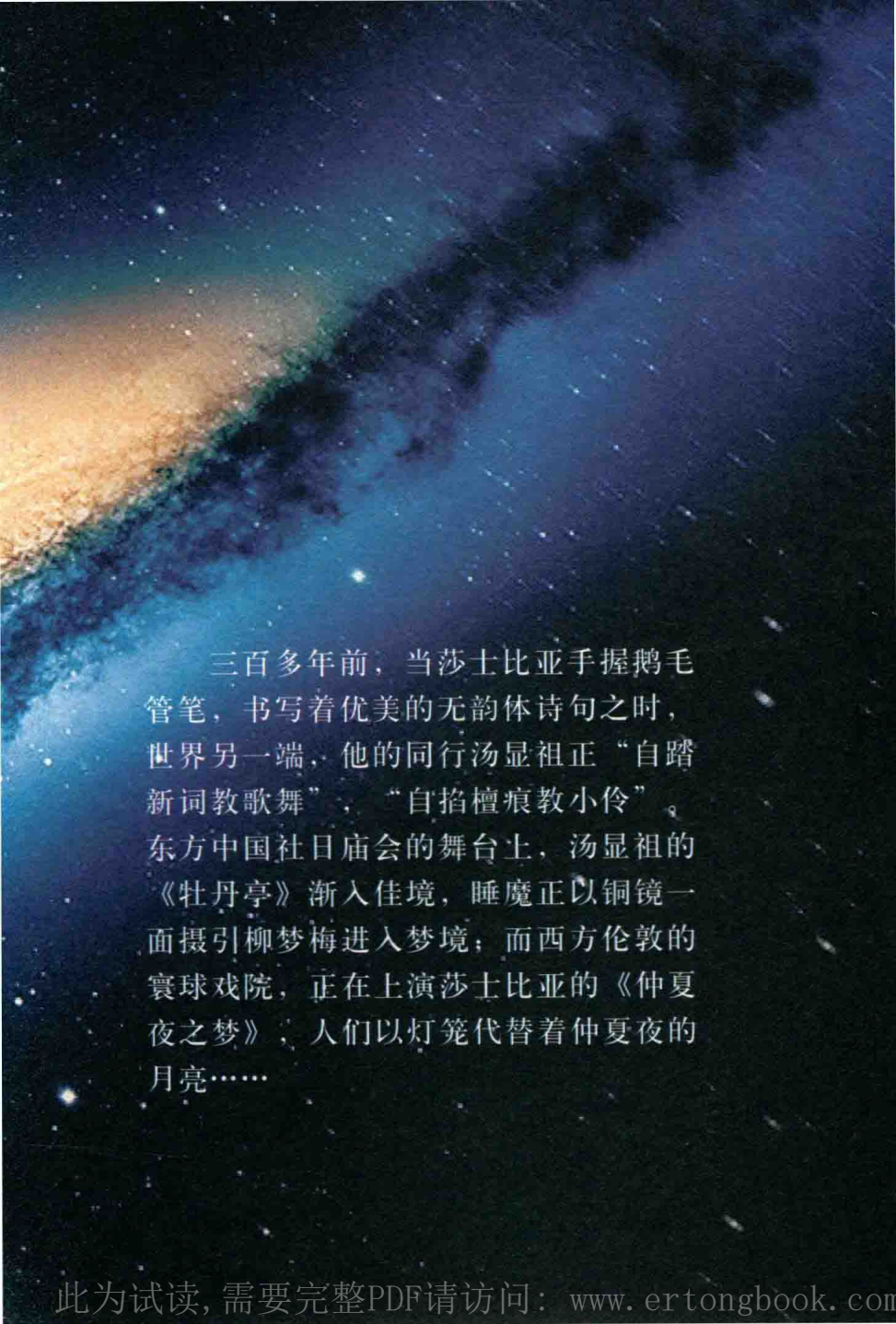
版次 2015 年 8 月第 1 版

2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5325-7742-2 / G · 623

定价 29.00 元

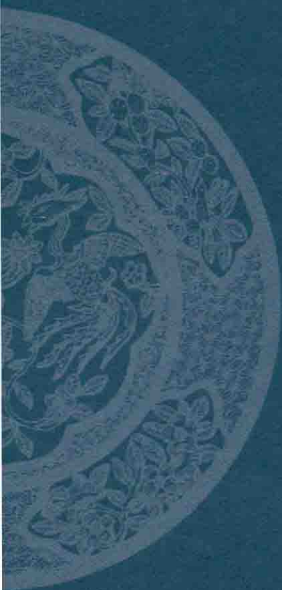

三百多年前，当莎士比亚手握鹅毛管笔，书写着优美的无韵体诗句之时，世界另一端，他的同行汤显祖正“自踏新词教歌舞”，“自掐檀痕教小伶”。东方中国社日庙会的舞台上，汤显祖的《牡丹亭》渐入佳境，睡魔正以铜镜一面摄引柳梦梅进入梦境；而西方伦敦的寰球戏院，正在上演莎士比亚的《仲夏夜之梦》，人们以灯笼代替着仲夏夜的月亮……

值得一走的时空之旅

咖啡，陪伴着多少西方大师畅想著书；清茶，陪伴着多少中国大师冥思立说。一东一西相距万里，前前后后时隔数千年，大师们彼此未曾谋面，但当他们跨越时空来到一起，绝妙的精神裂变瞬间爆发！那些莫名的意识巧合、揪心的情感抒发、睿智的观念冲撞、销魂的词藻往来……将沉眠于固态的心灵彻底融化！智慧荡漾于星际之间，情感振颤于地轴两端。来吧，放下尘世的万般纠结，去走一趟大师级的时空跨越之旅……

—— 底 谓

目 录

朋友圈个人信息 *Personal information*1

风云会 *Meet*3

这一朵爱的蓓蕾 *Love bud*7

世间何物似情浓 *The deepest love*21

我们才是真正的神 *True love*37

霍小玉能作有情痴 *Fall in love*51

世界没有漠视她的好处 *Her benefits*63

蠢卢生梦醒黄梁 *Daydream*73

生存还是毁灭 *To be or not to be*83

天道究竟还是有的 *Heaven*99

一点情千场影戏 *Drama*111

让爱情和嫉妒同时毁灭

Love and jealousy 119

解除我的女性的柔弱 *Effeminacy* 131

朋友圈个人信息

汤显祖

字义仍，号海若、若士、清远道人

著名的戏曲家和文学家

出生于16世纪中期，中国江西

出身书香门第，仕途多舛

历经嘉靖、隆庆和万历三朝

《牡丹亭》……

“原来姹紫嫣红，似这般都付与断井颓垣。”

逝于1616年

莎士比亚

威廉·莎士比亚

杰出的戏剧家和诗人

出生于16世纪中期，英国瓦维克郡

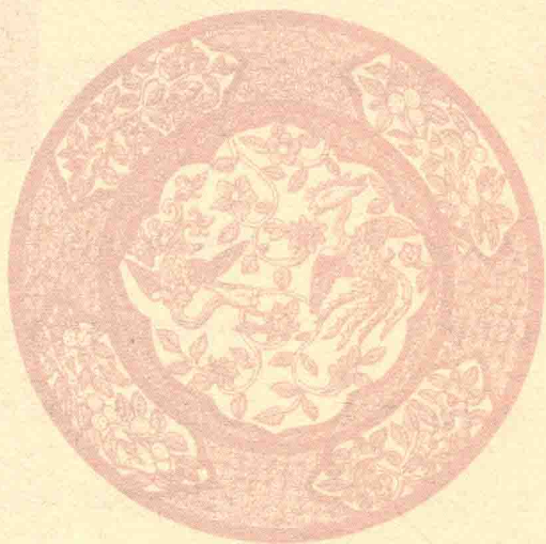
出身市民家庭，跻身贵族和宫廷

历经伊丽莎白一世和詹姆斯一世

《哈姆莱特》……

“生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题。”

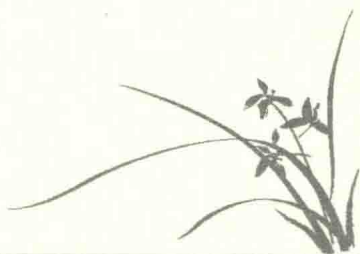
逝于1616年

风云会

Meet

超时空戏迷

两位大师，你们好！请接受我这个穿越时空而来的戏迷万分诚挚的问候。

汤显祖

幸会幸会！

莎士比亚

万分荣幸！

超时空戏迷

戏剧是人类历史上寿命最长久的娱乐活动，西方从古希腊就进入了戏剧演出的黄金时代，中国有记载的表演活动优孟衣冠也有将近三千年的历史。但东西方的文化发展各有特点，戏剧形式千差万别，能否请两位大师谈一下各自戏剧形式的特点？

汤显祖

当吾大明万历之时，乃传奇戏之天下。一本传奇少则二十几出，多至五六十出。每出戏都由曲文和宾白组成。曲文是传奇最重要的组成部分，每出戏由若干支曲调组成，曲调的句数、曲句的字数以至平仄韵脚都有严格的规定，依谱填写，一丝不能差池。演唱用韵文，念诵则用宾白散文。

莎士比亚

我写的戏剧大体相当于话剧，一般分五幕，每幕再分为若干场。剧本语言包括韵文、无韵诗和散文三种文体。韵文要轻重音抑扬和谐，如同中国古典诗歌中的平仄，句末要协韵。无韵体不用韵，但有轻重音声调的要求，两者都有音步（相当于字数）的限制。我最喜好擅长的是无韵体诗，自由奔放，抒情叙事都能尽情挥洒。

汤显祖

莎剧之自由放达，在下不胜艳羡。盖因传奇之曲牌格律，比之古体诗，非但没有放宽，甚而更严，曲辞协律与否则成品评之要素，剧情反居其二。故吾提出：

凡文以意趣神色为主。四者到时，或有丽词俊音可用，尔时能一一顾九宫四声否？如必按字摸声，即有窒滞迸拽之苦，恐不能成句矣。（《答吕姜山》）

超时空戏迷

两位大师的作品能够穿越时代和地域，为天下戏迷所欣赏，奥秘何在？

莎士比亚

“真、善、美，就是我全部的主题”。真挚的情感，加上性格生动的人物和真实可信的事件。

真，善，美，就是我全部的主题，
真，善，美，变化成不同的辞章；
我的创造力就用在这种变化里，
三题合一，产生瑰丽的景象。

（莎士比亚《十四行诗》第105首）

汤显祖

然也，世间万物皆为情而生，为情而动。艺术乃情之产物，言情乃是戏曲之本质。

世总为情，情生诗歌而行于神。天下之声音笑貌大小生死，不出乎是。（《耳伯麻姑游诗序》）

超时空戏迷

读二位的作品真是一种享受。更为难得的是，五百年后的今天，这些作品还在全世界的舞台上演出着，真是一种超时空的奇迹。

AN
EXCELLENT
conceited Tragedie
OF
Romeo and Iuliet.

As it hath been often (with great applause)
plaide publicquely, by the right Ho-
nourable the L. of *Hunsdon*
his Seruants.

莎士比亚

这一朵爱的蓓蕾

Love bud

超时空戏迷

莎翁，您的代表作《罗密欧与朱丽叶》，真是古今中外家喻户晓。别林斯基曾这样评价说：“莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》的感染力出之于爱情观念，因而那热情洋溢、激动人心的语句从一对恋人的口中喷涌而出，如浪涛翻动，似明星闪耀。这是爱情的感染力，因为在《罗密欧与朱丽叶》的抒情独白中，看得明明白白的不单单是恋人的互相欣赏，也还有庄严、骄傲和充满陶醉感的爱情披沥，那是把爱情神话了的一种感受。”

莎士比亚

爱情是人类最美好的情感，是世间最大的欢乐和幸福，可以使人焕发出蓬勃朝气。我请《第十二夜》的公爵来说——

公爵

爱情的精灵呀！你是多么敏感而活泼；虽然你有海一样的容量，可是无论怎样高贵超越的事物，一进了你的范围，便会在顷刻间失去了它的价值。爱情是这样充满了意象，在一切事物中是最富于幻想的。（第一幕第一场）

超时空戏迷

《罗密欧与朱丽叶》是一曲青春纯爱的恋歌，被称颂为“一本恋爱的宝典”。哪个少年不钟情？哪个少女不怀春？罗密欧与朱丽叶是少男少女们的偶像，他们之间刻

骨铭心的爱感动了一代又一代人。

莎士比亚

这个戏写于1595年。

故事发生在维洛那名城，有两家门第相当的巨族，累世的宿怨激起了新争，鲜血把市民的白手污渎。是命运注定这两家仇敌，生下了一双不幸的恋人，他们的悲惨凄凉的殒灭，和解了他们交恶的尊亲。这一段生生死死的恋爱，还有那两家父母的嫌隙，把一对多情的儿女杀害，演成了今天这一本戏剧。（开场诗）

超时空戏迷

少男少女一见钟情，充满了对爱情的渴望，为追求真诚爱情至死不渝，这份纯情，最能打动人。

莎士比亚

青春是恋爱的季节。罗密欧一出场，就掉进了恋爱的网里。他“用眼泪洒为清晨的露水，用长叹嘘成天空的云雾”。（第一幕第一场）爱情的种子已在罗密欧的心中萌发。朱丽叶年方十四岁，妙龄少女，在当时的维洛那也到了谈婚论嫁的年龄。当凯普莱特夫人告诉自己的女儿，年轻高贵的绅士帕里斯向她求婚时，朱丽叶回答说——

朱丽叶

要是我看见了以后，能够发生好感，那么我是准备喜欢他的。（第一幕第三场）

超时空戏迷

海涅在《莎士比亚的少女和妇人》一书中赞美朱丽叶的