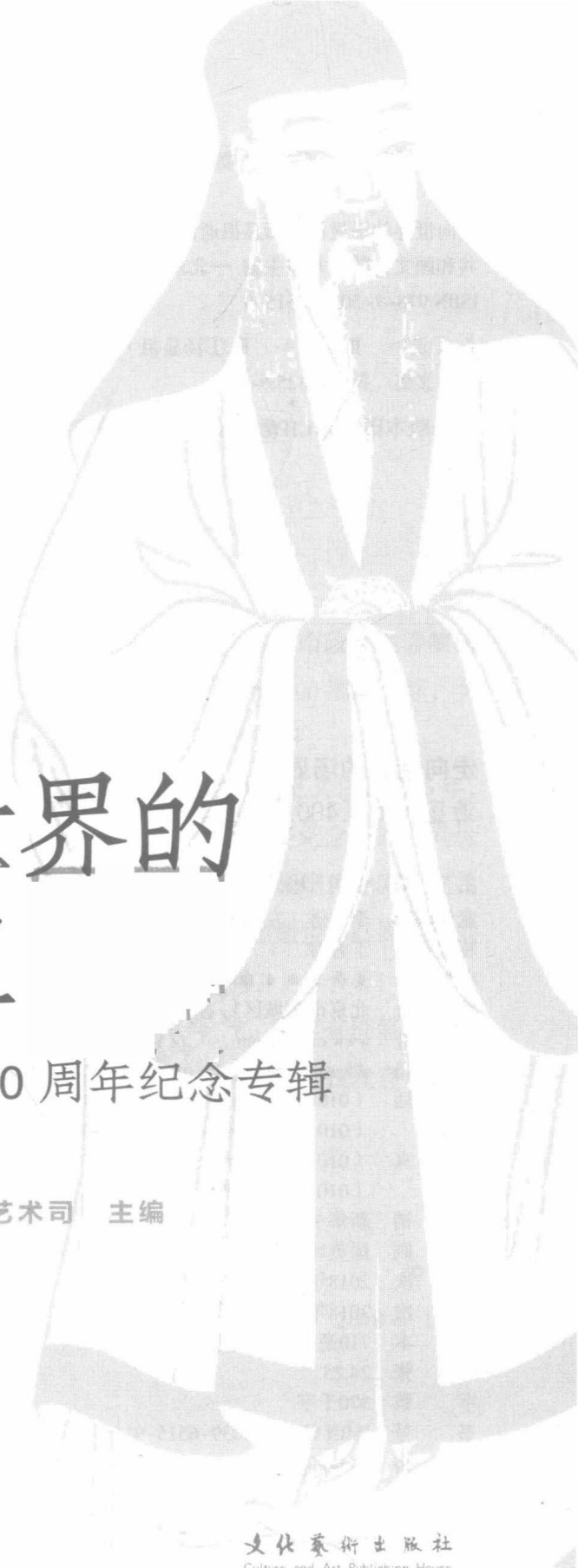

走向世界的 汤显祖

汤显祖逝世 400 周年纪念专辑

中华人民共和国文化部艺术司 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

走向世界的 汤显祖

汤显祖逝世 400 周年纪念专辑

中华人民共和国文化部艺术司 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

走向世界的汤显祖：汤显祖逝世400周年纪念专辑 / 中华人民共和国文化部艺术司主编. —北京：文化艺术出版社，2018.10
ISBN 978-7-5039-6515-9

I. ①走… II. ①中… III. ①汤显祖(1550—1616)—
纪念文集 IV. ①K825.6-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第153279号

走向世界的汤显祖

汤显祖逝世400周年纪念专辑

主 编 中华人民共和国文化部艺术司
责任编辑 李 健 左灿丽
装帧设计 丁智睿
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)
网 址 www.caaph.com
电子邮箱 s@caaph.com
电 话 (010) 84057666(总编室) 84057667(办公室)
(010) 84057696-84057699(发行部)
传 真 (010) 84057660(总编室) 84057670(办公室)
(010) 84057690(发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2018年12月第1版
印 次 2018年12月第1次印刷
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
印 张 24.25
字 数 370千字
书 号 ISBN 978-7-5039-6515-9
定 价 78.00元

出版说明

2015年10月21日，习近平总书记访英期间在伦敦金融城市政厅发表演讲时，向中英两国发出倡议，在2016年汤显祖和莎士比亚逝世400周年之际，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。

为贯彻落实习近平总书记的指示，传承弘扬中华优秀传统文化，2016年，我国通过纪念座谈会、学术研讨、戏剧展演、文化推介等诸多纪念方式，向世界文化名人汤显祖和莎士比亚致敬。特别是在北京、上海和抚州、徐闻、遂昌等几个汤显祖生命史上留下印迹的地方，持续举办了汤显祖逝世400周年系列纪念活动，以弘扬这位杰出的中国古典戏曲巨匠的文化精神。

为完整显现汤显祖逝世400周年纪念活动的整体风貌，留存有价值的研究资料，我们委托中国艺术研究院戏曲研究所收集整理了当年的会议发言、学术论文、理论评论文章和新闻报道，集结成册以供研究之用。

编者

2018年12月

目 录

第一辑 永远青春生命力 ——纪念汤显祖逝世 400 周年座谈会

- 《牡丹亭》永远有着青春生命力 / 汪世瑜 3
- 唯有牡丹真国色，游园多是赏花人 / 俞玖林 6
- 缅怀巨匠 传承经典 / 杨凤一 9
- 汤显祖没有离开我们 / 王安奎 11
- 我看汤公与“汤学” / 叶长海 13
- 纪念汤显祖，讲好中国故事 / 肖毅 15

第二辑 跨越时空的对话 ——中英纪念汤显祖、莎士比亚逝世 400 周年研讨会

- 戏坛并世数汤莎 / 陆建德 21
- 汤莎盛会：洋为中用与中国声音的思考 / 张冲 26
- 一则认识
——2016 汤莎 400 周年纪念发言 / 焦晃 31
- 向东西方两大戏圣致敬 / 周育德 33
- 我看汤公与莎翁 / 叶长海 36

第三辑 唤醒传统的魅力
——汤显祖研究年度重要理论文章

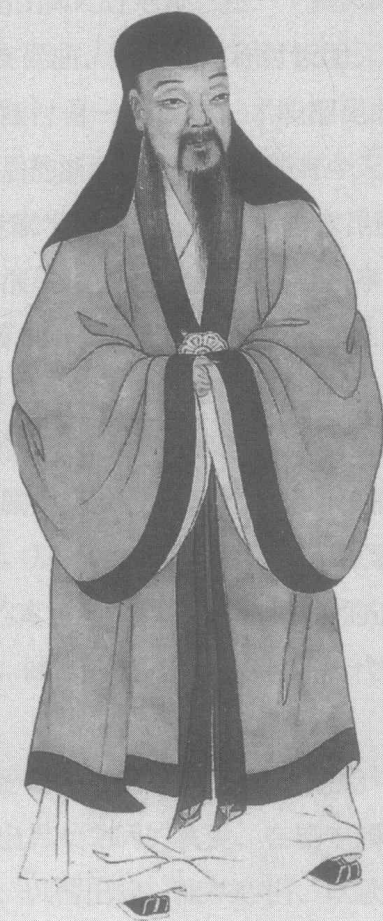
汤显祖：贵生尊情，一生“四梦” / 周育德	41
汤显祖和莎士比亚	
——16世纪戏剧双星的文化际遇 / 廖奔 刘彦君	46
用当代价值唤醒传统魅力 / 傅谨	53
走向世界的汤显祖 / 谢柏梁	56
汤显祖与莎士比亚：“巨人时代”产生的“时代巨人” / 邹元江	60
《牡丹亭》：在时空中穿越 / 王旭	63
汤显祖：中华文化的一面旗帜 / 郑培凯	66
还魂故事的创造性转化 / 董上德	70
“汤显祖学”研究迎来大好机遇	
——访上海戏剧学院叶长海教授 / 朱自奋	73
汤显祖与莎士比亚：东西方文化的两朵瑰丽之花 / 辜正坤	81
莎士比亚与汤显祖：中西戏剧史上的并峙双峰 / 谈瀛洲	88
东西戏剧中梦的比较	
——略谈汤显祖的梦与莎士比亚的梦 / 叶扬	96
汤显祖与江苏 / 徐耀新	102
中国的悲剧、喜剧和悲喜剧	
——从汤显祖和莎士比亚的剧作谈起 / 安葵	105
论《牡丹亭》的创新精神 / 黄天骥	117
人间唱遍《牡丹亭》	
——明清诗家观演《牡丹亭》述略 / 江巨荣	131
“临川四梦”说的来由与《牡丹亭》的深层意蕴 / 康保成	148
汤显祖的文学史观与文体选择 / 廖可斌	168
试论杜丽娘“心灵成长”的三个问题	
——阐释汤显祖的独创性 / 董上德	195

汤显祖的戏曲表演论 / 俞为民	208
海内外汤显祖研究的回顾与展望 / 邹自振	213
日本的汤显祖剧作研究史概说 / 黄仕忠 全婉澄	225
汤显祖戏曲在英语世界的译介、演出及其研究 / 徐永明	242
汤莎比较在中国：历史与路向 / 刘文辉	263
“吴江派”与“临川派”之构建与检讨	
——以民国时期戏曲史著为考察对象 / 程华平	274
《牡丹亭》的地方戏改编 / 赵天为	291
汤显祖诗作中的岁时节日及其在剧作中的投影 / 翁敏华	310
汤显祖的岭南情缘与岭南想象 / 周松芳	325

第四辑 汤显祖、莎士比亚逝世 400 周年纪念活动

汤显祖莎士比亚逝世 400 周年纪念活动大事记 / 王静波	343
纪念汤显祖、莎士比亚逝世 400 周年媒体报道	360
年度部分重要学术会议参会论文索引	362

第一辑 永远青春生命力
——纪念汤显祖逝世 400 周年座谈会

《牡丹亭》永远有着青春生命力

汪世瑜

400年前，汤翁与莎翁乃是东西方的两颗戏剧巨星，引领着东西方的戏剧发展和繁荣。今天我们满怀激情，纪念戏剧宗师汤显祖逝世400周年，缅怀先祖感慨万千。他的杰作《牡丹亭》，是中国戏曲永远的范本，同时又是中国昆曲的救星。想当年昆曲演出团体几近绝迹，在一个国风苏剧团里有几个“传字辈”的昆曲演员偶尔唱一两支昆曲，这个团堪称讨饭团，难以生计，但一出《牡丹亭》浪迹江南农村，尚能讨得一碗饭吃，才能把昆曲保存下来，才能有以后的《十五贯》，才能有以后的浙江昆剧团，才能有今天昆曲的盛况。汤显祖及其《牡丹亭》影响着无数专家学者、名人雅士。再拿昆曲演员来讲，一至五届的“梅花奖”获得者中的女演员几乎全是汤显祖《牡丹亭》里的杜丽娘。直至今天所有的花旦演员，无论专业、业余的演员都很喜欢杜丽娘这个人物，学唱杜丽娘，演出杜丽娘，一曲【皂罗袍】响彻全国各个角落。

汤显祖《牡丹亭》的超人之处，不仅仅在于它同情封建社会受礼教束缚的男女，而且在于能赋予剧中男女以美好的理想，他们在现实中不可能得到的幸福，却在理想中实现。从《牡丹亭》题词中可以看出，汤显祖特别善于用“情”。这“情”就是人的真正感情，它包含对爱情的追求和对自由生活的向往。但在《牡丹亭》的时代，诚挚的爱情被统治关系所代替，真正的美被虚伪的道学所掩盖。

汤显祖在剧本的开场白中写道：“白日消磨断肠句，世间只有情难诉。”他用自己的满腔热忱挥写出男女之间的真爱，在剧中倾注了自己无限的感触。每处戏都充满凄美的意趣，以情出戏，戏从心出，讴歌人性，善于圆梦，为情而

死，为情而生。在 17 世纪的中国，能写这样独具东方浪漫主义色彩的作品是难能可贵的！

在我几十年演剧生涯中，接触过许许多多的剧本，从而真正体会到汤显祖是一个很会编故事以及安排戏剧情节的人。有故事有情节才有人物，有人物才有情感，有情感才能动人。《牡丹亭》共 55 出，自始至终以情为线，为情而生，为情而死，以情说理，以情出戏，以情说梦，以情通性，以情感人，情到深处无限美。伟大的剧作家汤显祖满怀激情地塑造了一个他心目中的杜丽娘形象，他对杜丽娘的钟爱无以复加，可以说到了痴心痴情、废寝忘食、物我两忘的地步。据记载，有一日家里人发现他人不见了，大家到处找，发现他在庭院竹林边，正用衣袖揩眼泪。大家惊奇地问他为何这样伤痛，汤显祖说：我写到《忆女》一出中春香思念死去多年的小姐杜丽娘的唱段“赏春香还是旧罗裙”时心里实在太难受了，所以躲在这里偷偷地哭。只有感动自己的作品，才能真正感动他人；只有用心诉情的作家，才能深刻地进入剧中人物的内心世界，了解他所写的人物生离死别和甜酸苦辣。在汤显祖的笔下，青年男女那种令人难以启齿的生命本能的性冲动，变得那么神圣、高洁、美妙，这种青春欲望，透出生命的庄严与美丽，丝毫没有猥亵和淫秽的成分。在充满了诗情画意的文字中，我们深切地感受到那压抑人性、残害生命的封建礼教的丑恶，那活生生的淳朴而健康的生命，又是何等的可爱与值得尊重。

处处用情，处处含情，处处有情。

《牡丹亭》是充满青春活力，充满青春个性，充满青春气息，充满东方浪漫主义色彩的一曲青春生命的赞歌。汤显祖讴歌青春生命的真善美，鞭挞假恶丑，用戏、用情、用梦创作出了充满人性光芒的不朽作品。

《诗经》里曾言“男女以正，婚姻以时”。就是说男女要在正确的年龄去结婚。在 400 多年前，汤显祖非常关注男女的情、爱、性，将其巧妙地融进了他的剧本中。他写出了梦中性、人鬼情、人间爱，那是相当了不起的事，他提出必须密切关怀青年一代教育、婚姻的社会问题，他的这种超前创作精神必须要传承，要倡导。

13 年前，在白先勇先生的策划和鼓励下，我和张继青老师一起以汤显祖《牡丹亭》为蓝本，选择苏州昆剧院创作排练了青春版《牡丹亭》，重新谱写青

春生命的赞歌，为的是能让古老的文学剧本与古老的昆曲撞击出一种与时俱进的时代强音。以最美好的爱情故事及青春靓丽的年轻演员，加上素雅甜美的舞台呈现，吸引当今有文化的年轻人接触汤显祖，接触昆曲，让他们喜欢汤显祖，喜欢昆曲，并且爱上汤显祖，爱上昆曲。

纪念先圣汤显祖，期待古老昆曲这朵充满生命活力的牡丹花永放异彩。

（汪世瑜，浙江昆剧团原团长、青春版《牡丹亭》艺术指导。）

唯有牡丹真国色，游园多是赏花人

俞玖林

尊敬的各位领导、各位老师：

大家下午好！

非常荣幸能够参加此次纪念汤显祖逝世 400 周年座谈会，并作为中青年演员代表发言。作为汤显祖“临川四梦”的代表剧目之一，青春版昆曲《牡丹亭》从 2004 年台北首演至今，已演出 290 多场，直接进场观众 60 万人次，通过其他媒介观看欣赏的超过 1 亿人次。通过“校园行”和“海外行”，青春版《牡丹亭》在青年观众和海外观众中掀起的“《牡丹亭》热”与“昆曲热”，成为当代重要文化现象之一。

作为青春版《牡丹亭》中柳梦梅的扮演者，我在台前幕后亲自见证了昆曲这十几年的变化，今天我以感恩、传承、自信、使命四个关键词，汇报自己演出汤显祖名剧的体会：

首先是感恩，感恩时代，感恩师长。青春版《牡丹亭》剧组的每一位演员，都说自己幸运，我们成长在一个开放包容的年代，幸运地在苏州遇上了昆曲最好的时代和区域环境，又在最好的年纪遇到青春版《牡丹亭》。

我和我的同学们 1998 年毕业进入江苏省苏州昆剧院。2002 年，我在香港得遇白先勇老师，他帮我拜师、排戏，我和青春版《牡丹亭》的缘分也是从这个时候开始；经过多方筹备，2003 年青春版《牡丹亭》开始排练，也将我们送入成长的快车道。

青春版《牡丹亭》聚集了最好的剧本、最好的老师，经历了“魔鬼训练”，也感受到师长们无微不至的关心。更要感恩的是，中宣部、文化部对昆曲多年

如一的扶持保护政策，省市各部门和各级领导对昆曲的关心支持。我最切身的体会就是“名家传戏”工程，让我们中青年演员有机会拜老艺术家为师，感悟他们的言传身教；而三年一届举办的中国昆剧艺术节，给了昆曲人一个沟通交流的机会，也是我们中青年演员学习进步的重要舞台。

第二个关键词是传承，不仅传承剧目，也传承艺术精神。舞台表演艺术具有特殊性，戏是活在演员身上的，只能通过鲜活的表演来传达美，传承也必须是而且只能是“戏以人传”。

昆曲600年，留下诸多经典折子戏，不仅有深厚的基本功，更有师承的神韵和筋骨。汪世瑜老师在给我排《拾画叫画》的时候，不仅教我动作，也会跟我讲为什么会有这样的编排，包括他的老师周传瑛老师对自己的教导。这段经历让我深受震动和启发。我还跟岳美缇老师学过《玉簪记·琴挑》《白罗衫·看状》等，也跟其他老师学过戏，对我自己融会贯通和提高表演水平很有帮助。

随着年龄的增长和表演的日趋成熟，我们这一辈演员正在成长为昆曲当代传承的中坚力量，也要开始总结自己的经验，帮助培养新生代，这对我们提出了更高的要求。

第三个关键词是自信，是艺术自信、美学自信，也是文化自信。昆曲是一门综合的表演艺术，也是我国传统雅文化的集大成者，要传达昆曲的种种大美，我们演员首先要对它的大美有发自内心的自信。

要有自信，首先要了解，深刻地了解和认真地消化吸收。汪世瑜老师曾经说过，昆曲是一个“骄子”，还是一个“富家子弟”，它的家藏财富很多，一句台词往往包含了两三个典故。在青春版《牡丹亭》的演出过程中，我逐渐主动去体会昆曲的美，以及蕴藏的传统哲学思想，比如“虚实相生”“物我一体”等等。了解得越多，越感觉自己知道得越少，但对昆曲、对我们的传统文化越有自信。特别是在青春版《牡丹亭》走出国门之后，我更加深刻地感受到“只有民族的才是世界的”，我们的传统艺术同样可以登上世界舞台，向世界传递东方之美。

第四个关键词是使命，对于昆曲文化，既要有学习传承的使命感，也要有传播推广的使命感。我们的每一次演出都是一次致敬，我们每一位昆曲演员都应该既是昆曲文化的传播者，又是引领者。

2015 年习近平主席出访英国期间，提议中英两国共同纪念汤显祖、莎士比亚这两位文学巨匠逝世 400 周年。作为系列文化活动，我们青春版《牡丹亭》剧组近期已在国内连续巡演多场，再次受到多方肯定。中宣部、文化部又为我们搭建了一个向优秀青年学子传播昆曲之美的舞台，重返北大演出。2016 年 9 月底，青春版《牡丹亭》还将在英国伦敦连演三场。

经过 12 年的舞台磨炼，我渐渐从“演妆”进步到“演心”。作为中青年昆曲演员，我们当以一颗迫切的心跟前辈艺术家多多学戏，不断提高自身表演水平；也当以一颗沉静的心，学习他们艺无止境的献身精神，不断提升艺德、戏德，成长为一名真正的昆曲人，担当起昆曲今天的传承、传播使命。

我的发言到此结束，谢谢大家！

（俞玖林，江苏省苏州昆剧院一级演员。）

缅怀巨匠 传承经典

杨凤一

尊敬的各位嘉宾：

大家下午好！

很荣幸我代表全国昆曲院团在这里发言。汤显祖是中国戏剧的文坛巨匠，虽然他离世距今已400周年，但他依然活在我们每位戏剧工作者的心里。他的著作，似艺术的灯塔，熠熠生辉，每读起他的作品，都令我充满敬意。是我们中国戏剧文坛的骄傲，是可与西方文坛巨匠莎士比亚比肩的人物。

汤显祖的情感思想和戏剧观的重心是“情”与“真”。他的著作“临川四梦”集中肯定了“情”，即肯定了人在宇宙中的崇高地位。反对以理格情，承认人的情感生活和自然欲望，在创作中则表现为高扬人性大旗，抨击礼教对人性的扼杀。崇尚真，就是要把真情实感真挚而充分地表达出来，反映在创作上就是写真情、真人。这份至“情”与至“真”，一直引领并鼓舞着我们当代戏剧工作者的艺术精神和创作内涵，似血脉贯穿始终。

提起汤显祖，大家对他的作品耳熟能详。特别是“临川四梦”中的《牡丹亭》，久演不衰，历久弥新。《牡丹亭》原为宜黄腔而作，但所获盛誉却在昆曲。自晚明汤显祖“四梦”系列与昆曲结缘，昆曲即以其清丽的音乐、悠扬的行腔、细腻的表演为“四梦”提供了绝佳的舞台。文化和艺术的舞台不会停歇，直到今天，全国七大昆曲院团，依然上演着汤显祖的“临川四梦”，每个院团以自己独特的艺术风格，演绎着汤显祖笔下的“四梦”。无论是充满浪漫主义色彩的《牡丹亭》，还是饱含哲学精神的《南柯梦》，以及文化思想和情感丰富的《邯郸梦》与《紫钗记》，都已镌刻为我们昆曲

人的一种“艺术记忆”，一种“艺术理解”，甚而是一份“艺术情怀”。汤显祖的作品，是我们昆曲舞台上的艺术光辉，在中国和世界的舞台上，缤纷闪烁，绽放光芒。

2016年是汤显祖和西方文化名人莎士比亚逝世400周年。为了纪念两位文坛巨匠，全国昆曲院团也先后创排了与其相关的艺术作品，表达了我们对两位文坛巨匠的一份思念之情与敬畏之心。如江苏省演艺集团昆剧院的《南柯梦》、上海昆剧团的全本“临川四梦”、湖南省昆剧团的《罗密欧与朱丽叶》以及我们北方昆曲剧院即将推出的原创昆剧《汤显祖与临川四梦》。这其中，都离不开“传承发展”四个字。

传承的目的，是为了发展；而发展，是为了更好地传承。北昆在大都版《牡丹亭》的创排中，继承了以我们敬爱的老院长韩世昌先生为表演核心的艺术特色，同时响应时代需要，在尊重昆曲艺术表演的基础上，重新整合并体现了当代审美，强化体现了汤显祖的思想情感，同时也彰显了当代艺术工作者对汤翁作品的美学理解和审美格调。相信欣赏过大都版《牡丹亭》的朋友们，都对它印象深刻。我们创作的愿望，是旨在尊重传统、承接传统的基础上发展传统。

汤显祖的作品是昆曲艺术的经典，也是中华优秀传统文化的代表，具有极大的文化价值和社会意义。他剧中的情感力量，在任何一个时代都不会褪色。近十年来，国家实施了“国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程”，在全国范围内开展了一场整体性的昆曲抢救、保护和传承工作，全国昆曲院团获得了极大的支持和鼓舞。传承发展优秀传统剧目是昆曲院团工作的重中之重。北昆作为全国七个昆曲院团之一，肩负着传承艺术经典、弘扬中华优秀传统文化的重任。相信身在当下的我们，通过对艺术大师的缅怀和学习，通过对经典作品的回顾和倾听，将会把优秀传统文化伟大的精神力量接续下去，薪火相承。

谢谢大家！

（杨凤一，北方昆曲剧院院长。）