

汤显祖研究书系

主编 邹自振

汤显祖与 莎士比亚

张 玲 付瑛瑛 著

A Series of Studies on Tang Xianzu

Tang Xianzu and
Shakespeare

江西高校出版社

汤显祖研究书系

主编 邹自振

汤显祖与 莎士比亚

张 玲 付瑛瑛 著

江西高校出版社

TANG XIANZU YU SHASHIBIYA

图书在版编目(CIP)数据

汤显祖与莎士比亚 / 张玲, 付瑛瑛著. — 南昌: 江西高校出版社, 2016.12
(汤显祖研究书系)

ISBN 978-7-5493-4880-0

I. ①汤… II. ①张… ②付… III. ①汤显祖(1550—1616)—戏剧文学—文学研究②莎士比亚(Shakespeare, William 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 (2016) 第 297940 号

出版发行	江西高校出版社
策划编辑	邱建国
责任编辑	邱建国 曾文英
装帧设计	王瑞英 邓家珏
排版制作	邓娟娟
责任印制	姚平
社址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
总编室电话	(0791)88504319
销售电话	(0791)88517295
网址	www.juacp.com
印刷	长沙超峰印刷有限公司
经销	全国新华书店
开本	700 mm × 1000 mm 1/16
印张	19.75
字数	280 千字
版次	2016 年 12 月第 1 版
印次	2016 年 12 月第 1 次印刷
书号	ISBN 978-7-5493-4880-0
定价	45.00 元

赣版权登字-07-2016-826

版权所有 侵权必究

图书若有印装问题,请随时向本社印制部(0791-88513257)退换

张玲简介

张玲,江苏苏州人,博士,苏州大学外国语学院副教授,苏州大学中国典籍英译研究中心成员,英国曼彻斯特大学翻译研究中心访问学者。主要研究方向为中国典籍英译。主编《汤显祖戏剧全集》(英文版)。翻译《紫箫记》(第二译者)、《南柯记》(第二译者)和《紫钗记》(第三译者)。参与翻译和编译《吴歌精华》《昆曲精华》等作品若干部。主持国家社科基金、教育厅基金项目各一项。出版专著《汤显祖和莎士比亚的女性观与性别意识》,发表论文若干篇,编写并出版《中国典籍英译》(副主编)等教材。

付瑛瑛简介

付瑛瑛,江西抚州人,翻译学博士,任职于江西师范大学外国语学院;翻译出版《话说端午》、参与翻译《评弹精华》《昆曲精华》;编写《中国典籍英译》(副主编)、《英汉翻译教程》(参编)等教材;主持江西省省级课题两项,发表论文若干篇。

汤显祖研究书系

A Series of Studies on Tang Xianzu

《汤显祖与“临川四梦”》(邹自振著)

Tang Xianzu and His Dramatic Works by Zou Zizhen

《汤显祖与罗汝芳》(罗伽禄著)

Tang Xianzu and Luo Rufang by Luo Jialu

《汤显祖与蒋士铨》(徐国华著)

Tang Xianzu and Jiang Shiquan by Xu Guohua

《汤显祖与莎士比亚》(张玲 付瑛瑛著)

Tang Xianzu and Shakespeare by Zhang Ling and Fu Yingying

序

汤显祖是联合国教科文组织选定的一百名国际文化名人之一、中国明代伟大的思想家、文学家、戏曲家。今年是汤显祖逝世四百周年纪念，全国举行了各类盛大的纪念活动。有如此之多的专家学者在研究汤显祖的著作和有如此之多的群众在纪念这位作家，这个事实足以证明汤显祖的艺术生命是永恒的。

20 世纪以来，汤显祖研究已经名副其实地形成了“汤学”。在 20 世纪上半叶，汤显祖研究较多地继承了明清以来考辨本事、制曲度曲、曲辞鉴赏的传统，研究者为数不多的曲学专家和文学史家。20 世纪下半叶，尤其是 70 年代后期以来，汤显祖研究逐步深入和发展，论文和著作的数量大批涌现。

目前，在国内，研究汤显祖的个人以及出版、发行的汤显祖研究论文与专著数量有增无减。参加汤显祖研究的人员已经形成一支老中青结合的梯队，研究的范围和视角也有了新的拓展，包括汤显祖的生平、剧本的蓝本探讨、思想意义和社会价值的评估、艺术形式和演出情况等诸多方面，并开始从哲学、历史、美学等新的角度对汤显祖进行研究。

在国外，对汤显祖的研究早在 20 世纪初叶即已开始。2000 年以来，越来越多的国外学者开始关注汤显祖戏剧研究，尤其是 20 世纪末在国外上演的若干不同版本的《牡丹亭》演出，引起了国外人士对汤显祖戏剧

的浓厚兴趣。目前,汤显祖戏剧已经通过报纸、网络、电影、演出、小说等大众传播的方式以及学术研究活动进入海外普通大众和学术界的视野。以英语国家的研究成果为例,2000年以来,已发表的相关论文多达至少百余篇,专著若干部。

因此,可以预见,在21世纪,汤学研究在世界范围内成为显学是情理中的事情。同时,汤学研究的广度和深度必定会有新的拓展。这也是该丛书的写作宗旨。该丛书的作者是一个典型的老中青组合。邹自振、徐国华、罗伽禄、张玲和付瑛瑛几位老师从各自的视角出发,对汤显祖的作品进行了有益的探讨。他们的研究既有学习以往研究成果的深厚基础,又体现了自己的独特理解和阐释;既有中国学者的传统定向思维,又有西方学者的现代方法论。这几位作者虽然年龄和专业领域不尽相同,但为了完成这套丛书,他们经常相互交流切磋,形成合力。因此,这套丛书中的每一本都有各自的特色,合在一起又形成一个较能全面反映汤显祖作品风貌的整体。

我们很欣慰地看到这套丛书为汤显祖研究做了一份新的贡献。同时,我们应该感谢江西高校出版社高瞻远瞩的文化眼光和严谨认真的工作态度。

让我们满怀信心地期待,汤显祖研究在学界引起更大的重视,汤学在世界范围内得到蓬勃发展,汤显祖的作品作为世界文化宝库的绚丽明珠而世代相传下去。

2016.8.5

2016年8月5日

(作者系苏州大学博士生导师、汤显祖研究会副会长)

前言

今年是汤显祖和莎士比亚逝世四百周年,为了让两位东西方戏剧大师形成隔空对话的格局,作为汤显祖家乡的江西高校出版社隆重推出“汤显祖研究书系”。本人忝列主编一职,深感荣幸,也觉惶恐。

现将这套书系今年出版的四册,逐一简介如下。

一、《汤显祖与“临川四梦”》

邹自振教授著。本书先是分“少年属文 科举受挫”“坎坷仕途 徐闻遂昌”“弃官归里 穷老蹭蹬”三个阶段勾勒了汤显祖六十七年的人生历程,再是介绍了汤显祖的人生哲学、文艺思想与诗文创作,并在此基础上,分章叙述《紫钗记》《牡丹亭》《南柯记》和《邯郸记》。至于“临川四梦”的因袭与创新、启迪与影响,也在本书中得以系统展现。在“余论”中,作者对汤显祖研究的历史与现状做了回顾与展望。

该书章节布局全面而丰满,文笔流畅,图文并茂,对传主汤显祖及其“四梦”的解说与评议,内容通俗而不肤浅,简约而不残缺,于剖析文学戏曲之中揭示汤翁思想深度,既融汇诸家成果,更有自我的研究心得。希望此书成为社会各界认知汤显祖的可靠津梁。

二、《汤显祖与罗汝芳》

对汤显祖一生产生重大影响的有三人：罗汝芳、达观和李贽。汤显祖对李贽深表赞赏与向往，也受到李氏一定程度的启迪，他的佛、道思想更有达观和尚影响的成分，但他的心学思想却主要启蒙于恩师罗汝芳。

《汤显祖与罗汝芳》一书，以罗汝芳从姑山办学、汤显祖从姑山求学、“天地之性人为贵”“人情之大窦”与“赤子之心”“空宵为梦罗夫子”等五章的篇幅论述了罗汝芳与汤显祖的师生交谊，罗汝芳心学思想对汤显祖为人、从政乃至文学创作的深刻影响。

本书作者罗伽禄研究员是罗汝芳的同乡后学，曾参与方祖猷先生主持的《罗汝芳集》整理工作，并于2009年出版《一代思想大师罗汝芳》（江西高校出版社）。本书以清新流畅的文字，将汤显祖、罗汝芳置于明代社会历史，尤其是晚明思想文化背景下做了全面梳理与剖析，填补了这一领域研究的空白。

三、《汤显祖与蒋士铨》

汤显祖戏曲创作与戏曲理论影响深远，师法于他的“玉茗堂派”戏曲家，在明代有吴炳、孟称舜，清代则有洪昇、蒋士铨等。以诗歌、戏曲成就而言，在清代文学史上蒋士铨为绝无仅有的一家。从戏曲创作看，汤显祖与蒋士铨是江西戏曲史上的璀璨双星。蒋士铨的传奇剧《临川梦》，将汤显祖的一生事迹搬上舞台，并插入为《牡丹亭》“断肠而死”的娄江女子的故事，剧本还让“临川四梦”的主要人物粉墨登场，现身说法，可谓独创。

《汤显祖与蒋士铨》一书，对汤、蒋二人的人格风范进行比较，对汤氏“至情”观与蒋氏“正情”观加以区分，对“玉茗堂四梦”与“红雪楼十二种曲”条分缕析，对他们的“江右”文化意识与情结做了分析，还对二位文学评点家所标显的“玉茗风骨”和“藏园才情”做了令人信服的解说。

本书作者徐国华博士师承华东师大名师齐森华教授，他的学位论文

《蒋士铨研究》于2010年出版(上海古籍出版社)。正如齐森华先生所云,该论著“有助于深化明清戏曲史的研究,足见宏观研究与微观研究,对于文学史的研究而言,既互相依存,又相得益彰”。对于“更上一层楼”的新著《汤显祖与蒋士铨》,亦可作如是观。

四、《汤显祖与莎士比亚》

日本学者青本正儿虽是第一个把汤显祖与莎士比亚相提并论的人,但并未展开具体论述。我国最早将汤、莎做平行研究的学者,是《汤显祖全集》的校笺者徐朔方先生,他在《汤显祖与莎士比亚》一文中对汤显祖戏曲与莎士比亚戏剧进行了开拓性的比较研究。西方最早就汤、莎比较展开详细论述的是美国汉学家伯奇(Cyril Birch)于1984年撰写的《〈冬天的故事〉与〈牡丹亭〉》。2016年对于这一课题而言,迎来了前所未有的历史机遇。

张玲、付瑛瑛合著《汤显祖与莎士比亚》一书,涉及汤、莎总体比较,汤、莎戏剧的海外传播,汤、莎戏剧中的人物形象,英语国家的汤显祖研究和中国的莎士比亚研究,汤、莎剧演出比较,汤、莎剧浪漫主义与现实主义比较,汤、莎剧的神话比较,汤、莎剧的梦境比较以及汤、莎剧的改编比较等。

张、付二人是著名的中国典籍翻译家、《汤显祖戏剧全集》(英文版)主编汪榕培教授的博士。张玲不仅参与翻译《紫钗记》《南柯记》和《邯郸记》,还担任《汤显祖戏剧全集》(英文版)第二主编。她的博士论文《汤显祖和莎士比亚的女性观与性别意识》于2013年出版(中国传媒大学出版社)。作为英国曼彻斯特大学翻译研究中心访问学者,她与付瑛瑛博士合作的这本新著,既有中国学者的传统定向思维,又有西方学者的现代方法论,相信该书的问世将成为汤、莎比较研究的一朵奇葩。

作为中国文学史上的一代大家,汤显祖除了五部剧作外,还留下了蔚为大观的十卷文集和十八卷诗集。然而长期以来,人们只将汤显祖和戏曲画上等号,而忽视了作为文学家的汤显祖。即便是他的戏曲作品,大众的认知基本上仅限于《牡丹亭》。从这个角度来说,眼下这一波汤显祖热,或许能够成为我们对这位文学巨匠认识的新起点,而随着“汤显祖研究书系”和其他汤学论著的出版,势必将汤显祖研究进一步引向深入。

本世纪的汤显祖研究肇始于2000年。此年8月,汪榕培先生在他任院长的大连外语学院主持召开了纪念汤显祖诞辰四百五十周年国际学术研讨会,会后出版了由周育德、邹元江主编的论文集《汤显祖新论》(中国戏剧出版社2004年版),并直接促成了中国汤显祖研究会的成立。在此我们衷心感谢汪榕培先生为本书系作序,并希冀汤显祖研究早日成为一门世界性的学问,汤显祖的作品作为世界文化宝库的绚丽明珠而世代相传(汪榕培)。

邹自振

2016年8月8日

目 录

序 / 汪榕培 / I

前言 / 邹自振 / III

绪论 /001

第一章 汤显祖与莎士比亚的总体比较 /007

第一节 汤显祖与莎士比亚的生平 /009

第二节 汤显祖与莎士比亚的创作历程与成果 /015

第三节 汤显祖与莎士比亚的异同点 /021

第二章 汤显祖与莎士比亚戏剧的海外传播 /039

第一节 汤显祖戏剧的海外传播 /041

第二节 莎士比亚戏剧的海外传播 /057

第三章 汤显祖与莎士比亚戏剧的演出 /067

第一节 汤显祖戏剧在国外的演出 /070

第二节 莎士比亚戏剧在中国的演出 /079

第三节 汤显祖与莎士比亚戏剧的演出比较 /093

第四章 汤显祖与莎士比亚戏剧中的梦境 /105

第一节 汤显祖戏剧中的“梦”/110

第二节 莎士比亚戏剧中的“梦”/119

第三节 汤显祖与莎士比亚戏剧中的梦境比较 /137

第五章 汤显祖与莎士比亚戏剧中的人物形象 /145

第一节 汤显祖与莎士比亚戏剧中的男性 /147

第二节 汤显祖与莎士比亚戏剧中的女性 /161

第六章 汤显祖与莎士比亚戏剧中的浪漫主义与现实主义 /169

第一节 汤显祖戏剧中的浪漫主义与现实主义 /172

第二节 莎士比亚戏剧中的浪漫主义与现实主义 /177

第三节 汤显祖与莎士比亚戏剧中的浪漫主义与现实主义比较 /183

第七章 汤显祖与莎士比亚戏剧中的神话 /189

第一节 汤显祖戏剧中的神话 /193

第二节 莎士比亚戏剧中的神话 /199

第三节 汤显祖与莎士比亚戏剧中的神话比较 /209

第八章 汤显祖与莎士比亚戏剧的改编 /213

第一节 汤显祖戏剧的改编 /216

第二节 莎士比亚戏剧的改编 /221

第三节 汤显祖与莎士比亚戏剧的改编比较 /231

第九章 英语国家的汤显祖研究与中国的莎士比亚研究 /235

第一节 英语国家的汤显祖研究 /237

第二节 英语国家汤显祖研究与中国莎士比亚研究的比较 /279

参考文献 /289

后记 /300

绪 论

汤显祖和莎士比亚是生活在同一时代的两位伟大的戏剧家。他们的作品各有其特殊性,相互间也存在着共同的艺术规律。这两位文学巨匠的比较研究能起到互为参照和互为补充的作用,从而产生出能把两种文化心理凝为一体的审美经验。正如朱光潜所说:“一切价值都由比较得来。”^①

汤显祖的“四梦”篇帙浩繁,题材和人物形象丰富,都是“因情成梦,因梦成戏”的创作。汤显祖充分运用梦境达到独特的艺术效果,同时反映现实,寄托理想,宣扬自己的“情至”观念,将浪漫主义与现实主义完美地结合起来。“四梦”之一的《牡丹亭》,在当时“家传户诵,几另《西厢》减价”^②。在社会上造成了极大的轰动和反响。除《玉茗堂四梦》之外,明人韩敬编纂的《玉茗堂全集》还收录了文章一百零八篇、诗歌一千八百六十首、赋二十七篇、尺牍四百四十七篇。徐朔方先生校笺的《汤显祖诗文集》还收集了不少逸篇,但仍然未能包罗殆尽。汤显祖的作品涉及政治、教育、哲学、宗教、艺术等许多方面。他的文学艺术不仅在当时的中国戏剧界,即使在世界剧作家中,也是极为罕见的。

莎士比亚是文艺复兴时期英国最杰出的戏剧家。他的文学创作包括

①朱光潜:《朱光潜全集》第四卷,合肥:安徽教育出版社1987年版,第176页。

②沈德符:《顾曲杂言》,见《中国古典戏曲论著集成》第四册,北京:中国戏剧出版社1980年版,第206页。

三十九部诗体戏剧,两部叙事长诗,一百五十四首十四行诗以及少量杂诗。他的戏剧代表着英国戏剧创作的巅峰。莎士比亚的文学成就代表了欧洲戏剧史上的第二个高峰。莎士比亚创造和完善了诗体戏剧这种新的艺术形式。他的诗剧无论在体裁、内容、形式,还是在想象力和意象的运用以及浪漫主义和现实主义的结合上,都体现了独特的风格,启发了人们对“人”的思考,呼唤真情和高尚的灵魂,因此,莎士比亚被称为“时代的灵魂”,“不属于一个时代而属于所有的世纪”^①。

汤显祖和莎士比亚都将戏剧的艺术形式与人文主义的精神完美结合。关于戏曲的艺术形式及其表“情”的关系,汤显祖在他的《宜黄县戏神清源师庙记》(简称《庙记》)中进行了详尽的论述。首先,汤显祖认为戏曲是“情”的产物,“因情成梦,因梦成戏”,戏剧的本质在于抒发情感。《庙记》开门见山就指出:“人生而有情。思欢怒愁,感于幽微,流乎啸歌,形诸动摇。”他还说:“一勾栏之上,几色目之中,无不纤徐焕眩,顿挫徘徊。恍然如见千秋之人,发梦中之事。”^②因此,在汤显祖看来,歌曲、舞蹈都是情的流露。戏曲的抒情性与现实性并存。另外,汤显祖认为戏剧的主要作用在于感发真情,这从他在《庙记》中的一段话就能清楚地反映出来:“使天下之人无故而喜,无故而悲,或语或嘿,或鼓或疲,或端冕而听,或侧弁而哈,或窥观而笑,或市涌而排,乃至贵倨驰傲,贫嗇争施,瞽者欲玩,聋者欲听,哑者欲叹,跛者欲起。无情者可使有情。无声者可使有声。寂可使喧,喧可使寂,饥可使饱,醉可使醒,行可以留,卧可以兴。鄙者欲艳,顽者欲灵。可以合君臣之节,可以浹父子之恩,可以增长幼之睦。可以动夫妇之欢,可以发宾友之仪,可以释怨毒之结,可以已愁愤之疾,可以浑庸鄙

①王维昌:《莎士比亚研究》,合肥:安徽大学出版社1999年版,第199页。

②徐朔方笺校:《汤显祖全集》,北京:北京古籍出版社1999年版,第1188-1189页。

之好。然则斯道也,孝子以事其亲,敬长而娱死;仁人以此奉其尊,享帝而事鬼。老者以此终,少者以此长。外户可以不闭,嗜欲可以少营。人有此声,家有此道,疫疠不作,天下和平。岂非以人情之大寔,为名教之至乐也哉!”^①汤显祖用戏曲的形式,以呼唤“至情”的精神力量抗击程朱理学,成为明中叶以后人文思想在戏曲界的代表人物。

在文艺复兴时期的英国,戏剧以群众喜闻乐见的形式有效地宣扬了人文主义的思想、人文主义和戏剧的关系,正如余秋雨所说:“舞台,越来越成为文艺复兴的一个见证,成为人文主义思想的一个重要出口……戏剧舞台上的慷慨陈词,与历史车轮的隆隆转动,从来没有像现在这样呼应得如此紧密,搭配得如此和谐……演出在人文主义思想的熏蒸下无论内容还是形式都得到了空前的提高……终于归并于新的民族戏剧……国力强盛同民族的自尊心与人文思想相扶助。戏剧文学全面勃兴。”^②在所有的戏剧中,莎士比亚的戏剧将戏剧这种表演形式与人文思想推向完美的结合。他的剧作大都来自已有的素材,同时又注入了自己的人文主义思想。在形式上,莎士比亚不受三一律的束缚,突破悲喜剧的界限,因此,“以人文主义者为中心的各色人等,在莎士比亚的戏剧中得到了生动鲜明的反映。通过感人的故事,精辟的语言表现得淋漓尽致”^③。

汤显祖和莎士比亚的思想与文学作品都富有极强大的生命力。汤显祖的“临川四梦”问世至今,相关的表演、学术研究、作者传统和作品改编及翻译等始终是热门的话题和领域。在今天的舞台上,汤显祖的“四梦”,尤其是《牡丹亭》,仍盛演不衰,并有不同改编本、剧种和剧团的演出。关

□□

①徐朔方笺校:《汤显祖全集》,北京:北京古籍出版社1999年版,第1188-1189页。

②余秋雨:《戏剧理论史稿》,上海:上海文艺理论出版社1983年版,第98页。

③余秋雨:《戏剧理论史稿》,上海:上海文艺理论出版社1983年版,第137页。

于汤氏戏曲的学术研究更是百家争鸣,百花齐放。现当代的汤学研究已经达到了一个新的阶段,以《牡丹亭》为代表的昆曲艺术已被列入世界遗产。国内外的学者、翻译家们也努力使汤显祖戏剧走向国际,以吸引更多的专家学者来研究中国的汤显祖,值得一提的是,汤显祖戏剧的研究还得到了国家层面的关注。2016年12月6日,我国文化部、英国文化媒体和体育部共同主办了“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”。中英两国来自文学、文化、艺术各界的人士参加了研讨会,旨在海内外传播汤显祖的人文思想、精神文脉和文学成就。

目前,汤显祖的所有戏剧都已经有了英文版,其中有汪榕培主持英译的《汤显祖戏剧全集》、张光前翻译的《牡丹亭》、白之(Cyril Birch)翻译的《牡丹亭》等。《牡丹亭》除了有英文版外,还有其他若干外语的译本。汤显祖的成就使许多学者对他的剧作改编也充满兴趣,很多剧种也推出不同改编版的“四梦”。同时,汤显祖的文学成就必然引起人们对作家研究的兴趣。在汤显祖的同时代有蒋士铨的《临川梦》,现代的有黄文锡的《汤显祖:旷代情圣》等。

莎士比亚的戏剧在当时一问世就具有雅俗共赏的普及性,至今仍活跃在当今世界各国的舞台上。英国、美国、加拿大等国每年都举行“莎士比亚戏剧节”,由一些专职的莎剧剧团和演员表演。还有很多国家根据莎剧改编拍摄了芭蕾舞剧、话剧、歌剧、广播剧、木偶剧和影片。此外,还出现了不同版本的莎剧故事集。自莎剧问世以来,各国学者和文学大家都极为重视他的文学创作并进行了广泛深入的研究和评价。从量来看,莎评的文章和著作现在已经是汗牛充栋。从研究理论和专题来看,引入了各种理论视角和观点。最近又发展到用电子计算机来研究莎士比亚的新剧本《托马斯·摩尔》。真可谓是“说不尽的莎士比亚”。莎士比亚的巨大文学成就吸引了大批作者致力于莎士比亚的传记撰写。此外,几乎所有的莎士比亚作品都被翻译成许多国家的文字,同一语言还出现了不同的译