

400年后,莎士比亚遇见汤显祖

戏剧让他们成为“知音”

文化观察

随着2016年的过去,纪念莎士比亚和汤显祖逝世400周年学术研讨、舞台演出、出书、互访等形式多样的纪念活动也落下帷幕。莎汤二翁都是世界级戏剧大师,将他们放在一起纪念可谓一项创举。对400年前已离开我们的两位戏剧大师,今天的人们仍兴趣盎然,奥妙何在?当两位大师相遇,我们听到了什么戏剧秘语?是什么让经典戏剧常演常新?

纪念文学巨匠莎士比亚和汤显祖逝世400周年活动中,昆曲《牡丹亭》受到西方人喜爱。

本报记者 华章

如若相见 两位大师定惺惺相惜

作家最终是靠作品说话的,所以我们先从作品谈起。

在文学成就方面,莎士比亚流传下来的作品包括37部戏剧、154首十四行诗、两首长叙事诗。其戏剧最高成就是悲剧,代表性作品是《哈姆雷特》。汤显祖流传下来的只有5部传奇剧,其中《紫钗记》《还魂记》《南柯记》《邯郸记》合称“玉茗堂四梦”,又名“临川四梦”。最具代表性的是《还魂记》,又名《牡丹亭》。此外还有传奇剧《紫箫记》,及2000多首诗文。

在影响力上,莎士比亚戏剧靠着英语这一“世界语言”的威力,其影响力遍布全世界。莎翁是世界知名度最高、作品上演率最高的戏剧家。相比之下,由于语言方面的原因,汤显祖的影响力远远不如莎士比亚,但他的戏梦之作也已传播到日、美、英、德、俄等很多国家,并被视作世界戏剧艺术珍品。

为何同一历史时期中西方都出现了自己的戏剧大师?这里面有偶然也有必然,偶然的是他们的人生经历,必然的是时势造英雄。莎士比亚生于西方文艺复兴时期,以人文主义为核心价值观的文艺复兴产生了一大批文艺巨匠,莎士比亚是其中最伟大的代表人物之一。中国戏剧史中元代为集大成者,但到明代乃称完美。汤显祖所处的晚明时期无论是北方的杂剧,还是南方的传奇,都达到了历史最高成就,仅传奇已达800余部,即可为之一证。

在此不妨做一个有趣的设想,如果两位大师不期而遇,他们会说些什么?虽因语言不通,两人可能无法直接交流,但想

必会出现“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的境界吧。

400年前同步而行 戏剧“超级实验”

在16世纪,莎汤二人远隔万里,却不约而同地展开了一场戏剧创新的“超级实验”,从而远远地走在了同时代剧作家的前面,他们的戏剧在当时完全称得上“先锋戏剧”。

从1595年完成“四梦”第一梦《紫钗记》到1601年完成第四梦《邯郸记》,这六年写作汤显祖是以其半百人生作为积淀的,五十年人生悲欢形成了他“因情成梦,因梦成戏”的文学世界。

汤显祖的代表作《牡丹亭》甫一问世,便“家传户晓,几令《西厢》减价”,他主张戏曲以“意趣神色”为主,突破了自元以来戏曲为“曲”的旧观念,使剧本回到“文学文本”状态,文辞华丽典雅,美艳绝伦,为此不惜突破音律束缚,在填曲中“不依正格”“直是横行”。

这与同时代“曲坛盟主”沈璟只为合乎昆曲音律而忽视剧本内容的主张发生严重冲突,但汤显祖没有退缩妥协。是汤显祖不懂音律吗?非也!他只是想创作符合自己心中美学标准的戏剧。

昆曲《游园惊梦》改编自《牡丹亭》一剧的第十出,京剧大师梅兰芳学了三十几出昆曲,最喜欢演的便是《游园惊梦》,演四十年而不辍,并在晚年尝试跨界,将之拍成电影。这一方面在于他的昆曲情结,同时在于他对汤显祖文学成就的高度推崇。

四百年来,历史作了最好的证明。沈璟已被人遗忘,而汤显祖的“四梦”却被一代代人传唱,和莎士比亚一样,汤显祖“不是属于一个世纪而是属于

所有世纪”。

同样,莎士比亚在戏剧创新上亦毫不逊色。他继承并发扬古希腊罗马戏剧的优秀传统,突破“三一律”限制,打破悲剧和喜剧的界限,对戏剧进行了从内容到形式的革命。在语言上,他主要采用无韵体,这便于运用口语和广泛采集民间谚语和俚语,为了剧情需要,他有时还创造新词,许多格言式佳句已成为英语语言的精华。

除了对语言之美的追求,莎汤二人还有很多相通之处,比如对梦幻的钟爱、对妇女的尊重、对爱情的歌颂、剧中都闪耀着人文主义光芒等。

经典互相走近 戏剧总有意外火花

四百年来,无论历史如何兴衰起伏,莎汤二翁的戏剧都被作为一种艺术经典受到世人敬仰。

经典之所以成为经典,从来不是封闭僵化的,恰恰相反,它具有天然的开放性,它立足于人类最原始的情感基点,而在结构、语言、文本、结局上,向多种可能性开放。正是跨界、改编、融合的多样化演绎让莎汤二翁的戏剧常演常新,与时俱进。

想象一下,如果汤显祖和莎士比亚的艺术手法互相借鉴,会出现何种意料之外的效果?

戏剧大师梅耶荷德曾说,“看过梅兰芳的表演,可以把我们所有演员的手都砍掉了。”这深刻说明中西方戏剧相互借鉴的必要性。2016年,对于莎汤二翁戏剧的跨界、改编、融合式演绎,可以说达到了一个新的高峰。

著名戏剧导演孟京辉以当代视角将“临川四梦”改编成话剧,搬上国家话剧院舞台,这也

是“四梦”第一次被改编成话剧。话剧版本没有照搬其中某一个故事,而是将“四梦”糅合在一起,借助现代舞台表现手法再结合传统戏曲美学进行二度创作,以鲜明的孟氏风格完成了与汤显祖的一次对话。

根据莎翁原著改编的同名喜剧——黄梅戏《仲夏夜之梦》,可谓对莎翁戏剧的大跨界演绎。导演何培保留了原著浪漫主义的喜剧风格,同时融入了黄梅戏独特的抒情性和叙事性,并运用了“慢镜头”、“倒带”等艺术处理手法。

“大导”林兆华1990年导演的第一部外国经典戏剧就是《哈姆雷特》,他没有照本宣科,而是坚持传达自己的“第二主题”即“人人都是哈姆雷特”,从而使哈姆雷特回到我们中间,成为我们的兄弟和我们自己。在去年的林兆华戏剧邀请展中,他特意邀请了德国柏林邵宾纳剧院在天津演出了话剧《理查三世》,以国际交流方式再次向莎翁致敬。

国家大剧院2016年接连推出《仲夏夜之梦》《哈姆雷特》之后,又携手导演李六乙于今年1月推出《李尔王》,主演濮存昕此前曾演过哈姆雷特和大将军寇流兰两个莎翁笔下人物,这是他第三次演莎剧。

再举一例。著名昆曲演员张军在伦敦出演了当代昆曲《我,哈姆雷特》,让英国观众大开眼界。剧中,张军一人分别用生、旦、净、丑四个行当饰演哈姆雷特、奥菲莉亚、父亲亡魂、掘墓人四个角色。在严守昆曲文辞特色的同时,对西方经典剧作做出了独特的诠释,让莎士比亚和汤显祖在某种意义上进行一种特别的对话。

我们有理由相信,只要爱情不灭,只要戏剧不灭,莎士比亚和汤显祖就不会离我们太远。

《爱乐之城》, 金球奖最大赢家

本报讯 第74届美国电影电视金球奖8日晚揭晓,此前,获喜剧/歌舞片类最佳影片、最佳女主角、最佳男主角以及最佳导演、最佳编剧等7项提名的《爱乐之城》,最终7项提名全部获奖,成为本届金球奖最大赢家。此前获6项提名的《月光男孩》只获得最佳剧情类影片一个奖项。

《爱乐之城》讲述了怀揣演员梦想却在演出试镜中屡屡碰壁的女主人公米娅和才华横溢却不得志的男主人公、钢琴师塞巴斯蒂安邂逅相爱,为梦想奋斗的励志故事。

主要获奖名单

最佳剧情类片:《月光男孩》

最佳喜剧/歌舞片类片:《爱乐之城》

最佳剧情类男主角:卡西·阿弗莱克(《海边的曼彻斯特》)

最佳剧情类女主角:伊莎贝尔·于佩尔(《她》)

最佳喜剧/歌舞片类男主角:瑞安·戈斯林(《爱乐之城》)

最佳喜剧/歌舞片类女主角:艾玛·斯通(《爱乐之城》)

最佳导演:达米安·沙泽勒(《爱乐之城》)

最佳编剧:达米安·沙泽勒(《爱乐之城》)

最佳外语片:《她》(法国)

最佳动画片:《疯狂动物城》

终身成就奖:梅里尔·斯特里普

(据新华社)

艾玛·斯通