

讓湯顯祖走向世界

「東方莎士比亞」背後的人文中國

作為和莎士比亞、塞萬提斯齊名的世界文學巨匠、大戲曲家，湯顯祖的代表作「臨川四夢」在中國乃至世界文學史上都有重要地位。以情入夢，借夢抒懷，透過湯顯祖的戲夢人生，西方讀者與觀眾如何走近人文中國？

《湯顯祖傳》英文版最近出版，其作者南昌大學教授、江西省文化和旅游研究推廣協會會長朱虹，及該書序言作者英國劍橋大學社會人類學教授艾倫·麥克法蘭，分享了他們對於湯顯祖的文學成就與歷史影響及其對於促進中外文明交流互鑒作用的見解。

◆文：香港文匯報記者 尉璋 綜合中新社報道 圖：中新社、新華社

◆《牡丹亭》盱河高腔·鄉音版2019年亮相墨西哥第47屆塞萬提斯國際藝術節，盱河高腔是湯顯祖故里江西撫州的古老唱腔。

《湯顯祖傳》(英文版)

是目前已知的世界首部記錄中國文學巨匠湯顯祖生平事跡與成就的全英文版傳記譯作，乃是基於朱虹《情夢裏湯顯祖》一書所進行譯作的。朱虹在書中採取了一種線性的敘述方式，記錄了湯顯祖早期在故鄉江西臨川的童年生活、家世背景、受教育經歷，中期坎坷漫長、跌宕起伏的為官生涯，以及後期去官還鄉，歸隱投身創作的人生全過程，加之對湯顯祖及其作品的深度解析，為讀者呈現出一位正直豁達、性情真摯且充滿浪漫主義精神的藝術大師形象。

麥克法蘭分享道，湯顯祖的作品和相關事跡直到近年才開始在西方大眾層面有所傳播，之前了解他作品的外國人主要是從事中國研究的學者，「翻譯並出版《湯顯祖傳》這部詳細刻畫其生活和生平的傳記，增加了廣大外國讀者對於劇作原作者及當時歷史文化背景的了解。另外，不同於大多單調贅述人生歷程的人物傳記，本書在學術方面也有一定價值，可供海外歷史學、人類學、藝術史等領域的專家學者參考，有利於更深層次的研究。」

以戲曲救世 用至情悟人

湯顯祖的成就遠不止戲曲，更在其哲學思想、人文關懷和人格精神上。在朱虹看來，湯顯祖的「臨川四夢」以情入夢、借夢抒懷，他將人生慨嘆、仕途感悟、精神夢幻訴諸筆端，充分表達出對社會公平、人間正道、愛情自由、婚姻幸福等的追求與嚮往。而這些是人類社會的共同追求、永恒嚮往，符合不同時期的中西文化共同價值導向。正因如此，在人類文明的蒼穹下，湯顯祖其人其文，才得以光耀千秋——無論東方與西方、古代與當下。時至今日，湯顯祖身上仍有許多閃光之處值得發掘與紀念。「關注人情，尊重人性，是湯顯祖精神世界最為後人所崇仰認同的文化價值。從根本上說，文學發展歷程與人性同步；作品越體現出人類本性，就越能與讀者的感情相通。說到底，湯顯祖嘔心瀝血寫出『臨川四夢』，意在以戲曲救世、用至情悟人。借夢抒懷，正是其對至情、至真、至善、至美的認同，對理想社會的追求，對人的自我價值的肯定，使湯顯祖的作品體現出超越時空的思想探索與人文關懷，生發出當代性意義。」

朱虹特別點出，湯顯祖鍾情於戲曲，但在純粹的藝術追求外，他還一直抱持著知識分子的理想。「他的早年理想，是儒家式的治國平天下的政治抱負。而此後儘管仕途坎坷，他依然不失愛國憂民之熱腸，總是葆有一個知識分子的使命感，在苦悶逼仄的時代環境中，努力踐行自己的理想。世間冷暖，情真夢裏，湯顯祖從來就沒有走向緬緬虛無。他為後人所推崇的『至情』，絕不是沉溺於個體的、小我的『唯情』，而是寄寓著社會性的、大我的人道關懷。」

湯顯祖被稱為「東方莎士比亞」，然而一直以來，與莎士比亞擁有諸多中文譯本相比，湯顯祖作品的英文譯本卻較少。「我們應該承認，當前湯顯祖還沒有莎士比亞在世界上的影響力，『臨川四夢』也沒有像莎士比亞作品那樣被廣泛傳播。」朱虹說，但這種情況在近年來開始有所改善，「2016年，中英兩國共

同舉辦了紀念湯顯祖、莎士比亞逝世400周年系列活動，可以說掀起了一股『湯顯祖熱』。2019年4月，海外首座牡丹亭在莎士比亞故鄉英國斯特拉特福建成；9月，俄羅斯彼爾姆的牡丹亭建成。牡丹亭被稱為湯顯祖戲曲文化的一個標誌性符號。」他希望通過《湯顯祖傳》(英文版)一書的出版，讓更多的外國朋友了解湯顯祖，同時了解中國歷史、中國文化。另一方面也能起到拋磚引玉的作用，推動更多湯顯祖作品、更多江西文化作品在國外翻譯出版，為推動中外文明交流作出更大貢獻。

透過譯介促深層文化交流

麥克法蘭也認為，在深層次的跨文化交流中，出版物依舊是有效的方式之一。「想讓外國人深入了解中國的思想、文化、歷史，選擇優質的圖書進行策劃、編輯、翻譯和出版非常重要。幾年前，我與同事共同在英國創建了劍橋康河出版社，旨在為中西文化交流搭建橋樑。我們與中國商務印書館、中國科學技術出版社等出版機構合作了很多圖書出版項目。」在他看來，中國人對莎士比亞文學作品的了解，其深度和廣度遠遠大於英國人對於中國傳統文學作品的了解。《湯顯祖傳》(英文版)多層次、多維度地納入了湯顯祖的文學成就以及他在歷史年代的社會生活。這能讓全球的文學讀者通過更加完整的方式了解中國的文學和地方文化。「這個出版項目也引起了西方多個相關領域的研究者、作家和藝術家等對中國傳統戲劇的研究興趣，從而積極推進中英兩國在文學、戲劇、音樂上的交流。」

◆2019年4月，在英國埃文河畔斯特拉特福鎮，英國演員在牡丹亭前表演《羅密歐與朱麗葉》片段。

◆2016年9月，湯顯祖紀念館新館開館暨莎士比亞、塞萬提斯展區開展儀式在江西撫州舉行。

◆臨川版湯顯祖畫像
◆《湯顯祖傳》(英文版)

透過湯顯祖講中國故事

湯顯祖的家鄉江西撫州2017年提出了「東方莎士比亞」的文脈IP，通過國際戲劇節，與英國、西班牙、意大利等國家的文化交流成為常態。「通過開展多渠道多形式多層次的對外文藝交流，廣泛參與世界文明對話，既可充分展示中華優秀傳統文化的源遠流長、博大精深，又可學習研究世界最高水平的文藝成果，還可以激發全民族文化創新創造活力，讓世界人民更好了解中國，讓中國人民更好了解世界。」朱虹說。

2017年，麥克法蘭創立了「湯顯祖國際文化交流」項目，以海外友人視角，通過文學、詩歌和藝術創作等多種形式，敘述他們眼中的中國故事。他說：「我一直在努力搭建中外交流的橋樑，讓人們得以相互理解、互相交流，通過了解對方的文明，反思自己國家的文明發展。我們長期以來致力於將中國的各種文化形式帶到英國，翻譯中國的著作，邀請中國學者和藝術家前來劍橋大學訪問、講學、展覽和演出，包括在劍橋大學主辦三次昆曲演出、工作坊和藝術展。我們還定期與英國的專家、詩人、文學家、藝術家朋友們一同到訪中國。」

「湯顯祖國際文化交流」項目，通過多種形式講述海外友人眼中的湯顯祖故里撫州。相對於國際大城市和大背景的題材，外國人講述中國非一線城市的故事十分少見。在麥克法蘭的設想中，它不僅能夠展現不同層面的中國故事，讓西方社會了解到中國各地區的獨特性和多樣性，更能深化他們對於這片孕育出湯顯祖的土壤的認識。

《天下第一樓》魅力依然

30多年前的作品搬到今天的舞台上，成為香港話劇團45周年誌慶的演出，必定有其獨特之處。無論作品從前如何成功、搬演過多少場和獲過多少獎項，要今天的觀眾非只抱著懷舊的心態入場，這絕對是具備挑戰性的艱辛任務。看完12月4號夜場，有了啟示。

長3小時的《天下第一樓》無疑是編劇何冀平精心打造的一台好戲，故事雖然環繞一座烤鴨店「德聚福」的興衰去反映時代的變遷，但更多筆墨在寫人物。劇中人物眾多，由「德聚福」的幾代掌櫃、堂頭(飯店領班和前廳經理)、廚子、夥計與學徒，到客人與各式政要與貴賓，多達幾十人，戲中都有精細描寫，這些人物構成了這個戲的框架，同時也是核心。

所謂紙上談兵易，如何搬演那精彩細緻的人物和材料還是相當困難。導演司徒慧焯以展現「人」為處理的要旨，是深明編劇的用心，也看準了觀眾的心理。故事再吸引，或許觀眾都有一定的認知，唯人的元素則是千變萬化，尤其不同演員擔綱，自有另一種風采。

主角盧孟實邀來影帝兼前劇團首席謝君豪飾演，雖非當年年少，角色非文質彬彬，魅力依然。他的盧孟實果斷、轉數快、善鑽營，大膽但講義氣，往往能化危為機，在下風中求勝，一次又一次把「德聚福」這間北京老字號在關門大吉中拯救過來。

誠如上文所說，這作品更多是寫人講人，單一個盧孟實出色是不夠的，其餘的掌櫃常貴、子西和飯莊東主三父子抑或其他人物都代表了不同的人格，他們在特定

◆《天下第一樓》劇照 香港話劇團供圖

的環境和背景中，隨著店舖的興衰和時局政局的變遷，各自有自己的命運和面對態度。台上各式各樣的人物，立體而有生命，讓人感受到一個時代的縮影。每當台上有活動時，觀眾目光就像被鎖定，那並不限於在主角或幾位要角中，而幾乎是任何一個角色。這方面特別感到話劇團的人才濟濟。對白的通透、角色的活靈活現，都見到演員在揣摩角色中所加入的特定技巧訓練。如余翰廷的常貴要快速唱唸菜譜，黃慧慈的洛英輕快爽地唱一道羹湯的食材、製法如歌般道唱來，還有劉守正的大少爺和特選飾老老闆的莫家堯的京腔唱段，以至張森的大廚李小辦的刀法，身體語言都在更形象化地表現角色的特殊身份，以粵語展現上世紀的北京風情。

導演在一堂具備多個出入口的布景中，有致巧妙地安排各式人物出現，其中在表現飯店生意繁忙或緊張時，幾回安排一眾夥計學徒穿插其中，左右急進而過或忙碌上

落二樓廂房，人腳眾多卻不胡亂混淆，反助氣氛。原創音樂摒棄京鼓腔調，反而是略帶懸疑思考的現代樂音，又把恰恰是導演與演員極力要保留的1917至1925年的京城面貌來個反向為之，卻用得很具心思和冷靜，不但起了點睛作用，亦讓作品更具現代感。雖然故事的結局並不是皆大歡喜，主角盧孟實救不了「德聚福」，仆心仆命的常貴亦崩潰，尾聲一對對聯：「好一座危樓，誰是主人誰是客？只三間老屋，時宜明月時宜風。」總結的不只是一個故事、一台戲，而是眾人在一個變遷時代中面對生活、生命的態度。

如果「德聚福」的兩位少主不是那樣敗家，根本盧孟實沒有機會入主飯莊做掌櫃，如果盧孟實不是那樣成功，又不會令兩位少爺眼紅要取回「德聚福」。「德聚福」真正的敵人不是賒賬欠債，不是對家飯店，不是扭計夥計或刁鑽客人，而是家族的不肖子。

◆文：鄧蘭

週末好去處

蔡瀾揮春展暨書法展2023

延續過往兩年的歡欣與熱鬧，踏入2023年，天地圖書再邀蔡瀾先生一同合作「蔡瀾揮春展」，展銷多款其親筆書寫的揮春、春聯，而同場更會特別舉行蔡瀾書法作品展，多幅別具一格的墨寶，內容既有正經傳統的，亦有幽默過癮的，定有一款合你心意！

蔡瀾將於1月7、8、13、14及15日，下午2至4時，親臨灣仔天地圖書門市，為各位書迷即席揮毫代客題名字、星級題字，歡迎大家把握難得的機會，蒞臨參觀選購，齊齊開心過個喜慶年！

日期：即日起至1月15日
地點：灣仔莊士敦道30號地庫天地圖書內堂展覽廳

「歡樂今宵：陳福善的藝術」旗艦展覽

香港本土畫家陳福善(1905-1995)被公認為香港現代藝術先驅。繪畫生涯初期因細膩寫實的水彩風景畫而聞名，更獲得「水彩王」的讚譽；後期作品自由率性，色彩奔放，描繪出趣味盎然的夢幻景象，發展出自成一派的藝術風格，跳脫藝術文化裏的流派分類，同時與他充滿活力的個性相得益彰。

《歡樂今宵：陳福善的藝術》為香港藝術中心45周年旗艦展覽，以主題式研究探討陳氏的藝術傳奇歷程，包括他對日常都市戲劇性和身份的敏銳描繪，對敘事和故事的熱愛，以及在動盪的二十世紀中展現的不懈精神。

是次展覽分為四個章節：「藝術家

與藝評人」、「歌舞昇平：香港現代眾生相」、「福善藝術幻景」、「妙眼看世界」，當中涵蓋陳氏創作生涯中上世紀五十年代至八十年代的的作品，不同創作階段的不同視覺表達，呈現了其猶如萬花筒般的藝術創作軌跡，帶領觀眾踏上陳氏妙想天開的舞台。

日期：即日起至1月18日
地點：香港藝術中心包氏畫廊