

您的位置：学人论戏 - 夏写时专栏 - 正文 [\[返回\]](#)

观《牡丹亭》随笔

4 | 170

作者:夏写时 来源:《上海文化报》1999年9月24日 时间:2008-10-19 8:12:40 浏览:377次

子栏目导航

- ▶ 谢伯淳专栏
- ▶ 厉震林专栏
- ▶ 杨孟衡专栏
- ▶ 苏琼专栏
- ▶ 刘祯专栏
- ▶ 胡开奇专栏
- ▶ 高益荣专栏
- ▶ 李时学专栏
- ▶ 刘家思专栏
- ▶ 陈吉德专栏
- ▶ 夏写时专栏
- ▶ 桂迎专栏
- ▶ 杨伟民专栏
- ▶ 陈友峰专栏
- ▶ 黄振林专栏
- ▶ 元鹏飞专栏
- ▶ 顾聆森专栏
- ▶ 吴敢专栏
- ▶ 李祥林专栏
- ▶ 车锡伦专栏
- ▶ 阎立峰专栏
- ▶ 马建华专栏
- ▶ 王晓华专栏
- ▶ 孙柏专栏
- ▶ 胡金望专栏
- ▶ 苏子裕专栏
- ▶ 胡德才专栏
- ▶ 伏涤修专栏

一

上海昆剧团最近献演的上、中、下三集《牡丹亭》，无疑是成功的。繁简得当，疏密有致，色彩比较丰富，大体上一气呵成。近年对于古典文学艺术名著，较常见的做法，是大砍、大改，再加“现代化”。这样做确有理由，也取得一定成果；缩短了古代名著与今人的距离，普及了有关名著的若干知识，丰富了文化生活。但有没有付出代价？“现代化”实即时尚化，其结果是古代名著之精髓还留下多少？尤其是面对古典名著宝塔尖上的几颗明珠，应以何种立场为妥？任何伟大的文化成果都首先属于历史，与一定的历史有难以剥离的关系，漫无边际地实施“现代化”，历史将失去纵深感，某种意义上也可说将取消历史。

比较接近原貌的《牡丹亭》三集本的演出，说明戏剧家们已告别浮躁、自以为是、急功近利，对待古人杰作的态度越来越成熟了。

二

在中国文化史上，像汤显祖这样出类拔萃的剧作家不过三五位，像《牡丹亭》这样伟大的剧作不过三五部。汤显祖《牡丹亭》的价值究竟何在？

《牡丹亭》写了爱情。杜丽娘、柳梦梅的离合悲欢，确实是一个不朽的爱情故事。但多少年来，因研究者、改编者的误会，《牡丹亭》的内容被大大地简单化了。许多人忽视汤显祖借助爱情波折、人生坎坷所歌颂的超越男女之情的生可以死、死可以生的执著追求精神；忽视了当年显祖以爱情为主线，对于他所生活的时代各式人等生存状态、生存心态的广泛而生动的叙述。能否真实地、艺术地提供特定时代人们的生存状态、生存心态，是衡量文学艺术作品成就的重要依据。

如果仅仅是个爱情故事，杜丽娘还魂，“风月舟中，新婚佳趣”，戏是可以结束的。但汤显祖并没有搁笔，这之后的情节依然曲曲折折，路转峰回，作家自有深意。99年《牡丹亭》三集本不局限于爱情，一定程度地展现了原作的壮阔的波澜，策划者和编、导、演是很有见识的。

三

《牡丹亭》三集本，几个重要人物，杜丽娘、柳梦梅、杜宝、石道姑、陈最良都有不俗的表现。研究者常常过多地注意杜丽娘，而忽略了柳梦梅，其实汤显祖笔下的柳梦梅是个极有特色的艺术形象，是

- ▶ 林好专栏
- ▶ 陈军专栏
- ▶ 吴保和专栏
- ▶ 叶志良专栏
- ▶ 叶明生专栏
- ▶ 吴新雷专栏
- ▶ 康保成专栏
- ▶ 徐大军专栏
- ▶ 谢柏梁专栏
- ▶ 陈维昭专栏
- ▶ 苗怀明专栏
- ▶ 袁国兴专栏
- ▶ 赵晓红专栏
- ▶ 孙书磊专栏
- ▶ 朱恒夫专栏
- ▶ 徐子方专栏
- ▶ 陆林专栏
- ▶ 陈美林专栏
- ▶ 范丽敏专栏
- ▶ 刘水云专栏
- ▶ 苏涵专栏
- ▶ 车文明专栏
- ▶ 周宪专栏
- ▶ 李伟专栏
- ▶ 俞为民专栏
- ▶ 陈多专栏
- ▶ 孙惠柱专栏
- ▶ 刘淑丽专栏
- ▶ 吕效平专栏
- ▶ 黄仕忠专栏
- ▶ 王宁专栏
- ▶ 解玉峰专栏
- ▶ 田本相专栏
- ▶ 廖奔专栏
- ▶ 吴戈专栏
- ▶ 周宁专栏
- ▶ 周安华专栏
- ▶ 赵山林专栏
- ▶ 黄鸣奋专栏
- ▶ 陈世雄专栏
- ▶ 彭万荣专栏
- ▶ 周靖波专栏
- ▶ 施旭升专栏
- ▶ 宋宝珍专栏
- ▶ 王兆乾专栏
- ▶ 胡星亮专栏

汤氏对中国文学的很重要贡献。柳梦梅当然是情种，但大不同于通常才子之“才如子建、状态凌云”。他难耐饥寒，“外县旁州，寻觅活计”，是秋风客中的一员。杜丽娘鬼魂深夜寻访，他并不识她是谁，却激动地表白：“果然美人见爱，小生喜出望外，何敢却乎？”与圣人的道德规范大有出入。他中状元过程是《牡丹亭》中的精采章节，但近乎现代的“搞笑剧”。柳梦梅有书生气、才子气、迂阔气，还有一些无赖气。他是特定时代独特的典型。汤显祖通过柳梦梅、韩子才、陈最良等读书人形象对人生百态的扫描，幽默而又饱和血泪。《牡丹亭》三集本已略得其意。因上、中、下三集柳梦梅由三个演员扮演，如何一以贯之，尚有待于艺术家的琢磨。

四

汤显祖科考不顺，仕途多艰，经过大半生的折腾，到写《牡丹亭》时，人生已进入成熟期。其特征是观照万事万物独有一种俯视的情怀，具体表现则为笔下无处不在的幽默感。《牡丹亭》题词之过于正经与剧中行文之游戏人生互为表里，官场、战场、考场之庄严外衣被剥落、被涂抹，既荒诞又具有可怕的真实性的。同为伟大的剧作，与《西厢记》相比，许多地方大不一样。对于今日艺术家来说，对付《牡丹亭》比对付《西厢记》难多了。

《牡丹亭》三集本不乏幽默，但通常由次要人物任载体，主要人物之幽默处尚待进一步开发。

五

细加梳理，《牡丹亭》三集本仍有一些可改进之处。仅举舞台美术为例。因多达三十五场，用景较多，风格、基调，似应寻求某种统一。《惊梦》之景，主体应为何物？“袅晴丝吹来闲庭院”，“茶蘼外烟丝醉软”，“一丝丝垂杨线”，“我待要折的那柳枝儿问天”，“不在梅边在柳边”……汤显祖如此揣摩、钦羨之景致，可以等闲视之乎？《寻梦》之景当追求“池亭依旧，前梦难寻”的意境，即杜丽娘所说的：“牡丹亭，芍药栏，怎生这般凄凉冷落，杳无人迹，好不伤心也。”《劝农》，虽说故事发生地是南安，显然注入了汤显祖在遂昌任县令的体验；而且《牡丹亭》虽定稿于临川玉茗堂，却肯定创作于遂昌。汤显祖晚年，梦魂萦绕着遂昌，遂昌人民对汤显祖的怀念也是悠长的。如果艺术家去浙江遂昌采风，将遂昌山川民俗化入《劝农》场景，也许别有风味。艺术与生活、历史与现实之距离，有时其实是很近的。

六

1997年我在为汤显祖写传（《中国十大文豪·汤显祖》）时断定汤显祖死于贫病，死于钱谦益为之震动的贫穷。居处简陋，卫生条件恶劣，使汤显祖生了一种热症肿毒，66岁即匆匆离开人世。贫困的最后十余年，汤显祖投入精力最多的是对自己所写剧本的完整性的保护。种种《牡丹亭》改本，令汤显祖愤慨而又无奈。犀利活泼的思想、流走生动的艺术不见了，剩下的往往是貌是神违的残缺的躯壳。汤显祖叹息：“伤心拍遍无人会”，这和后来曹雪芹所说的“谁解其中味”是一个意思。知音不遇，千古同悲。今天的艺术家们，面对最伟大的文学艺术遗产，动手前似乎应先努力成为伟大古人的知音。一些人往往认为，只有大斫大弄、面貌一新才是真本领。我并不轻视这种本领。但希望也不要对“知音”不屑一顾。如果在智商、学养、情趣等方面，与伟大的古人没有相近、相通之处，怎可能体会其“志”、其“味”在何处？

由一群堪称知音的艺术家操作，使古代文化宝塔尖上的明珠以较真切的面目再现于今日舞台，才能真正展示我国悠久的文化传统。《牡丹亭》上、中、下三集之献演是很有意义的。

（《上海文化报》1999年9月24日）

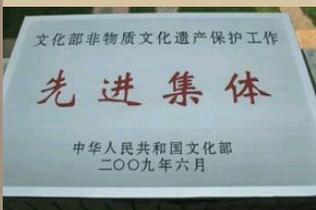
相关信息

- 从《牡丹亭》看戏剧的文化意义
- 江苏省昆剧院演出《牡丹亭》：冥判、拾画、叫画、幽媾
- 看省昆新版《牡丹亭》（上）
- 看省昆新版《牡丹亭》（下）
- 《牡丹亭》的魅力

热门图文

头顶四两青纱人呼 ..

山西师范大学戏曲 ..

古老的昆剧又过节 ..

站内搜索

按关键字

立即搜索

相关专题

- 虞兮虞兮
- 戏曲的策略
- 艺术不是答案——《 ..
- 关汉卿生存年代、心 ..
- 朱权评传

Copyright © 2002-2003 [中国戏剧网] Finish All Rights Reserved

地址：厦门市海韵园科研楼（2）201

联系电话：0592- 传真：： Email：

页面执行：78.125毫秒

xx[xx.Net]网络技术支持

闽ICP闽备06011007