

[法] 卡罗琳 吉约◎著
丁梦洁◎译

LE GRAND
SHAKESPEARE ILLUSTRÉ

写 给 孩 子 的
莎 士 比 亚

[法] 卡罗琳·吉约◎著 丁梦洁◎译

LE GRAND
SHAKESPEARE ILLUSTRÉ

写给孩子 的 莎士比亚

图书在版编目(CIP)数据

写给孩子的莎士比亚 / (法) 卡罗琳·吉约著; 丁梦洁译. -- 贵阳: 贵州教育出版社, 2016.12
ISBN 978-7-5456-1015-4

I. ①写… II. ①卡… ②丁… III. ①莎士比亚 (Shakespeare, William 1564-1616) — 戏剧文学 — 文学欣赏 — 少儿读物 IV. ① I561.073-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 037611 号
著作权登记号 图字: 22-2016-18

Le Grand Shakespeare illustré
© 2016, Editions du Chêne – Hachette Livre.
All rights reserved.

The book is written by Caroline Guillot
Simplified Chinese edition is arranged through CA-LINK
International LLC (www.ca-link.com)

写给孩子的莎士比亚

[法] 卡罗琳·吉约◎著 丁梦洁◎译

责任编辑: 程冠华 彭 梦
出版发行: 贵州出版集团
贵州教育出版社
地 址: 贵阳市观山湖区会展东路 SOHO 公寓 A 座 12 楼 ~13 楼
(邮编 550081)
装帧设计: 阳光博客 + 李昆仑
印刷装订: 北京画中画印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 6 印张
字 数: 84 千字
版次印次: 2016 年 12 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5456-1015-4
定 价: 88.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。
地址: 北京市大兴区黄村镇芦城工业区创新路 101 号
电话: 010-63706888 邮编: 100070

目录

引言

宫廷里的那些事儿	8
历史文化背景	10
莎士比亚生平	12
俗见	14
伊丽莎白一世时期的剧院	16
戏剧服装与肢体表现力	18

历史剧

理查三世	22
理查二世	26
亨利四世	30
亨利五世	36

悲剧

罗密欧与朱丽叶	42
哈姆雷特	46
奥赛罗	50
李尔王	54

麦克白	58
-----------	----

安东尼与克莉奥佩特拉	62
------------------	----

喜剧

驯悍记	68
-----------	----

仲夏夜之梦	72
-------------	----

无事生非	76
------------	----

温莎的风流娘儿们	80
----------------	----

第十二夜	84
------------	----

冬天的故事	88
-------------	----

暴风雨	92
-----------	----

LE GRAND
SHAKESPEARE ILLUSTRÉ

写 给 孩 子 的
莎 士 比 亚

[法] 卡罗琳·吉约◎著 丁梦洁◎译

LE GRAND
SHAKESPEARE ILLUSTRÉ

写 给 孩 子 的 莎 士 比 亚

目录

引言

宫廷里的那些事儿	8
历史文化背景	10
莎士比亚生平	12
俗见	14
伊丽莎白一世时期的剧院	16
戏剧服装与肢体表现力	18

历史剧

理查三世	22
理查二世	26
亨利四世	30
亨利五世	36

悲剧

罗密欧与朱丽叶	42
哈姆雷特	46
奥赛罗	50
李尔王	54

麦克白	58
安东尼与克莉奥佩特拉	62

喜剧

驯悍记	68
仲夏夜之梦	72
无事生非	76
温莎的风流娘儿们	80
第十二夜	84
冬天的故事	88
暴风雨	92

引言

不，莎士比亚没有死！

爱情、斗争与误会 是莎士比亚剧作中不可或缺的要素。这如同最优秀武侠小说般的情节，很容易让我们沉浸其中无法自拔。然而，我们中很少有人能夸口说自己是莎翁作品的行家。承认吧！除了像《罗密欧与朱丽叶》或者《哈姆雷特》那样的畅销书，如果有人让你列举出五部莎士比亚的剧作，你可别大惊失色！如果知道莎士比亚共写了 37 部剧作和一百来首十四行诗，你是不是要吓晕啦……

那些把莎士比亚看作是英国莫里哀*的人可真是搞错啦。这两位作家可不是同一个时期的人（莎士比亚出生的时候莫里哀已经去世了），而且他们分别都有自己擅长的文学体裁。如果说莫里哀的剧作是社会讽刺作品，那么莎士比亚剧作的主题可不仅仅是宫廷轶事。英国历史、传说、古希腊悲剧、意大利喜剧……这些都是他的拿手好戏，与波克兰先生（即莫里哀）不同的是，他擅长放大悲剧：在他的作品里，死亡总是伴随着令人发笑的阴暗与荒谬！

好莱坞让莎士比亚的作品为人熟知。但功劳更大的是演员——他们的夏威夷衬衫里露出无毛的胸膛，导演们既尊重这位英国作家作品的本质，又知道如何唤起观众（大部分是女性观众）的热情！

纯粹主义者认为，只有在剧院，人们才能欣赏到莎士比亚的天才之处。这个想法一点都不荒唐，因为莎士比亚通过历史剧为坐在舞台前的观众还原了玫瑰战争中一系列最重大的战役。这令观众们叹为观止！

但不管黑猫白猫，抓到老鼠的就是好猫！现在有个新方式能让大家深入了解莎士比亚。历史背景、伊丽莎白一世时期著名剧院的介绍、17 部简化的剧作图解及角色介绍、轶事、引文……有了这本书，你再也不会诋毁这位天才作家了，他告诉我们：怀着仇恨能做成很多事儿，但怀抱着爱能做成更多。

* 莫里哀，法国喜剧作家、演员、戏剧活动家。是法国 17 世纪古典主义文学最重要的作家，在欧洲戏剧史上占有十分重要的地位。

宫廷里的那些事儿

不，莎士比亚没有死！

● 婚姻 ● 出生 / 去世 ● 政治 ● 宗教 ● 世界形势 ● 重要事件

1500

- 16 玛丽·都铎出生
- 31 亨利八世与罗马教会决裂并成为英国国教会大主教
- 33 为了和安妮·博林结婚，亨利八世和阿拉贡的凯瑟琳离婚
- 33 伊丽莎白·都铎出生
- 36 安妮·博林被砍头，亨利八世和珍·西摩结婚
- 37 爱德华·都铎出生
- 47 亨利八世去世
- 47 爱德华·都铎即位
- 47 准许神职人员结婚
- 53 玛丽·都铎和西班牙的菲利普二世结婚
- 53 爱德华·都铎去世
- 53 玛丽·都铎即位

53 恢复天主教

58 玛丽·都铎去世

58 伊丽莎白·都铎即位

59 恢复英国国教，制定《三十九条信纲》

15 64 莎士比亚出生

66 第一家商品交易所：伦敦皇家交易所创立

66 苏格兰女王玛丽·斯图亚特诞下詹姆士·斯图亚特

70 法兰西斯·德瑞克到达安的列斯群岛

84 沃尔特·雷利在美洲建立殖民地

87 伊丽莎白·都铎判处玛丽·斯图亚特死刑

88 伊丽莎白·都铎击败西班牙菲利普二世的无敌舰队

16 00

00 英国东印度公司建立

03 伊丽莎白·都铎去世

03 詹姆士·斯图亚特即位

05 火药阴谋中盖伊·福克斯被处死

06 采纳第一版英国国旗（英格兰 + 苏格兰）

07 弗吉尼亚殖民地建立

11 詹姆士国王钦定版《圣经》出版

16 16 莎士比亚去世

历史文化背景

欢迎来到英国文艺复兴时期，一般被称作伊丽莎白一世时期……

都铎王朝的到来

引言

都铎王朝的到来使 15 世纪末的英国进入了一个和平时期。兰开斯特的亨利七世推翻了理查三世的统治，结束了约克家族^{*}和兰开斯特家族^{*}之间的玫瑰战争。同时也结束了摧残国家的一系列内战。英国人总算能松一口气，迎接人文主义的文化大变革——文艺复兴。

任性的王子

一切都像小说里描述的那样开始了：“在欧洲曾经同时有三位伟大的王子争权，他们分别是英国的亨利四世、法国的弗朗索瓦一世和神圣罗马帝国的查理五世。在受到人文主义导师最好的教育后，他们能完美地使用刀剑、文字、乐器、语言和数字。唯一的问题是他们太过自我，还千方百计地炫耀自己的伟大——骑士功勋、巨额财富、精美菜

肴……尤其是对文艺事业的资助。”亨利八世从父王亨利七世那里继承了王位，并有充裕的国库储备，全靠这些财富，艺术、建筑、织锦和音乐才能迅速发展。亨利八世好女色，为了和漂亮的安妮·博林结婚，他不惜违背教皇的旨意，与妻子——阿拉贡的凯瑟琳离婚，毫不犹豫地^{*}与罗马教会决裂^{*}。随后，亨利成为了英国国教大主教。他的女儿——伊丽莎白一世完成了英国与罗马教会的彻底决裂。在她 44 年统治期间，因为一系列宗教战争而受创的英国刮起一阵新风潮，英国国教制度也全面建立。

文艺复兴的黄金时代

伊丽莎白写照

伴随着宗教改革，皇室形象显得陈旧过时，伊丽莎白想要巩固王室的神圣形象。为了扩大传播，她利用艺术进行宣传，发展绘画、

^{*} 英王爱德华三世的两支后裔。家徽分别是白玫瑰和红玫瑰。为争夺王位，陆续进行了多年战争。

^{*} 亨利八世前，英国信奉罗马天主教，当时教会禁止他与阿拉贡的凯瑟琳离婚。凯瑟琳出身于西班牙王室，侄子是查理五世，身世显赫。

文学和戏剧。

不同于她的邻国，英国不仅从意大利文艺复兴中获得灵感。自宗教改革以来，英国成了欧洲改革艺术家的避难所。北欧国家的艺术也进入到英国。这些都促成了一场独一无二的文艺复兴！

多亏了女王的各项改革，拥有 30 万人口的世界性都市——伦敦面貌一新。宫廷建筑也迅速发展。随着 Prodigy Houses（都铎王朝时期、伊丽莎白一世时期以及詹姆士一世时期华丽的大型建筑）的建成和弗拉芒*风格的影响，建筑变得现代化，老旧的大厅被改

造成餐厅和舞厅。人们可以在这里待客、思考和跳舞！

繁荣景象

击败了西班牙的无敌舰队后，伊丽莎白一世开始进行殖民扩张。美洲臣服在她的脚下，随后是世界的其他地方。纺织业也取得了巨大成功，随着东西方大量贸易公司的建立，大笔财富迅速涌入囊中。这一良机使得文艺事业得到持续的资助。许多艺术家从中得益——包括我们著名的莎士比亚。

* 十四世纪到十七世纪，产生于比利时弗兰德斯的一种艺术流派，对古典主义绘画进行了重大突破。

莎士比亚生平

关于这位抒情诗人的身世，有很多疑点。大家本着“尽信书不如无书”的态度学习一下。

那些差不多能确定的事儿……

青年时期

历史学家们认为，那个时期人们在孩子出生三天后为他洗礼，而莎士比亚是在 1564 年 4 月 26 日接受涂圣油仪式的，因此我们可以推断他出生于 23 日。出生地倒是可以确定，他出生于瓦维克郡埃文河畔斯特拉特福，成长于那里的一个资产阶级家庭。他的父亲约翰是一个手套商，母亲是出身富裕家庭的玛丽·阿登。威廉·莎士比亚在当地的文法学校接受了古典教育。

1582 年 11 月 28 日，18 岁的他与比他大 8 岁的安妮·海瑟薇结婚，女方当时已经怀孕好几个月了。安妮在 1583 年 5 月生下苏珊娜。由于莎士比亚对妻子的冷酷和他对年轻情侣的批判（比如在《暴风雨》中），某些人认为这段婚姻并不幸福，而且他很快对此感到后悔。但无论婚姻幸福与否，他们又有了两个孩子：双胞胎哈姆尼特和朱迪斯，出生于 1585 年 2 月。

历史题外话

除了前面提到的几个细节，人们对莎士比亚之后十来年的生活一无所知。历史学家们猜测他大约在 1587 年去了伦敦。而他抵达伦敦的时间与英国的繁荣时期相吻合：伊丽莎白一世扫清了她的对手，也是她的表亲——苏格兰女王玛丽·斯图亚特，并击败了西班牙无敌舰队。伊丽莎白一世时期剧院飞速发展。

伦敦职业生涯

直到 1594 年，人们才重新找到莎士比亚的踪迹，当时他加入了环球剧院的“宫内大臣剧团”（“宫内大臣”即戏剧表演审查官）。他十分享受在那里的时光，投身于戏剧写作，同时身为股东，也忙于公司的财政管理。当时他经济充裕——在斯特拉特福为家人购置了一处豪宅，他的父亲也被封为贵族。

但莎士比亚仍然面临着各种困难：由于瘟疫的蔓延，剧院被迫关门；而由埃塞克斯伯爵资助的带有反叛意味的戏剧《理查二世》

上映，这使女王对他恩宠不再。

1603年，伊丽莎白去世，继承人詹姆士一世重开“宫内大臣剧团”，并改称其为“国王供奉剧团”（即国王的剧团）。莎士比亚最终留在了与他休戚相关的环球剧院。

归隐

1611年，他告别舞台，回到了尚有几起土地纠纷的家乡斯特拉特福。1616年4月23日，大概是因为一场重病，莎士比亚去世。他的遗体被安葬在斯特拉特福的圣三一教堂。好奇者还能在他的墓碑上看到他写给胆敢侵扰墓穴者的诅咒。

