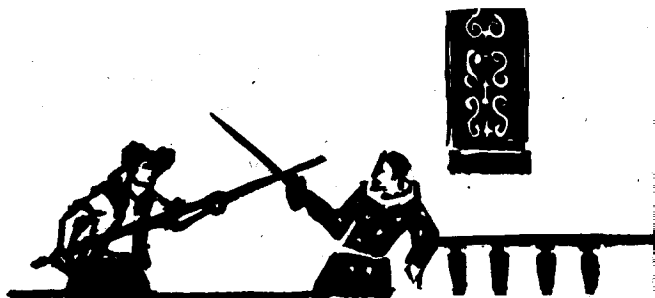

羊泉村'

洛卜·德·維迦 著

羊 泉 村

〔西班牙〕洛卜·德·維迦著

朱 葆 光 譯

人 民 文 学 出 版 社

一 九 六 二 年 · 北 京

Lope Félix de Vega Carpio
FUENTE OVEJUNA

羊 泉 村

人民文学出版社出版 (北京朝内大街320号)

北京新华印刷厂印刷 新华书店发行

书号1708 字数98,000 开本787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ 印张5 $\frac{9}{16}$ 插页3

1962年12月北京第1版 1962年12月北京第1次印刷

印数0001—2000册

定价(5)0.53元

Josef Vasa Carpio

前 言

今年是西班牙偉大戏剧家洛卜·德·維迦的誕生四百周年，世界和平理事会已經把他列为今年紀念的世界文化名人之一。

洛卜·德·維迦是西班牙民族戏剧的奠基人，同时也是一位优秀的詩人和小說家。他留下了丰富多采、宏偉浩瀚的著作，为西班牙人民以及全世界人民增添了珍貴的文学宝藏。西班牙人民热爱自己的戏剧家，他得到了“天才中的鳳凰”、“天上人間的詩人”、“西班牙戏剧之父”等称号。

1562年11月25日，洛卜·費力克斯·德·維迦·卡尔比奧誕生在西班牙的首都馬德里。他的家庭原是阿斯杜里亚斯的农民；他的父亲由于在馬德里从事供应宮廷的綉金手工业，家道稍丰，和一个貴族家庭的女子結婚，得到了貴族的头衔。維迦在幼年时就表現出了敏慧的天資。据他的朋友、当时著名的戏剧家和詩人貝雷斯·台·蒙塔尔凡說：“他在五岁的时候，就閱讀傳奇詩歌和拉丁文作品；他对詩歌十分喜爱，当时他还不会写

字,就把早餐和別的大孩子分享,叫他們把他口占的詩句寫下。”^①

洛卜·德·維迦創作活動的開始,是在他做阿維拉主教隨從的時候。他寫了幾首牧歌,也寫了他的第一個喜劇《哈辛托的牧歌》(La pastoral de Jacinto)。這是一個三幕喜劇,在當時頗為新鮮,因此大受觀眾的歡迎,“以致使他繼續地大量寫作,許多年間,街頭海報上只看見他的名字,一次又一次驕傲地出現。”^②從這個時候起,維迦就為舞台寫作了一生,他的浩瀚的劇作,給西班牙戲劇開辟了一個新的時代。

當時的西班牙,充滿着激烈的社會矛盾。十五世紀末驅逐摩爾人的光復運動的完成,十六世紀初對美洲殖民地財富的掠奪,曾經促使西班牙初期資本主義經濟的一度高漲。但是,這種繁榮只維持了很短暫的一個時期,到了十六世紀中葉,就衰落下來了;而且由於農業遭到破壞,衰落更甚。原始積累沒有完成,資本主義生產也沒有得到發展,從殖民地掠奪來的財富,在封建貴族奢侈荒淫的生活中揮霍掉了。到了洛卜·德·維迦的時代,西

① 胡安·貝雷斯·台·蒙塔爾凡 (Juan Pérez de Montalban, 1602—1638年):《洛卜·德·維迦行狀》(Fama Póstuma a la vida y muerte del Doctor Frey Lope Félix de Vega Carpio)。

② 胡安·貝雷斯·台·蒙塔爾凡:前引書。

西班牙的武力虽然还在欧洲耀武揚威，西班牙的冒險家虽然在美洲大陆进行着火与劍的征服，但在西班牙国内，却是农村貧困，城市工商业雕零，人民过着痛苦的生活；而王权、封建貴族和城市势力三方面的矛盾，則越来越尖锐。国王使用軍队的武力，依靠教会的支持，一方面不断打击和削弱封建貴族，另一方面也不让城市势力抬头。专制暴政的压迫剝削、橫征暴斂、摧殘掠夺，使广大人民处于水深火热之中。

西班牙初期資本主义經濟的一度繁荣，給文学的发展奠定了基础；到了这个封建主义已經沒落而困兽犹斗，資本主义开始萌芽而得不到发展，“西班牙的自由在武装冲突、大量的黄金和宗教裁判所酷刑的可怖的光焰之下消失了”^①的时代，西班牙文学出現了一个全盛时期，即文学史上所謂“黄金世紀”。从十六世紀初到十七世紀前半叶，西班牙涌现了許多杰出的作家，他們在欧洲文艺复兴时期的人文主义思想影响下，进行着丰富多采的創作活动，在作品中抨击腐朽沒落的封建社会，提出人民的生活权利，表現了鮮明的现实主义傾向。在戏剧方面，則以洛卜·德·維迦为首，为西班牙戏剧的发展作出了光輝的貢獻。

洛卜·德·維迦站在进步的立場反映了西班牙社会

① 馬克思、恩格斯：《論西班牙革命》，人民出版社出版，第8頁。

的现实，以巨大的力量表现了西班牙当时的尖锐的社会冲突，揭露了封建制度的黑暗，歌颂了人民的善良、坚强和反封建的斗争精神。他的戏剧，几乎天天在当时的舞台上演出，街头的海报上，也几乎天天有他的名字。他创作了大量不同题材、不同体裁的剧本，在当时的观众中间享有很高的声誉。西班牙的伟大作家塞万提斯在评论当时戏剧界的情况时，曾经给他以这样重要的估价：“……因为有别的事情使我脱不开身，我就放弃了写作和编剧；后来出现了大自然的奇迹，那位伟大的洛卜·德·维迦；他建立了喜剧的王国。所有的喜剧演员都拜倒在他的脚下，服从他的调度；他以自己的高超美妙和结构严谨的喜剧，充满了这个世界，因此，他所写的，就在十万张对折页以上……”①

洛卜·德·维迦的戏剧题材是多种多样的；他运用了不同的题材来表现这个主要的冲突。在历史剧中，他以人民群众中的最大多数——农民，作为主角；他们的智慧和才能，都远远超过了没落的贵族；在风俗喜剧中，他十分尖锐地讽刺了这些贵族，暴露了他们贪吝、虚荣、伪善、无能的丑态；在叫作“斗篷与剑”的一类喜剧中，他冲破封建婚姻的門第界限，以人类平等的思想，来反对封建社会的

① 米盖尔·台·塞万提斯：《从未上演过的八个喜剧和八个幕间短剧集》(Ocho comedias y ocho entremeses, nunca representados)《序言》。

等級制度。在有一些历史剧中，洛卜·德·維迦还直接采用了人民起义的题材，突出地表现了人民群众和封建統治者之間的階級斗争，反映出他对人民力量的真誠信念。

洛卜·德·維迦的戏剧艺术，承继了他的前輩的优良傳統，也为他的后继者树立了优秀的典范。西班牙的民族戏剧，在他的創作中确立了并且巩固了它的艺术形式。維迦的戏剧，以情节为主体，人物的性格很少变化，只服从于情节的需要而行动。剧本的語言都是用詩体写成，采用民間歌謠中的罗曼賽 (romance)、雷同迪亚 (redondilla)、塞基迪亚 (seguidilla) 或考潑拉 (copla) 的格律，抑揚多姿，用来造成戏剧性的气氛，也用来表达人物的內心感情和心理状态。但是，維迦的戏剧情节也不是架空的，他要求情节符合于生活的现实，因为只有这样的情节，才能引起观众的兴趣。这个問題，是民族戏剧和古典戏剧之間的分歧的关键性問題，是当时戏剧艺术上論爭的焦点。洛卜·德·維迦为了和古典主义戏剧艺术的拥护者进行論战，闡明自己的民族戏剧的艺术理論，在1609年发表了詩体論文《当代写作喜剧的新艺术》(Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo)。

洛卜·德·維迦在这篇論文中冲破了古典主义戏剧的严格規律，提出了与这种規律針鋒相对的“新艺术”来写作喜剧。他认为，民族戏剧沒有必要机械地遵从古典

詩学的清規戒律，重要的是要符合时代的精神和广大民众的要求。这是民族戏剧的首要任务；他說：

在我們这里，恰恰相反，

民众并不尊重規律……

民众在戏剧中要求看到的，是与他們休戚相关的现实。所以他又說：

必需避免一切含糊的东西，

艺术的目的是逼真地反映现实。

现实生活是多种多样、丰富多采、瞬息万变的，因此，他主張破除古典主义的統一規律，主張悲剧因素和喜剧因素的掺和，主張情节的巧妙复杂多变。他說：

忘記所有的規則以后，

細心地把喜剧加以研究，

你会看到它充滿着我們生活的一切。

洛卜·德·維迦着重地提出了情节的安排問題。古典主义者重視情节，是把情节作为揭示某种道德观念的过程，在戏剧开始以前，观众的心目中已經有所准备；而維迦則把情节看作戏剧构成的重要因素，是推动戏剧冲突发展的动力，它必須紧紧地抓住观众，直到最后一幕也不放松。他这样說：

让情节从头出現，貫穿全剧，

一幕一幕地引向結局，
除非到了最後的一幕，
不允許把結局揭曉，
因為群眾知道了末尾是什麼，
就會把臉轉向門口……

對於戲劇的題材，維迦只籠統地提出了兩個方面：一個方面是榮譽的題材，另一方面是美德的題材：

沒有比榮譽更高超的題材，
它感動所有的人，無一例外，
榮譽之後是美德的題材，
因為美德到處受人贊美。

維迦所說的“榮譽”(honor)和“美德”(virtud)，包含着很廣泛的意義。榮譽，在他說來，就是人類的一切美好理想，生活所要求的正當權利；而美德則是爭取和維護這種榮譽的力量，也就是人民的正義的英雄主義品質。這種含義，是符合於當時的人文主義的思想內容的。

《當代寫作喜劇的新藝術》這篇論文的重要意義，在於它確定了劇作家創作動機上的自由和藝術想像上的自由，使民族戲劇擺脫古典主義的束縛，有可能在進步世界觀的基礎上反映當代的生活和時代精神面貌。因此，洛卜·德·維迦把自己的這種理論稱之為“新藝術”，不止一次地強調它和人民的血肉關係：

使民众拍手称好的人所发明的艺术，
就是我的创作所要遵循的途径；
因为民众既然不吝嗇他們的报答，
那么討民众的喜欢也不該說不正当。

这篇論文在 1613、1621、1629 年三次再版，可見它在当时所起的影响。

洛卜·德·維迦所創作的三幕詩剧，当时就称为“喜剧” (comedia)。整个“喜剧”，是真实的情节、緊張的冲突、悲喜的交織、美妙的音乐、动人的舞蹈的集合。在正戏开始之前，先有开场白，向观众介紹剧情，或者表演唱歌。每一幕之間，穿插着与正戏无关的幕間短剧或舞蹈。正戏完毕之后，也照例有一些滑稽表演和舞蹈，才告結束。当时已經有了固定的劇場，但設備簡單，往往就利用房舍的庭院或死胡同改建。舞台中間設有布景，两边遮以布幅，台前沒有幕布。庭院两边的走廊或窗戶，就被貴族或上层社会妇女占用作包厢，一般群众則站在露天的院中心看戏。这样的劇場，叫做“考栏儿” (corral)。剧团也有了較为固定的組織，一般都有一两个女角，在各地巡迴演出。

洛卜·德·維迦的大部分作品，都并未流傳下来。他的戏剧集是在 1604 年开始出版第一卷的，陸續出版到

八卷；从1617年出版的第九卷开始，才由剧作者亲自监督編印；到1625年，出版到第二十卷。1635年剧作者逝世以后，他的女婿路易斯·台·烏尔薩特基又編印了五卷，但是材料不可靠，里面掺杂了不少别人的作品，还有与前面二十卷中重复的片断。这二十五卷的戏剧集中，只包括了洛卜·德·維迦的完整的剧本四百六十二种，以及宗教短剧四十八种。

《羊泉村》这个剧本，大約是1612—1613年間写成的。維伽从十五世紀的历史事件中，采取了这个剧本的題材。

1572年，有一个名叫法兰西斯科·台·拉台斯·依·安德拉达的人，出版了一本历史著作《圣底雅哥、卡拉特拉瓦、阿尔坎塔拉三騎士团紀事》(Chronica de las tres Ordenes y Cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcántara)，詳細記載了羊泉村农民起义的事件：1476年4月23日，科尔多瓦城附近羊泉村的居民，因为不堪忍受領主卡拉特拉瓦騎士团队长費尔南·戈迈斯·台·古斯孟的压迫，发动起义，冲进城堡，把队长和他的屬下全部杀死。这个事件，在十五世紀下半叶西班牙所发生的許多次农民起义中，虽然規模不大，地区不广，然而却在这本著作中占着显著的地位。因为拉台斯·依·安德拉达本人就是卡拉特拉瓦騎士团的一个成員，他以羊泉村的事件来证明当时騎士团特权所遭到的破坏。

洛卜·德·維迦採用了拉台斯·依·安德拉達所記載的史實，按照自己的歷史觀，突出了這個事件所包含的政治意義。因此，在他的筆下，羊泉村的起義，就既是封建制度在農民運動打擊下發生根本動搖的顯著證據，又是人民群眾反抗封建壓迫、爭取自由權利的鮮明旗幟。從這兩個意義上說來，它是體現了十七世紀初西班牙的時代精神的。

西班牙著名文藝批評家梅南台斯·依·貝拉約，把《羊泉村》叫做“西班牙戲劇中最富有民主精神的作品”^①，不是沒有理由的。在洛卜·德·維迦的劇本里，農民反抗貴族，是經常出現的主題，但是他的任何一個劇本都沒有像《羊泉村》這樣表現為整個村鎮的農民群眾和封建領主的衝突。它的同仇敵愾的精神特別強烈；它對貴族階級的批判也特別尖銳。榮譽的主題，在這個劇本里得到更崇高的發揮。愛好榮譽的農民，和污辱榮譽的騎士相比較；健康樸實的農村生活，和腐化糜爛的貴族生活相比較，結果是農民為了保衛榮譽而復仇，而起義，正義是在被壓迫的農民方面。在這場保衛榮譽的英勇鬥爭中，不但有男人，還有婦女和兒童。洛卜·德·維迦在這個劇本中打破了封建等級制的原則，把人民群眾予以英

① 梅南台斯·依·貝拉約 (Marcelino Menéndez y Pelayo, 1856—1912):《洛卜·德·維迦戲劇研究》(Estudios sobre el teatro de Lope de Vega)。

雄化了；这在他同时代人的作品中，是頗不多見的。

西班牙城市村鎮的自治权力，和驅逐摩尔人的光复运动有着同样长久的历史。这个制度，有力地帮助了光复运动的完成。十五世紀初，西班牙有了建立統一的民族国家的要求时，国王曾經为了借助城市村鎮的力量削弱封建貴族，明确頒布过“城市村鎮有权起义反抗領主”的法令。《羊泉村》剧本的圓滿結尾，未始不是来自这个綫索。然而即使羊泉村居民是行使他們应有的权利而起义，也决不会减弱剧本所赋予这个事件的英雄主义的性质，因为洛卜·德·維迦在剧本中引进了另一个題材——时代的題材。当时西班牙的民族利益要求全国統一，建立一个强大的民族国家，給資本主义的发展創造条件。維迦从这个历史观点出发，描写了騎士团团長听信队长的谗言，反叛国王，勾結葡萄牙，攻占雷尔城，阻撓国王王后統一全国的政策。这个事件和羊泉村起义的事件交織在一起，这就突出了后者的历史意义。羊泉村村民杀死的不仅是一个压迫人民的暴君，而且是一个民族的叛徒。他們的起义不仅是为了反抗压迫而复仇，也是为了实现民族利益而战斗。剧中的国王費南多和王后伊薩倍拉，就是这种民族利益的体现者；他們在历史上也是統一全国的賢明君主，因此，也就染上了主持正义的理想化的色彩。

洛卜·德·維迦通过十五世紀的这个史实，表現了西班牙历史中的深刻矛盾，并且从矛盾中展示了人民群

众推动历史前进的巨大力量，对于他当时所生活的时代，是有着重大的现实意义的。可以想像，这个剧本在当时上演，无异是再一次对封建统治阶级的宣战。

《羊泉村》写的是历史，是有血有肉的历史，人民群众在里面扮演着主要的角色。这就是洛卜·德·維迦的艺术力量之所在。他忠实地对待历史的材料，但并不妨碍他艺术想象的自由，甚至“在这里，艺术的想象比历史本身更为真实”^①。他成功地塑造了一系列农民的典型形象，并且把他们在斗争中集合成为一个英雄主义的整体。劳倫夏和弗隆多梭，埃斯台班和胡昂，門戈和巴斯庫阿拉，在《羊泉村》开始时的抒情牧歌气氛逐渐上升到高昂激烈的斗争情调这个过程中，显示出了他们农民所固有的纯朴、高尚的情操。特别是劳倫夏，她的轮廓可能来自剧中那首在民间本来就流传很久的歌曲：

美丽的长发姑娘，
走下羊泉村的山谷，
.....

洛卜·德·維迦赋予她以智慧、勇敢的血肉，使她成为一个真正的西班牙人民的女儿的形象。

在这纪念洛卜·德·維迦诞生四百周年的时候，《羊

^① 梅南台斯·依·貝拉約：前引书。

《羊泉村》到了我們的手里，也上了我們的舞台。这是洛卜·德·維迦的戏剧介紹到我国来的一个开端。

《羊泉村》的强烈的战斗精神和民主精神，深深地感动了我們，也使我們不得不想起，它曾經在反动封建統治下的西班牙被埋沒了三个世紀之久。梅南台斯·依·貝拉約在研究洛卜·德·維迦的戏剧創作时，把它放到了应得的地位，但是还不得不謹慎地表示：《羊泉村》是“洛卜的最优秀的創作之一……由于命运之神的怪脾气而沒有列入他在西班牙最負盛名的作品之中”，其原因就是因为“在我們这个时代上演这样的戏剧，会引起对社会問題的討論；这种討論可能变成街头暴动——它的鼓动力、感染力和革命热情，就是如此”①。

《羊泉村》的生命力的恢复，是在西班牙人民民主运动高漲的年代里。当时西班牙进步詩人迦尔西亚·洛尔伽，領導着“茅屋”剧团，走遍了城市和农村，上演这个剧本，使它重新回到了人民的怀抱。1936—1938年間西班牙人民在反法西斯的战斗中，無論是在敌人炸彈爆炸声中的馬德里，还是在离战綫咫尺的战壕里，《羊泉村》成了西班牙人民最有力量的战斗号召和革命呼声。洛卜·德·維迦的戏剧，是真正的人民的戏剧，由此得到了证明。

王 央 乐 1962年5月

① 梅南台斯·依·貝拉約：前引书。