

· 高中部分 ·

中学生课外阅读 推荐读物导读

高蔚云 阮小玲 等 著
巢宗祺 陆志平 顾问

哈姆莱特

歌德谈话录

堂吉珂德

老人与海

巴黎圣母院

歌叶妮·格朗白

西克威克外传

复活

普希金诗选

泰戈尔诗选

译林出版社

· 高中部分 ·

中学生课外阅读 推荐读物导读

高蔚云 阮小玲 等 著
巢宗祺 陆志平 顾问

哈姆莱特

致离谈语录

堂吉珂德

老人与海

巴黎圣母院

莎士比亚·格朗台

匹克威克外传

复活

普希金诗选

泰戈尔诗选

译林出版社

图书在版编目(CIP)数据

中学生课外阅读推荐读物导读. 高中 / 高蔚云, 阮小玲等
著. - 南京: 译林出版社, 2001. 8

(中学生课外阅读推荐读物导读丛书)

ISBN 7-80657-225-2

I. 中… II. 高… III. 语文课 阅读教学 高中-课外读物
R G634.333

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 23878 号

- 书 名 中学生课外阅读推荐读物导读·高中
顾问 巢宗祺 陆志平
作 者 高蔚云 阮小玲 等
责任编辑 张 遇
出版发行 译林出版社
E-mail yln@public1.ptt.js.cn
U R L http://www.yln.com
地 址 南京湖南路 47 号(邮编 210009)
照 排 译林出版社照排中心
印 刷 南京五四印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 21.875
插 页 2
字 数 501 千
版 次 2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷
印 数 1—8000 册
书 号 ISBN 7-80657-225-2/I·215
定 价 26.50 元

译林版图书若有印装错误可向承印厂调换

中学生课外阅读推荐读物
导读

目 录

《哈姆莱特》导读 ………高蔚云(1)

《堂吉珂德》导读 ………阮小玲(83)

《歌德谈话录》导读 ……巢 燕(165)

《巴黎圣母院》导读 ……程 然(203)

《欧叶妮·格朗台》导读……………

……………徐江云(263)

中学生课外阅读推荐读物 导读

《匹克威克外传》导读 … 唐 慧(337)

《复活》导读 …………… 许 颖(391)

《普希金诗选》导读 …… 沈 靖(471)

《老人与海》导读 ……… 徐晓华(539)

《泰戈尔诗选》导读 …… 杨建新(605)

《哈姆莱特》 导读

高蔚云

一、“说不尽的莎士比亚！”

“说不尽的莎士比亚！”

几百年来，再没有比德国诗人歌德这句话对莎士比亚更适当的赞词了。一个又一个世纪过去了，一部一部的作品躺在被人遗忘的角落，成为过去时，然而，莎士比亚的光辉却有着巨大的时空穿透力，永远以现在进行时的姿态向人们展示着瑰丽的光华。

说不尽，也许是因为这位旷世奇才留给后人的形象始终是如此模糊不清。他虽然有一个矜然自夸的名字(Shakespeare 是“震撼”与“长矛”之意)，可是除了他留给世人的煌煌巨著(叙事长诗两部、十四行诗一卷共一百五十四首、戏剧三十九部)外，几乎就没有提供其他可考的第一手资料。即便是这些作品，作者自己也未意识到什么伟大，随写随丢。莎士比亚生前大概不会想到自己身后会享有如此多的盛名，否则，他大概会留下一本《我的自传》，甚或是《我的情感历程》。可是他似乎早已决计让后人只与他的作品对话，他借哈姆莱特的口表白自己的创作原则：“宁可在死后得到一篇恶劣的墓志铭，不要在生前受他们(演员)一场刻毒的讥讽。”

说不尽，也许是因为这位创造了许多人生戏剧的戏剧大师扑朔迷离的戏剧人生。在品味了那只只美味的“蛋”之后，世人总还是抑制不住好奇想要探询那只下蛋的“鸡”。于是在一鳞

半爪的拼凑中，人们看到了他在伦敦附近美丽的小镇斯特拉福并不富裕的童年，家道中落，很早辍学，一个偶然的事件使得他不得不逃到伦敦，而这恰恰改变了他的命运。他在剧院门口为看戏的绅士看守马匹，担任三流喜剧演员，一种观众可以把石子扔在他们身上来取乐、长官盛怒时可以随便割下他们耳朵的悲惨职业。

谁愿意忍受人世的鞭挞和讥嘲、
压迫者的凌辱、
傲慢者的冷眼、
被轻蔑的爱情的惨痛、
法律的迁延、
官吏的横暴和俊杰大才费尽辛勤所换来的得势小人的
鄙视，
要是他只要用一柄小小的刀子，
就可以清算他自己的一生？（《哈姆莱特》第三幕第一场）

这未必不是莎士比亚借哈姆莱特的独白诉说自己的人生遭际。当他在剧坛崭露头角时，他就被专业剧作家讥讽为“一只用我们的羽毛装饰自己的新出风头的乌鸦”，人们简直难以相信这个没有受过中等以上教育的“戏子”能写出如此杰出的作品，以至于后世曾引发莎士比亚著作权之争。

说不尽，也许是因为莎士比亚在人类文学史上不可替代而又变幻莫测的地位。莎士比亚在他生前并未享受多高的荣誉，死后也不总是伟大，一直沉睡了一百五十多年。到了18世纪中期，才有人去凭吊他。直到19世纪，他才开始“热”起来，被称为文艺复兴的巨人，直至形成了一门世界性的学术——莎学。在

西方,几乎每家都必备两本书,一本是《圣经》,一本是《莎士比亚全集》,一个是宗教之神,一个是艺术之神。人们甚至说:假如没有莎士比亚,西方文学乃至世界文学都会是另外一个模样。从伟人到凡人,从他的祖国到世界各国,马克思、恩格斯、歌德、高尔基、鲁迅、屠格涅夫、海涅……人们用自己的眼光透视着这位戏剧大师,或毁或誉。英国人骄傲地说:“印度有没有都行,但我们不能没有莎士比亚。”马克思称之为“人类最伟大的戏剧天才”,戏剧家本·琼生称他为“不属于一个时代而属于所有世纪”的“时代的灵魂”,而俄国大文豪列夫·托尔斯泰则几乎全盘否定了莎士比亚,认为他不是艺术家,他的作品不是艺术品。

说不尽的,更有他为人们提供的具有无限想像空间的一部又一部作品,个性丰富的人物形象。粗略统计一下,他的人物包括了二十多个不同的民族。难怪法国作家大仲马要说,莎士比亚创造的人物之多“仅次于上帝”了。不仅如此,他的人物形象仿佛一个个都在呼吸着,伸手可及,如喜剧中的夏洛克、鲍西娅、薇奥拉;历史剧中的裘利斯·凯撒、克莉奥佩特拉、科利奥兰纳斯;悲剧中的罗密欧、朱丽叶、奥瑟罗、李尔王、麦克白、泰门。莎士比亚的主人公过的不仅是自己的生活,他们的思想仿佛都囊括了整个世界。他们一个个是如此的丰富,以至于你很难用某种确定的概念去评价。

当然,“说不尽的莎士比亚”留给人们最说不尽的就是《哈姆莱特》,这是人称戏剧诗人之王的灿烂王冠上面的那颗“最光辉的金刚钻”。自1877年莎士比亚新集注本问世以来,每十二天就有一本论《哈姆莱特》的专著出版,关于它的重要参考书条目已达到三千多。“一千个读者就有一千个哈姆莱特”,这句简洁而又充满魔力的定论更让一代又一代的人们追寻着这位丹麦王子的足迹。

二、故事：非关风花雪月 曲折荡气回肠

这是莎士比亚创作于1601年的一个五幕大悲剧，也是一个流传了几百年、打动了几代人的故事。

故事的第一幕开始于午夜，丹麦国首都厄耳锡诺城堡前的露台，守夜的官兵又一次发现新丧的老国王的鬼魂出现又隐去，霍拉旭想道：“从前在富强繁盛的罗马，当那雄才大略的裘利斯·凯撒遇害以前不久，披着殒衾的死人都从坟墓里出来，在街道上啾啾鬼语，星辰抱着火尾，露水带血，太阳变色，支配潮汐的月亮被吞蚀得像一个没有起色的病人；这一类预报重大变故的征兆，在我们国内也已经屡次出现了。”再想到挪威王子福丁布拉斯为他那曾被丹麦老王打败的父亲复仇，近来大兵压境，所以他们预感老国王的鬼魂的反复显现一定有特殊的警示。霍拉旭决定把这夜看到的事情告诉好友丹麦王子哈姆莱特。

在露台上鬼气浓郁，阴气沉沉，悬念重重的时候，哈姆莱特正置身于城堡中热闹的大厅，身边是刚刚举行过加冕和新婚盛典的新国王、他的叔叔克劳狄斯，婚礼的新娘正是他的母亲，围绕着的都是前来参加盛典的人们。一身黑衣、忧郁笼罩的哈姆莱特极不和谐地夹在这喜庆的氛围中，父亲的猝死、母亲的新婚、叔父的篡位这重重的打击使他难以自持，他更怀疑这突如其来的一切是罪恶的阴谋，其背后必定有奸人的恶计。在好友霍拉旭的帮助下，哈姆莱特与父亲的鬼魂相见，哈姆莱特的怀疑得

到了证实，他决心装疯卖傻，为父复仇，杀死奸王，担负起重整乾坤的责任。

当哈姆莱特的亲情支离破碎的时候，他的爱情也遭遇致命的打击。大臣波洛涅斯劝女儿奥菲利娅不要相信哈姆莱特的爱情，其子雷欧提斯在去法国前也告诫妹妹远离哈姆莱特，单纯的奥菲利娅答应了父兄的要求，要割断与哈姆莱特的爱情。

第二幕一开场，奥菲利娅最先发现了哈姆莱特的“疯狂”，她把这一变化告诉了父亲，波洛涅斯立即就去报告了国王，认为哈姆莱特是为爱而疯狂。克劳狄斯不相信，他召来与哈姆莱特从小一起长大的罗森格兰兹和吉尔登斯吞，让他们去窥探哈姆莱特的真实内心；波洛涅斯也竭力建议让女儿去当试探哈姆莱特是否真疯的工具。哈姆莱特则想出一计，命进宫演出的戏子排练“捕鼠机”，自己加编台词，准备试探新王克劳狄斯，发掘国王内心的隐秘，因为他又怀疑他所看见的幽灵也许是魔鬼的化身，所以更想得到一些切实的证据。

第三幕，奥菲利娅接受父亲的安排，试探哈姆莱特是否真的因为得不到爱情而疯狂。国王和波洛涅斯在暗中观察，而国王仍怀疑哈姆莱特不是真疯，他觉得哈姆莱特一定有什么心事盘踞在他的灵魂里，担心会由此产生危险的结果，准备打发他去英国。波洛涅斯坚持认为哈姆莱特是为了恋爱上的失意而发疯，向国王建议再由王后单独找哈姆莱特谈话，探听出哈姆莱特的秘密，由他躲在帷幕后偷听。

这时哈姆莱特已经排好了“捕鼠机”，请国王及王后来看戏，戏中重现了老国王的死亡过程。国王一看神色大变，剧未终场就盛怒而去。真相大白，哈姆莱特决定要行动了。

王后因为哈姆莱特惹怒了国王，命哈姆莱特进宫谈话，哈姆莱特穿过宫殿时，发现克劳狄斯正跪在神像前祷告，哈姆莱特觉

得正是时候，拔剑想从背后杀了他，但转念一想，一个正在洗涤灵魂的人被杀死，天国的路是为他开放的，这就算不了复仇，于是将剑插回剑鞘，等待更适当的机会。

哈姆莱特来到王后寝宫，面对指责他大大得罪了父亲（即他的叔父）的母亲，哈姆莱特痛责母亲的不贞，叔父的邪恶，并拔剑刺死了躲在幕后窃听的波洛涅斯。鬼魂再次显现，告诫他不许伤害母亲，提醒他自己的使命。王后终于意识到自己的羞耻，答应为哈姆莱特严守秘密。

第四幕，波洛涅斯的死使克劳狄斯越来越感到威胁，但鉴于哈姆莱特深受群众的喜爱，克劳狄斯设计借刀杀人，将哈姆莱特由罗森格兰兹和吉尔登斯吞负责遣往英国，并在密信中要求英王杀了哈姆莱特。遣送哈姆莱特的船在海上遇到海盗的袭击，在混乱中哈姆莱特得知了密信的真相，篡改了密信，中途折回了丹麦。

这时奥菲利娅因父亲波洛涅斯被哈姆莱特误杀，恋人又突然远离，不幸发疯，以致失足溺水而死。奥菲利娅的哥哥雷欧提斯惊闻父亲被杀，从法国赶回。克劳狄斯趁机唆使他与哈姆莱特比剑，设计用利剑、毒酒和毒药，志在置哈姆莱特于死地。

第五幕，哈姆莱特回到丹麦，在墓地碰上了恋人奥菲利娅的葬礼，沉重的悲伤使得他与雷欧提斯发生了冲突，被国王拉开。哈姆莱特很后悔一时冲动几乎影响了复仇的进程。哈姆莱特接受了雷欧提斯比剑的要求，国王和王后主持二人比剑。为了激励哈姆莱特的斗志，母亲喝下了那杯毒酒。雷欧提斯挺剑刺伤了哈姆莱特，而二人在争夺中彼此手中的剑各为对方夺取，哈姆莱特又刺伤了雷欧提斯。王后中毒死去，雷欧提斯自知性命难保，揭露了克劳狄斯的阴谋，哈姆莱特最后用毒剑把克劳狄斯送到了他最该去的地方。哈姆莱特终于手刃克劳狄斯，为父报了

仇,为民除了害。可是他最终失去了母亲,失去了爱情,失去了自己,自己的祖国也轻易地落到了一直伺机复仇的挪威王子福丁布拉斯的手中。临死前哈姆莱特请求好友霍拉旭记下这惊人的惨事,记下曾经发生的奸淫残杀、反常悖理的行为、冥冥中的判决、意外的屠戮、借刀杀人的狡计,以及杀人自害的结局。

故事里的事,有刀光剑影,有阴谋诡计,有鲜血淋漓的凶杀,有荡气回肠的爱情,然而它的流传却不只是因为一场风花雪月的故事。

三、站在前人肩膀上的“哈姆莱特”

常言道：伟人之所以伟大，是因为他站在前人肩膀上。这句话用来形容莎士比亚是再准确不过的了。莎士比亚写剧，对故事一向不大在乎，自己很少去编造情节，在他留给后世的三十七个剧本中，除了两出喜剧以外，其他都是“借尸还魂”，根据前人的素材进行再创作的。《哈姆莱特》的故事情节就取材于12世纪的一部丹麦史，在莎士比亚写作该剧之前，有关哈姆莱特王子复仇的故事就已经流传了四百多年了，而且流传的版本非常多，大体情节都是：弟弟杀兄娶嫂，霸占王位，王子装疯卖傻，替父复仇。早在1589年左右，伦敦舞台上就已经上演过《哈姆莱特》，这当然不是出自莎士比亚的笔下，因为莎士比亚1590年才开始他的伟大的戏剧创作生涯。当时曾有文章讽刺道：“到处是哈姆莱特，满嘴吐着悲剧独白。”鬼魂的情节也已经出现，所以当时又有这样的描写：“那个鬼魂的脸色像面甲一样苍白，在舞台上那样可怜地喊着：‘哈姆莱特，报仇！’像一个卖牡蛎的女人在叫卖一样。”由此看来，似乎评价不高。那么，莎士比亚究竟有着怎样的点石成金的手指，何等的化腐朽为神奇的魔力，使得人所皆知的旧故事获得了光辉无比的不朽生命呢？

乍一看，此哈姆莱特依然是那个复仇的王子哈姆莱特。（之所以莎士比亚让故事发生在丹麦，可能与当时丹麦人不太讨人喜欢有关，他们时常潜入英国的北海保护区捕鱼，他们还有令人

厌恶的酗酒风气)复仇,是支撑着这出人物和情节都枝枝蔓蔓的著名大悲剧的藤架。在伊丽莎白时代,复仇悲剧逐渐占领了英国戏剧舞台,在莎士比亚开始悲剧创作的前前后后,恰好就处在这样一种复仇剧大盛的气氛中。而悲剧和死亡总是孪生的一对,在那个时代,戏剧家纷纷把笔力放在对死亡的描写上,就连平庸的戏剧家也能把死亡写得哀婉动人,充满诗意。莎士比亚似乎也未能免俗,因为当时的戏剧创作并非剧作家个人的私事,要考虑观众的掌声,票房的收入。那么,他的魅力究竟何在?

是因为莎士比亚笔下的复仇更轰轰烈烈吗?不错,在他的笔下,不仅哈姆莱特在复仇,雷欧提斯在复仇,福丁布拉斯也在复仇,人们所熟知的它的另一个名字就叫《王子复仇记》。该剧的情节沿用的是当时英国舞台常见的多线索布局,这种结构似乎蕴含着松散枝蔓的弊端,而莎士比亚用这三条复仇线索构成藤架,把围绕着哈姆莱特的复杂的人物,错综的情节梳理得不枝不蔓,摇曳多姿,这的确是他的高明之处。

高明不仅止于此。其实,故事本身对于莎士比亚这样的戏剧大师来说并不重要,重要的是,他以自己特有的敏锐感觉和特定的思想情感在原有的故事中开掘出什么样的底蕴和意义。美学家朱光潜曾有过这样精彩的比喻:“爱好故事本来不是一件坏事,但是如果真能欣赏文学,我们一定要超过原始的童稚的好奇心,要超过对于《福尔摩斯侦探案》的爱好,去求艺术家对于人生的深刻的观照以及他们传达这种观照的技巧。第一流小说家不尽是会讲故事的人,第一流小说中的故事大半只像枯树搭成的花架,用处只在撑持住一园锦绣灿烂生气蓬勃的葛藤花卉。这些故事以外的东西就是小说中的诗。读小说只见到故事而没有见到它的诗,就像看到花架而忘记架上的花。”(《谈读诗与趣味的培养》)读戏剧何尝不是这样?复仇的古老藤架移栽在文艺

复兴时代的莎士比亚庭院中，满树的繁花提供给人们丰富的观赏角度，每一瓣花上都有可以说的文章。那个单薄的古老的哈姆莱特复仇的故事在戏剧大师的笔下演绎成政治的悲剧，权力的悲剧，家庭的悲剧，友谊的悲剧，爱情的悲剧。浅薄者读到的依然是复仇的血腥和暴力，多情者读到的是爱情的缠绵和无奈；乐观的人读到了邪恶无论如何嚣张，等待它的总是灭亡，悲观的人也许会慨叹于“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭”；政治家读到的是在一个颠倒混乱的时代哈姆莱特在复仇中自觉担负起“重整乾坤”的责任，人文学者读到的是哈姆莱特身上表现了所有的人都可能遭遇的痛苦心情。莎士比亚的哈姆莱特已经不是那个以牙还牙、以血还血的复仇青年，这是文艺复兴时代的哈姆莱特，是莎士比亚眼中的哈姆莱特，是接受了人文主义思想熏陶的哈姆莱特。他的复仇，就不简单是一个家庭、一个个体的行为，而具有了极为深刻的社会意义、广阔而丰富的生活内容。

同样，在16世纪意大利作家琴奇奥的小说中，奥瑟罗不过是一个生性嫉妒、心地偏狭的庸人，苔丝狄蒙娜也仅仅是一个脆弱鄙俗的女子。而到了莎士比亚的悲剧《奥瑟罗》中，人物变得丰满充实，尤其是他们的精神得到净化而进入一个新的境界。奥瑟罗成了雄伟高大的理想破灭的悲剧人物，苔丝狄蒙娜也成了勇于冲破封建等级和种族偏见要求爱情自由的新女性。与原来的故事相比，这些悲剧人物的社会地位并没有什么变化，但是在莎士比亚的生花妙笔之下，人物获得了恒久的艺术魅力。

莎士比亚通过哈姆莱特之口谈到戏剧的目的：“自有戏剧以来，它的目的始终是反映人生，显示善恶的本来面目，给它的时代看一看它自己演变的模型。”因此，不管莎士比亚的作品借用的是哪个国家、哪个时代的故事，我们都能看到莎士比亚所生活