

电影艺术学丛书 总主编 刘书亮

YINGXIANGSHASHIBIYA

影像莎士比亚

——文学名著的电影改编

吴 辉 著

中国传媒大学出版社

教育部留学归国人员科研启动基金资助项目

影像莎士比亚

——文学名著的电影改编

吴辉 著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影像莎士比亚：文学名著的电影改编/吴辉著. —北京：中国传媒大学出版社，2007. 6

ISBN 978-7-81085-985-1

I. 影… II. 吴… III. 莎士比亚, W. (1564~1616) —戏剧文学—电影改编

IV. I561.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 082318 号

影像莎士比亚——文学名著的电影改编

作 者：吴 辉

责任编辑：陈友军

责任印制：曹 辉

封面设计：源大设计工作室

出版发行：中国传媒大学出版社（原北京广播学院出版社）

社 址：北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编：100024

电 话：65450532 或 65450528 传真：010-65779405

网 址：<http://www.cucp.com.cn>

经 销：新华书店总店北京发行所

印 刷：北京中科印刷有限公司

开 本：730×988 毫米 1/16

印 张：15.25

版 次：2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷

ISBN 978-7-81085-985-1/K·985 定价：36.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

作者简介

吴辉 1984年毕业于吉林大学外语系，获文学学士学位；1988年毕业于吉林大学研究生院，获文学硕士学位；2003年毕业于北京广播学院（现中国传媒大学），获文学博士学位。现在中国传媒大学电视与新闻学院任教。

2002年至2003年，分别在美国俄亥俄大学比较艺术学院和麻省理工学院的人文学院作访问学者；2004年至2005年，在德国波茨坦影视学院作访问学者。

主要学术文章：《莎士比亚的戏曲改编》、《莎士比亚在我们这个时代》、《莎士比亚：大众文化的回归》、《改编：文化产业的一种策略》。2002年出版《电视剧社会学》一书（与人合著）。

目前主要从事影视改编和欧美影视文化的研究与教学工作。

电影艺术学丛书

- ◎ 中国电影图史
- ◎ 当代亚洲电影
- ◎ 美国电影艺术史
- ◎ 欧洲现代电影
- ◎ 中国电影美学
- ◎ 中国电影意境论
- ◎ 中国电影民俗学
- ◎ 电影学前沿
- ◎ 影视叙事学
- ◎ 影视摄影学
- ◎ 电影新技术研究
- ◎ 影像莎士比亚——文学名著的电影改编

出版人 / 蔡翔

总 监 制 / 闵惠泉

责任编辑 / 陈友军

装帧设计 / 源大设计工作室

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

序

郑洞天

你的本质是什么？由什么材料构成？
为何有千万个他者之影侍奉在你身边？
既然每一个人只可能有一个形影，
为什么你一个人却能够出借影子万千？

——引自莎士比亚十四行诗第五十三首

一个有价值的研究成果的背后，一定是一条有意味的学术道路。

这本著述的写作，可以说延绵了将近二十年和半个世界的时空。

著者吴辉，大学读的是英语系，专业全称大概是“英语语言文学”，从此跟莎翁因缘际会；硕士又考了莎士比亚研究专业，继续与罗密欧和朱丽叶们神交，而且她的导师就是一位国内很重要的莎学专家；毕业后到北京广播学院任教，她讲的第一门课就是“莎士比亚戏剧导读”。于是，那些学艺术的大学生们都送给她一个雅号——“莎老师”。

所以，当刘继南院长请我到广院做电影学方向的博士生导师，并亲自为我选了吴辉作为第一个学生时，我跟她几乎是第一次见面就确定了《影像莎士比亚》这个论文题目。我自己一直想涉猎这个研究，吴辉除了电影看得没有我多，在许多方面具备许多比我强得多的现成条件，而她在教学中也已经开始接触了莎剧改编的影视剧，正好需要一个契机来启动对这个领域的开掘。记得她没有任何犹豫就欣然接受了我的建议——直到今天，每逢一位新同学

来读博，我都会讲一遍那次似乎即兴却终生不悔的决定。

然后就是一边做着老师、一边又当着学生的人们都体会过的那三年多。我的电脑里现在还留存着这篇论文渐渐成形的轨迹，逐年间，累进和丰富的不仅是文字，更是闪烁在字里行间的积累和思考。特别值得一说的是，在学院的关怀下，吴辉在论文撰写的过程中，先后去到美国、德国和英国，寻访翔实资料，感受相关氛围，并在美国俄亥俄大学的比较艺术学院和麻省理工学院的人文及社会科学学院，直接得到在这一研究领域里国际著名的两位教授的亲自指教。在这番令人艳羡的游学中她的状态，不妨分享一段那时的远方来信：“……在伦敦的一个月，我的生活既紧张繁忙，又充满了新奇和乐趣。每天的课程和活动安排得非常丰富，以致我的大脑要不停地处理来自诸多领域的信息和知识，譬如文学、电影、绘画、建筑、历史、风俗、哲学、宗教，等等。现在，我对欧洲，特别是英国的文化和艺术有了较为感性的认识，理解得也更深入了。……除了伦敦市区内的名胜古迹，我还特意乘火车去了牛津、剑桥和莎士比亚的故乡斯特拉福。莎翁故乡之旅，令我感慨万分，我将把自己的所见、所闻、所感、所思在下一篇散文里表达出来。《艾汶河畔的斯特拉福——游访莎士比亚的故乡》……”

再然后是论文通过，博士吴辉继续做着她的老师和凡有机会就争取再出去一次的访问学者。在这些专业生涯中，跟那位四百年前的老人打交道所占有的比重丝毫没有减少，其标志之一，就是她成为了一位正式的“莎学学者”，在国内和国际上很多年开一届的“莎学年会”上，已经当着诸多银髯鹤发的前辈宣读过自己的论文。以我对她的感觉，这种二十年如一的学术专注或者说钟情，还将一直延续下去，延续得更更有风采。

据IMDB网统计，电影问世整整110年来，全世界总共制作了大约30万部剧情片，其中，对于莎剧的改编或者依托其创意的作品，至少也有数百近千，而且不乏传世之作。这些由不同的时代、地域文化和改编美学而带来不同品貌的影片，既是电影本体研究的精彩文本，也是电影史研究的动态采样。

本书只是通过莎士比亚来研究电影，还不算通过电影来研究莎士比亚。对于一本世世代代读不完的大书，其实我们每个人在一段时空里也只能咀嚼和品位它的某一些页码。在这个意义上，有史以来整个人类创造的文明成果，

构成了我们的精神世界，也注定了一代代知识分子的生活方式。

从走进 60 年代还只有本科的大学以来，我一直觉得学习应该是一种很单纯的生活，向往那种从故纸堆中获得遐思的沉静。不料各种各样外部的风吹草动和自身的心猿意马，却让我变成现在这样一种连片刻的专心致志境界都很难享受的状态。而如今都有了博士后的大学里，面对丰饶而优雅的教学环境，浩繁而便捷的资讯渠道，做学问的人们是否还属于我想象中的那种单纯？

不管怎样，我仍然推崇并羡慕本书作者所走过的路和这种生活方式，一厢情愿地希望以做学问为生的人们还能有这样心静的感觉。

2007 年 5 月 18 日

目 录

序（郑洞天） / 1

导语 永远的莎士比亚 / 1

上编 戏剧舞台上的莎士比亚

第一章 莎士比亚在英国 / 7

第一节 无韵诗与戏剧台词 / 7

第二节 老故事与新情节 / 12

第三节 英国剧场与舞台演出 / 17

第二章 莎士比亚在中国 / 23

第一节 莎士比亚与中国莎学 / 23

第二节 西方戏剧与中国戏曲 / 28

第三节 莎剧改编与艺术创新 / 34

第三章 莎士比亚在世界 / 44

第一节 莎士比亚与政治 / 44

第二节 莎士比亚与殖民主义 / 48

第三节 莎士比亚与美国 / 53

中编 电影银幕上的莎士比亚

第四章 影像中的多元解读 / 61

- 第一节 劳伦斯·奥利弗的莎士比亚 / 61
- 第二节 奥逊·威尔斯的莎士比亚 / 70
- 第三节 葛利高里·柯静采夫的莎士比亚 / 77
- 第四节 弗朗哥·杰弗瑞利的莎士比亚 / 82

第五章 影像中的传统解构 / 91

- 第一节 罗曼·波兰斯基的莎士比亚 / 92
- 第二节 巴兹·卢汉姆的莎士比亚 / 98

第六章 影像中的创造性重构 / 105

- 第一节 黑泽明的莎士比亚 / 106
- 第二节 肯尼思·布莱纳的莎士比亚 / 110

下编 文化消费中的莎士比亚

第七章 公众剧场里的莎士比亚 / 129

- 第一节 伊丽莎白时代的大众文化 / 129
- 第二节 莎剧的娱乐消遣功能 / 131
- 第三节 莎士比亚的市民观众 / 133

第八章 象牙塔内的莎士比亚 / 136

- 第一节 一位精英作家的大俗若雅 / 136
- 第二节 一尊文化偶像的权威性 / 138
- 第三节 一座学术奥林匹克的巅峰 / 140

第九章 媒介传播中的莎士比亚 / 143

- 第一节 莎士比亚的新纪元 / 143

- 第二节 莎士比亚的后现代性 / 145
- 第三节 莎士比亚的产品消费 / 152
- 第四节 莎士比亚的“恋爱情史” / 160

结语 期待新的莎士比亚们 / 170

附录：

- 1. 改编：文化产业的一种策略
——以莎士比亚电影为例 / 173
- 2. 默片时代的莎士比亚电影 / 185
- 3. To Play, or not to Play?
——Adapting Shakespeare: From Western Drama to Chinese Opera / 189
- 4. To Seek Revenge or to Forgive: two Chinese films about Hamlet / 197
- 5. 艾汶河畔的斯特拉福
——游访莎士比亚的故乡 / 204
- 6. 重要莎士比亚电影一览表 / 207
- 7. 中国戏曲编演莎剧基本情况一览表 / 217

中英文参考书目 / 220

电影参考片目 / 224

后记 / 228

Contents

Preface by Prof. Dong-tian Zheng / 1

Introduction: Shakespeare Forever / 1

Part One: Shakespeare on Stage

Chapter I: Shakespeare on the British Stage / 7

Section 1: Blank Verse and Lines / 7

Section 2: Old Stories and New Plots / 12

Section 3: Theatre and Performance / 17

Chapter II: Shakespeare on the Chinese Stage / 23

Section 1: Academic Studies / 23

Section 2: Western Drama and Chinese Operas / 28

Section 3: Adaptation and Creation / 34

Chapter III Shakespeare on the World Stage / 44

Section 1: Shakespeare and Politics / 44

Section 2: Shakespeare and Colonialism / 48

Section 3: Shakespeare and America / 53

Part Two: Shakespeare on Screen

Chapter IV Multiple Interpretations / 61

Section 1: Laurence Olivier / 61

Section 2: Orson Welles / 70

Section 3: Grigori Kozintsev / 77

Section 4: Franco Zeffirelli / 82

Chapter V Deconstruction of Tradition / 91

Section 1: Roman Polanski / 92

Section 2: Baz Luhrmann / 98

Chapter VI Creative Reconstruction / 105

Section 1: Akira Kurosawa / 106

Section 2: Kenneth Branagh / 110

Part Three: Shakespeare in the Cultural Industry

Chapter VII Shakespeare in the Public Theatre / 129

Section 1: Mass Culture in Elizabethan Times / 129

Section 2: Recreation and Entertainment / 131

Section 3: Shakespeare's Audiences / 133

Chapter VIII Shakespeare in the Ivory Tower / 136

Section 1: An Elite Author / 136

Section 2: A Cultural Icon / 138

Section 3: An Academic Olympic / 140

Chapter IX Shakespeare in Media / 143

Section 1: New Epic / 143

Section 2: Post—modernity / 145

Section 3: Consuming Shakespeare / 152

Section 4: Shakespeare’ s “Love Story” / 160

Summary: Expecting New Shakespeares / 170

Appendix:

1. Adaptation as a Strategy of the Cultural Industry / 173
2. Silent Shakespeare / 185
3. Adapting Shakespeare: From Western Drama to Chinese Opera / 189
4. To Seek Revenge or to Forgive: Two Chinese Films about *Hamlet* / 197
5. Visiting Shakespeare’ s Hometown / 204
6. Chronological List of Shakespeare Films / 207
7. Chronological List of Adaptations into Chinese Operas / 217

Bibliography / 220

Filmography / 224

Author’s Note / 228

导语 永远的莎士比亚

4月23日，既是莎士比亚（1564—1616年）的诞辰日，也是莎翁辞世的日子。仅凭这一点，这位文艺复兴时期的英国戏剧家兼诗人似乎更像一位人间所不能企及的神，更何况他那旷世的才情和博大。事实上，他是迄今为止人类历史上最伟大的天才之一。在他逝去后的近400年间，世界几乎每天都在上演他的剧作。即使在短短的100多年里，平均每年还有3部以上根据莎剧改编的影视作品上映。因此，不久前英国BBC电视台还封这位民族前辈为“20世纪风云人物”。在20世纪90年代，莎翁又被重新赋予了意义，成为后现代关注的焦点人物。其实，岁月早已使莎士比亚成为了一个符号、一种象征、一种精神。无论人们对他顶礼膜拜也好，还是对他颠覆解构也罢，事实上莎士比亚仍然活在我们这个时代。那么，是什么使这位400多年前的语言大师、文学巨匠和戏剧天才能够超越时空、跨越国界，成为“永远的莎士比亚”？

首先，让我们追溯到莎翁生活的时代。在15、16世纪这个被英国著名历史学家汤因比（1889—1975年）称之为“世界历史的重要分水岭”的年代，在南欧发生了一场文艺复兴运动，在北欧发生了一场宗教改革运动。这两场运动对欧洲的文化转型产生了深远的影响。也正是这一时期，西欧开始从中世纪向近代黎明过渡，从封建社会向早期资本主义社会转折，从天文、地理的大发现中带来了思想和观念的更新。文艺复兴和人文主义促进了人性的复苏，同时也释放了本能的欲望。于是，人与神、人与社会、人与人、人与自我、灵魂与肉体进行了一次又一次激烈、悲壮的抗争……正如19世纪俄国的

文学评论家杜勃罗留波夫所说：“莎剧有许多东西可以叫做人类心灵方面的新发现，他的文学活动把共同的认识推进了好几个阶段，在他之前没有一个人达到过这种阶段，而且只有几个哲学家能够从老远的地方把它指出来。这就是莎士比亚拥有全世界的原因。”^① 阅读、观赏莎剧，不仅能开启人的智慧、丰富人的认识，更能愉悦人的情感、陶冶人的心灵。据说，在英国和其他一些西方国家，有两本书几乎是家家必备的：一本是宗教经典《圣经》，另一本就是艺术宝典《莎士比亚全集》。因此，莎剧本身从内容到形式所具有的社会价值和美学价值，是莎士比亚永恒的先决因素。使其“不属于一个时代，而属于所有的世纪”。

其次，莎翁所处的时代，也正是历史上称为西方海外贸易和殖民扩张的时代。由所谓“羊吃人”的圈地运动推动的纺织工业的迅速崛起，与海外殖民活动的日益成功共同构成了英国资本主义原始积累的基础。1588年，在伊丽莎白女王一世的领导下，英国舰队打败了当时的海上霸主——西班牙的“无敌舰队”，从此一跃成为“日不落”的大英帝国。与此同时，英国也不断大量地向外输出——不只是物质产品，还有精神产品。无疑，这也是一段被文化学者称为“泛西方化”的时代，其特点是：西方资本主义工业世界依靠其经济、军事优势，在对非西方世界进行殖民扩张的过程中，强行推广自己的价值体系，使非西方国家和民族普遍被迫地或自觉地在物质和精神双重层面上接受了“西方的文明”。就在传教士宣扬基督教的同时也传播了西方的文化，包括把莎士比亚介绍到亚、非、美洲各国。据统计，莎氏作品被译成的各种文字之多次于《圣经》。在殖民地的英语教育中，被英国人视为国宝的莎剧已成为文学必修之课。正因如此，莎士比亚也就从大不列颠走向了全世界。

再次，对真正的大师可以做各种不同角度的反复认知，对其作品也可以做不同向度的多种阐释。这恰恰证明了一些莎学专家的观点，即莎士比亚不仅是西方的经典，他已成为普遍的经典。但莎士比亚的“普遍性”不是莎氏本身所固有的和一成不变的，而是在不同时代、不同地域、不同文化和不同

---

^① 孙家瑀主编：《莎士比亚辞典》，第351页，河北人民出版社1992年版。

媒介里，经过不同艺术家的不同阐释，历时性与共时性地重新建构的。例如，对莎翁文学、戏剧、电影、电视剧、音乐和舞蹈的多重改编，特别是从影像的领域切入、从文化的视角解读莎士比亚，应该算是现当代人“与时俱进”的一种尝试。于是，艺术载体的不断拓展与媒介的大众传播，使得所谓经典、高雅的莎剧终于走出象牙之塔得到普及并拥有越来越多的读者和观众。仅以电影《哈姆雷特》(Hamlet)为例，从1900年法国拍摄的第一部默片开始，到2000年美国出品的数码电影就被足足地“说”了一百年。正因为有“说不尽的哈姆雷特”，才有了“永远的莎士比亚”。

最后，不可否认的是：规模庞大、技术发达、占领了大部分国际市场的好莱坞电影工业，把莎士比亚这位文化偶像作为电影的广告张贴在全球市场里，结果为商家带来了巨额的经济利润。众所周知，英美有着历史上的文化传承关系，相同的语言也是名著电影改编的优势。据统计，在有史以来的300部左右的莎士比亚电影中，由英国和美国拍摄的占总数的2/3还多。1999年获多项奥斯卡金像奖的影片《莎翁情史》(Shakespeare in Love)，以其通俗剧和浪漫喜剧的故事情节、华丽的巴洛克式画面、以及演员们出色的表演，再次掀起了世界范围的“莎士比亚热”。也像这部电影一样，在后现代的文化产品消费中，观众不仅消费着莎剧，也在消费着它的作者。那些莎剧电影或其他艺术形式的改编作者们成功地置换了文学原著的作者，成为观众推崇、忠实的“新作者”。也正是这一代代的新作者们，不仅从影片的内容到形式提供了许多新的视点和景观，突出了莎剧本身或其他理论尚未揭示或曾经忽略的意义，同时也在更新、延续着莎士比亚的“神话”，从而成就了“永远的莎士比亚”。

然而，400年来人们也不断地有这样的疑问：“真有莎士比亚其人吗？”回答是：既然“莎士比亚”已成为符号，那么符号本身并不重要，重要的是它所指向的一种精神，即人类对自身命运的思考、对人性的认识以及对其生存的世界和无限之宇宙的探索。应该相信，只要人类存在，这种探索就会永恒！此外，既然“莎士比亚”已成为一个现代神话，就能以它的转化功能帮助我们穿过生命的痛苦之旅，从人生的一个阶段抵达另一个阶段，从心灵的一个层次转向另一个层次。今天，如果说政治和宗教神话早已丧失其威力的话，