

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

戏剧艺术的典范莎士比亚

和莎翁有个约会

xijuyishuhuedianfan
shashibiya

DANG YI SHU YU SHANG
DA SHI CONG SHU

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

和莎翁有个约会

戏剧艺术的典范莎士比亚

artjuyishudedianfan
shashibiya

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

和莎翁有个约会/王志艳主编.——延吉:延边人民出版社,2005.12

(当艺术遇上大师丛书)

ISBN978-7-80698-612-7

I. 和… II. 王… III. 莎士比亚, W. (1564 ~ 1616)——生平事迹 IV.
K835.615.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 154595 号

和莎翁有个约会——戏剧艺术的典范莎士比亚

主 编: 王志艳

出 版: 延边人民出版社出版

地 址: 吉林省延吉市友谊路 363 号

网 址: <http://www.ybchs.com>

印 刷: 北京一鑫印务有限责任公司

发 行: 延边人民出版社

开 本: 710 × 1000 毫米 1/16 印 张: 256

字 数: 3200 千字

版 次: 2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN978-7-80698-612-7

印 数: 1—3000 册

定 价: 480.00 元(全 16 册)

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

前言

■ qianyan

艺术,在现代词典中有三种解释:一,用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等;二,指富有创造性的方式,例如:领导艺术;三,形状独特而美观的。

对于艺术,我们的理解更多的是第一种解释。从古到今,从西方到东方,与艺术相关的名词,如音乐、绘画、诗歌、电影、舞蹈等等,都无时无刻不在影响着、丰富着我们的精神生活,改变着我们生活的档次和品位。

然而,艺术也并非凭空存在,它同样是由人创造。于是,通过艺术我们结识了众多伟大的艺术创造者们——历史上那一个个优秀的艺术大师。从文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,到近现代时期的卓别林;从东方的骄傲泰戈尔,到西方维也纳的肖邦;……每当翻开一页页带有淡淡墨香的艺术书籍,我们总能看到他们的身影,以及他们为艺术世界创造出的骄傲。

艺术是人类智慧、思想和情感的结晶,其内涵丰富,韵味无穷。为了能将艺术的价值真正发扬光大,为了能让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,我们特推出了这套《当艺术遇上大师》丛书。

在本套图书中,我们精心选出了17位世界历史上驰骋于艺术领域的大师,并对其丰富的人生经历及作品进行了详细的叙述,将代表世界艺术的最高成就,在世界艺术史上影响深远的艺术流派、艺术大师和艺术珍品娓娓道来,在增加辅助栏目的同时开辟专栏进行体例上的创新。在阅读本套图书

shashibiyu

☆

前

言

☆

的同时,读者不仅能了解到他们成长、成功的艰辛,还能了解到他们所创造出的艺术价值。可以说,本套丛书注重文化与艺术的有机融合,从而将本套丛书打造成一座雕梁画栋的世界艺术博物馆,让读者直面艺术,与艺术亲密接触。

当然,《当艺术遇上大师》丛书的自身特色并不单纯在于人物描写,读者完全可通过阅读来了解艺术大师们的人生经历,感受他们所处的社会与历史背景,同时还能在专栏中了解到相关的艺术知识等。

纵观本套丛书,主要有三个最明显的特点:

1、创新性:丛书并不只是内容的堆砌,更多是在一条整体主线下的体系创新,由此及彼,由内而外。在阅读的同时,读者还能体会到艺术带给我们深刻的精神涵养。

2、趣味性:阅读本就是一件愉快的事情,阅读的过程也应充满乐趣。为了达到这个要求,本书不论在选材角度,还是在语言文字处理上,都尽量考虑到读者的要求和感受,让读者读完之后获得的不仅是知识层面的丰富,更是精神层面的愉悦与满足。

3、深刻性:艺术本就是一件深刻的东西,有时我们很难真正领悟其中的内涵。为了避免读者产生这种难以领悟的感觉,帮助读者获得更多的艺术感受,本套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体,让读者在读后能在精神层面上领悟艺术的价值,从而对艺术产生深刻的感触。

总之,我们希望通过我们的努力,能让《当艺术遇上大师》丛书满足您对艺术知识的需求。本套丛书可谓弥足珍贵,让您在领略大师们传世佳作的同时,也认识到了巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的艺术贡献,相信这必将让您在愉悦的心境中感受到艺术的真正价值!

编者

引 言

■ yinyan

在世界文学史的长河上,有许多伟大的作家,而莎士比亚无疑是其中最伟大的作家之一。

欧洲文学的第一个高峰是古希腊罗马文学。在经过中世纪的低谷以后,文艺复兴时期欧洲文学又出现了高峰。而这一时期的最高成就正是莎士比亚的戏剧。

莎士比亚留给我们 37 部戏剧,还有 2 首长诗和 1 部十四行诗集。他的这些作品今天已经翻译成了世界各国的文字,受到全世界各国人民的珍爱。同时,他的戏剧也在世界各国的舞台上长演不衰。

莎士比亚的名字在 19 世纪中期就已经介绍到了中国。本世纪初,他的戏剧故事集也翻译成了中文。五四新文化运动以后,他的戏剧陆续翻译成了中文,并开始在舞台上演出。今天,莎士比亚更是中国人民最熟悉的外国作家之一。书店里能够买到装帧漂亮的《莎士比亚戏剧集》,近年我国还举办过几届莎士比亚戏剧节,根据他的戏剧改编成的电影经常在电视台播映。但是,由于莎士比亚留下的生平资料很少,而且今天我们喜爱莎士比亚,更主要的是喜爱他创作的戏剧和诗歌,所以,本书也用了相当的篇幅介绍莎士比亚的作品,并对它们进行了必要的评论,以便读者更好地理解莎士比亚的创作。

德国伟大的诗人歌德曾经说过一句非常精彩的话:“说不尽的莎士比

Shashibiya

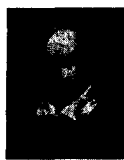
亚”。莎士比亚确实是说不尽的。如果读者们通过读这本小书,能够喜欢上莎士比亚,能够去进一步读莎士比亚的戏剧作品,这就将使我们感到莫大的满足。

☆
戏剧
艺术
的
典
范
莎
士
比
亚
☆

目 录

■ *mulu*

前 言	(1)
引 言	(1)
第一章 巨人诞生	(1)
一、莎士比亚简介	(1)
精彩链接:但丁——文艺复兴的曙光	(3)
音乐小词典	(5)
二、莎士比亚诞生	(12)
精彩链接:高尔基自传体三部曲	(22)
三、莎士比亚的爱情和婚姻	(35)
精彩链接:彼特拉克和薄伽丘	(41)
第二章 风华正茂	(45)
一、对整个波旁王朝的震撼	(45)
精彩链接:泰晤士河	(53)
二、关于“大学才子”	(57)
精彩链接:拉斐尔	(61)
三、作为诗人的莎士比亚	(66)
精彩链接:意大利建筑	(86)

shashibiya

第三章 成熟与晚秋	(90)
一、莎士比亚的剧场生涯	(90)
精彩链接:米开朗基罗	(97)
二、叶落归根	(103)
精彩链接:伊拉斯谟	(106)
三、莎士比亚的遗嘱	(108)
精彩链接:托马斯·莫尔	(113)
霍布斯	(114)
四、不朽的莎士比亚	(117)
精彩链接:希腊文学	(121)
第四章 孩世作品	(137)
一、历史剧代表——《亨利四世》	(137)
精彩链接:歌剧的诞生和初创	(140)
歌剧院	(142)
二、喜剧代表——《威尼斯商人》	(148)
精彩链接:佛罗伦萨歌剧	(151)
罗马歌剧	(152)
为科学殉难的布鲁诺	(153)
三、悲剧代表——《罗密欧与朱丽叶》	(155)
精彩链接:威尼斯歌剧	(163)
近代歌剧之父蒙特威尔第	(163)
天才的观察家第谷·布拉赫	(165)
四、传奇剧代表——《暴风雨》	(168)
精彩链接:意大利歌剧	(179)
哥白尼	(180)
五、巅峰之作——《哈姆雷特》	(183)
精彩链接:那不勒斯歌剧	(188)
法国歌剧	(189)
天空立法者开普勒	(190)
格林尼治天文台	(192)

六、其他主要作品	(195)
精彩链接:英国歌剧	(231)
德国歌剧	(233)
英国温莎城堡	(234)
后 记:道不尽的莎士比亚	(240)

第一章 巨人诞生

■ jurendansheng

一、莎士比亚简介

威廉·莎士比亚(1564~1616年)是欧洲文艺复兴时期文学最杰出的代表。他的创作广泛地反映了当时英国的政治、经济、思想、文化、风俗和习惯,可以当作这个时代的一部形象化的历史来读。他的戏剧在欧洲戏剧发展史或文学发展史上占据重要地位,值得我们去总结和批判地借鉴。

威廉·莎士比亚于1564年4月23日出生于英国中部艾汶河上的斯特拉福镇的一个富裕市民家庭。祖辈务农,父亲经营手套生意兼营农业,担任过当地的议员和镇长。

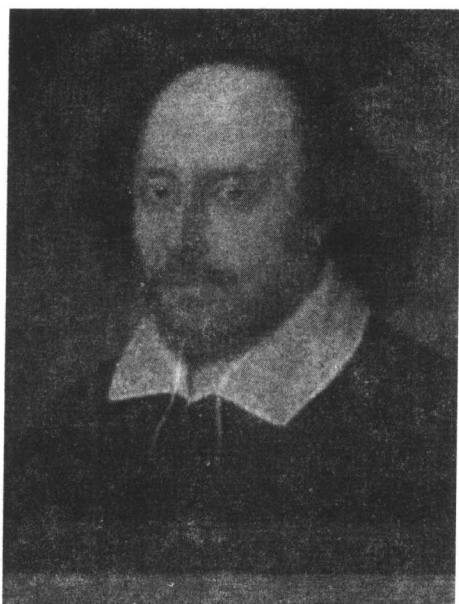
在他幼年时期,伦敦城里一些著名的剧团每年都要从首都来到斯特拉福镇作巡回演出,引起了幼年的莎士比亚对戏剧的爱好。他进过文法学校,接触了古代罗马的诗歌和戏剧,后因家庭破产,辍学谋生。1585年前后,莎士比亚去伦敦,据说,他起初在剧院里打杂,为看戏的绅士们看管马匹,后来才当上一名雇佣演员。这些职务给了他接触各阶层人士的机会,增加了他

shashibiya

☆
戏剧艺术的典范
莎士比亚
☆

的生活经验。后来,他参加编剧的工作,并成为剧团股东。与此同时,他又结识了一些青年新贵族和大学生,扩大了他的生活经验,进一步接触到古代文化、意大利文艺复兴时期文化和人文主义思想,这些为他杰出的剧作打下了基础。由于他剧作活动的成功,他的收入日趋丰富,后来还在故乡买地置产,并为他的家庭取得了世袭绅士的身份。1608年前后,他回到故乡并在那里定居,1616年4月23日逝世(西班牙文学大师塞万提斯也于这一年去世)。

威廉·莎士比亚

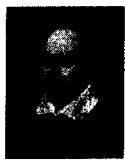
精彩链接

但丁——文艺复兴的曙光

从中世纪过渡到文艺复兴时期,欧洲文学最重要的作品是意大利大诗人但丁的《神曲》。《神曲》最光辉也最深刻地反映了中世纪的宇宙观、人生观、神学思想以及人类的命运和关于世界前途的理想等等,可以说,但丁是从中古到文艺复兴过渡的历史人物。中古欧洲的城市文学反映了市民的要求,具有反封建、反教会的倾向,而市民对世俗生活的兴趣,又使城市文学具有较多的现实主义因素。城市文学的这些新的特点,使它成为文艺复兴时期文学的先驱。

但丁·阿利吉耶里(1265~1321年)出生于佛罗伦萨一个没落的小贵族家庭,佛罗伦萨以其美丽旖旎的风光和浓郁风情,孕育了这位伟大的诗人。但丁早年的文学创

shashibiya

作属“温柔的新体”诗派,所谓“温柔的新体”诗派是在普罗旺斯诗歌的影响下,把以爱情为主题的抒情诗推向新的高度。在《新生》中,他使用了中古文学所惯用的梦幻、寓意、象征等艺术手法。《新生》是《神曲》以外但丁最主要的文学作品。

但丁曾参加政治活动,1300年当选为佛罗伦萨市的行政官。他坚决反对教皇干涉佛罗伦萨内政,于1302年被放逐,至死没有重返故乡。放逐初期,但丁写过两部作品:《飧宴》(1304~1307年)和《论俗语》(1304~1308年)。

《神曲》的写作开始于但丁放逐初年,大约在1307年,直到他逝世前不久才完成。《神曲》的故事采用中古梦幻文学的形式。诗里叙述但丁在林中迷路后走出森林,忽然被三只野兽——狮子、豹和狼挡住去路,在这万分危急的时刻,罗马诗人维吉尔出现,他受贝雅特里齐的嘱托来救但丁,引导他游历了地狱和炼狱,接着贝雅特里齐又引导他去畅游天国。整个游历的过程构成《地狱》、《炼狱》和《天国》三部曲。每部有三十三歌,连同作为全书序幕的第一歌共一百歌,这种匀称的结构是建立在中古关于数字的神秘意义和象征性的概念上,并不是从作品本身的内在必要性产生的。和许多中古文学作品一样,全书的情节充满了意义,在解释上引起很多争论,可是但丁在作品中所要贯彻的主题思想相当明确,那就是:

在新旧交替的时代

个人和人类怎样从迷惘和错误中经过苦难和考验

到达真理和至善的境地。

在《神曲》中,维吉尔象征理性和哲学,他引导但丁游历地狱和炼狱,标志着个人和人类在哲学的指导下,凭借理性认识罪恶和错误,从而悔过自新的过程。贝雅特里齐象征信仰和神学,她接替维吉尔作向导,引导但丁游历天国,标志着个人和人类通过信仰的途径、神学的启发,认识最高真理和达

到至善的过程,这种境界,依靠理性和哲学是无法达到的。认为信仰和神学高于理性和哲学,这完全是但丁作为中古诗人的偏见,他所认识的真理和至善,显然还局限在基督教神学的观点里,但他追求最高真理的精神和关怀人类命运的热情,在中古时期说来,还是有进步意义的。

《神曲》的细节描写虽然巧妙,但它的主要成就还在于它高度的概括和综合。这部作品把诗人的内心生活经验、宗教热情、爱国思想和政治文化方面的重大问题巧妙的融合在一起,把历史的和现实的、古典的和基督教的因素连为一个和谐的整体,在这一点上,《神曲》确实是很成功的。

《神曲》共 14233 行,全诗用三韵句(三韵句是但丁以当时民间诗歌常用的一种格律作为基础而创制的)写成。更为重要的是,《神曲》是用意大利语撰写的,这对于解决意大利的文学用语问题和促进意大利民族语言的统一一起过很大的作用,因此但丁被誉为意大利第一个民族诗人,马克思和恩格斯对其评价很高,把他列为世界上最伟大的诗人之一。恩格斯称但丁为“中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人。”

音乐小词典

广东音乐 流行于广东地区的丝竹音乐。是从广东红曲中的“过场”和民间“小调谱”的基础上发展起来的。早期的乐队由二弦、提琴、横箫(即笛子)、月琴和三弦组成,称为“五架头”,又称“硬弓”。约在 1920 年后,因受江南丝竹的影响,改用高胡为主要乐器,辅以扬琴和秦琴,称“三件头”,又称“软弓”。此后,乐队组合又有了种种发展。广东音乐的音色清脆明亮,曲调节器流畅优美节奏活泼明快。《雨打芭蕉》、《旱天雷》、《双声恨》、《赛龙夺锦》、《鸟投林》等等,都是脍炙人口的优秀传统乐曲。

江南丝竹 流行于苏南、浙江一带的丝竹音乐,以上海地区最具特点,影响最广。著名的传统乐曲有《欢乐歌》、《云庆》、《行街》、《三六》、《慢三六》、《中花六》、《慢慢六板》和《四合如意》八大曲。音乐格调清新、秀丽,曲

shashibiyu

调流畅、委婉,富有情韵。合奏时各个乐器声部既富有个性而又互相和谐,演奏效果生动活泼,富有情趣。江南丝竹丰富的支声性复调织体写法得到音乐工作者的普遍注重。

福建南曲 亦名“南音”、“南管”或“弦管”。曲调典雅古朴,是一种历史悠久的民间音乐。它包括“指”、“谱”、“曲”三大部分。“指”是有词、有谱、有指法的套曲,如《刘智远》、《王月英》等,“谱”是无词而有指法的器乐演奏谱,最著名的有《四时景》、《梅花操》、《八骏马》和《百鸟归巢》;“曲”即散曲,亦称“草曲”。乐队组合形式分“上四管”和“下四管”。上四管又分“洞管”(洞箫、二弦、琵琶、三弦、拍板)和以品箫(即笛子)替换洞箫的“品管”两种。下四管又称“十音”,乐器有南唢(小唢呐)、琵琶、三弦、二弦、响盏、狗叫、铎、四宝、声声(铜铃)和扁鼓等。

潮州弦诗 流行于广东省潮安、汕头的古乐“诗谱”。演奏时常以二弦领奏,以木板击拍,不用锣鼓。乐曲通常是将一首诗谱用头板、二板、三板等板式变化,以及“拷拍”和“催”等节奏变化的技法,发展成一首由慢速而逐层加快的套曲,如《昭君怨》、《柳青娘》、《双狮球队》等。弦诗乐采用“轻三六”、“轻三重六”、“重三六”和“活五”等调式、调性变化的手段,使旋律色彩丰富多变,富有特色。

音型 是乐曲中一再出现的某种节奏型与乐音运动的形态。通常具有一定的特征,能表达某种特定的情绪或意境。例如舒柏特的歌曲《纺车旁的葛莱卿》,其伴奏部分的音型,即描绘纺车回转的情景。

主题 乐曲中具有特征的、并处于显著地位的旋律。它表现一完整或相对完整的乐思,为乐曲的核心,是其绘声结构与发展的基本要素。有些乐曲往往含有若干主题。

乐段 由若干乐句组成、具有完整乐思性质的段落。最常见者有二句式或四句式两种,亦有整乐段一气呵成不易划分句逗者。

二段式 乐曲的基本形式之一。由两个明显的乐段组成,前后两段互相对称或对比。其通常图式为 A + B。

三段式 乐曲的基本形式之一。由三个段落组成,其中第三段与第一段相同或基本相同,第二段具有对比性质,第三段带有再现性质。其图式为 $A + B + A$ 。

复三段式 乐曲的基本形式之一。系三段式曲体的复杂化。其中有一段以上本身就是由二段体或三段体等构成。其图式有 $A + B(a + b) + A$ 等等。器乐曲中常估用此类曲式写作。

奏鸣曲式 在三部曲式的基础上发展起来的一种重要曲式。起始于十七世纪的意大利序曲和法国序曲。通常作为古典派音乐的奏鸣曲中的主要乐章(第一乐章)的结构。它由呈示部、展开部、再现部组成。呈示部之前往往有一慢速引子,再现部之后有结尾。呈示部由第一主题(主调)、经过句、第二主题(多为属调)与结尾等部分组成,两个主题往往有对比;展开部运用呈示部的材料作为主要素材,通过各种手法(如转调等)展开,形成高潮;再现部类似呈示部,但一般两个主题均为主调,以求得调性统一。浪漫派以后的作曲家已不严格遵守上述程式和原则,多为自由的奏鸣曲式了。

变奏曲式 先奏出一自成段落的主题,然后以一系列的主题变形(即变奏),使主题通过多次不同的变奏而得到多方面的发挥。其图式为:主题——变奏1——变奏2——变奏3……少则三五次,多则数十次。变奏之主题,大都较优美动人。常有用变奏曲式写成的独立乐曲,也有用于奏鸣曲等大型乐曲中(通常用于慢乐章)的,如贝多芬的《热情奏鸣曲》。

回旋曲式 起源于欧洲民间的轮舞曲;十八世纪初叶法国古钢琴曲多用之。以一再反复的基本主题与若干各不相同的“插段”交替出现为原则。其图式为: A (基本主题) + B (第一插段) + $A + C$ (第二插段) + $A \cdots$ 。这种曲式适宜于表现活跃欢腾的情景,奏鸣曲、交响曲等大型乐曲的末乐章常用之,以热烈的气氛结束音乐。在歌曲中也有回旋曲式性质的作品,如冼星海的《到敌人后方去》等。

引子 乐曲主题呈示前的乐句或乐段,借导引出主题或呈示部分的出现,且有酝酿某种情绪、渲染某一特定场院景等作用。