

英国的黄金时代

莎士比亚的世界

Jonathan Bate & Dora Thornton

[英] 乔纳森·贝特 多拉·桑顿 著
刘积源 韩立俊 译

Staging the World
Shakespeare

中国友谊出版公司

尊

SHAKESPEARE

STAGING THE WORLD

英国的黄金时代

莎士比亚的世界

[英] 乔纳森·贝特 多拉·桑顿 著

刘积源 韩立俊 译

图书在版编目 (C I P) 数据

英国的黄金时代：莎士比亚的世界 / (英) 乔纳森·贝特, (英) 多拉·桑顿著；刘积源, 韩立俊译. —
北京：中国友谊出版公司, 2018.7

书名原文：Shakespeare;staging the world
ISBN 978-7-5057-4457-8

I. ①英… II. ①乔… ②多… ③刘… ④韩… III.
①莎士比亚(Shakespeare, William 1564-1616)—戏剧文学评论 IV. ①I561.073

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第174693号

著作权合同登记号 图字：01-2017-2780号

Shakespeare: Staging the World, by Jonathan Bate and Dora Thornton

© 2012 The Trustees of the British Museum

First published in 2012 by The British Museum Press

A division of The British Museum Company Ltd

All rights reserved.

Simplified Chinese rights arranged through CA-LINK International LLC
(www.ca-link.cn)

书名 英国的黄金时代：莎士比亚的世界
著者 [英] 乔纳森·贝特 多拉·桑顿
译者 刘积源 韩立俊
出版 中国友谊出版公司
发行 中国友谊出版公司
经销 新华书店
印刷 北京中科印刷有限公司
规格 787×1092毫米 12开
23印张 515千字
版次 2018年12月第1版
印次 2018年12月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5057-4457-8
定价 198.00元
地址 北京市朝阳区西坝河南里17号楼
邮编 100028
电话 (010) 64668676
版权所有，翻版必究
如发现印装质量问题，可联系调换
电话 (010) 59799930-601

雙[®]

目录

馆长寄语	6
作者前言	8
第一章 17 世纪初的伦敦：世界之城	11
第二章 “我现在身处阿登吗？”：国家、乡村风俗	53
第三章 “上帝保佑哈利、英格兰和圣乔治！”王权与英国民族	87
第四章 “小心 3 月 15 日”：罗马的遗产	117
第五章 “人口稠密的美丽城市”：伦敦人眼中的威尼斯	145
第六章 尊贵的摩尔人	169
第七章 “悖逆的罪与行邪术的罪相等”：苏格兰戏剧	185
第八章 不列颠：过去、现在与未来	211
第九章 辉煌、拥挤的新世界	229
第十章 遗产	259
致谢	268
译后记	271

雙[®]

SHAKESPEARE

STAGING THE WORLD

英国的黄金时代

莎士比亚的世界

[英] 乔纳森·贝特 多拉·桑顿 著

刘积源 韩立俊 译

图书在版编目 (C I P) 数据

英国的黄金时代 : 莎士比亚的世界 / (英) 乔纳森·贝特, (英) 多拉·桑顿著 ; 刘积源, 韩立俊译. —
北京 : 中国友谊出版公司, 2018.7

书名原文: Shakespeare;staging the world

ISBN 978-7-5057-4457-8

I. ①英… II. ①乔… ②多… ③刘… ④韩… III.
①莎士比亚(Shakespeare, William 1564-1616)—戏剧文学评论 IV. ①I561.073

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第174693号

著作权合同登记号 图字: 01-2017-2780号

Shakespeare: Staging the World, by Jonathan Bate and Dora Thornton

© 2012 The Trustees of the British Museum

First published in 2012 by The British Museum Press

A division of The British Museum Company Ltd

All rights reserved.

Simplified Chinese rights arranged through CA-LINK International LLC
(www.ca-link.cn)

书名 英国的黄金时代: 莎士比亚的世界
著者 [英] 乔纳森·贝特 多拉·桑顿
译者 刘积源 韩立俊
出版 中国友谊出版公司
发行 中国友谊出版公司
经销 新华书店
印刷 北京中科印刷有限公司
规格 787×1092毫米 12开
23印张 515千字
版次 2018年12月第1版
印次 2018年12月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5057-4457-8
定价 198.00元
地址 北京市朝阳区西坝河南里17号楼
邮编 100028
电话 (010) 64668676
版权所有, 翻版必究
如发现印装质量问题, 可联系调换
电话 (010) 59799930-601

目录

馆长寄语	6
作者前言	8
第一章 17 世纪初的伦敦：世界之城	11
第二章 “我现在身处阿登吗？”：国家、乡村风俗	53
第三章 “上帝保佑哈利、英格兰和圣乔治！”王权与英国民族	87
第四章 “小心 3 月 15 日”：罗马的遗产	117
第五章 “人口稠密的美丽城市”：伦敦人眼中的威尼斯	145
第六章 尊贵的摩尔人	169
第七章 “悖逆的罪与行邪术的罪相等”：苏格兰戏剧	185
第八章 不列颠：过去、现在与未来	211
第九章 辉煌、拥挤的新世界	229
第十章 遗产	259
致谢	268
译后记	271

馆长寄语

威廉·莎士比亚是世界文学史上最负盛名的作家。

他的名字与戏剧、诗歌紧密相连，同时也与英国对世界文化的贡献紧密相连。他笔下的人物——哈姆雷特、罗密欧、朱丽叶、麦克白、福斯塔夫、克莉奥佩特拉等——为数百万未曾欣赏过他的戏剧的普通人所熟知。

他的作品受到了无数学者的广泛研究，被改编、翻译成多种语言，通过各种媒体与广大读者和观众见面，这是任何其他作家都望尘莫及的。

由于上述种种原因，2012年的伦敦艺术节在其高潮时刻举办了世界莎士比亚戏剧节，由英国皇家莎士比亚戏剧公司发起制作（国家大剧院、环球剧院和其他许多国际影院公司提供了支持）。本次展览活动名为“莎士比亚的舞台世界”（*Shakespeare: staging the world*），是大英博物馆为支持伦敦奥运会而举办的一次文化活动，它是向世界展示英国国家艺术和文化系列活动的一部分。随着2012年世界与伦敦的亲近，探索400年前世界是如何走近伦敦的就显得十分必要了，因为那个时期正是全球现代性的诸多方面刚刚萌芽的阶段。

在本次展览和随后出版的书籍中，我们透过莎士比亚本人、他手下的演员以及观众的视角领略了近现代社会早期的概貌。他们眼中的各种事物至少对了解他们的世界观塑造具有一定的价值。本次展览汇集了数量庞大的物件，整个展览超越了大英博物馆的收藏范围，得到了其他地方的私人藏家和公共收藏机构的慷慨相助。我们透过莎士比亚戏剧的镜头仔细研究了这些物件，在物件选取和文本背景的阐释过程中，我们吸收了世界各地相关专家、学者和专业藏家的意见。我们的展览和与之配套的书籍使我们看到了莎士比亚戏剧世界中存世的精品文物，从而更好地理解我们的前辈——无论是伦敦的居民还是外地的游客——是如何在400年前阐释他们当时的世界的。

莎士比亚的朋友、竞争对手兼同行剧作家本·琼生把他描述成“时代的灵魂”，认为他的戏剧极其生动地体现了他出生、生活并工作的文化环境。只消看一眼威尼斯某个犹太家庭的木刻画、囚禁在树上的一件16世纪的加勒比海精灵木雕以及一幅印有

克莉奥佩特拉和伊丽莎白女王并肩头像的扑克牌，就会使人从历史和理性的视角对夏洛克、爱丽儿和克莉奥佩特拉这几个戏剧人物有崭新的理解。

我们的展览之旅打开了早期现代世界的多元文化之门，那个时期正是全球化刚刚起步之际。特定物件与特定的莎士比亚戏剧人物、图像或想法的并置，以奇特的方式证明了它们之间的相互启发：奥赛罗使我们对摩尔人和土耳其人有了一定的感知，夏洛克使我们体味了现代初期的犹太文化，凯列班使我们领略了新世界的概貌，布鲁图斯使我们认识了古代世界的重构性影响力，麦克白向读者详解了苏格兰的风土人情，欧文·格林杜尔向读者展示了威尔士，麦克莫里斯使读者感知了爱尔兰的文化，辛白林和李尔王则使读者知晓了有关“17 世纪初期英国的统一或分裂”的争论。

在莎士比亚所处的时代，专业剧团成为一个崭新的现象，成为向广大公众展示世界文化的首要大众传播媒介。在 20 世纪末期，人们主要通过电视屏幕了解世界；在 21 世纪初的今天，人们主要通过互联网来认识世界；在莎士比亚的时代，人们主要通过萨瑟克区的环球剧院单调简陋的舞台来了解世界各地的生活。

此次展览为我们同全球艺术界展开合作提供了良机。我们十分感谢牛津大学伍斯特学院的教务长乔纳森·贝特教授，他也是一位世界知名的莎学家，感谢他在此次展览中以莎士比亚顾问的身份和策展人多拉·桑顿博士紧密协作并做出了重要的贡献。我们还要感谢英国皇家莎士比亚剧团，这是博物馆和剧团之间的首次合作。英国皇家莎士比亚剧团带来的不只是创意和友谊，更是对莎士比亚舞台生涯的一种转变性领悟。对此我们也非常感激。

此次展览是英国石油公司与大英博物馆长期合作关系的一部分。非常感谢他们使广大公众能够一睹莎士比亚想象世界的迷人风采。

尼尔·麦格雷戈
大英博物馆馆长

作者前言

本书既是“莎士比亚的舞台世界”展览的目录，也是相关项目的扎实研究成果。在此次展览和本书的撰写中，我们采用了崭新而独特的方法，通过一系列实例研究，聚焦于广阔的地域、文化和主题，从而在莎士比亚的想象世界和16世纪末17世纪初的真实物件之间建立了对话。

“我还有一把剑在这屋子里，那是一把用冰溪之水所浸炼的西班牙宝剑。”这是莎士比亚四大悲剧之一《奥赛罗》的主人公在自杀前所说的一句话，这一刻是该剧的高潮。学者们指出，西班牙以其精良的铸剑工艺闻名于世（托莱多剑尤其著名），但他们的回火工艺却令人迷惑不解（有人甚至认为“冰溪”[ice-brook]可能是印刷错误，正确的应为“因斯布鲁克”[Innsbruck]——该地也以精良的金属铸造闻名于世），但是随之也产生了一系列问题：西班牙铸剑到底是什么样子？它背后有什么更具体的关联？在何种背景下莎士比亚及其最初的观众能够一睹其貌？我们的展览以一种新颖的方式回答了这些问题，主要做法就是把一把西班牙铸剑和一系列富有说服力的摩尔人图像放在一起。当我们用实物来解释戏剧文本或者用戏剧文本来阐释实物时，莎士比亚及其戏剧就以崭新的面目出现在世人面前了。

在这本书中，我们探讨了某些特殊文物的地位和意义以及这些文物在构建现代初期的集体记忆中的作用。有些物件以前从未公开过，有些只在博物馆的少数专业人员面前展示过，其中有许多物件此前从未与莎士比亚、他的作品及其戏剧世界有过任何瓜葛。此次展览与这本书合力为莎士比亚戏剧的主要人物创建了一个富有革新意义的文化人类学，表明了各种联系的广阔范围——见识、误解、偏见、恐惧、魅力——我们分析了这些方面，并且找到了它们为所处文化所做的贡献。

由于莎士比亚的创作生涯很可能是建立在他与剧团的演员、同行作家、各种图书资料以及观众之间的广泛合作基础之上，因而此次展览和本书也始终注重卓有成效的多方协作。多拉·桑顿担任大英博物馆展览的策展人，乔纳森·贝特担任莎士比亚研究顾问。若无彼此之间的高效协作，展览和本书都不可能完成。我们同时也得到了整个合作团队的巨大帮助。此次展览的概念和形式在经过一系列内部策展辩论后才得以最终敲定，这些活动是由尼尔·麦格雷戈和乔纳森·贝特主持进行的。看到这些精通世界文化方方面面的专家欢聚一堂并就如何走近莎士比亚及其戏剧世界展开辩论，的确是一桩令人兴奋的事情。正是通过这种方式，我们才找到了之前未曾见过的各种生动联系。在

这些讨论过程中，我们提炼了乔纳森·贝特的想法：展览应围绕莎士比亚现实与虚构的地理处所进行。在此特别感谢大英博物馆展览期间以下策展人在各类研讨会中的良好建议：西尔克·阿克曼、希拉·坎比、弗朗西丝·凯莉·保利、吉尔·库克、杰西卡·哈里森-霍尔、伊恩·詹金斯、乔纳森·金恩、詹姆斯·罗宾逊、克里斯·斯布瑞和乔纳森·威廉姆斯。

我们也从一个由杰出的学者组成的读者团队中受益匪浅，他们担任我们的顾问委员会，快速而认真地阅读了我们的初稿，并提出了许多宝贵的改进建议。在此感谢普林斯顿大学的安东尼·格拉夫顿教授、伦敦大学玛丽女王学院的凯特·洛教授以及约克大学的威廉·谢尔曼教授。我们感谢对某些物品和书中部分章节发表过评论的部分专家：约翰·契利、保利·库克、乔治·达格利什、安妮-玛丽·埃泽、何塞·奥利弗、安格斯·帕特森、吉姆·金斯隆和杰里米·沃伦。我们从以下图书馆和机构得到了非常宝贵的协助和相关档案：大英图书馆、牛津大学图书馆、坦普尔学院图书馆、爱丁堡大学图书馆、苏格兰国家图书馆、纹章学会、兰贝斯宫图书馆、沃伯格研究所、威斯敏斯特教堂、耶稣会档案馆、斯托尼赫斯特学院图书馆以及伦敦图书馆。

我们要感谢以下人员为本书的撰写提供了帮助：贝基·艾伦，他是参展项目策展人、展览核心团队关键成员，同时也是赠阅本的合著者；诺丁汉大学的彼得·科万博士，他以极高的效率检查了莎士比亚参考文献资料；特里萨·弗朗西斯，他不知疲倦地担任了目录部分的志愿者，随后又担任了实习生的角色；露西·斯皮尔曼、鲁瓦森·沃森以及罗兰·沃尔特斯，他们为多拉提供了宝贵的协助工作。我们要特别感谢大英博物馆出版社的编辑克劳迪娅·布洛赫、罗斯玛丽·布拉德利、考拉莉·赫本、梅勒妮·莫里斯以及我们的技术编辑劳拉·拉平。约翰·威廉姆斯和阿克西勒·鲁索组织并监督了大英博物馆文物的拍摄任务，担任协助的有摄影师艾弗·凯尔斯莱克和索尔·佩卡姆，韦尔·韦伯为两本展览书籍做了装帧设计。

除了贝基和克劳迪娅外，我们还要特别感谢此次展览的核心团队成员：我们的项目经理克莱尔·埃弗里特和简尼特，展览设计师阿兰·法尔丽，皇家莎士比亚演出公司的设计顾问汤姆·派珀，我们的口译官伊奥娜·肯恩和简·巴蒂，2D 设计师保罗·古德海德，以及皮帕·克鲁克香克，莎拉·詹姆森，詹姆斯·贝克和马特·韦弗。我们还要感谢卡罗琳·马斯登-史密斯、卡罗琳·英厄姆、大卫·桑德斯、司徒亚特·弗洛斯特、夏洛特·科威尔、大卫·麦克耐弗、詹姆斯·佩特斯以及其团队策展助理罗珊娜·克沃克、苏珊·雷克斯、汉娜·博尔顿、奥利维亚·里克曼和詹尼弗·苏吉特。详细致谢名单见本书。

乔纳森·贝特和多拉·桑顿

第一章

17 世纪初的伦敦 世界之城

公元 1612 年，伽利略成为第一个观测到海王星的天文学家（虽然他误以为那是一颗恒星），约翰·罗尔夫在这一年首次从詹姆斯顿出口了他的第一批经过改良的烟草（种子是从特立尼达进口的），在这一年，当时最伟大的小说——米格尔·德·塞万提斯的《堂·吉珂德》英文翻译版正式出版。

次年，剧作家威廉·莎士比亚及其年轻的合作者约翰·弗莱彻（1579—1625）似乎已经着手对那位为爱疯狂的游侠人物卡登尼欧（Cardenio）进行戏剧化改编，该剧取材于塞万提斯的游侠冒险故事。他们还共同创作了一出反映国王亨利八世统治时期（约 1509—1547）的戏剧。亨利八世国王身材魁梧、极富魅力，近百年来无人能望其项背，他与罗马教会的决裂成为当时最重大的政治决策。

正是在 1612 年，威廉·莎士比亚本人财运亨通，靠写作及其在“国王班底”（the King's Men）演出公司的股权赚取了大量财富。他居住在埃文河畔的斯特拉特福镇，处于半隐居状态。对这位在家创作戏剧的剧作家来说，他的日常事务就是负责把剧本移交给合作者弗莱彻。但是 5 月 11 日这一天，伦敦市民才得以见识到这位剧作家的真面目。

一桩诉讼案的文件摆在了威斯敏斯特法院的案头。在该案的证人中有“沃里克县埃文河畔斯特拉特福镇的威廉·莎士比亚——一位 48 岁左右的绅士”。他对自己的作证行为宣了誓，并接受了询问。一位法院职员记录了他的证词，然后由他签字确认（图 1-1）。这份证词是唯一一份由威廉·莎士比亚亲口讲述、保存至今的文献资料，这一点确凿无疑。当然还有别的一些有关莎士比亚的传闻，例如：竞争对手之一剧作家本·琼生（1572—1637）提及的一些，以及出现在戏剧逸事和斯特拉特福镇邻居们的商业函件、杂志、个人书信中的记录等。但是，这份证词声明本身并不能说明任何问题。

图 1-1 莎士比亚的笔迹，在贝洛特与蒙乔伊之间的诉讼案中的证词，威斯敏斯特民事法院，1612 年 5 月 11 日。
406 厘米 × 305 厘米。
现收藏于克佑国家档案馆。