

莎士比亚戏剧赏析

SA SHI BI YA XI JU SHANG XI

史 璠 著

中国戏剧出版社

莎士比亚戏剧

赏析

史瑞普
苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

莎士比亚戏剧赏析/史璠著. —北京: 中国戏剧出版社, 2000. 5

ISBN 7-104-01208-7

I. 莎… II. 史… III. 莎士比亚, W.-戏剧-鉴赏
IV. I561.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 06201 号

莎士比亚戏剧赏析

史璠 著

中国戏剧出版社 出版发行

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码: 100086)

新华书店总店北京发行所 经销

河北省保定市印刷厂 印刷

86 千字 787×1092 毫米 1/32 开本 4.0625 印张

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-2000 册

ISBN 7-104-01208-7/J · 536

定价: 11.00 元

《莎士比亚戏剧赏析》： 从理性的莎士比亚的概念世界 向感性的莎士比亚的艺术世界回放

中国莎士比亚研究会副会长 孟宪强

莎士比亚每部作品都是人生某种境况的缩影，是人性善恶的某种展示，是人类某种激情的宣泄，也都包含着关于社会人生的某种哲理。我想莎氏作品的永恒大概即由此构成。

当然，莎翁作品容量极大。每部作品除此之外尚有许多其他方面的内容可以令人感悟、引人深思，形成一种“说不尽”的艺术奥秘。学者们常常追求后者而忽略前者。因此，他们常常将感性的莎士比亚的艺术世界重新构造成一个理性的莎士比亚的概念世界。在洋洋洒洒、面面俱到的理论阐释中淹没了主旨，更不用说其中那些对莎士比亚的曲解、异化，它们对于人们接受莎士比亚来说更是南辕北辙了。

从史璠所著的《莎士比亚戏剧赏析》中我看到他所做的是前者而不是后者，即力图揭示出莎翁作品永恒魅力所在，将人们引进真正的莎士比亚艺术世界之中，去领受莎士比亚所给予我们的精华。如果没有对莎翁作品的深入研究，如果不是置身于莎翁作品艺术王国之中的话，我想是很难写出这种评析的。

以莎氏作品中的某一诗句作为此书各章的题目，显示了史璠突出莎氏作品最重要的思想意蕴的努力。在行文中，将传统莎评

11/3/05

的某些论述有机地融入自己的赏析意象之中，并能用具有个性的、抒情化很强的语言来加以简明清晰的评述，这对读者学习莎士比亚是很有价值的。

莎士比亚戏剧赏析

史 璠著

目 录

- 莎士比亚属于所有的世纪(自序)(1)
- 优柔寡断、往往使盗贼横行
——《亨利六世》(上、中、下篇)(4)
- 生前有臭名,臭名还伴随你死亡
——《理查三世》(7)
- 我像一滴水来到人世,要在浩瀚的大海里找寻自己
——《错误的喜剧》(9)
- 凡在这写下的,我都要把他们实行
——《泰特斯·安德洛尼克斯》(12)
- 使性的女人就像一池受到激动的泉水,浑浊可憎
——《驯悍记》(15)
- 男人要是始终如一,他就是完人
——《维洛那二绅士》(18)
- 饮酒、跳舞和狂欢是恋爱的先驱
——《爱的徒劳》(21)
- 买下一所恋爱的华夏,可它还不曾归我所有
——《罗密欧与朱丽叶》(24)
- 一切卑劣的弱点,在恋爱中都变成美满和庄严
——《仲夏夜之梦》(28)
- 当命运有心眷顾世人的时候,她会故意怒目而视
——《约翰王》(32)

- 一道把船只诱进汹涛险浪中去的海岸
——《威尼斯商人》……………(35)
- 对叛逆的人不能信任，无论他怎样驯良
——《亨利四世》(上、下篇)……………(38)
- 像这种淫棍，教训他也是好事
——《温莎的风流娘儿们》……………(41)
- 狡狴的罪恶善于用真诚的面目遮掩自己
——《无事生非》……………(44)
- 在满潮的海上漂浮，倘不能顺水推舟，就会一败涂地
——《裘力斯·凯撒》……………(47)
- 全世界是一个舞台，所有的男女不过是演员
——《皆大欢喜》……………(51)
- 2 但愿天公作美，一片阳光照得我们酣醉
——《第十二夜》……………(55)
- 人是一件多么了不起的杰作
——《哈姆莱特》……………(58)
- 宁做羊身上的虱子，也不做没有头脑的勇士
——《特洛伊罗斯与克瑞西达》……………(62)
- 爱他就像爱上星星，想跟星星结婚
——《终成眷属》……………(65)
- 不再为非作歹是因为畏惧惩罚
——《一报还一报》……………(68)
- 不容易嫉妒的人，一旦被煽动就会糊涂到极点
——《奥赛罗》……………(71)

罪恶镀了金，坚强的枪刺戳在上面也会折断	
——《李尔王》	(77)
越是和我们血统相近的人，越是想喝我们的血	
——《麦克白斯》	(80)
宁可和幼狮嬉戏，不玩弄濒死的老狮	
——《安东尼与克莉奥佩特拉》	(83)
骄傲是美德的顶点	
——《科利奥兰纳斯》	(86)
这东西只要一点点，就可以使黑的变成白的	
——《雅典的泰门》	(88)
愿一切幸福降临	
——《泰尔亲王配力克里斯》	(91)
男人的盟誓是妇女的陷阱	
——《辛白林》	(93)
照射宫殿的太阳，同样也照射草棚	
——《冬天的故事》	(96)
美貌最怕忧伤来损害	
——《暴风雨》	(99)
玫瑰花很美，但更美的是它吐出的芳香	
——《十四行诗》	(102)
《资本论》引用的莎士比亚戏剧人物	(106)
附：莎士比亚戏剧著作年表	(121)
后记	(119)

莎士比亚属于所有的世纪

(自序)

早在一百三十多年前，世界文化星河中璀璨夺目的巨星——莎士比亚的名字，就开始出现在我国人民面前。半个多世纪过去了，随着莎士比亚戏剧不断地被翻译、介绍到我国，不断地上演，马克思所推崇的这位“人类最伟大的戏剧天才”已越来越为我国人民所熟知，他的作品也越来越为世界、为我国观众所喜爱。英国广播公司在二十世纪末的一项调查中，要求听众评选出六位在过去一千年中对英国影响最大的人物，结果莎士比亚名列榜首。以莎士比亚生活经历为轨迹创作的影片《莎翁情史》，尽管对情节进行了虚构，但一经映出，即产生世界性的轰动，影片连夺七十一届奥斯卡金像奖7项大奖。

迷人的魅力、无可比拟的影响——这就是莎士比亚。

莎士比亚是伟大的天才，落笔便是诗，是哲学，透射着深刻的思想与人性的光辉。他文采横溢，运用语言

和比喻巧妙贴切，创造的场面生动鲜明，使人历久难忘。有人读了莎士比亚欣喜若狂，几乎不能自己地称他是神，是上帝的宠儿，是无法想象的戏剧巨人。

莎士比亚的雄伟力量不断在中国大地洒下美妙的种子，点燃了人的心灵与艺术之光。中国观众爱他如同他是自己的伟大作家。今天的中国与以往大大不同了，正处在奋发的时代。我们吸收世界上先进的物质和文明成果，一次次成功的演出，都证明华夏文明与欧洲文明完全可以互相沟通，对世界文化与世界精神财富完全可以引进与交流。

曹禺曾不止一次讲过，对莎士比亚，不仅要读、要研究、要理解，更重要的是演出。莎士比亚不是古董，不能放在博物馆里展览一下版本，只有在舞台上，我们才能觅得莎士比亚的灵魂，我们才能和他一起，感受对宇宙、对人、对命运、对仁爱精神的情感，理解他对一切残暴举动的憎恨，感觉那刺透人心的痛苦，享受那连春天的风都自愧不如的欣喜。

我们衷心热爱今天的伟大时代，也衷心热爱莎士比亚。因为十六世纪的莎士比亚和我们一样需要全世界的和平与生活的幸福。正像与他同时代的诗人、剧作家本·琼生在《纪念莎士比亚》中所说，莎士比亚是“时代的灵魂”，他也是“属于所有的世纪”的灵魂。

近几十年来，陆续有莎士比亚诸多译本面世，有表现形式多样的舞台演出，还有许多学者出色的研究论文。然而，莎士比亚给予人类文明的贡献，还远远没有被充分吸收，还有待更多的人把莎士比亚与我们所存在

的社会、存在的生活更紧密地相连。

享受莎士比亚戏剧所带来的赏心悦目的感受有如征服珠穆朗玛峰。不过，开始攀登的准备非常重要——提供给你“钉镐”、穿上适宜的“鞋子”，备足给养，看着前面的路一步步前行——呵，顶峰在望了——这正是写作本书的初衷。

史 璠

2000年3月29日

优柔寡断，往往使盗贼横行

——《亨利六世》（上、中、下篇）

谈到英国文学，歌德提醒说：“每个重要的有才能的剧作家都不能不注意莎士比亚，都不能不研究他。一研究他，就会认识到莎士比亚已把全部人性的各种倾向，无论在高度上还是在深度上，都描写得竭尽无余了。”在莎士比亚创作的第一时期（1590~1600年），他共写了九部历史剧，这些剧作探索了过去两三百年的历史，批判了封建君主，谴责了血腥的战争，总结了历史教训。他体现在历史剧中的才华“无限丰富和伟大，把人类生活中的一切动机都画出来和说出来了”。（歌德语）

《亨利六世》是莎士比亚初入剧坛的第一个系列历史剧，系莎士比亚与他人合著。记述亨利六世在位前后五十年间，英国内忧外患、烽火连年的历史事件。剧作的上篇写英国在英法战争中由于贵族不和而失利；中篇写国内贵族的纷争和平民起义导向内战；下篇写红白玫瑰战争的封建内战。剧作贯穿着一个中心思想，即反对

封建割据，要求国家统一。

欲了解《亨》剧，就不能忽略对英国历史的认识。当时的英国正是女王伊丽莎白一世统治的极盛时期，已经结束了封建割据的动乱局面，建立了以民族为基础的统一国家。中央集权的专制王朝执行了有利于资本主义工商业发展的政策，得到新兴资产阶级的支持。王室和资产阶级之间，形成了暂时的联盟，促进了资本主义经济的发展。这个现象符合莎士比亚的愿望，使他对社会充满了信心。他的创作不仅在《亨利六世》中，在其他的历史剧中也表达了这个政治理想。有的描写封建领主之间为争权夺利，互相杀戮，有的谴责昏庸残暴的封建君主，有的则塑造理想君主的形象，把国家统一和社会改良的希望寄托在他们身上。莎士比亚在这些戏剧里也不可避免地暴露出了自己的局限，把人民群众写成群氓，对农民军领袖人物进行丑化。这一切不难看出，莎士比亚作为一个资产阶级作家，有历史进步性，也有阶级局限性。

阅读《亨利六世》尤应关注的是，它处处体现了文化与愚昧的斗争。起义领袖凯德代表着人民对统治者的狂怒，为自由而战，发誓“要把国王和王公大臣消灭干净”、“要让大家穿上同样的服饰”。可是当打进都城，成为统治者时，没有文化素养的劣根性马上暴露出来，发布了“一切念书人、律师都该处死”、“把国家的档案全烧掉”的命令。莎士比亚难以容忍这种灭绝文化的野蛮行径，借赛伊之口怒斥道：“上帝谴责愚昧，而学问则是人们借以飞升天堂的翅膀。”疾呼对知识的

崇尚。凯德对知识和知识分子的仇恨，凸显出他没有起码的文化和精神情操，只有低级的享受欲望和动物性的本能。最后，他所率领的队伍土崩瓦解，他本人仓皇逃窜、直至死灭。这一系列报复，无一不在印证背弃文化必然遭到惩罚的真理。

生前有臭名，臭名还伴随你死亡

——《理查三世》

莎士比亚塑造的无耻之徒为数不少，其中占重要位置的当属国王理查三世。《理查三世》剧情发生的时间是1471年到1485年。剧本把一个虚伪、狡诈、残酷无情的暴君形象立体地公诸于世。

这个理查，把政权看作是满足个人欲望的工具。为了谋取王位，他用血腥手段排除了六个合法继承人。他以欺骗和占有为乐，在亲手杀死了安妮的公公和丈夫之后，竟然又骗娶她为妻子。在谋杀了两个亲侄之后又向他们的姐姐求婚；他谁也不爱，谁也不信任，连最得力的助手勃金汉也死于他刀下。暴行引起了普遍愤怒，里士满伯爵领导人民奋起反抗。理查节节溃败，但还垂死挣扎，战马挨了一刀，摔倒时还高喊“来一匹马！我的王国换一匹马！”直至毁灭还忠实于自己的勃勃野心。莎士比亚通过理查的失败和战死，表达了他对封建暴政和个人野心的否定与责难。

《理查三世》可称为莎士比亚历史剧的冠冕，其成

就是别的历史剧难以逾越的。在理查三世身上，莎士比亚写出了那个时代权贵们互相残杀造成的恶果。

卢那察尔斯基在《论文学》一书中对理查三世的个性做了深入剖析。他认为，历史上的理查三世也许不像莎士比亚描述的那么狠毒。他是一个好战的、热衷名利的国王，执政时十分无情，但不一定比别的国王坏多少或好多少。不过，人民群众特别痛恨理查三世却是事实。人民认定他残暴得像头野兽，他是使用罪恶手段才取得政权并进行统治的。理查三世之所以在伦敦公众中有几近一致的评价，是因为莎士比亚塑造的人物同公众预期的形象正相吻合。

无独有偶，看完《理查三世》，人们会很自然想起莎翁的另一部名剧《麦克白斯》。两出剧作人物的处境相似，性格又相同——都是篡位者，都是通过叛逆和谋杀取得王位，也都是在相同的情况下，在和王位合法继承人的作战中失去了它。不忠、暴戾、专横是他们共同的性格。尽管麦克白斯篡位是先听到了女巫的预告，理查的横暴从他诞生时的预兆就可看出来。但莎士比亚仍从历史的角度，梳理了两个人的同异，在忠实历史的基础上，提炼、加工，使类似的事件产生不同的影响——这样就有了迥然不同的审美感受。

野心和残暴是他与生俱来的标记，这就是理查。尽管莎士比亚笔下的理查三世是个怪物，这个怪物看去光华灿烂，才华横溢，如此完整和大胆，……但却丝毫改变不了理查“丧尽天良”的本质。