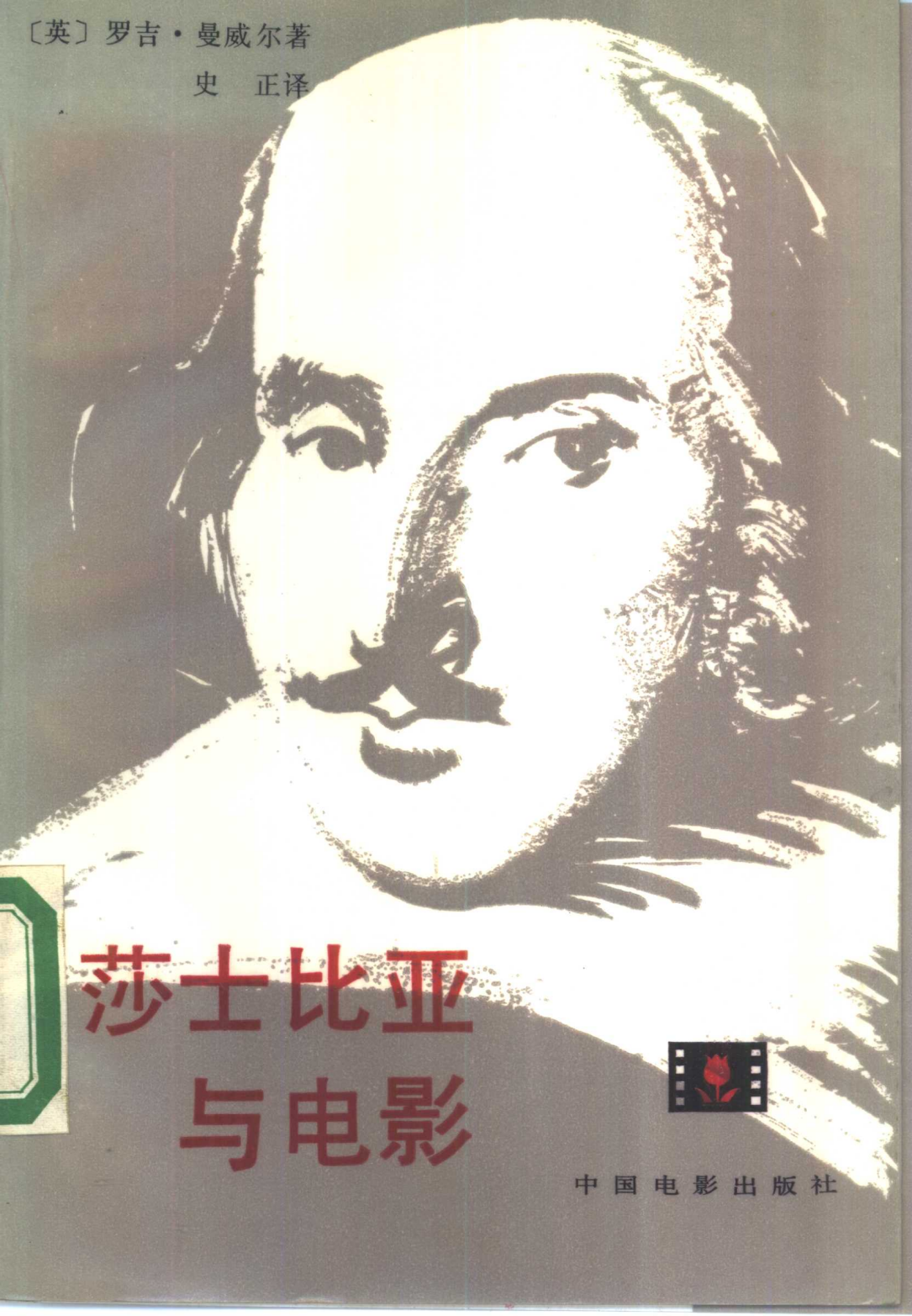

〔英〕罗吉·曼威尔著

史 正译

莎士比亚 与电影

中国电影出版社

莎士比亚与电影

〔英〕罗吉·曼威尔著

史 正译

中国电影出版社

1985 北京

Roger Manvell
Shakespeare and the Film
London, J. M. Dent & Sons Ltd
1971

责任编辑：呼 冉

封面设计：万 庆

莎士比亚与电影

中 国 电 影 出 版 社 出 版

北京印刷一厂印刷 新华书店发行

开本：850×1168毫米 1/32 印张：5 5/8 插页：26 字数：140,000

1984年4月第1版北京第1次印刷 印数：1—9,500册

（内有纸精本500册）

统一书号：8061·2206

定价：（平）1.95元

献给劳伦斯·奥立弗

他的四十年代莎士比亚影片初次显示了
莎剧在银幕上的真正潜力

引 言

本书的目的是论述那些根据莎士比亚剧作原本或某种翔实译本改编的重要有声影片。在制片者本人的具体帮助下，我力求说明这些戏剧是如何在影片中被表现得富于感染力的，而电影技巧要成为表现莎士比亚的有效手段，特别是要使莎士比亚的诗句在电影观众听来是生动的、戏剧性的语言，它本身又如何不得不作很大的改变。

虽然在无声电影时期，莎士比亚剧作曾被放手改编成影片，为数约达四百部之多；但在有声电影时期摄制的迄今还不到五十部。其中几部最值得注意的是苏联和日本改编的。改编的数量之少，在很大程度上是由于摄制正规影片耗资巨大，通常都超过观众对莎士比亚影片的需求程度。不过近年来这一情况已发生变化，对这类影片的电视播出需求日增。因而我们可以预期，今后莎士比亚影片的数量可望有显著的增长。

有些杰出的导演曾把莎剧中的一些情景当作蓝本，在他们的电影历史片或现代片的剧本中复制出“翻版”，比如，欧内斯特·刘别谦在《生存还是毁灭》(1941)中，安德烈·卡雅特在《维洛那情侣》(1948)中，彼得·乌斯汀诺夫在《罗曼诺夫与朱丽叶》(1960)中，罗伯特·怀斯在杰罗姆·罗宾斯、伦纳德·伯恩斯坦和阿瑟·劳伦斯的音乐片《西区故事》(1961)中，克劳德·夏布洛尔在《奥菲莉娅》(1962)中，以及安杰·瓦依达在《西伯利亚的麦克佩斯夫人》(1961)中，就是这样。这些当然不是莎士比

亚影片，因而也就不在本书论述之列，正如论述莎士比亚的著作并不涉及那些取材于莎剧的舞剧和歌剧一样。也许有人会把黑泽明改编的《麦克佩斯》，即名为《蛛网宫堡》（《血腥的王位》）的那部影片，也列为这类远离原作的影片之一；但这里却将论及，因为许多制片人和我一样，都认为它是最优秀、最准确地表现了莎士比亚原作精神的影片之一。然而对基里·透恩卡^①的正片长度的木偶片《仲夏夜之梦》，我却略去不论。这部幻想片之所以引人注意，与其说因为它是一部严肃的莎士比亚剧作改编本，不如说是由于它苦心孤诣的构思和精湛的美术片制作技巧。

这里论及的影片，只有一部我在写这本书时没有看过，那就是格里果利·柯静采夫的《李尔王》（1970）。有关这部引起我们极大关注的影片的资料，是柯静采夫先生完成这部影片之后寄给我的。

罗吉·曼威尔

1971年6月

注：这本书付印时，有两部莎士比亚影片在摄制中：罗曼·波兰斯基的《麦克佩斯》，由乔恩·芬奇和弗朗西丝卡·安尼斯饰麦克佩斯和麦克佩斯夫人；查尔登·赫斯顿制片并导演的《安东尼与克莉奥佩特拉》，由他本人饰安东尼，希尔德加德·尼尔饰克莉奥佩特拉。展望中的其他影片中，有迈克尔·鲍威尔计划拍摄的《暴风雨》，由詹姆斯·梅森和米娅·法洛主演。

罗·曼

① 捷克动画片作家。——译注

目 录

插图目次

引言

- 1 莎士比亚：从露天剧场到银幕 (1)
- 2 莎士比亚和无声电影 (18)
- 3 有声片的出现：改编的第一阶段 (24)
 - 《驯悍记》(1929, 萨姆·泰勒)
 - 《仲夏夜之梦》(1935, 马克斯·莱因哈特和威廉·狄特尔)
 - 《罗密欧与朱丽叶》(1936, 乔治·顾柯)
 - 《皆大欢喜》(1936, 保罗·秦纳)
- 4 劳伦斯·奥立弗和莎士比亚影片的摄制 (38)
 - 《亨利五世》(1944)
 - 《哈姆莱特》(1948)
 - 《理查三世》(1955)
- 5 奥逊·威尔斯的莎士比亚影片 (56)
 - 《麦克佩斯》(1948)
 - 《奥瑟罗》(1952)
 - 《午夜钟声》(1965)
- 6 苏联改编本——尤特凯维奇和柯静采夫 (72)
 - 《奥瑟罗》(1955, 谢尔盖·尤特凯维奇)
 - 《哈姆莱特》(1964, 格里果利·柯静采夫)
 - 《李尔王》(1970—1971, 格里果利·柯静采夫)

7	《裘力斯·凯撒》的改编	(86)
	《裘力斯·凯撒》(1953, 约瑟夫·门凯维支)	
	《裘力斯·凯撒》(1969, 斯图尔特·伯尔吉)	
8	意大利人和莎士比亚——卡斯戴拉尼和杰菲若里	(96)
	《罗密欧与朱丽叶》(1954, 雷那托·卡斯戴拉尼)	
	《罗密欧与朱丽叶》(1968, 弗朗科·杰菲若里)	
	《驯悍记》(1966, 弗朗科·杰菲若里)	
9	黑泽明的《麦克佩斯》——《蛛网宫堡》	(100)
10	戏剧拍成电影	(112)
	《麦克佩斯》(1960, 乔治·谢弗尔)	
	《冬天的故事》(1966, 弗兰克·邓洛普)	
	《奥瑟罗》(1965, 斯图尔特·伯尔吉)	
	《仲夏夜之梦》(1969, 彼得·豪尔)	
	《哈姆莱特》(1969, 托尼·理查森)	
11	彼得·布洛克的影片《李尔王》(1970)	(131)
12	遐想	(154)
	影片编目	(156)

插图目次

《驯悍记》(美国, 1929)

导演: 萨姆·泰勒

- 1、2 劳伦斯·欧文的布景设计(劳伦斯·欧文供稿)
- 3 终场的布景
- 4 劳伦斯·欧文为道格拉斯·范朋克所作的服装设计
- 5 婚礼场面。内有道格拉斯·范朋克、玛丽·璧克馥

《罗密欧与朱丽叶》(美国, 1936)

导演: 乔治·顾柯

- 6 诺玛·希拉饰朱丽叶
- 7 莱斯利·霍华德饰罗密欧

《仲夏夜之梦》(美国, 1935)

导演: 马克斯·莱因哈特和威廉·狄特尔

- 8 罗斯·亚历山大饰狄米特律斯, 米凯·隆尼饰追克
- 9、10 仙人们: 奥布朗(维克托·乔里), 提泰妮娅(安妮塔·路易斯); 奥布朗和他的一行
- 11 弄人们: 弗鲁特(乔·E·布朗), 波顿(詹姆斯·凯格内), 斯塔弗林(奥蒂斯·哈兰), 昆斯(弗兰克·麦克赫夫), 斯诺特(赫夫·赫伯特), 斯纳格(杜威·鲁宾逊), 宁尼斯·通伯(阿瑟·特里恰)

《皆大欢喜》(英国, 1936)

导演: 保罗·秦纳

- 12 奥兰托(劳伦斯·奥立弗), 罗瑟琳(伊丽莎白·伯格纳)

《亨利五世》(英国, 1944)

导演：劳伦斯·奥立弗

13 伊丽莎白时代之伦敦的模型

14 环球剧场的化装室

15 莱斯利·班克斯饰致词者

16 凯瑟琳（丽尼·阿瑟森），艾丽丝（伊薇·圣海利尔）

17 劳伦斯·奥立弗饰亨利五世

18 福斯塔夫（乔治·罗贝），桂嫂（弗丽达·杰克逊）

19、20、21 阿金库尔之战

《哈姆莱特》（英国，1948）

导演：劳伦斯·奥立弗

22 哈姆莱特（劳伦斯·奥立弗）

23 露台

24 乔特鲁德（艾琳·赫尔利）和哈姆莱特在一起

25 克劳狄斯（巴兹尔·西德尼）和哈姆莱特在一起

26 克劳狄斯和雷欧提斯（特伦斯·摩根）在一起

27 克劳狄斯之死

《理查三世》（英国，1955）

导演：劳伦斯·奥立弗

28 罗杰·弗尔斯为角色安夫人所作的服装设计

29 帕梅拉·布朗饰简·休亚

30 爱德华四世（塞德里克·哈德维克）加冕礼

31 葛罗斯特公爵理查（劳伦斯·奥立弗）和安夫人（克莱尔·布鲁姆）在一起

32 做了国王的理查

《麦克佩斯》（美国，1948）

导演：奥逊·威尔斯

33 麦克佩斯（奥逊·威尔斯）

34 做了国王的麦克佩斯

35 盛宴一场中的麦克佩斯。麦克佩斯夫人（珍妮特·诺兰）

36 神父（阿伦·纳底尔）

《麦克佩斯》（英国，1960）

导演：乔治·谢弗尔

37 女巫们（艾卜莉尔·奥里奇，安妮塔·夏普—博尔斯特，瓦莱莉·泰勒）出现在麦克佩斯的梦中

38 谋杀邓肯后的麦克佩斯（莫里斯·埃文斯）和麦克佩斯夫人（朱迪思·安德森）

《奥瑟罗》（摩洛哥，1952）

导演：奥逊·威尔斯

39 奥瑟罗（奥逊·威尔斯）和伊阿古（迈克尔·麦克里阿穆瓦）在一起

40 伊阿古和罗德利哥（罗伯特·库特）

41 奥瑟罗和苔丝狄蒙娜（苏珊娜·克洛蒂尔）

42 奥瑟罗和苔丝狄蒙娜

43 杀妻后的奥瑟罗

《午夜钟声》（西班牙—瑞士，1965）

导演：奥逊·威尔斯

44 福斯塔夫（奥逊·威尔斯）和桂嫂（玛格丽特·卢瑟福）

45 福斯塔夫、桂嫂和桃儿·贴席（让娜·莫罗）

46 哈尔亲王和他父亲亨利四世（基思·巴克斯特和约翰·吉尔古德）

47 福斯塔夫

《奥瑟罗》（苏联，1955）

导演：谢尔盖·尤特凯维奇

48 奥瑟罗（谢尔盖·邦达尔丘克）和苔丝狄蒙娜（伊林娜·斯科布采娃）

49 奥瑟罗和伊阿古（安德烈·波波夫）

50 奥瑟罗

51 奥瑟罗和伊阿古

《哈姆莱特》（苏联，1964）

导演：格里果利·柯静采夫

52 克劳狄斯（米凯尔·纳兹凡诺夫）和乔特鲁德（艾丽莎·拉金—索科尼斯）

53 哈姆莱特（印诺肯齐·斯莫克图诺夫斯基）和乔特鲁德

- 54 哈姆莱特和乐师们
- 55 奥菲利娅(阿娜斯塔霞·维亭斯卡雅)学习风姿仪表
- 56 哈姆莱特和奥菲利娅
- 57 哈姆莱特和奥菲利娅
- 58 疯了的奥菲利娅
- 59 奥菲利娅和雷欧提斯(O·奥列森科)
- 60 哈姆莱特和掘墓人(V·柯尔帕科)

《李尔王》(苏联, 1970)

导演: 格里果利·柯静采夫

- 61 李尔(尤里·雅尔维)
- 62 高纳里尔(艾尔莎·拉金), 里根(加利娜·沃契克)和考狄利娅(瓦伦蒂娜·泰德里科娃)
- 63 李尔和高纳里尔
- 64 潦倒的李尔
- 65 李尔和弄人(奥列格·达尔)、肯特(弗拉基米尔·伊米梁诺夫)在一起
- 66 被康华公爵捆绑起来的葛罗斯特(卡尔·塞布里斯)
- 67 葛罗斯特和爱德伽(伦纳德·梅尔津)
- 68 爱德伽·葛罗斯特和李尔
- 69 李尔和考狄利娅

《裘力斯·凯撒》(美国, 1953)

导演: 约瑟夫·L·门凯维支

- 70 凯撒(路易斯·考赫仑)在去看比赛的路上
- 71 凯斯卡(埃德蒙·奥布赖恩)和凯歇斯(约翰·吉尔古德)
- 72 凯歇斯给了凯撒最初的一击
- 73 勃鲁托斯(詹姆斯·梅森)向罗马民众演说
- 74 安东尼(马龙·白兰度)
- 75 勃鲁托斯在营帐中

《裘力斯·凯撒》(英国, 1969)

导演: 斯图尔特·伯尔吉

- 76 刺杀凯撒(约翰·吉尔古德)

77 安东尼(查尔登·赫斯顿)向罗马民众演说

78 安东尼率领着他的部队

《罗密欧与朱丽叶》(英国意大利, 1954)

导演: 雷那托·卡斯戴拉尼

79 茂丘西奥(阿尔度·佐罗)在凯普莱特宫外进击提伯尔特(恩佐·费尔蒙特)

80 班伏里奥(比尔·特拉弗斯)劝说罗密欧(劳伦斯·哈维)逃离维罗那; 提伯尔特的尸体躺在台阶上

81 茂丘西奥的尸体被抬走

82 朱丽叶(苏珊·森托尔)和侍女们在一起

83 朱丽叶和劳伦斯神父(梅尔文·约翰斯)在一起

84 乳媪(弗洛拉·罗伯逊)发现朱丽叶人事不省

《罗密欧与朱丽叶》(英国意大利, 1968)

导演: 弗朗科·杰菲若里

85 提伯尔特(迈克尔·约克)面对班伏里奥(布鲁斯·鲁宾逊)

86 提伯尔特

87 械斗后的提伯尔特、茂丘西奥的尸体

88 朱丽叶(奥丽薇·赫塞)

89 罗密欧(伦纳德·怀亭)

90 罗密欧和朱丽叶

《驯悍记》(美国意大利, 1966)

导演: 弗朗科·杰菲若里

91 凯瑟丽娜(伊丽莎白·泰勒)

92 巴普提斯塔(迈克尔·霍尔登)和女儿比恩卡(娜塔莎·派恩)

93 彼特鲁乔(理查德·伯顿)

《冬天的故事》(英国, 1966)

导演: 弗兰克·邓洛普

94 里昂提斯(劳伦斯·哈维)

95 赫米温妮(莫瓦拉·雷德蒙)

《奥瑟罗》(英国, 1965)

导演: 斯图尔特·伯尔吉

- 96 奥瑟罗(劳伦斯·奥立弗)和苔丝狄蒙娜(玛吉·史密斯)
97 伊阿古(弗兰克·芬雷)和罗德利哥(罗伯特·朗)
98 凯西奥(德里克·雅各比)和蒙太诺(爱德华·哈德维克)之间的械斗

- 99 奥瑟罗和苔丝狄蒙娜
100 苔丝狄蒙娜
101 奥瑟罗和苔丝狄蒙娜

《哈姆莱特》(英国, 1969)

导演: 托尼·理查森

- 102 哈姆莱特(尼科尔·威廉森)和波洛涅斯(马克·狄格南)
103 哈姆莱特和他的母亲乔特鲁德(朱迪·帕菲特)

《仲夏夜之梦》(英国, 1969)

导演: 彼得·豪尔

- 104 情侣们: 拉山德(戴维·沃纳), 赫米娅(海伦·米伦), 海丽娜(黛安娜·里格), 狄米特律斯(迈克尔·杰斯顿)
105 情侣们
106 小丑们: 波顿(保罗·罗杰斯), 昆斯(塞巴斯蒂安·肖), 斯诺特(比尔·特拉弗斯), 弗鲁特(约翰·诺明顿), 斯纳格(克利夫·斯威夫特), 斯塔弗林(唐纳德·埃克尔斯)
107 仙人们和精灵们。提泰妮娅(朱迪·丹奇)
108 奥布朗(伊恩·理查森)在提泰妮娅和波顿睡在一起时, 将魔液滴在她眼里
109 迫克(伊恩·霍姆)在忒修斯宫里

《蛛网宫堡》——《血腥的王位》(日本, 1957)

导演: 黑泽明

- 110 鹭津(麦克佩斯, 三船敏郎饰)和三木(班柯, 千秋实饰)在蛛网宫堡的森林中
111 鹭津和三木遇见森林中的怪老妪(浪花千荣子饰)
112 谋杀邓肯时的鹭津和浅路(麦克佩斯夫人, 山田五十铃饰)
113 鹭津再次寻求怪老妪的预言
114 浅路在洗手

115、116 与鹭津和浅路的表情相应的能乐面具

117 鹭津

118 鹭津之死

《李尔王》(英国, 1970)

导演: 波得·布洛克

119 李尔(保罗·斯科费尔德)

120 高纳里尔(艾伦·沃尔斯)和里根(苏珊·恩格尔)

121 城堡

122 李尔

123 高纳里尔

124 影片中的景色

125 李尔和弄人(杰克·麦克高兰)

126 葛罗斯特(阿伦·韦伯)和里根

127 李尔和肯特(汤姆·弗莱明)

正文中: 奥逊·威尔斯饰福斯塔夫

(杰拉德·斯卡弗的漫画,《新政治家》供稿)

1 莎士比亚： 从露天剧场到银幕

在过去的两个世纪中，莎士比亚被奉为诗坛之圣、剧坛之尊，披上了“遍体灵光”。要还他的本来面目，当然很不容易，也许已不可能。以艾冯河畔斯特拉特福^①为主要圣地的对莎士比亚的膜拜，始于十八世纪加里克^②在斯特拉特福举行的莎士比亚戏剧节。就在这一时期，名副其实的莎士比亚学开始形成；莎士比亚及其作品成了孜孜不倦地研究和探讨的对象，但同时也成了恶劣的偶像崇拜者的受害者，他们醉心于伪造的“遗迹”，开创了一个新兴的莎士比亚“行业”。

从那一时期起，莎剧原本（已成一种经典）日益严谨、一丝不苟地彻底恢复到了据信或许是它本来的面貌。十七、十八世纪剧场改编者们肆无忌惮的增删和篡改已被清除，但十九世纪的演出者们又何尝未曾添上他们的手笔，用以宣扬他们那种基本上大谬不然的观点，把这位“伟大歌手”^③奉为传奇式的先知诗人。

不计其数的好的、低劣的评论家，致力于招徕游客而把“圣地”变成取之不尽的摇钱树的捐客们，以他们的共同努力，使我们几乎无从辨认那个被遮蔽在这一切后面的真实的人，那位一度

① 莎士比亚的故乡。——译注

② 英国演员（1717—1779），启蒙运动时期英国现实主义表演艺术创始人。——译注

③ 原文为 Bard，指莎士比亚。——译注

交替居住在伦敦和斯特拉特福从事写作的剧作家。他无疑要经常匆匆地赶出手稿，使剧团不断有戏可演，站得住脚，有钱可赚，并向他的首要庇护者——贵族和朝廷表示出敬意；他作为一位颇有家私、倍受崇敬的公民引退回到斯特拉特福去，刚刚五十岁出头就与世长辞了。

他的作品从未受到过版权一类禁令的保护。它们受到的唯一真正的保护只是它们本身固有的价值，以及它们获得的与日俱增的崇敬。然而自莎士比亚在世的那个世纪以来，它们的真正价值就时常被忽视、被曲解。甚至当剧作文本已经恢复到本来面目时，评论家和戏班子总管们也还要动辄加以歪曲。由于我们这个“客观”时代致力于发掘一切事实，也许我们比以往任何时期更接近于理解莎士比亚。至少我们在读他的作品时，应力求既联系到我们当代的社会和思潮，也联系到他当时的社会和思潮。究竟我们有多么客观，只有待将来才能作出判断。

二十世纪几乎试用了一切意想得到的形式来演出莎士比亚的戏，包括在莎士比亚当时那座剧场本身的摹拟建筑中的演出在内。我们把戏搬进了圆形剧场，搬上了庞大的露天剧场，搬到了野外，换上了时装，甚至应用了日本歌舞伎的程式化风格。人们曾看到它们在各种各样的布景中演出：表现主义的，浪漫主义的，立体主义的，社会主义现实主义的，直到伟大舞台设计家戈登·克雷^①创造的那种享有盛名的空间、光和运动的组合。如果莎士比亚能看到，他为当时简单却有效果的舞台写下的那些戏经历了些什么奇遇，他自己也不能不大吃一惊。尤其会使他看得目瞪口呆的是，他的戏以画面的形式出现在银幕和电视屏幕上。这是它们迄今经受的最大的形式变化，但正是这种变形把它们的演出带到了遍及世界的千百万观众面前，而这些演出常常是由那些当代最优秀的男女演员扮演的。劳伦斯·奥立弗的影片《理查三世》1955

① 英国著名舞台美术家、导演，二十世纪初剧场艺术革新运动的倡导者之一。
——译注