

人
类
文
明
画
卷
从
书

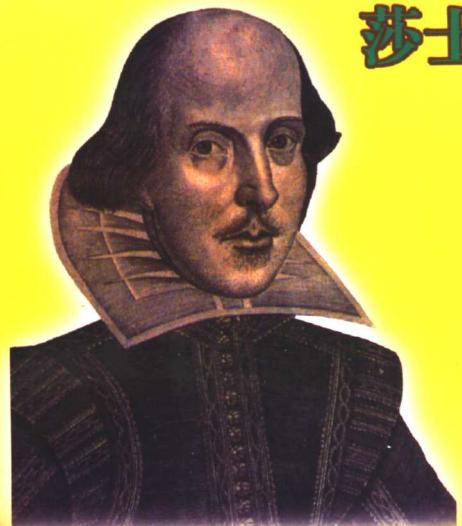

戏剧人生

莎士比亚的一生

施康强 编

重庆出版社 ▲

主编 吴岳添 李书敏 赵 伐

戏剧人生

莎士比亚的一生

施康强 编

重庆出版社

责任编辑 彭 欣
张敏生
封面设计 王 多
技术设计 聂丹英
版面构成 周欣生

人类文明画卷丛书

戏剧人生——莎士比亚的一生

施康强 编

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路205号)
新华书店 经销 重庆新华印刷厂印刷

*

开本 850 × 1168 1/32 印张 2.5 插页 2
1999年5月第一版 1999年5月第一版第一次印刷
印数：1—10,000

*

ISBN7-5366-4309-8/J·591
定价：13.50元

出版者的话

《人类文明画卷丛书》终于同广大读者见面了！这套设计精美、图文并茂的丛书，是重庆出版社献给读者，尤其是青少年的一份真诚的礼物。我们衷心希望你们在汲取丛书里趣味盎然、丰富、翔实的知识的同时，能够获得最美好的艺术享受。

为了使这套丛书尽善尽美，从创意、写作、编辑、装帧到印刷，每位参与者都付出了极为辛勤的劳动。在向他们表示衷心感谢的时候，我们特别要提到的是著名的学者、教授吴岳添、李书敏、赵伐（以上3位系丛书主编）、郝运、郑克鲁、王振孙、马振骋、周克希、何敬业、徐和瑾、金志平、施康强、王文融、余中先等，没有他们的努力和合作，就不会有这套书的成功。

为读者服务是我们的天职，读者的满意就是我们最大的快乐。

目 录

第一章 故乡	1
一、少年时光	1
二、农村世界	3
三、女王驾临	8
四、民间戏剧	12
五、神奇世界	16
六、结婚	20
第二章 伦敦	21
一、16世纪的伦敦	21
二、鼠疫、伦敦塔	23
三、声震舞台	25
四、同时代的师友	28
五、飞黄腾达	28
六、光耀门庭	32
第三章 戏剧世界	34
一、有名的剧院	34

二、剧场的建筑样式	39
三、剧场的内部结构	40
四、观众	42
五、演员成为专门职业	43
六、女角与丑角	44
七、演员与观众	46
八、莎士比亚的剧本生前为什么没有发表？	47
第四章 盛世	49
一、伊丽莎白崇拜	49
二、王室排场	56
三、建筑与花园	58
四、大宇宙与小宇宙	60
第五章 衰颓	66
一、詹姆斯一世继位	66
二、戏剧的新体裁：阴郁戏剧	67
三、君王与假面剧	68
四、新的审美观	70
五、黑衣修士剧院	71
六、告别人间	72

第一章 故乡

一、少年时光

我们很难说，谁是有史以来最伟大的画家、最伟大的诗人、最伟大的音乐家等等，但是，我们可以毫不犹豫地说，最伟大的戏剧家是英国的莎士比亚。

威廉·莎士比亚1564年4月26日出生于英格兰埃文河边一个名叫斯特拉福的小镇。他的父亲出身自耕农，后来当了手套商，兼营羊毛和屠宰业。

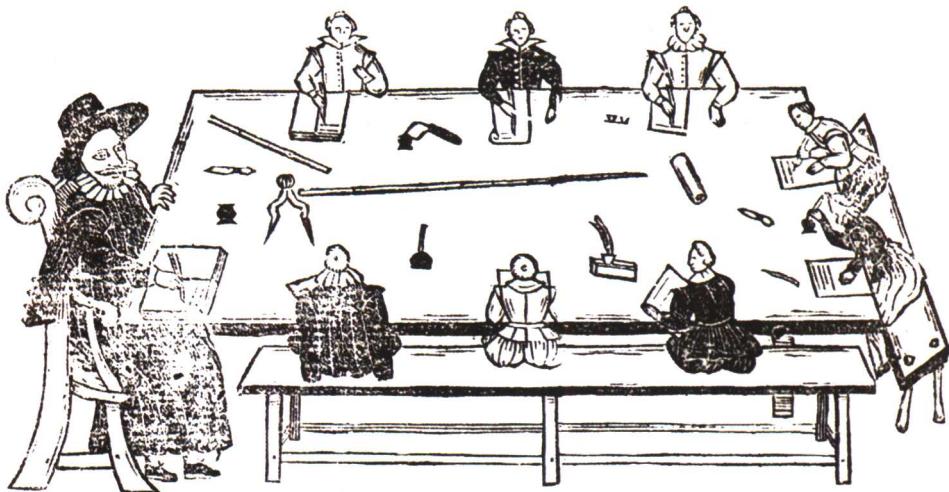

斯特拉福原意为“涉水过河的道路”，交通四通八达。镇上有两座造型优美的13世纪教堂和一所学校。小威廉在镇上就读。当时的习惯，孩子从四五岁起学习读写和算术，还要学

拉丁文。日后，莎士比亚常在作品中拿老师开玩笑，比如《爱的徒劳》中的学究霍洛芬和《温莎的风流娘儿们》中的埃文斯老师。而《皆大欢喜》中杰克斯关于人生七个阶段的议论，其实就是他对自己学生生活的回顾：“大清早背着书包……不情不愿地用蜗牛的速度晃到学校。”学校里的一天相当长，从早晨6点到晚上5点，只在中午休息片刻。威廉11岁上文法学校，学习文法、逻辑学和修辞学。

二、农村世界

莎士比亚出身农家，对大自然非常熟悉，他的戏剧中经常提到花卉、树木和动物。《哈姆雷特》中描写神经错乱的奥菲利亚向周围播撒鲜花和香草，其后那段赫赫有名的叙述奥菲利亚之死的文字，重心就在于植物学和花卉的象征意义。此外，在《罗密欧与朱丽叶》、《仲夏夜之梦》、《奥赛罗》、《冬天的故事》等剧中，莎士比亚用玫瑰、芳草、秋叶等物来表现季节的变换，感叹年华的流逝。

在莎士比亚的剧作中，缤纷杂陈的动物世界也占重要的一席之地，有黎明的黄鹂、月下的夜莺、夜

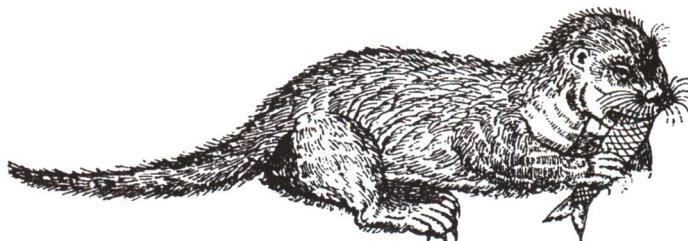

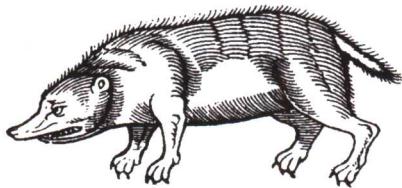
晚出没的猫头鹰和蝙蝠，以及猛禽秃鹫和隼，还有小嘴乌鸦、蛇、刺猬、昆虫。昆虫在《仲夏夜之梦》和《罗密欧与朱丽叶》中，隐喻仙女的身体和居所。

莎士比亚对狩猎也很在行，他熟悉野兔、野猪、鹿和麋等各种猎物以及追袭它们的猎犬。

除了在农村中常见的普通动物，莎士比亚也知晓远方异域的野兽和神话中的动物。在他的历史剧中，贵族世家的族徽也以动物为饰，如窝立克家族的族徽是熊，约克家族以野猪为标志。

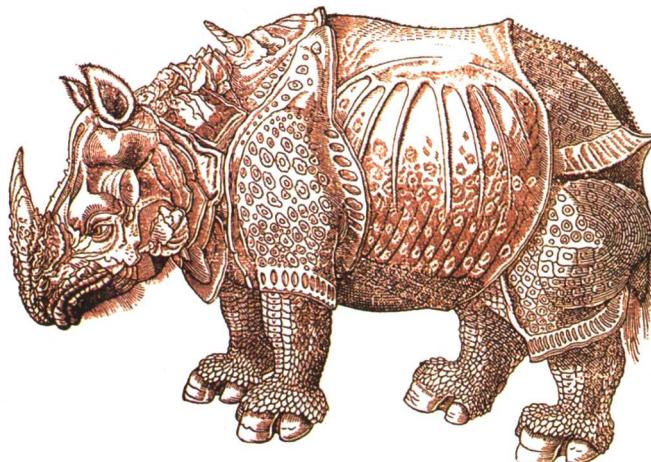
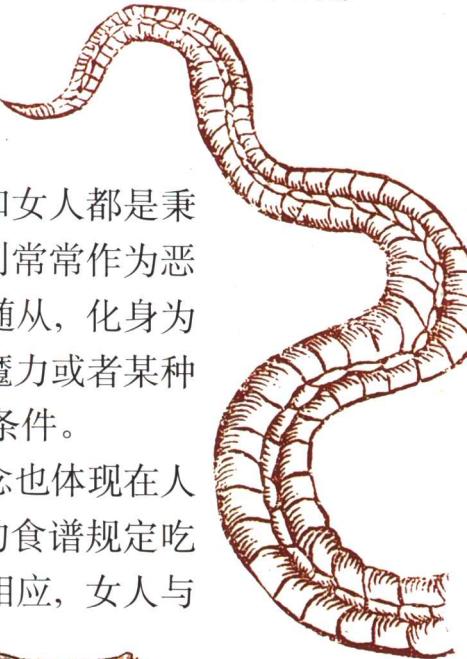
在西方传统的动物寓言中，动物的排列是有等

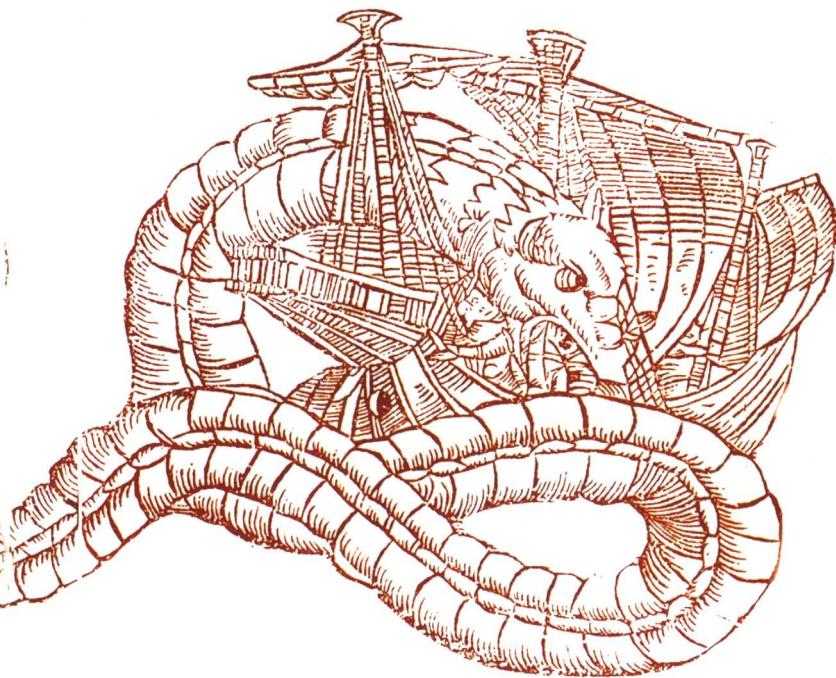

级序列的，如狮、鹰、海豚代表神圣的天授王权，驴、猪、山羊则是不洁的象征。中世纪的人受神学的影响，认为妇女和蛇之间有着某种关系，这种观念不仅源于《圣经》，同时也与当时的生理学观念有关，它认为蛇和女人都是秉性潮湿阴冷的动物。狗和猫则常常作为恶魔的动物化身；作为女巫的随从，化身为狗或猫的恶魔给予女巫某种魔力或者某种好处，但以吸她的血为交换条件。

这些有关动物的等级观念也体现在人们的饮食习惯中，如斋戒期的食谱规定吃肉的应该改吃鱼；男人与肉相应，女人与

鱼相对。这些习惯遵循各大行星在黄道十二宫的运行规律。莎士比亚时代的生活根植在传统的象征结

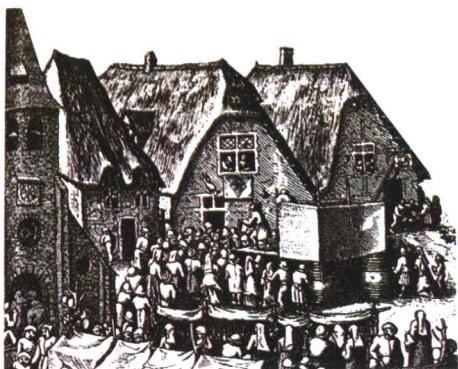
构之中，这些反映民间古老信仰的传说、民谣被莎士比亚赋予新的生命力，成为展现剧中人物日常生活的重要社会与文化背景，同时，也是他的剧作中所刻画的民俗与象征体系的一部分。

莎士比亚剧作中与大自然中的动物、植物有关的意象，使其语言绚丽多彩，也由于他对乡村生活非

常熟悉，所以细节刻画生动逼真，具有浓厚的生活气息和真实的现实感。莎剧像是一面映照世界的镜子，又像是一幅展现五彩人世的细密画。

三、女王驾临

莎士比亚特别留心民间的娱乐场面和重大节日的热闹习俗，并经常观看巡回剧团的演出。斯特拉福地理位置优越，交通发达，许多有名的剧团纷纷光临，像莱斯特伯爵剧团、斯特雷恩勋爵剧团、埃塞克斯伯爵剧团等等，1587年则有女王供奉剧团来此献艺。

更重要的是女王的亲自驾临。1575年伊丽莎白一世摆出全副仪仗，出席莱斯特伯爵为

她在斯特拉福附近的肯尼威恩城堡举行的盛大招待会，满朝文武和贵妇都出席了这次盛会，辉煌豪华的庆典持续了三周之久。同时还为附近赶来表示拥戴的居民安排了露天娱乐活动。这次盛会遵循文艺复兴时代的传统，每个白天和夜晚都有神话节目或烟火表演。经常观看演出并在故乡附近目睹了为女王举行的庆典，这些都为莎士比亚日后的戏剧创作提供了丰富的滋养。

泰晤士河边，一群人在跳摩里斯舞。

女王 1591 年驾临埃尔佛塞姆 (Elvetham) 时，当地百姓特别安排，为她在挖成新月形的水池里大打水战。新月是戴安娜的表记，而女王喜欢人家把她比作月神戴安娜。

