

莎士比亚戏剧研究

●张泗洋 徐斌 张晓阳 著

●时代文艺出版社

莎士比亚戏剧研究

●张泗洋 徐斌 张晓阳 著

●时代文艺出版社

I561.073

Z178

10007906

SHASHIBIYAXIJUYANJIU

莎士比亚戏剧研究

张泗洋 徐斌 张晓阳 著

责任编辑：李致高

装帧设计：章桂征

时代文艺出版社出版	850×1168毫米32开本	17.625印张	3插页
(长春市斯大林大街副136号)			400000字
长春市第五印刷厂印刷	1991年6月第1版	1991年6月第1次印刷	
吉林省新华书店发行	印数：1 000册	定价：8.80元	

献给我风雨同舟的妻子胡风云

——张泗洋

献给我敬爱的师母胡风云

——徐斌

献给我亲爱的母亲胡风云

——张晓阳

她是此书的唯一促成者

Studies of Shakespeare's Plays

by

zhang Siyang Xu Bin Zhang Xiaoyang

Contents

Introduction

1. The Life of Shakespeare

Shakespeare's Early Life

More Than Twenty Years in London

Shakespeare's Late Years

Death and Other

2. Shakespeare's Stage Career

Early Years on the Stage

Chamberlain's Men

Globe Theatre

Performance in Court

Shakespeare's Acting Art

Blackfriars Theatre

3. The Course of Shakespeare's Creation

Before 1594

1595-1600

1601-1608

After 1608

Player, Audience, and Shakespeare's

Writing

The Question of Shakespeare's Manuscript

4. The Sources of Shakespeare's Subject
Matter

Old Drama

Chronicle

Historical Biography

Romance

Finding the New from the Old

5. Shakespeare's History Plays

The Milestone of the Development of
History Plays

First Tetralogy

Second Tetralogy

English Court Roman Church

Picture of Time and Mirror of History

The Image of Kings under Shakespeare's
pen

6. Shakespeare's Comedies

Theme of the Comedies

Lyrical Style of the Comedies

Various Comedical Method

Women's Image in the Comedies

Comedies in the First Period

Merchant of Venice

Much Ado About Nothing

As You Like It

Twelfth Night

Comedies in the Second Period

7. Shakespeare's Tragedies

Historical Background

The Time's Taste of Tragedy

The Unhappy Life of Shakespeare

Environment and Characters of the Tragedies

Unique Style of Shakespeare's Tragedy

Titus Andronicus

Romeo and Juliet

Julius Caesar

Hamlet

Othello

King Lear

Macbeth

Antony and Cleopatra

Coriolanus

Timon of Athens

8. Shakespeare's Last Plays-----Romances

Shakespeare and His Plays in the Last Years

Features of Idea in the Last Plays

Structure and Type of the Last Plays

Different Appearance of The Two Generations
Tempest

9. Dramatist's Nondramatic Poetry

Historical Information of the Two
Narrative Poems

The Sources of the Narrative Poems

The Contents of the Poetry

The Analysis of the Thought in Venus
and Adonis

Moral Value of the Rape of Lucrece

Dramatizing Art of the Poetry

The Relation Between Shakespeare's
Nondramatic Poetry and Drama

Synopsis of the Comment of the Narrative
Poems

10. Shakespeare and the Contemporary Drama

The Dramatic Peak of the Dramatic Age
University Wits

Shakespeare and John Lyly

Hamlet and The Spanish Tragedy

Shakespeare and Christopher Marlowe

Shakespeare and Masque

Shakespeare and Romance

Shakespeare and Revéngé Drama

11. Shakespeare and Chinese Classic Tragedy

Historical and Cultural Background of
the Difference of Tragic Theme

Comparision of Tragic Character's Con-
flict and End

Different Tragic Ideas Derive from Di-
fferent Social Ethetics and Philosophy
Appreciation Taste and Esthetic Con-
sciousness

Taking Shape of Modern Tragic Con-
cept of China

Estimation of The Two Tragic Arts

12. Shakespear's Art Reputation

Elizabethan Age and the Seventeenth Cen-
-tury

The Eighteenth Century

The Nineteenth Century

Karl Marx, Friedrich Engels and Sha-
kespeare

Shakespeare in the Cultural Life in the
Twentieth Century

绪 论

莎士比亚的戏剧从一开始就受到广大群众的欢迎，在以后数百年的岁月中，也一直拥有大量的读者和观众，占据着许多国家的舞台和亿万人的心。真正伟大的艺术总是经得起时间的考验的，随着日月的流转，世纪的交替，莎士比亚的戏剧艺术益发光辉灿烂，照亮着整个世界舞台，给人以最佳的艺术享受，对人类社会的发展和精神文化生活的提高起着推动的作用，有着永恒的积极意义，正如作者自己的诗句所预言的那样：

“真和美将偕汝永世其昌”

（十四行诗第十四首）

莎士比亚同时代人挑剔运牛耳的本·琼生称誉他是“时代的灵魂”，说他“不属于一个时代而属于千秋万代”。十七世纪英国清教是反对戏剧的，认为它伤风败俗，导致人堕落，而最大清教徒、大诗人弥尔顿却对莎士比亚敬佩得五体投地。在1632年出版的莎氏戏剧集第二对开本里刊印了他以无名氏写的一首墓志铭中有这样的诗句：

“他，一个平民的儿子，登上艺术宝座，

他创造了整个世界，加以统治。”

“他善于用神圣的火焰，
把我们重新塑造得更好”。

十七、十八世纪，英国古典主义者如德莱登、蒲伯等对莎士比亚虽然感到表达方式不符合贵族、古典主义者的口味，对他的创作方法不合规范感到遗憾，但也心悦诚服地认为“莎士比亚有一颗通天之心，能够了解一切人物和激情”（德莱登）；蒲伯也称赞他是高于其他任何戏剧大家，“没有一个作家，那怕是荷马，能比他更应赢得独创的名声……，他的人物就是自然本身，没有任何样本，如生活本身那样富有个性。”而且说他写作对象是人民，为了“取乐于民”。法国启蒙主义犬师伏尔泰虽然说他象一个喝醉酒的野蛮人，但他也不得不承认“除了稀奇古怪的东西以外，还有一种无愧为最伟大的天才的崇高思想。”

十九世纪，浪漫主义、现实主义兴起后，莎士比亚风靡整个欧洲，雨果、斯汤达等人在和古典主义斗争中，都是高举莎士比亚这面旗帜，鼓吹莎氏精神；英国的柯勒律治、赫士列特等把他几乎奉为神明，认为是浪漫派诗人的最高典范。雨果1827年发表的被视为浪漫主义文学宣言的《克伦威尔序》中，莎士比亚是最主要的理论根据。他说莎士比亚“这种天才的降临，使得艺术、科学、哲学或者整个社会焕然一新”，说他的光辉“照耀着全人类，从时代的这一个尽头照到那一个尽头”。德国的狂飙运动也是高唱着莎士比亚的赞歌，举着他的旗帜冲锋陷阵的，海德尔、歌德、席勒都是这个运动的旗手。歌德并非夸张地说：“我读到他的第一页，就使我一生都属于他了；读完了第一部，我就像是一个生下来的盲人，一只奇异的手在瞬间使我的双目看到了光明……感谢赐我智慧的神灵。”除此而外，还有许多大作家，如巴尔扎克、迪更斯、雪莱、普希金、

屠格涅夫等等都曾以莎氏的作品为样本，在内容和方法上进行仿效，从而在他们的作品中留下了莎士比亚的影子。

俄国十九世纪，除了托尔斯泰外，几乎所有大家都一致推崇莎士比亚，在他们为独立的现实主义文学进行斗争的时候，也高举莎士比亚的旗帜，借助了他的伟大传统。如普希金就认为莎氏具有一种与人民接近的伟大品质，这种品质“应该成为俄国戏剧领路的星辰。”杜波罗留波夫把莎士比亚看做是“黑暗王国的一线光明”，说他“指出了人类发展的几个新的阶段”，是“人类认识的最高阶段底最充分的代表”他的作品“表现出道德完美的最充分的理想”。别林斯基对莎士比亚更是有着无限崇拜。他在《文学的幻想》中写道：“莎士比亚——这位神圣而崇高的莎士比亚——对地狱、人间和天堂全都了解。他是自然的主宰……通过了他的灵感的天眼，看到了宇宙脉搏的跃动。他的每一个剧本都是一个世界的缩影，包含着整个现在、过去及未来。”“他的意义和内容像宇宙一样伟大和无限。”在别林斯基的文学评论中，莎士比亚的名字出现之多，也是其他任何作家，即便俄国自己的作家，所无法比拟的。

莎士比亚在马克思的心目中所占的位置也是独一无二的，没有任何其他作家可以与之相比。仅以数量来说，引用或谈到莎士比亚竟有三、四百处之多。所以有人说，莎士比亚是马克思科学研究中从始到终的最好伴侣。他为马克思的科学理论提供例证、模型和历史内容，提供资本主义社会发展的雏型和趋势，也为革命理论提供了大量的形象论据，甚至对人类未来的美好理想也是不谋而合，基本一致。

马克思对莎士比亚是满腔热情与无限欣赏的，说他创造的福斯塔夫是“不朽的骑士”，在引证泰门的话时说“莎士比亚特别强调了货币的两种特性”，“绝妙地描绘了货币的本质”，

并且赞叹道：“莎士比亚塑造的典型在十九世纪下半叶开出了灿烂的花朵”。这充分证明莎士比亚“不属于一个时代”，他的作品也反映了马克思时代的特征，对那时的社会生活和斗争有着现实意义。人所共知的马克思在给拉萨尔的信中，在批评了《西金根》的错误创作思想和创作方法的同时，指出“无论如何你必须更加莎士比亚化，可是现在你的主要缺点，我认为那是那把个人作为时代精神的单纯号筒的席勒主义。”马克思在这儿不像某些具有狭隘民族主义观点的人，而是以实事求是精神对待人类文化的遗产。恩格斯也是如此，他曾斩钉截铁地说了这样的话：“单是《风流娘儿们》的第一幕，就有着比整个德国文学还多得多的生活和现实；单是那个朗斯和他的狗克拉布就比所有德国喜剧加在一起的价值还高得多。”马克思对那些自以为是不学无术攻击莎士比亚的人是嗤之以鼻的，如对贝奈狄克斯的狂妄就给以蔑视和讥嘲：“假如他和他这类人懂得莎士比亚的话，他们怎么能鼓起勇气把他们自己的‘作品’公之于世呢？”

由于马克思具有伟大崇高的思想和深厚的文学修养，掌握了广阔的人类社会历史经验，以及对自然本质的认识和高深渊博的学问，自然会了解到莎士比亚的真价值，了解到他对改造现实的伟大意义，才把他作为人类最宝贵的遗产接到无产阶级这边来。莎士比亚用形象思维、艺术方法来具体反映世界，说明世界，揭示资本主义制度下的社会种种弊端和不合理，从而得出必须变革现实的结论，提出自己的虽然还是朦胧的社会理想和人的理想，憧憬和向往人类美好的未来。而马克思在较晚的历史时期，积累了前人经验，对社会的认识不是停留在现象上，而是透过现象深入到事物的本质，从理论上找出社会发展的规律，从而揭示出人类面临着一个全新的时代，为无产阶级和全人类提出了前进道路和奋斗目标。这充分看出两人在思

想上的默契和方法上的异曲同工。

莎士比亚以他的历史眼光，看到资本主义今后一段发展的必然过程和趋势，也看到它将给人类带来的危害。他的历史剧、喜剧，特别是悲剧都是过去时代的画卷，沸腾着几百年间波澜壮阔的人类生活，再现了漫长的时代，录尽了人间的沧桑。我们看到泰门的遭遇和前后变化，他的形象，他的诅咒，使马克思在论到货币的本质时受到启发，给他的理论插上了翅膀。我们也看到夏洛克、伊阿古、福斯塔夫等等形象，这使马克思的物化、异化、非人化的理论从历史发展中、过去生活中找到了根据，看到人的灵魂如何被不合理的社会制度所扭曲，人性如何在丧失，从而提出了人性复归这一伟大人道目标。《李尔王》中的两家惨祸的事实和马克思论家庭解体的思想也完全一致，前者正为后者提供了活生生的模型。马克思指出资产阶级的生产关系和私有制“使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了”，它“撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系”。莎士比亚以悲剧艺术、生动形象再现了这一“温情脉脉的面纱”如何被“金钱”撕下，深刻地揭示了这种“赤裸裸的利害关系”，预见资产阶级损人利己的极端利己主义如何在恶性地发展，今后的世界将是金钱统治的世界。由此看来，莎士比亚在精神和马克思是相联系的，思想上也是一致的，只是在方法上，一个是形象的感染力，一个是理论的说服力；马克思把形象寓于理论之中，莎士比亚把理论寓于形象之中。

莎士比亚在人类社会和文化发展中起着难以估量的作用，所以受到历来伟大人物的推崇，享有全人类的荣誉。但前人的赞扬一般仅止于抽象的歌颂，仅止于文学艺术，在这方面被尊为天神。只有到了马克思，才把这位高不可攀的天神请到地上来，

把他和普通人放到一起，把他的台词化为射向政敌的一颗颗致命的子弹，把他放到一个新时代即将到来的朝晨的新鲜气息中，和世界变革联系起来，从而获得更具活力有着战斗意义的新的生命。事实也是如此，马克思尊崇莎士比亚固然由于他给人类创造了无与伦比的光辉艺术，但更重要的是看到了他的社会意义、全人类的意义。莎士比亚的社会理想、人的理想，多半是以隐喻或象征形式出现，有时是以曲折方式表现，但善与恶、美与丑、正义与非正义、压迫与被压迫，这两种势力两种人的对阵是非常分明的，他的立场是站在多数人一边、站在人民一边也是非常明白的，他希望社会合理，人人都有锦绣前程，过着美好幸福的生活则更为清楚。“颠倒混乱的时代”绝不只是哈姆莱特一个时代，“负起重整乾坤的责任”也绝不是哈姆莱特一个人。莎士比亚借哈姆莱特之口说出的人的理想，赞美人的话，也绝不是指少数人，而是整个人类。他说：

“人类是一件多么了不起的杰作！
多么高贵的理性！
多么伟大的力量！
多么优美的仪表！
多么文雅的举动！
在行为上多么像一个天使！
在智慧上多么像一个天神！
宇宙的精华！万物的灵长！”

这一理想和我们今天改造人的理想有什么实质的区别？都是要使每一个人成为有文化修养、有知识学问、有道德品质、有高尚情操，既有物质文明又有精神文明的人。

进入了二十世纪，莎士比亚更是受到举世的热爱，在国际

文化生活中的地位和影响更加突出和重要，在世界范围内，形成了一支规模巨大的莎士比亚专业队伍，出现了五花八门的莎学批评派别和眼花缭乱耳目一新的舞台艺术。莎学成为一门世界性的学科，被誉为“世界学术的奥林匹克”。在西方，每家都必备两本书，一本是圣经，一本是莎氏全集，也就是一个是宗教的神，一个是艺术的神。知不知道莎士比亚或知道的多少，已成为公认的一个人的文化和教养水平高低的标志，因为莎士比亚的作品不仅能给人以最好的艺术享受，还能给人以智慧和道德的力量，把人的灵魂塑造得更好，成为高尚而完美的有价值的人。他的作品到七十年代已被译成七十多种文字，他的戏剧在近百个国家和地区上演，研究莎士比亚的学术专著，真是浩如烟海，每年都以近四千种问世。《哈姆莱特》一剧，每十二天就有一部专论出版，这是任何一个作家所望尘莫及的，所以歌德早就惊叹道：“真是说不尽的莎士比亚！”

有关莎士比亚的学术组织，如协会、学会、研究会、联合会等遍布世界各地。早在十九世纪下半叶，马克思的女儿爱琳娜就是英国“莎士比亚协会”的会员。英国莎士比亚研究院，每两年召开一次莎学国际会议，每次会议邀请世界著名莎学专家二百人参加。在美国、德国、法国、苏联、印度等许多国家都有着大大小小的莎学机构和团体，负责推动研究、出版、演出和普及等工作。除此之外，还有世界莎协，每五年召开一次大会。1986年在西柏林召开的第四届大会上，只是宣读提交大会的论文题目，就足足念了两个小时。1991年将在日本东京召开第五次世界莎士比亚大会，将有来自各国的莎学学者七、八百人参加。除了每个协会都有自己的刊物外，世界著名的莎学杂志，仅在英、美、德、日四国中就有68种之多。莎士比亚图书馆也普遍存在。华盛顿的伐尔杰莎士比亚纪念馆被称为“世界最伟大的莎士比亚纪念碑”，共收藏有关莎士比亚图书三

十余万卷，其中，仅莎氏全集版本就有一千三百种。《哈姆莱特》单行版本有八百种，莎剧演出的剧报三十万张。

除了书面的学术研究领域外，更为重要的，莎士比亚还活在世界舞台上，学校讲台上和人们的口中。莎剧在各国的舞台上牢牢掌握着霸主的地位。一些专演莎剧的剧团在国际上享有很高的声誉，如斯特拉福的“英国皇家莎士比亚剧团”，伦敦的“老维克剧团”都是有口皆碑的。J·吉尔古德、L·奥利维尔、O·维尔斯等都是世界享有盛名的莎剧演员。能不能演莎剧和演的如何是一个剧团的水平高低的标志；演员都把演好莎剧看作是攀登艺术的顶峰。在英美，每年都举办许多莎士比亚戏剧节，每逢这些季节都大演莎戏。前年（1987）夏天在美国各地共举办了一百多个莎士比亚戏剧节，真是百花齐放，盛况空前，人们如醉如痴。如果有一种艺术形式能把大千世界融为一体，把人类思想感情统一到一点上的话，那就是莎士比亚的戏剧了。

莎士比亚在十九到二十世纪中不仅以戏剧而且以其他各种艺术形式愉悦着亿万人的心灵。莎剧被改编成歌剧、舞剧、电视剧、电影、地方剧等；还有以他的作品为创作主题的乐曲、绘画、雕塑等。可以说，几乎一切艺术形式都争向从莎著中寻求题材，获得灵感，充实或丰富自己。全世界拍的莎剧电影，到1972年已有二百一十四部，早期拍的众多的无声电影还不算在内，光是《罗密欧与朱丽叶》一剧就拍过十九部。至于音乐，更和莎士比亚结了不解之缘。十九世纪以来，几乎所有大音乐家如贝多芬、伯辽兹、李斯特、舒伯特、威尔第、门德尔松、柴可夫斯基等等都为莎士比亚作过各种乐曲，二十世纪中那就更为多不胜数了。据不完全统计，为莎氏作曲的知名音乐家就有一千一百七十人，写下近一万个音乐作品，二百多部歌剧，其中上演过的、出版过的、比较流行的有五千种之多。