

莎士比亚 十大经典戏剧

【英】威廉·莎士比亚 著
朱生豪 译 苏福忠 校

上

莎士比亚十大经典戏剧（上）

[英] 威廉·莎士比亚 著

朱生豪 译 苏福忠 校

图书在版编目 (C I P) 数据

莎士比亚十大经典戏剧 : 全2册 / (英) 莎士比亚著;
朱生豪译. — 北京 : 中国友谊出版公司, 2016.4

书名原文: Shakespeare ten great plays

ISBN 978-7-5057-3705-1

I. ①莎… II. ①莎… ②朱… III. ①剧本—作品综合集—英国—中世纪 IV. ①I561.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第057683号

书名	莎士比亚十大经典戏剧
著者	[英] 莎士比亚
译者	朱生豪
校订	苏福忠
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	北京博海升彩色印刷有限公司
规格	710×1000毫米 16开 60.25印张 900千字
版次	2016年6月第1版
印次	2016年6月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5057-3705-1
定价	198.00元 (全2册)
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	请与承印厂联系调换

Come, Sweet Audrey:
We must be married, or we
must live in bawdry.
Farewell, Good Master Oliver;
Not, O Sweet Oliver!
O grave Oliver!

Leave me behind thee
but, -
Will I say,
Ere I say
I will be wedding with
thee.

Go thou with me, and
let me counsel thee

Exeunt Jaques
Touchstone and Audrey

前言

莎士比亚如果只是英国的国宝，其粉丝至今也就五千万，加上海外人的观看、阅读和研究，不过按比例扩充而已。莎士比亚是英国殖民的最大受益者，随着英语走向国门，走向殖民地，走向全世界。英语的拓展范围，就是莎士比亚观众、读者与影响力的拓展范围。如今世界上讲英语的国家有英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和南非等，约五亿人口；广泛使用英语的还有新加坡、印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉、尼日利亚、牙买加等前殖民地国家。说现在有十亿人讲英语，这个数字是可靠的。说十亿讲英语的人都知道莎士比亚或者至少知道莎士比亚这个单词，这一说法也是可靠的。这样的读者群与知名度，是世界上任何别的作家都无法比的。十几亿人讲一种语言，例如汉语，是一种优势；几十个国家累计十几亿人口讲一种语言，如英语，那就是绝对的优势了。莎士比亚是一个有福之人，因为继承并发扬他的第一个海外国家，是美国，至今仍是无可匹敌的政治、经济、文化和娱乐的超级大国。

莎士比亚崇拜在美国兴起后，在整个十九世纪美国人都对莎士比亚着迷。只举一个例子：一个名叫埃德温·布思(Edwin Booth, 1833—1893)的演员，因为出演《理查三世》里的理查三世，和敌手里士满在舞台上打红了眼。剧情本该是里士满取胜，布思扮演的理查三世应该倒地而毙，可布思就是不愿意倒在舞台上，蛮不讲理地继续格斗，挥剑乱打，硬是把里士满赶下了舞台，可还是难解心头之恨：江山丢了，还要人头落地，为王一朝竟然是这样的下场吗？戏如人生，对敌人就是要赶尽杀绝，于是，扮演理查三世的布思把扮演里士满的演员赶进了乐池，随后仍穷追不舍，追进过道，逼进门厅，赶上了大街，杀得他的对手大喊投降，俯首称臣。演员布思这才罢休，扔掉手中的剑，溜进附近

的酒店一醉方休！

尽管如此，莎士比亚之于美国人，还是一个外国人，所以，美国人就能心平气和地选出一本“莎士比亚十佳剧本”或者称为“莎士比亚最好的十部剧作”：

《罗密欧与朱丽叶》

《仲夏夜之梦》

《威尼斯商人》

《亨利五世》

《尤利乌斯·恺撒》

《皆大欢喜》

《哈姆雷特》

《李尔王》

《麦克白》

《暴风雨》

这个选目，或者说这样的选法，英国人无论如何是无法接受的。早在十六世纪末，英国学者亨利·切特尔就很自豪地声言：莎士比亚写出了十万行戏剧句子，其中至少有一千行是十全十美的。后来经过近四个世纪对莎士比亚的研究，莎士比亚的十万行戏剧句子，基本上句句都是十全十美的了。按照英国人唯莎士比亚独尊的思维逻辑，他们选取莎士比亚剧本至少应该是这样的：五大悲剧、五大喜剧、五大历史剧和五大罗马浪漫剧。莎士比亚的全集中，惯例是三十七个剧本；截止到二十世纪的新的研究成果，给莎士比亚的剧作增加到了四十个。大约按照这个比例，选取他的一半剧本，都是对莎士比亚的老大不敬了。莎士比亚是谁？用海涅的话说，是“文学皇帝”，仅仅选择他的十个剧本，即便冠以“最佳”和“最伟大的”，也太有点不好意思了吧？

因为这样那样的原因，人们随便谈起莎士比亚的剧本时，大体上还是习惯罗列出他的十个最好的剧本。尽管人们各有所爱，但是罗列出来的最好剧本的篇目差别却不是很大。然而，果真按照十个最好的剧本出一个选本的话，编者却难免犹豫再三了。这是一种很有意思的现象，实质上还是对莎士比亚的一种

'Tis no matter: ne'er a fantastical
 Knave of them all shall
 flout me
 out of
 my calling

崇拜。

尽管崇拜莎士比亚的人，把莎士比亚说成“文学皇帝”，或者“仅次于上帝的人”，其实莎士比亚的剧作总是有高下之分的，如同人生都有高潮和低谷，是一个道理。因此，从莎士比亚的剧本中选取十个最好的剧本，是完全可行的，关键是所选剧本是否有道理。

这个选本没有选择历来为各路专家学者津津乐道的《奥赛罗》，就很有一番道理：奥赛罗是一个“黑小子”，这在多种族移民组成的美国，就避免了“种族歧视”这个当今十分敏感的问题。莎士比亚笔下的奥赛罗是一根筋，仅仅因为一条轻飘飘的手绢儿，就妒火中烧，生生把一个美丽贤淑的美女苔丝狄蒙娜掐死，也确实让人感到不大好理解呢。

《亨利五世》在这里不只是代表莎士比亚的历史剧，也有美国人的历史自豪感，因为美国，追根溯源，是英国人开拓的殖民地，把祖先打败法国的历史很有尺度地夸耀一番，也在情理之中。

《暴风雨》是一种传统选择，它是莎士比亚仅有的原创，而且寓意多多，是莎士比亚隐退前的告别剧目，“整出戏都在比喻莎士比亚的生平”。

中国读者历来不容易喜欢上莎士比亚的喜剧，主要原因是在中国的传统戏剧里，没有西方意义上的纯正喜剧，人们首先对喜剧的概念就模糊不清。但是，美国的文化之根在欧洲，而《仲夏夜之梦》的神话背景，是渊源很深的。《皆大欢喜》中能看见莎士比亚家乡艾汶河畔斯特拉特福的根，剧中的森林氛围，是莎士比亚儿时的乐园，更何况莎士比亚在这出戏中别有洞见的人生七个阶段之说，已经成了经典中的精妙之论了。

剩下的六个剧本：《罗密欧与朱丽叶》《威尼斯商人》《尤利乌斯·恺撒》《哈姆雷特》《李尔王》《麦克白》，无一例外地遵从了文学最基本的因素——故事性，可以说是它们最明显的特色。把剧本写成故事，写成小说，古希腊以来的众多戏剧家，确实也只有莎士比亚做到了。莎士比亚的时代，舞台简陋，音乐粗糙，灯光效果无从谈起，各种道具因陋就简，除了演员的精彩表演，剧本的故事性是戏剧演出成功的关键因素。观众随着演员深入故事，跟着故事看完演出，是莎士比亚所有剧本的秘密所在。这六个剧本的故事性可以说做到了极致。随着莎剧从舞台进入书本，观众因为识字程度的提高，可以手捧一本几寸见方的书本，享受几十米见方的舞台空间，故事性更是让读者阅读欲

罢不能的要因。《罗密欧与朱丽叶》里的“真假毒药”、《威尼斯商人》里的“一磅肉”、《尤里乌斯·恺撒》里的“阴谋刺杀”、《哈姆雷特》里的“装疯”、《李尔王》里的“老糊涂”以及《麦克白》里的“贪欲及嗜血”，都是剧本故事性引人入胜的因子，一旦把观众和读者引入剧情，他们就只能全神贯注地看下去，读下去，直到一场好戏落幕。

当然，这只是浮光掠影地说说；稍稍往深处探究，读者和观众都明白，莎士比亚所有剧本的根本魅力，还是他对人物性格的把握、窥探、挖掘和塑造。在这位“文学皇帝”身后四百年间，研究他的著作五花八门，汗牛充栋，然而历数众说，只有十八世纪的英国作家、词典编纂者、大学者塞缪尔·约翰逊博士研究和分析得最到位，最透彻，最接近莎士比亚写作的本质：

莎士比亚，在所有作家之上，至少在所有近代作家之上，是自然的诗人……他把自己获得的物象直接表达出来，没有通过另一个人的脑子，因而没有遭到削弱或歪曲；他的描述，在无知识的人看来是恰当的，在有学问的人看来是完整的。

他的戏剧是人生的镜子。

在其他诗人的作品里，一个人物往往只是一个人；在莎士比亚作品里，一个人物总是代表一个类型。

也许没有一个诗人，能像莎士比亚一样，把那么多人物都写得性格鲜明，各不相同。

当然，美国作为研究莎士比亚戏剧的最强有力的接棒者，美国文学起源的推手、美国伟大的哲学家、诗人和作家拉尔夫·沃尔多·爱默生对莎士比亚的赞叹也毫不逊色：

关于道德、关于行为举止、关于经济、关于哲学、关于宗教、关于趣味、关于生活的品行，哪点他没有说法？哪点揭秘没有显示出他博学的意义？什么职责，或者职能，或者人的工作区域，他不曾记得？哪位少女在他的笔下没有尽显娇弱？哪位圣哲逃脱了他的目光？

这里要说明的是，这个选本是美国人的眼光，包括书中别具特色的插图：线条为主、颜色为辅、漫画式的风格，让观众从舞台演员身上、读者从文字中得到的莎剧人物，多了一种形象和解读。

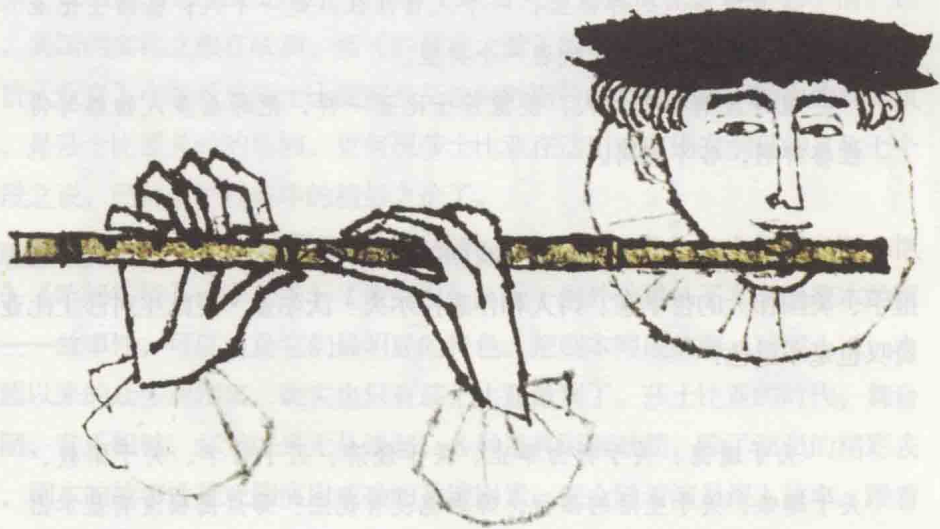
笔者尤其以为，欣赏《哈姆雷特》中的鬼魂插图和《李尔王》里李尔王的插图，简直就是一种视觉飨宴。

最后要说明的是，十个剧本的译文，有九个是朱生豪的^①。中国文人学者绝大多数都认为朱生豪的译文很传神。其实这话还是没有说到位，到目前为止，莎士比亚剧本的诸多中国译者中，只有朱生豪几乎零距离地接近了莎士比亚，使得汉语和莎士比亚的文字达到了“朱莎合璧”的境界，如此的译文，恐怕是前无古人后无来者了。换句话说，一般读者如果不能阅读莎士比亚的原文，阅读朱生豪的译文，也完全可以和莎士比亚神交了。

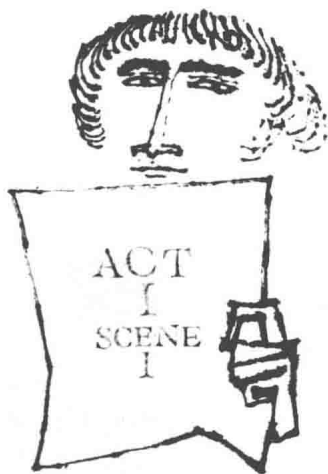
因为有个朱生豪，莎士比亚与中文读者，幸甚！幸甚！

苏福忠

2015年12月20日于澳大利亚珀斯

^① 苏福忠先生依据牛津版《莎士比亚全集》并参考其他英文版本，对朱生豪的译文进行了校订，所有订正的字句均以字下加点的方式标明。朱生豪译文中个别字词的用法与现行规范不同，本书尽量保持了朱译本的原貌。编者注。

目录

前言 / 01

罗密欧与朱丽叶 / 001

仲夏夜之梦 / 103

威尼斯商人 / 177

亨利五世 / 263

尤利乌斯·恺撒 / 363

皆大欢喜 / 451

哈姆雷特 / 543

李尔王 / 665

麦克白 / 777

暴风雨 / 859

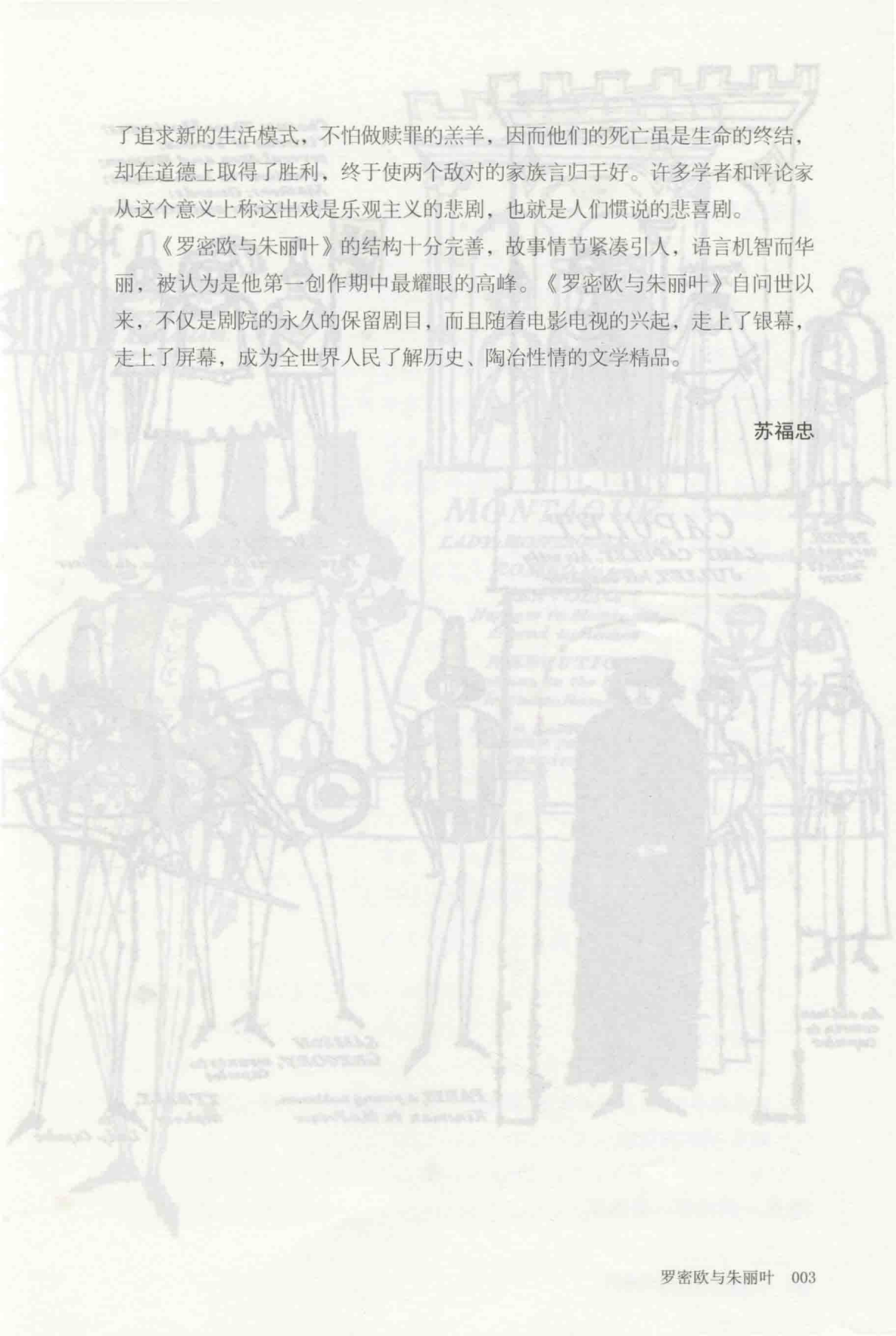
背景与提要

一五九七年,《罗密欧与朱丽叶》首次付印,出了一个单行本,被誉为“构思新颖的悲剧”,“演出中观众掌声不断”。这话说得一点不过分,最有力的证据是一五九七年的单行本是一个海盗版,是因其演出成功,参加演出的演员根据背下来的台词,拼凑而成的。两年之后,第二个单行本印刷出版,剧本内容远远超过第一个,显然是根据莎士比亚的舞台用稿付印的。莎士比亚大约于一五九四或一五九五年写成此剧,是莎士比亚生前正式出版的为数不多的几个剧本之一。

剧中的爱情故事,在意大利、法国和英国,早已为人所知。莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》剧本问世之前,其同时代的翻译家亚瑟·布鲁克的长诗译本《罗密欧和朱丽叶的悲剧史》于一五六二年出版,他在致读者的序言中还提到舞台上已经上演过同样的故事。可惜没有剧本流传下来。莎士比亚把这个爱情故事写成戏剧,搬上舞台,无疑受了这首长诗的影响。

莎士比亚在剧本的开场诗里写道:“故事发生在维洛那名城,有两家门第相当的巨族,累世的宿怨激起了新争,鲜血把市民的白手污渎。是命运注定这两家仇敌,生下了一双不幸的恋人,他们的悲惨凄凉的殒灭,和解了他们交恶的尊亲。这一段生生死死的恋爱,还有那两家父母的嫌隙,把一对多情的儿女杀害,演成了今天这一本戏剧。”这段提纲挈领的速写,把剧中的情节交代得非常清楚。莎士比亚把他对爱情、友谊、封建家族的世仇和社会道德的全新理解,全部注入了罗密欧、朱丽叶、默库蒂奥、蒙塔古和卡普莱特等人物身上,使这些人物显得有血有肉,深深带着时代的烙印,成为世界文学史中不朽的形象。

《罗密欧与朱丽叶》虽是一出悲剧,但两个青年男、女主人公的爱情本身却不可悲。他们不仅彼此相爱,而且大胆追求他们的爱情,不惜以命拼争。他们的爱情力量使他们敢于面对家族的仇恨,敢于向生活中的障阻挑战。他们为

了追求新的生活模式，不怕做赎罪的羔羊，因而他们的死亡虽是生命的终结，却在道德上取得了胜利，终于使两个敌对的家族言归于好。许多学者和评论家从这个意义上称这出戏是乐观主义的悲剧，也就是人们惯说的悲喜剧。

《罗密欧与朱丽叶》的结构十分完善，故事情节紧凑引人，语言机智而华丽，被认为是他第一创作期中最耀眼的高峰。《罗密欧与朱丽叶》自问世以来，不仅是剧院的永久的保留剧目，而且随着电影电视的兴起，走上了银幕，走上了屏幕，成为全世界人民了解历史、陶冶性情的文学精品。

苏福忠

Nurse to Juliet

CAPULET

LADY CAPULET, his wife

JULIET, his daughter

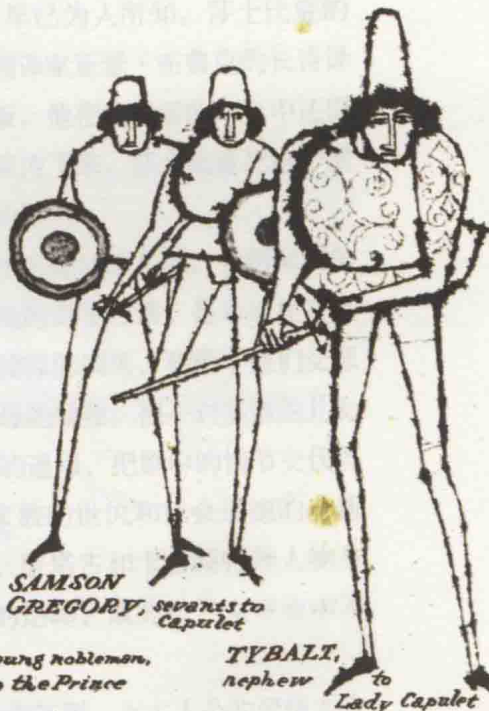
PETER, servant to Juliet's nurse

An old man cousin to Capulet

PARIS, a young nobleman, Kinsman to the Prince

SAMSON GREGORY, servants to Capulet

TYBALT, nephew to Lady Capulet

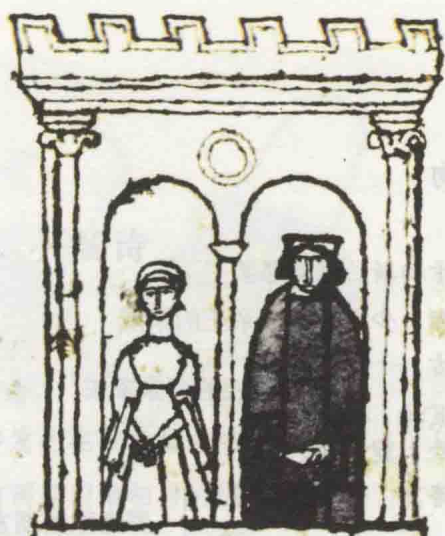
Chorus; Three Musicians; Citizens of Verona; several Men and Women; relations to both houses; Maskers; Guards; Watchmen and Attendants.

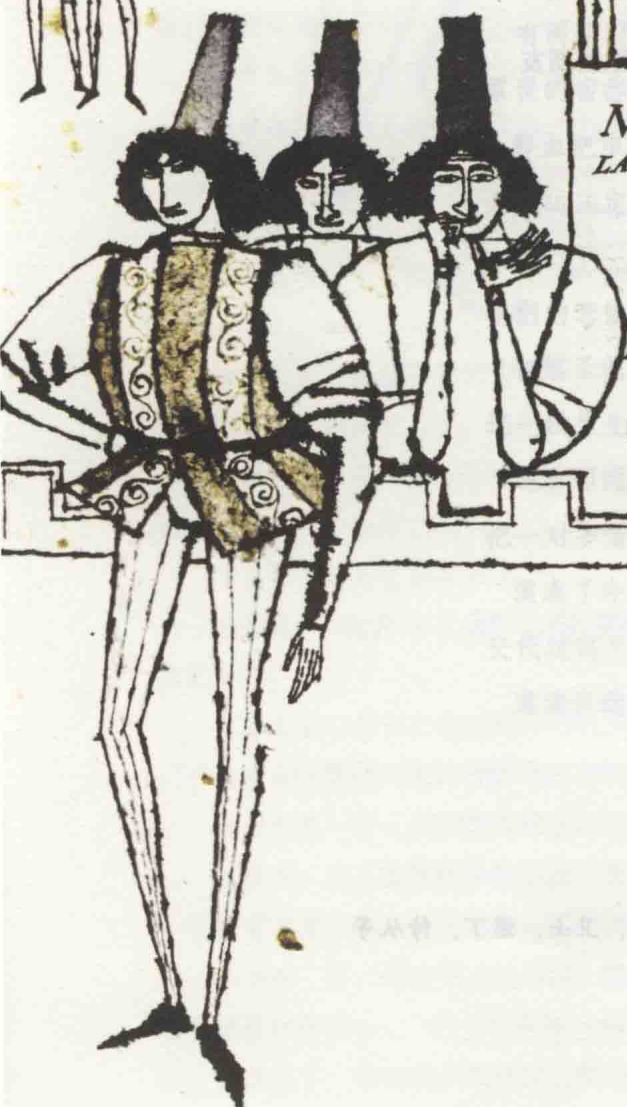
ESCALUS, Prince of Verona Page to Paris, Another Page, An Officer

BALTHASAR,
servant to
Romeo
ABRAHAM,
servant to
Montague

An apothecary

MONTAGUE

LADY MONTAGUE, his wife

ROMEO, his son

BENVOLIO,
Nephew to Montague,
friend to Romeo

MERCUTIO,
Kinsman to the Prince,
friend to Romeo

FRIAR LAURENCE,
FRIAR JOHN,
Franciscans

剧中人物

埃斯卡勒斯 维洛那亲王

帕里斯 少年贵族，亲王的亲戚

蒙塔古 } 互相敌视的两家家长

卡普莱特 }

罗密欧 蒙塔古之子

默库蒂奥 亲王的亲戚 } 罗密欧的朋友

本沃里奥 蒙塔古之侄

泰博尔特 凯普莱特之侄

劳伦斯神父 法兰西斯派教士

约翰神父 与劳伦斯同门的教士

巴尔萨泽 罗密欧的仆人

桑普森 } 卡普莱特的仆人

格雷戈里 }

彼得 朱丽叶乳母的从仆

亚伯拉罕 蒙塔古的仆人

卖药人

乐工三人

默库蒂奥的侍童

帕里斯的侍童

蒙塔古夫人

卡普莱特夫人

朱丽叶 卡普莱特之女

朱丽叶的乳媪

维洛那市民 两家男女亲属 跳舞者、卫士、巡丁、侍从等

副末 说明剧情者

地点 维洛那；曼图亚