

文明之旅系列

文昊 / 主编

Shake Speare

The World As A Stage

莎士比亚

人间大舞台

世界是一个舞台，我们都是演员，他们都有下场的时候，也都有上场的时候。一个人一生中，扮演着好几个角色。

——《皆大欢喜》

红旗出版社

1825.6.6.6

1-5

文 昊 / 主编

Shake Speare

The World As A Stage

莎士比亚

— 人间大舞台 —

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

莎士比亚：人间大舞台 / 文昊主编.

— 北京：红旗出版社，2012. 1

ISBN 978-7-5051-2139-3

I. ①莎… II. ①文… III. ①莎士比亚，
W. (1564 ~ 1616) - 生平事迹 ②莎士比亚，
W. (1564 ~ 1616) - 文学欣赏
IV. ①K835.615.6 ②I561.063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 278370 号

书 名：莎士比亚——人间大舞台
主 编：文 昊

出 品 人：高海浩
总 监 制：徐永新
责任编辑：陈 豪

责任校对：藏杨文
封面设计：博雅工坊
版式设计：博雅工坊

出版发行：红旗出版社

地 址：北京市沙滩北街 2 号

邮 编：100727

E - mail: hongqi1608@126.com

欢迎品牌图书项目合作

印 刷：北京正合鼎业印刷技术有限公司

编 辑 部：010 - 82061212

发 行 部：010 - 64024637

项目电话：010 - 84026619

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数：179 千字 印 张：14.5

版 次：2012 年 3 月北京第 1 版 2012 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-5051-2139-3

定 价：36.00 元

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换

序 言

他，曾经辉煌过；他，曾经失落过；他，曾经深爱过；他，曾经奋笔疾书，给人们留下许多不朽的篇章，并成为英国文艺复兴时期最杰出的戏剧家和诗人；他，代表了英国文化的象征，举国为之骄傲，文学界为之自豪！他，就是 1564 年出生于一个富裕的市民家庭的威廉·莎士比亚。

在莎士比亚出生之前，英国戏剧经历了先驱者——神秘剧——道德剧——《佗伊斯》——《迈伽登的针》——《高布达克》——黎里——皮尔——格林——洛奇——基德——马娄的演变过程。在伊丽莎白朝代的英国社会，等级观念非常严明，人们对基督教笃信不疑，同时也创造了一个超自然的精灵世界。生活于其中的莎士比亚，深受环境的影响，因此成就了他的戏剧，也成就了他的人生。

莎士比亚一生中共写了 37 部戏剧，154 首十四行诗，以及 2 首长诗和其他诗歌，是全世界作品出版最多、流行最广、演出最多的作家之一。他用细腻的笔触，灵敏的嗅觉，鲜活的思维，描绘着人物的内心世界，表现他们的喜怒哀乐和人生百态。走近他，就能认识他笔下的哈姆雷特、李尔王、奥赛罗、麦克白、安东尼、夏洛克等；走近他，也就了解了一个时代、一个国家的根基与底蕴。在一出精彩绝伦的戏剧中，在一段段美妙的诗句中，我们不只感受到了莎士比亚那流畅运笔的魅力，更能对其所掌握的人类自然天性能力赞叹不已！他有自己的妻儿和家庭，但又是一位同性恋者，对他的爱人们，他留下了许多宝贵的经典爱情箴言。

有人说，莎士比亚是阅尽了人间的苦难，懂得了世事的艰难，才写出如此深刻的戏剧的，这话不无道理。他的喜剧热闹喧哗，他的悲剧真挚无奈，戏剧中的对白流露出对生活的感悟，以及对人性软弱的把握。莎士比亚毫无疑问是成功的剧作家，他不仅征服了当时的戏剧观众，也深深地影响了后代人。他的作品串串成珠，凝结成了文学瑰宝，至今都散发着魅力与芬芳，被人们称之为伟大。马克思赞誉他为“人类最伟大的天才之一”；恩格斯高度称赞他的作品情节生动而丰富，具有现实主义精神；同时代的本·琼斯称他为“时代的灵魂”。如今，莎士比亚的许多作品被翻译成世界上的各种文字，在全球出版发行。

也许你会好奇他的伟大，好奇他的成长，好奇他的影响，为此，我们精心编著了《莎士比亚——人间大舞台》一书，通过“莎士比亚的传奇一生、无尽的莎士比亚、莎翁的人生智慧感悟”三个篇幅，讲述他的成长历程，解读他的四大悲剧、四大喜剧、十四行诗及长诗等作品，分享他的爱情名言、经典名言，收获他用心为大家调制的心灵鸡汤，给读者呈现出一个完整的莎士比亚。

人间大舞台，舞台小社会。莎士比亚用他的笔、他的情、他的灵魂，刻画了一场场人间故事，演绎了一幕幕扣人心弦的戏剧。他把生活艺术化，把艺术生活化，于是在他的笔下，痛快淋漓地畅述了人间大舞台上的一招一式和一言一行。

目 录

第一篇 莎士比亚的传奇一生

莎士比亚的一生，是传奇的一生，他出生于富裕之家，中途历遭家庭衰败，通过自己的勤奋努力，最终跻身名流之輩，登上了文学殿堂的高峰，其才能非一般常人所能及。他的人生，细细品来，会让你深受鼓舞，为之一振。

第一章 斯特拉福镇的记忆 3

- 走进莎翁故居 3
- 莎士比亚研究中心 6
- 皇家莎士比亚剧团新庭院剧院 7
- 莎剧雕塑演绎莎翁人生 8
- 长眠安息的圣三一教堂 9
- 伦敦莎士比亚圆形剧场 10

第二章 莎士比亚的成长手册 13

- 文法学校奠定基础 13
- 少年情景融汇创作 14
- 迷上剧团爱不释手 16
- 莎士比亚结婚生子 17
- 解密莎士比亚同性恋 18

第三章 莎士比亚伦敦之旅 21

- “巨人”辈出的年代 21
- 难忘的伦敦奋斗岁月 23

第四章 莎士比亚创作经历 27

- 早期生活和创作 27
- 中期生活和创作 40
- 后期生活和创作 53

第五章 莎士比亚叶落归根 59

- 为回归故里做准备 59
- 积极为家乡做贡献 60
- 后人编辑出版戏剧集 63

第二篇 无尽的莎士比亚

目 录

莎士比亚之所以在全世界享有如此高的盛誉，更多的是因为他的文字给了人们一种启迪和人生的一些智慧感悟。文字最能透析人的思想和灵魂，也最能在心灵深处打动读者，一花一草一世界，一文一字一启迪。本章精选了莎士比亚戏剧中的经典台词，涉及到人生的方方面面，并以现代思想和看法，为生活、人生做出全新的诠释，让人的心灵得到净化，思想得到提高，领悟得到升华。

第六章 莎翁艺术风格再现 67

- 融现实与浪漫为一体 67
- 戏剧人物形象鲜明 69
- 戏剧情节富有血肉 70
- 塑造栩栩如生女性 71

第七章 品名言，悟道理——莎翁名言解析 79

- 品味经典名言 79
- 感悟独特的爱情观 93
- 爱情名言辑录 98

第八章 不朽的莎士比亚 105

- 源远流长的戏剧文学 105
- 缅怀莎士比亚 108
- “遭遇”莎士比亚 115
- 走进巴黎莎士比亚书店 117
- 揭秘莎士比亚死亡面具 122
- 莎士比亚名作带热维罗纳 123

第三篇 莎翁的人生智慧感悟

莎士比亚的文学魅力不是短暂的，而是永恒的，无论是他的艺术风格，还是其文学魅力，都时刻散发着笔尖的芬芳。400多年来，其作品成就一直影响着后代文人。因此，人们称其为“无尽的莎士比亚”。后来，逐渐有人模仿他的艺术风格，也有人根据其名，开了莎士比亚书店，而他的经典名言、爱情名言更是流传至今……

第九章 人生智慧 127

- 女人并非“弱者” 127
- 人生价值无关乎贫富 129
- 梦想等待你去追寻 131
- 掌握自己的命运 133

- 简洁即美 135
- 向嫉妒说拜拜 136
- 树立正确的金钱观 139
- 对人生要负责 140
- 天下没有免费的午餐 142
- 人因善良而美丽 144
- 诚实做人 145
- 不要深陷往事而不能自拔 147
- 朝着阳光的那面看去 149
- 用辩证的眼光看待问题 151
- 切勿过度膨胀野心 153
- 寻找自己的最佳角色 155
- 亮出勇气，迎接未知 156

第十章 生存之道 159

- 学会以德报怨 159
- 真诚地赞美他人 161
- 在困境中磨炼成长 163
- 控制你的情绪 165
- 感谢你的敌人 166
- 有意义地过好每一天 168
- 切勿优柔寡断 169
- 阅读知识、体验生活 171
- 杜绝流言飞语 173

- 巧抓时机 176
- 不做过河拆桥的人 178
- 做一个有计划的人 179
- 做真实的自己 181
- 大胆表现自己 183
- 不要沉溺于失恋的痛苦中 184
- 富有时保持仁慈之心 186

第十一章 幸福生活 189

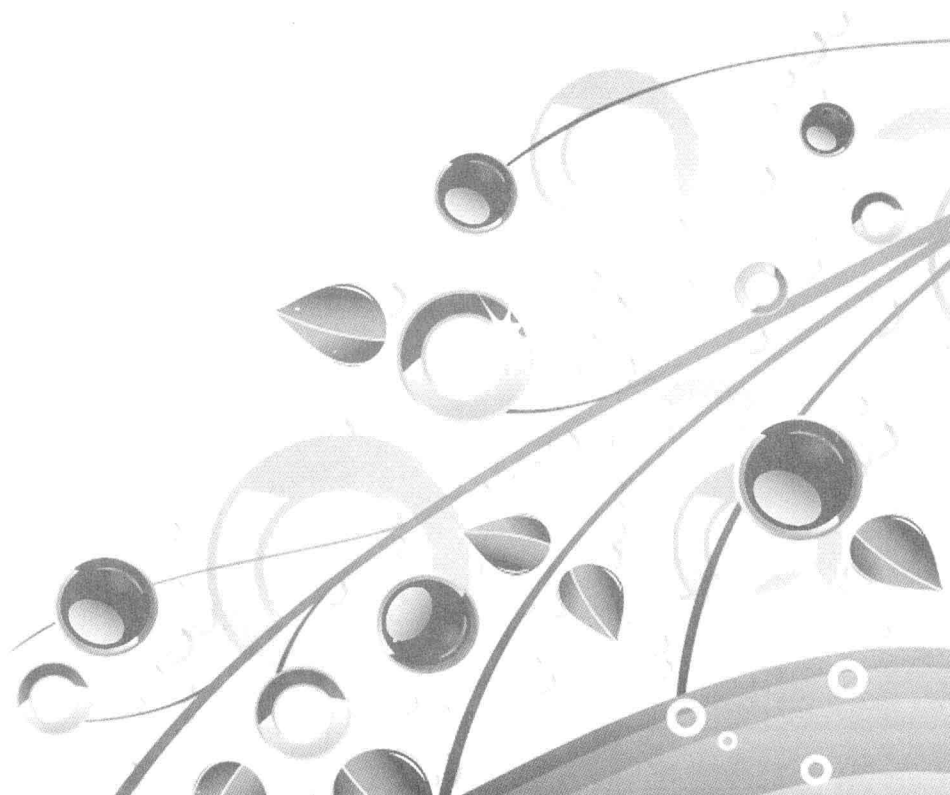
- 保持和谐的家庭 189
- 巧辨甜言蜜语 190
- 珍惜值得珍惜的朋友 192
- 是爱情还是情欲? 194
- 对孩子请严管 196
- 情义胜于物质 198
- 完美无止境 200
- 在旅行中拓宽视野 202
- 享受音乐的魅力 203
- 对赌场避之远之 205

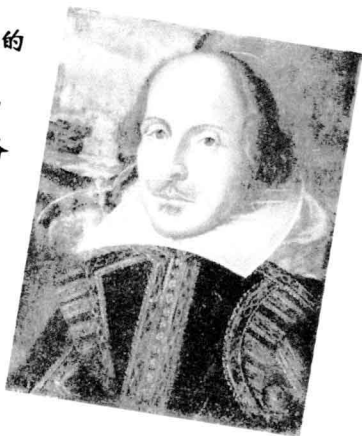
- 享受好的睡眠 208
- 真爱与激情之爱 209
- 做好孩子的导师 213
- 父母应多与孩子互动 215
- 时刻注意礼节 217
- 爱自己的家乡和亲人 219

第一篇

莎士比亚的传奇一生

莎士比亚的一生，是传奇的一生，他出生于富裕之家，中途历遭家庭衰败，通过自己的勤奋努力，最终跻身名流之辈，登上了文学殿堂的高峰，其才能非一般常人所能及。他的人生，细细品来，会让你深受鼓舞，为之一振。

第一章 斯特拉福镇的记忆

· 走进莎翁故居

说起大文豪莎士比亚，有必要聊一聊他美丽的故乡——斯特拉福镇，这是一个古老而淳朴的小镇。1564年4月23日，文艺复兴时期伟大的剧作家、诗人威廉·莎士比亚出生在英国中部瓦维克郡艾汶河畔斯特拉福镇的一个富裕的市民家庭，他的祖父是这条镇附近的一名农场主，家庭相对殷实，莎士比亚的父亲约翰·莎士比亚后来也搬来这个小镇居住，他是一个手套匠，除此之外，还经营了木材、羊毛和粮食等方面的生意，做得比较成功，在镇上还买上了房子，1565年担任镇民政官，三年后被选为镇长。莎士比亚作为家里的第三个孩子，一出生就受到非常好的待遇，出生后的第三天，他受了洗礼，这件事在斯特拉福镇的教堂记事本上还留有记录。

斯特拉福是一个风光妩媚的小镇，因莎士比亚故居而闻名遐迩，既是伟大戏剧家莎士比亚的诞生地，也是他的逝世之地。在莎士比亚的光环照耀下，斯特拉福镇如今已发展成为一个古貌新颜的旅游景点。这个小镇在16世纪中叶，即莎士比亚诞生的那个年代，约有1500个居民。莎士比亚在世时，曾经发生过三次火灾，所以小镇的面貌变化比较大，但500多年来，始终保持着一派欣欣向荣的景象，

莎士比亚故居

到如今一直深受世人的关注和驻足，不管是文人骚客还是达官贵族，来到此处旅游，无不怀着虔诚与敬畏的心情。每逢周末或假期，一些游人，抑或是伟人都会慕名而来，欣赏小镇的迷人风情，瞻仰莎翁那古朴而典雅的故居。

莎士比亚的故居位于斯特拉福镇亨利街的北面，是一幢木质结构的两层小楼，在时间的洗礼中，房屋的颜色与大地浑然和谐。这座看似并不起眼的小房子，曾经默默地熏陶了莎士比亚的文学细胞，让他创造出了一部部文学巨著，乃至在世界文学史上的地位无人可以取代。如今，这座木屋安安静静地立在那儿，让前来参观的人们一睹它的风采。

如今，莎士比亚故居里的家具和其他东西属于莎士比亚出生地管委会下属博物馆收藏品的一部分，从保留的收藏品可以看出，莎士比亚的每处房屋都建成漂亮的花园和景点，每年会有大批的游客慕名前来拜访和参观。故居内的陈设，依旧保留着当年莎士比亚的原物和摆设风格，当然，也有不少仿制品。如果以现代人的眼光看来，这些家具和用品相当粗陋，故居的房间相对狭窄和低矮，但在400多年前，这已经称得上是殷实的英格兰商人的家庭陈设。走进这座房子的二楼，一眼就能看到莎士比亚出生的房间和产床，世界文坛上一颗

莎士比亚旧居摆设

璀璨的明星就是由此冉冉升起。

慕名前来参观莎翁故居的游客一饱眼福后，必定不会错过以下四个地方：莎翁母亲的旧居、莎翁妻子的旧居、莎翁女婿的旧居及莎翁晚年回到家乡后的新居。莎翁母亲的旧居体现的是一种农舍风光，属于英国田园风光面貌。这是一栋漂亮而恬静的房子，也是传统的建筑风格。在旧居内，依旧保留莎士比亚母亲生前的摆设模式，里面还保留有大钟、纺纱机等用品，透过窗子，一眼就能看到外面的农舍。

莎士比亚母亲房子中的大钟

莎翁妻子旧居

莎翁妻子厨房内的摆设

莎翁妻子的旧居位于苏达利，这里非常有情调，从莎翁的故居到他妻子的故居之间，有一条长 1.6 公里的小路。每当游客来此观光，都会循着这条小路去追寻莎翁爱情、生活的轨迹。莎翁妻子的旧居坐落在树丛边的山房，屋顶是用麦秆铺设而成，非常有特色。在故居内，总共有 12 间卧房，现在室内依旧保持当年的模样。看似非常普通的一栋茅草屋，却经常刊登在各大杂志报纸上。

莎翁女婿卧室摆设

莎翁女婿霍尔农舍的花园

莎翁一生有两个女儿，莎翁女婿旧居指的是莎翁的大女儿苏珊娜的丈夫霍尔。莎翁女婿旧居是他们夫妻俩的房间，位于斯特拉福镇的旧城路。这栋房子修建于16世纪，体现了英王詹姆一世时期的建筑风格。屋内房间非常宽敞，除了摆设有华丽的家具和油画外，还有漂亮的用橡木制作的楼梯，在1616年搬进莎士比亚最后居住的房子之前，他们夫妻俩一直住在这栋房子里。莎翁的大女婿霍尔曾经在剑桥大学获得博士学位，并在国外求学，所以在这栋房子的二楼，还陈列了关于医学的小型展览。从莎翁女婿的霍尔小园往前走不远，就到了莎士比亚最终长眠的地方——圣三一教堂。

· 莎士比亚研究中心

在莎士比亚故居的右面，有一个莎士比亚研究中心，这是1964年为纪念莎士比亚诞辰400周年，由各国捐款兴建的现代化建筑物，也是为英国及各国学者提供一个研究莎士比亚的好场所。

在研究中心大厅的正中，端坐着一位古装的犹太商人，身旁立着一位毕恭毕敬的仆人，这是出自莎士比亚创作的《威尼斯商人》剧中的人物，看上去形象逼真，活灵活现。莎士比亚研究中心的图书馆收藏了数万种版本和不同文字的莎士比亚著作，包括1623年出