

2012年度四川大学中央高校基本科研业务费研究专项项目
“莎士比亚戏剧中的超自然因素研究”
(青年教师科研启动基金项目, 批准号skq201245)

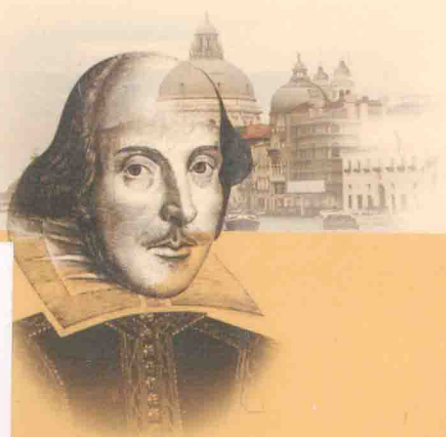

四川大学外国语学院
学术文丛

魔幻与现实： 莎士比亚戏剧中的超自然因素研究

The Magic and the Reality:
A Study of the Supernatural in Shakespearean Drama

汤平 著

Sichuan University Press
四川大学出版社

The Magic and the Reality:
A Study of the Supernatural in Shakespearean Drama

魔幻与现实：
莎士比亚戏剧中的超自然因素研究

汤平 著

Sichuan University Press
四川大学出版社

责任编辑:张 晶
责任校对:夏 宇
封面设计:米迦设计工作室
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

魔幻与现实——莎士比亚戏剧中的超自然因素研究 /
汤平著. —成都:四川大学出版社, 2014. 3

(四川大学外国语学院学术文丛)

ISBN 978-7-5614-7572-0

I. ①魔… II. ①汤… III. ①莎士比亚, W. (1564~
1616) — 戏剧 — 文学研究 IV. ①I561.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 052268 号

书名 魔幻与现实:莎士比亚戏剧中的超自然因素研究
Mohuan yu Xianshi: Shashibiya Xiju Zhong de Chaoziran Yinsu Yanjiu

著 者 汤 平
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-7572-0
印 刷 郫县犀浦印刷厂
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 14.875
字 数 396 千字
版 次 2015 年 1 月第 1 版
印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷
定 价 36.00 元

◆ 读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆ 本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆ 网址:<http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

献给祖母张敏秀女士

序

在近四百年的莎士比亚研究中，评论著作可谓汗牛充栋，硕果累累。这期间经历了新古典主义、启蒙运动、浪漫主义、现实主义、现代主义、后现代主义等时代的更迭。进入 21 世纪以来，文学流派更是多种多样。目前，国际上的莎士比亚研究流派有历史学派、主题学派、性格学派、象征学派、精神分析学派、原型学派、校勘学派、马克思主义批评学派等。世界各地的专家学者在历史、哲学、美学、宗教、社会学、伦理学、心理学、法律、音乐、舞台表演、影视媒体、文化研究、生态学等多种视野下对莎士比亚及其作品进行跨学科、多维度的研究。在这样的学术背景下，选择莎学研究需要初生牛犊不怕虎的勇气和具有创新意识的学术视角，同时也要有耐得住寂寞，敢于坐冷板凳的精神。可喜的是近年来国内有一些青年学者在这方面做出了努力，汤平博士就是其中之一。汤平博士的这部专著以莎士比亚戏剧中的超自然因素为研究选题，颇具新意和学术价值。据我所知，在长达十年的时间里，汤平博士一直致力于英国文学和莎士比亚的学习和研究。她在博士学位论文《魔幻与现实：莎士比亚戏剧中的超自然因素研究》的研究和撰写过程中更是注意自己在理论修养、研

究方法和分析能力方面的提高，查阅了大量的史料和研究文献，高质量的完成了博士论文。这个良好的基础使得汤平博士在莎士比亚戏剧研究中展现了自己独特的研究能力。

该著作系统梳理了国内外学界关于莎士比亚戏剧及其超自然因素研究的现状，界定了本书的研究对象、理论视角、研究内容和思路，以及研究意义，提出了富有新意的探究问题。著作以莎士比亚戏剧作为研究对象，结合格林布拉特的新历史主义文化诗学理论把莎剧与当时的历史、文化语境相联系，重点分析三部戏剧《仲夏夜之梦》、《麦克白》和《暴风雨》中具有代表性的精灵、女巫、鬼魂、魔法师等超自然元素。这三部戏剧分别代表了莎士比亚戏剧创作的三个主要阶段，即早期喜剧、中期悲剧和晚期传奇剧的创作。剧中超自然现象作为莎士比亚戏剧创作的重要写作技巧不仅营造了神秘莫测的戏剧气氛，推动了情节发展，加强了人物塑造，凸显了戏剧张力和冲突，而且反映了生活在伊丽莎白一世、詹姆士一世时期的英国人的宗教信仰、民间习俗、道德价值观。莎士比亚在戏剧创作中对超自然现象态度的变化折射出他在自我塑造过程中对爱情、权力、幻想、现实、人性等问题的深刻思考，彰显其深邃的人文主义思想，使其作品具有鲜明的时代性与丰富的艺术性。汤平博士通过分析、比较这三部戏剧中的超自然因素及其功用来探究剧作家对巫术、魔法态度的变化。这种变化是莎士比亚在一生不断地通过作品参与社会、历史、时代的协商过程中，在其自我塑造与社会文化语境的合力中形成的。莎士比亚戏剧中的超自然因素为读者和观众理解英国伊丽莎白一世、詹姆士一世时期的魔法世界和现实世界的互文关系做了经典的诠释。相信本书是对我国当代莎士比亚戏剧研究的一个新贡献，其创意体现在：第一，作者从整体研究角度出发，探讨在近代早期欧洲巫术文化背景下，剧作家在文学创作中热衷于超自

然现象的描绘，这对从宏观上把握莎士比亚时代文学中的巫术研究具有时代意义；第二，就研究方法而言，格林布拉特的新历史主义文化诗学理论有助于更深刻地挖掘莎士比亚、剧本、观众和读者之间的关系；第三，从研究时段来看，本书重点分析的三部戏剧《仲夏夜之梦》、《麦克白》和《暴风雨》分别代表了莎士比亚戏剧创作的三个主要阶段，具有阶段性和代表性。

在庆贺汤平博士的新作付梓之际，欣闻汤平博士刚以访问学者身份在英国约克大学英文系进行了一年的学术交流访问归来。在访学期间汤平博士有幸在莎士比亚研究国际知名学者朱迪思·布坎南教授（Professor Judith Buchanan）与约翰·罗教授（Professor John Roe）的指导下深入研讨。为此，我期盼她会有更多的上乘之作，期盼她在未来的研究道路上取得更丰硕的成果。

谨以此为序。

石 坚

于川大花园

2014年5月

随着中世纪、近代早期欧洲魔法和巫术对社会发展和民众生活的广泛影响，与其相关的文学作品和历史文献层出不穷。这些涉及巫术本质、社会结构、宗教信仰等重要问题的文学作品从一个侧面向我们真实呈现了近代早期欧洲的宗教、猎巫运动和大众信仰。在16世纪末17世纪初，伦敦舞台上关于巫师、魔鬼、术士和巫术的主题颇受观众欢迎。当时一些重要作家如克里斯托弗·马洛（Christopher Marlowe）、埃德蒙·斯宾塞（Edmund Spenser）、本·琼森（Ben Jonson）、托马斯·米德尔顿（Thomas Middleton）、托马斯·德克（Thomas Dekker）等不仅援引经典文学中关于巫术和魔法的描写，还把当时社会流行的超自然现象融入自己的创作中，使这个时期的文学作品具有浓郁的神秘色彩。享有“时代的灵魂”之称的英国文学巨匠威廉·莎士比亚（William Shakespeare）也把当时观众深感兴趣的精灵、仙子、鬼魂、巫师、魔法以及与大众信仰相关的许多超自然因素成功植入戏剧中。它们不仅推动戏剧情节的发展，服务于主题的建构，而且成为莎士比亚反映社会现实的重要渠道，体现了他对爱情、权力、人性以及现实与幻想之间关系的深刻思考。

本书选取莎士比亚具有代表性的经典戏剧——《仲夏夜之梦》（*A Midsummer Night's Dream*）、《麦克白》（*Macbeth*）、《暴风雨》（*The Tempest*）为文本细读对象。这三部作品不仅在超自然因素的表现形式和表现内容上有相似性和连续性，而且反映了莎翁的超自然因素创作思想的变化轨迹。这三部戏剧分别展示了他在早期、中期和晚期的创作成果，因此具有阶段性特征。本书将着重细读戏剧文本内容，从微观上做到阐释的细化；力图从历史现实的角度出发，从宏观上把握在莎士比亚生活的时代超自然因素对社会、大众、剧作家创作的深刻影响，以及莎士比亚如何参与历史、社会塑造的过程。

围绕对莎士比亚戏剧中的超自然因素研究，本书共分为三个部分。绪论是莎士比亚戏剧及其超自然因素的国内外研究综述，界定本书的研究对象、理论视角、研究内容和思路，以及研究意义，提出本书拟探究的问题：西方巫术文化和近代早期欧洲的猎巫运动如何影响、塑造文学作品中的超自然现象？莎士比亚如何把超自然因素作为戏剧创作的重要艺术技巧为读者和观众提供历史背景和社会语境？英国伊丽莎白时代的神秘主义哲学、国王詹姆士一世对巫术的矛盾态度如何影响莎士比亚的戏剧创作？莎翁在不同创作时期如何利用不同色彩、不同形式的超自然现象来反映自己对爱情、权力、幻想和现实的深刻思考？他如何把“文本的历史性”和“历史的文本性”巧妙结合起来，使剧本与历史形成互文关系？

第二部分由五章构成，运用新历史主义代表人物斯蒂芬·格林布拉特（Stephen Greenblatt）的文化诗学理论（*Cultural Poetics*）探讨莎士比亚戏剧中的超自然因素与其思想观念变化、发展的密切联系，重点分析《仲夏夜之梦》《麦克白》《暴风雨》中魔幻世界与现实世界的互动。

第一章主要探讨格林布拉特文化诗学与莎士比亚戏剧研究的关系。格氏文化诗学的理论来源，与新历史主义的关系，文化诗学的内涵、特征以及关键词，为理解莎士比亚戏剧提供了重要的理论基础。“自我塑造”理论（self-fashioning）是格氏文化诗学的核心思想，主要观察作家在表达感情和思想观念时所涉及的社会成规、宗教习俗等文化与意识形态、政治力量之间的冲突。作家通过创作活动使自我进行不断改变和塑造。格氏引用经济领域的“协商”（negotiation）、“流通”（circulation）、“交换”（exchange）等关键词说明文学文本参与社会能量的流通与交易过程。文学具有“惊叹”（wonder）和“共鸣”（resonance）的审美维度、权力的“颠覆”（subversion）与“容纳”（containment）的政治维度，以及通过逸闻趣事触摸真实的现实维度。格林布拉特的文化诗学理论有助于理解文艺复兴时期特别是莎士比亚生活时代历史与文学的互文关系。

第二章主要介绍中世纪、近代早期欧洲魔法与巫术文化的演变，猎巫运动对近代欧洲社会和莎士比亚时代文学创作的重要影响，以及这一时期文学作品中关于巫术与魔法的再现。生活在伊丽莎白一世和詹姆士一世时期的英国人相信巫术的神秘力量。在这个阶段，伦敦舞台上关于巫术和魔法的主题深受观众喜爱。克里斯托弗·马洛的《浮士德博士的悲剧》（*The Tragical History of Doctor Faustus*, 1588）、埃德蒙·斯宾塞的《仙后》（*Faerie Queen*, 1590 - 1596）、本·琼森的《炼金术士》（*The Alchemist*, 1610）、托马斯·米德尔顿的《女巫》（*The Witch*, 1615）、托马斯·德克与威廉·罗利（William Rowley）、约翰·福特（John Ford）合写的《埃德蒙顿的女巫》（*The Witch of Edmonton*, 1621）等作品具有强烈的神秘色彩和时代特征。在这样的社会文化语境下，剧作家莎士比亚也把当时大众深感兴趣的超自然现象

如精灵、鬼魂、巫师（女巫和术士）、魔法、预兆等成功植入作品中。这些超自然描写在剧中有助于营造紧张气氛，促进情节发展，加强人物性格塑造，化解戏剧冲突。他在不同创作时期对超自然因素态度的变化折射出他对社会的价值判断和对人性的反思。

第三章主要讨论莎士比亚喜剧《仲夏夜之梦》中的梦幻世界。在早期创作中，自信、乐观的莎士比亚歌颂爱情与友谊，崇尚个性解放与独立。他采用轻松、欢快的超自然因素——仙境、仙王、仙后、精灵、魔法、魔汁、梦、变形等塑造了一个充满诗意、引人入胜的森林世界。西方 16 和 17 世纪民间传统节日庆典，如五月节和仲夏节的狂欢、神秘、怪诞等特点在剧中得到了淋漓尽致的体现。这部戏剧为新历史主义提出的“历史的文本性”和“文本的历史性”做出了最好的注解。莎氏运用这些超自然因素把现实世界、梦幻世界和魔法世界紧密联系起来。剧中仙王和他的精灵们属于边缘人物，但他们利用魔法操控着他人的爱情和命运。他们使用“爱懒花”魔汁使雅典恋人在森林里神魂颠倒，仙后爱上戴上驴头且身体变形的织工波顿。雅典恋人的感情纠葛与仙王、仙后的矛盾构成了梦幻森林的主旋律。梦成为全剧联系现实世界与魔幻世界的重要桥梁。它帮助剧中人物进行自我塑造，揭示了理想与现实的冲突，体现了社会能量的流通、协商和交换。以梦为依托的魔法成为化解人物主要矛盾的有效手段。观众和读者在扑朔迷离故事情节的不仅能够感受到作者主张自由恋爱、追求幸福、解放人性的显性主题，而且能够捕捉到他对爱情、权力、理性、幻想、现实的深刻思考。

第四章主要研究莎士比亚悲剧《麦克白》中的超自然世界。在中期创作中，由于社会的动荡变迁，各种社会矛盾的激化，莎士比亚摒弃了早期喜剧创作中轻松、欢快的超自然因素。他在《麦克白》中采用雌雄同体的女巫、恐怖的鬼魂和异象等超自然

成分增强戏剧的悲观、黑暗色彩，体现其对人文主义自身的反思。三女巫具有狰狞、苍老的外表，拥有强大、危险的魔法。她们能够呼风唤雨，预知未来。女巫们虽然处于主要行动的边缘，却贯穿戏剧始终。她们为渲染戏剧神秘恐怖的气氛，丰满人物形象，加速悲剧情节的发展，深化戏剧主题，彰显莎氏在宗教、道德、心理、社会、生存等方面的人文主义思想起到了促进作用。莎氏巧妙采用模糊性写作原则强调女巫的独特性和神秘性。班柯鬼魂的出现一方面凸显了他在世时正直如山的人格魅力；另一方面反衬了麦克白为了实现、维护绝对权力而采用的血腥、残忍手段，同时暗示了麦克白咎由自取的悲惨结局。空中摇晃的带血的刀子、反常的自然现象、邪恶的动物意象、幽灵等多种超自然现象加速了麦克白的堕落，使其自我塑造经历了英勇、延宕、残暴、孤立、毁灭的阶段。《麦克白》揭示了莎士比亚生活时代英国社会中各种权力、利益、观念、信仰的复杂关系与矛盾。剧中超自然因素的大量运用与当时社会的严峻现实形成互文，能够唤起观众和读者的共鸣。

第五章主要分析莎士比亚传奇剧《暴风雨》中的魔法世界。剧作家走出了中期悲剧创作中怀疑、恐慌、忧郁的阴霾，试图用魔法建构一个传奇、和谐的世界。通过探究主人公普洛斯帕罗的人物原型，笔者试图证明普洛斯帕罗并非一位殖民主义者，而是伊丽莎白时代如同约翰·狄（John Dee）那样伟大的人文主义者。普洛斯帕罗经历了三个魔法世界——魔法师（magus）的崇高、辉煌世界，附魔师（enchanter）的自负、夸张世界，男巫（wizard）关心自己终极命运的基督教世界。魔法师角色的转变反映出他在自我塑造过程中的不断发展与完善。他最终摒弃魔法、离开荒岛的原因错综复杂。这与魔法的危险性、魔法的局限性、复原之梦和人文主义精神密切相关。女巫西考拉克斯在剧中的丑恶形象、

黑魔法以及母亲身份与普洛斯帕罗的崇高形象、白魔法以及父亲身份形成了鲜明对比。精灵爱丽儿把缺场的前任主人西考拉克斯与现任主人普洛斯帕罗联系起来。爱丽儿是魔法师的听差精灵，任务执行者，音乐使者，自由的追求者，善良与正义的化身。《暴风雨》不但为英国伊丽莎白一世、詹姆士一世时期的魔法、巫术的发展提供了宝贵的历史佐证，而且它还积极参与了历史塑造。

本书最后部分的结语是在对以上三部戏剧讨论的基础上，归纳、总结三部戏剧在超自然因素方面的异同点，以及莎士比亚在戏剧创作生涯中对超自然因素态度的变化。莎氏采用超自然因素的写作技巧把现实世界与魔幻世界连接起来，让观众和读者在剧中既能看到真实社会的影子，又能看到幻想世界的轮廓。通过对这三部戏剧的分析、比较和综合研究，笔者旨在说明莎士比亚在不同创作时期精心设计了不同色彩、不同形式的超自然现象。他在早期喜剧中描绘了欢快的超自然色彩，在中期悲剧中刻画了阴森、恐怖的超自然现象，在晚期传奇剧中把超自然力量视为惩戒仇人、回归现实生活的重要工具。莎剧中超自然因素的显著变化不仅折射出社会发展对大众生活、宗教信仰产生了重要影响，而且反映了剧作家在自我塑造过程中不断参与社会的协商和交换。文学创作的过程也是莎士比亚进行自我塑造的过程。他的人生观、世界观，以及他对权力、爱情、幻想、现实的思考都是在自我和社会文化的合力中形成的。莎士比亚比他同时代的剧作家在创作中吸收了更多的社会能量。超自然因素作为莎氏戏剧创作的重要写作技巧不仅为读者和观众带来无限惊叹与共鸣，而且赋予了作品强烈的时代性、经典性和永恒性。

关键词：莎士比亚戏剧；超自然因素；新历史主义；文化诗学；自我塑造

Abstract: With the great impact of the magic and witchcraft in the medieval and early modern Europe upon the social development and common people's life, many literary works and historical documents appeared one after another. They touched upon the significant issues such as the nature of the witchcraft, the social structure, the religious beliefs which presented the real pictures of the religions, the Witch Hunt and the popular beliefs in the early modern Europe. The London theatres in the late 16th century and the early 17th century witnessed the increasing popularity of the wizards, witches, magic and witchcraft among the audience. At that time some influential writers, such as Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Ben Jonson, Thomas Middleton, Thomas Dekker, not only borrowed some descriptions of the witchcraft and the magic in the classical literature, but also blended the popular supernatural phenomena with their creation. Therefore, their works in this period were characterized by the typically mysterious traits. William Shakespeare, known as "the soul of the age", also successfully and colorfully enriched his drama with the fairies, spirits, ghosts, witches, wizards, and other supernatural phenomena that powerfully attracted the audience and the readers. These supernatural phenomena in his drama have contributed to the development of the plots, and the construction of the themes. Furthermore, they have become Shakespeare's important channels for revealing the social reality and reflecting his deep and philosophical thoughts on love, power, humanity, and the relationship between the reality and the fantasy.

This book offers a close reading of three Shakespeare's typical

plays, *A Midsummer Night's Dream*, *Macbeth* and *The Tempest*. They have not only shared the similarities and coherence in the forms and contents of the supernatural, also marked Shakespeare's changing thoughts on the supernatural. These three plays have respectively represented his achievements in his early, middle and late phase of creation, belonging to one consistent system. This book provides both a close reading and analysis of three plays and a broader account of how the influences of the supernatural shaped the society, the popular beliefs, and Shakespeare himself in his age, and how Shakespeare shaped the supernatural in his dramatic creation.

The whole book consists of three parts: the introduction, the text and the conclusion. The introduction gives a literary review of Shakespearean drama and its relevant supernatural research, defines the object, analytical methods, contents and value of this research, and puts forward a few questions to explore in the book. How have the Western witch culture and the early modern Europe Witch Hunt influenced and shaped the supernatural in the literary works? How did Shakespeare employ the supernatural as his important artistic techniques to show the historical background and social context? How did the occult philosophy during Queen Elizabeth I's reign and the conflicting attitudes of King James I towards the witchcraft impact on Shakespeare himself? How did he use the supernatural phenomena in the different forms and moods to reflect his profound thinking on love, power, fantasy and reality in his different creative phase? How did he skillfully fuse the "historicity of the text" with "the textuality of the history" to make drama and history interact?

The second part includes five chapters. The main body of this

book specifically explores the supernatural in Shakespearean drama and his changing critical thoughts, and analyzes the interactive relationships between the magical world and the real world in *A Midsummer Night's Dream*, *Macbeth* and *The Tempest*.

The first chapter sets out to explain the important relation between the Cultural Poetics developed by the influential contemporary scholar Stephen Greenblatt and Shakespearean studies. This chapter also introduces the origin of the Cultural Poetics and its close connection with the New Historicism, explains the terms and theoretical approach that the writer is going to use in this book, including such terms as self-fashioning, negotiation, exchange, circulation, power, subversion, containment, wonder and resonance. Greenblatt emphasizes an artist is fashioning himself in his creation. The literary work, like a commodity, is involved with the negotiation, exchange, and circulation in the social energy. The literary work not only shows the aesthetic dimension that can bring wonder and resonance for the viewers, also shows the political dimension that can make power subversive and self-containing. The New Historicists often trace the inconspicuous anecdotes in the history to touch the real. Greenblatt's Cultural Poetics theory greatly helps to understand the interaction between the history and literature during the Renaissance, especially the Shakespeare's age.

The second chapter surveys the development of the magic and witchcraft in the medieval and early modern Europe, the effects of Witch Hunt on the early modern Europe and dramatic creations, and the representations of literary works about the magic and witchcraft in Shakespeare's age. Under the reign of Queen Elizabeth I and King

James I, people in England held a strong belief in magic and witchcraft. Therefore, the plays and performances in the London theatres about the magic and witchcraft achieved tremendous success. Some famous writers created classical works about the supernatural, such as Christopher Marlowe's *The Tragical History of Doctor Faustus* (1588), Edmund Spenser's *Faerie Queen* (1590 - 1596), Ben Jonson's *The Alchemist* (1610), Thomas Middleton's *The Witch* (1615), Thomas Dekker, William Rowley and John Ford's cooperation *The Witch of Edmonton* (1621). In this social and cultural context, the great dramatist Shakespeare also skillfully infused his drama with the fairies, spirits, ghosts, witches, wizards, prophecies and other unusual natural phenomena to arouse the wonders and resonances from the audience and readers. These supernatural phenomena in his drama are conducive to creating the mysterious atmosphere, developing the plots, strengthening the personalities of the main characters, and solving the dramatic conflicts. Shakespeare's changing attitudes toward the supernatural clearly illustrate his changing thoughts on the social values and humanity.

The third chapter carries out a close reading of the fantastic world in *A Midsummer Night's Dream*. In his early creative period, Shakespeare sings high praise for love and friendship, and advocates the individual freedom and liberation. He uses these supernatural elements such as King and Queen of the Fairies in the magical wood, the lovely and naughty fairies, the physical and psychological metamorphosis, the magic juice of "love-in-idleness" as well as dreams to build a happy and fascinating world. These supernatural factors evidently demonstrate that Shakespeare has been richly inspired