

新视角全球简史系列

莎士比亚、马洛、琼森、黎里、米德尔顿、韦伯斯特、丹尼尔·玛丽·罗思夫人、神秘剧、道德剧、城市喜剧、复仇悲剧、家庭悲剧、

哈姆雷特、仲夏夜之梦、白魔鬼、帖木儿大帝、第十二夜、李尔王、

罗密欧与朱丽叶、温莎的风流娘儿们、高布达克、约翰王、俄罗斯忒斯、炼金术士……

一场16世纪英国人文思想

激情变革与重塑的舞台盛宴

A Short History of

English

Renaissance Drama

英国文艺复兴 戏剧简史

(英) 海伦·海克特 著
顾春芳 译

英国戏剧史上的
黄金时代

化学工业出版社

—新视角全球简史系列—

英国 文艺复兴 戏剧简史

英国戏剧史上的
黄金时代

(英) 海伦·海克特◎著
顾春芳◎译

A Short
History of
English
Renaissance Drama

化学工业出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

英国文艺复兴戏剧简史 / (英) 海伦·海克特 (Helen Hackett) 著; 顾春芳译.

—北京: 化学工业出版社, 2018.1

(新视角全球简史系列)

书名原文: A Short History of English Renaissance Drama

ISBN 978-7-122-30556-5

I. ①英… II. ①海… ②顾… III. ①戏剧史-英国-中世纪

IV. ①J809.561

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第218602号

A Short History of English Renaissance Drama, 1st edition by Helen Hackett

ISBN 978-1-84885-686-8

Copyright © 2013 by Helen Hackett. All rights reserved.

Published by arrangement with I. B. Tauris & Co Ltd, London

Authorized translation from the English language edition published by I. B. Tauris & Co Ltd.

本书中文简体字版由I. B. Tauris & Co Ltd授权化学工业出版社独家出版发行。

本版本仅限在中国内地(不包括中国台湾地区和香港、澳门特别行政区)销售, 不得销往中国以外的其他地区。未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分, 违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2017-6768

责任编辑: 王冬军 张丽丽 刘家琦

装帧设计: 水玉银文化

责任校对: 王 静

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)

印 装: 鸿博昊天科技有限公司

710mm×1000mm 1/16 印张18 字数262千字 2018年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686)

售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 69.80元

版权所有 违者必究

新视角 全球简史系列

来自于英国 I. B. Tauris 出版公司的新视角全球简史系列丛书，写作严谨、可读性强，对于我们在 21 世纪理解和研究历史，可谓提供了一个全新的视角。对于见仁见智的历史争论，这一系列独辟蹊径，试图基于史实本身对其做出全面而公正的解释，这样既能激起普通读者和历史爱好者的浓厚兴趣，也能进一步感染广大的历史学习者及专业学者。因此，在讲述历史领域的重要主题、思想史、宗教、政治、古典研究、哲学观点等内容时，本系列丛书特意避免使用平淡乏味、冷漠刻板的方式进行陈述——那只是给初学者讲授史学入门知识的通常做法。长期以来，这一系列丛书一直致力于给专业学者和普通读者提供可以帮助他们了解特定历史概况的基本史实。但除此之外，这套系列丛书还能起到更多的作用。例如，书中有一些令人耳目一新的观点，解释过去的人们在特定的背景下是如何理解某个历史主题，以及其中各种社会、文化因素可能产生的影响及作用。这种新颖的分析方式十分具有借鉴意义，可以帮助我们现在更好地理解这些特定的历史主题。

此外，对于这样的历史主题，各位作者在此系列中也从不同角度提出了自己

的疑问。虽然作者们已经暗示了某种答案，但还是在每本书后的“延伸阅读”中提供了长长的参考书目，以便感兴趣的读者做进一步的阅读与探索。新视角全球简史系列丛中众多的历史主题，相较于市场上其他同类丛书做了更为深层次的研究和解析，同时内容却简洁而紧凑，不愧是“在介绍历史知识方面更为出类拔萃”的代表。本套系列丛书结合质疑性和查证性的分析，对相关历史做了全面的描述，可以说是在日益复杂的全球化数字时代大背景下，为读者了解和研究历史打开了一个全新的视角。

大事记

这里所列的是每部戏剧首演的日期，但这一日期通常无法找到准确无误的证据支持，因此这里给出的是大致的时间或者一个可能的时间段。

1509	亨利八世即位
约 1519	约翰·斯凯尔顿的《辉煌》首演
1528 ~ 1533	约翰·海伍德的《天气之剧》首演
1533	尼古拉斯·尤德尔和约翰·利兰合作策划了安妮·波琳的加冕典礼
1534	《至尊法案》颁布；英国教会脱离罗马教廷
1536 ~ 1538	约翰·贝尔的《约翰王》首演
1547	亨利八世去世；爱德华六世即位
1550 ~ 1554	简·拉姆利夫人翻译了欧里庇得斯的悲剧《依菲琴尼亚的悲剧》
1550 ~ 1560	《老姬古尔顿的针》首演，作者不详
1552	尤德尔的《佗伊斯》首演

- 1553 爱德华六世去世；玛丽一世即位
- 1558 玛丽一世去世；伊丽莎白一世即位
- 1558 ~ 1569 托马斯·普雷斯顿的《冈比西斯》首演
- 1559 英国新教创立；伊丽莎白一世加冕礼盛会
- 1562 托马斯·诺顿和托马斯·萨克维尔的《高布达克》首演，这是英国的第一部无韵诗戏剧
- 1564 威廉·莎士比亚出生；克里斯托弗·马洛出生
- 1566 乔治·加斯科因的《猜想》首演
- 1567 约翰·皮克林的《俄瑞斯忒斯》首演
- 1572 本·琼森出生
- 1575 肯尼沃斯城堡上演《王子的乐趣》
- 1576 第一个专业剧院——帷幕剧院在伦敦的肖迪奇开放
- 1576 ~ 1584 皇家礼拜堂的童伶在黑衣修士剧院演出
- 1577 ~ 1580 弗朗西斯·德雷克爵士进行环球航行
- 1577 ~ 1583 约翰·诺斯布鲁克、斯蒂芬·戈森和菲利普·斯塔布斯抨击剧院
- 约 1578 ~ 1580 约翰·韦伯斯特出生
- 1579 神秘剧在考文垂演出的最后一年；菲利普·西德尼爵士的《五月女郎》首演
- 1580 耶稣会使团到达英国；托马斯·米德尔顿出生
- 1583 女王剧团成立
- 1584 乔治·皮尔创作的《帕里斯的责难》首演
- 1584 ~ 1585 约翰·黎里的《加利西亚》首演
- 1587 苏格兰的玛丽女王被处决；泰晤士河畔玫瑰剧院开放；托马斯·基德的《西班牙悲剧》首演；马洛的《帖木儿大帝》（第一、二部分）首演
- 1588 英国击败西班牙无敌舰队；黎里的《恩底弥翁》首演
- 1588 ~ 1589 马洛的《浮士德博士》首演

- 1590 彭布洛克伯爵夫人玛丽·西德尼·赫伯特翻译了罗伯特·加尼耶的《安东尼的悲剧》
- 约1590 马洛的《马耳他岛的犹太人》首演
- 1591 《亨利六世》(第二、三部分)首演,这可能是莎士比亚最早的剧作
- 约1592 马洛的《爱德华二世》首演
- 1592 罗伯特·格林的一本小册子里,莎士比亚第一次被列为剧作家;《法弗舍姆的阿尔丁》首演,作者不详
- 1592~1593 剧场因瘟疫而关闭,在此期间,莎士比亚创作了《维纳斯与阿多尼斯》《鲁克丽丝受辱记》两部长诗以及《理查三世》《错误的喜剧》《泰特斯·安德罗尼克斯》《驯悍记》
- 1593 马洛去世
- 1594 宫内大臣剧团成立,莎士比亚成为驻院编剧;塞缪尔·丹尼尔的《克莱奥帕特拉的悲剧》首演
- 1594~1596 莎士比亚的《仲夏夜之梦》《理查二世》《罗密欧与朱丽叶》相继首演
- 1595 天鹅剧院在泰晤士河畔开放
- 1596 莎士比亚的《威尼斯商人》、《亨利四世》(第一部分)首演
- 1597 莎士比亚的《温莎的风流娘儿们》首演;琼森的第一部知名戏剧《情况变了》首演
- 1598 莎士比亚的《亨利四世》(第二部分)、《无事生非》首演;琼森的《人人高兴》首演
- 1599 环球剧院在泰晤士河畔开放;罗伯特·阿明取代了宫内大臣剧团的男主角维尔·肯普;莎士比亚的《亨利五世》《尤利乌斯·恺撒》《皆大欢喜》首演;琼森的《人人高兴》首演;托马斯·德克尔的《鞋匠的假日》首演
- 1599~1600 童伶剧团(圣保罗童伶剧团和皇家礼拜堂童伶剧团)的繁荣
- 1600 《哈姆雷特》首演;财富剧院开放,并与环球剧院形成竞争格局
- 1601 埃塞克斯伯爵叛乱前夕,莎士比亚的剧团在环球剧院演出了《查理二世》;莎士比亚的《第十二夜》首演
- 约1602~1604 伊丽莎白·凯里夫人的《玛丽亚姆的悲剧》首演,这是英国第一

- 部由女性创作的悲剧
- 1603 伊丽莎白一世去世；詹姆斯一世即位（同时为苏格兰的詹姆斯六世）；莎士比亚的剧团成为国王剧团；托马斯·海伍德的《一个为仁慈所杀的女人》首演
- 1603 琼森的《西亚努斯的覆灭》首演
- 1604 莎士比亚《一报还一报》《奥赛罗》首演；丹尼尔的《十二女神的幻影》首演，这是第一部詹姆斯一世时期的宫廷假面剧
- 1605 “火药阴谋”；莎士比亚的《终成眷属》《李尔王》首演；琼森的第一部宫廷假面剧《黑之假面剧》首演，由伊尼戈·琼斯设计；红牛剧院落成
- 1606 莎士比亚的《麦克白》《安东尼与克莱奥帕特拉》首演；琼森的《狐狸》（即《福尔蓬奈》）首演；米德尔顿的《复仇者的悲剧》首演
- 1607 弗吉尼亚州的詹姆斯敦确立为英国的殖民地；弗朗西斯·博蒙特的《燃杵骑士》首演
- 1608 莎士比亚的《科里奥兰纳斯》首演
- 约 1608 ~ 1609 约翰·弗莱彻的《忠诚的牧羊女》首演
- 1609 国王剧团开始在黑衣修士剧院（室内剧院）演出；莎士比亚的十四行诗出版
- 1610 莎士比亚的《冬天的故事》首演；琼森的《炼金术士》首演
- 1611 英王詹姆斯一世钦定《圣经》英译本出版；莎士比亚的《暴风雨》首演；米德尔顿和德克尔共同创作的《咆哮女郎》首演
- 约 1612 韦伯斯特的《白魔鬼》首演
- 1612 ~ 1613 莎士比亚与弗莱彻合作完成了《亨利八世》《卡登尼欧》（剧本已佚）和《两位贵亲》
- 1613 环球剧院在《亨利八世》的演出中因火灾被焚毁，后又重建；米德尔顿的《齐普赛街的纯洁少女》首演
- 1614 韦伯斯特的《玛尔菲公爵夫人》首演；琼森的《巴托罗缪集市》首演
- 1616 莎士比亚去世；关于托马斯·奥弗伯里爵士去世（1613）的宫廷丑闻流传开来；对开本的琼森文集出版；琼森被授予皇室薪俸，成为第一位桂冠诗人

- 1618 ~ 1619 琼森徒步从伦敦行至苏格兰
- 约 1620 ~ 1630 玛丽·罗思夫人的《爱的胜利》首演，这是第一部由女性创作的英国喜剧
- 约 1621 米德尔顿的《女人提防女人》首演
- 1622 米德尔顿和威廉·罗利的《夺魄冤魂》首演
- 1623 《莎士比亚戏剧集》第一本对开本出版
- 1624 米德尔顿的《弈棋》首演
- 1625 詹姆斯一世去世；查理一世即位
- 1626 亨丽埃塔·玛丽亚王后和她的宫廷女伴一起演出了一场田园剧
- 1627 米德尔顿去世
- 1629 ~ 1633 约翰·福特的《可惜她是娼妇》首演
- 1633 亨丽埃塔·玛丽亚王后和她的女伴参演了沃尔特·蒙塔古的《牧羊人的天堂》；威廉·普林在《演员一流氓》一书中抨击戏剧
- 1634 约翰·弥尔顿创作的《酒神之假面舞会》在拉德洛城堡上演
- 1637 琼森去世
- 约 1638 韦伯斯特去世
- 1642 英国内战爆发；议会下令关闭剧院
- 1644 环球剧院被拆毁

大事记 IX

导言

文艺复兴和宗教改革

文艺复兴是什么 004

宗教改革对文化的影响 012

第 1 章

16世纪90年代以前的 英国戏剧

神秘剧或基督圣体节戏剧之谜 026

道德剧 030

都铎王朝早期戏剧 033

皇室庆典和宫廷剧 037

剧团与首家剧院 042

第2章

戏剧的创作

- 城市如舞台 053
- 剧院内部 059
- 演员 068
- 从剧院到印刷剧本 073

第4章

莎士比亚

- 拒绝剧场艺术 115
- 模仿真实的人 121
- 戏剧诗 127
- 打破陈规 130

第6章

复仇悲剧

- 通用惯例 167
- 尴尬的笑声 172
- 女性的道德困境 174
- 为什么是复仇悲剧 177

第3章

马洛

- 死亡与生活 091
- 永无止境的攀升思想 093
- 信仰 098
- 天堂的道路 102

第5章

琼森

- 早期戏剧 140
- 宫廷假面剧 142
- 中期戏剧 147
- 晚年 154

第7章

城市喜剧、家庭悲剧和悲喜剧

- 城市喜剧 186
- 家庭悲剧 191
- 悲喜剧 195

第8章

男童演员、女性表演者和 女性戏剧家

- 男扮女装 204
男孩扮演乔装男孩的女人 209
女性和戏剧表演 214
女性戏剧家 217

致谢 247

参考文献与引文说明 249

参考文献 251

译后记 265

经典戏剧剧情简介 269

尾声

文艺复兴戏剧的演变

- 18世纪和19世纪品味的变化 233
20世纪的文艺复兴时期戏剧 236
21世纪的文艺复兴时期戏剧 240

文艺复兴和宗教改革

英国文艺复兴时期的作家喜欢将人生比喻成一场演出。最为大家所熟知的是莎士比亚的著名喜剧《皆大欢喜》(*As You Like It*)中的那句台词——“整个世界是一座舞台，所有的男男女女不过是演员罢了”，¹类似的比喻在其他作品中也比比皆是，比如沃尔特·雷利爵士^①的这首诗《生活》(*Life*):

生活是什么？生活是一部激情的戏剧。

那如同颤音的，是我们的欢声笑语。

是母亲的胎胞这个更衣室²，

我们在里面为人生的短喜剧更衣。

上天是心明眼亮的观众，

他坐看谁失手台上。

夕阳西下我们葬身坟墓，

① 沃尔特·雷利爵士 (Sir Walter Raleigh, 1552 ~ 1618)，英国文艺复兴时期的诗人、历史学家、冒险家及政客。他是北卡罗来纳殖民地的奠基者，并致力于将烟草推广到英国和欧洲其他地区。1585年他被加封爵士爵位；1587年入宫廷做皇家侍卫队队长；1603年，以叛国罪被判死刑，在伦敦塔中被关13年；1618年被执行刑决。——编者注

恰如演出终了拉上大幕。

我们这样不停地演戏，

直到最后的安息。

唯有郑重其事地死去，

人生才不是一场玩笑嬉戏。³

伊丽莎白一世和詹姆斯一世时期的作家将人的存在的思考从生活转向舞台不足为奇，因为他们生活的年代正是戏剧发展的鼎盛时期。这一时期的戏剧创作蔚为大观，并涌现了一大批才华横溢且极具天分的剧作家，例如莎士比亚、克里斯托弗·马洛（Christopher Marlowe）、本·琼森（Ben Jonson）、托马斯·米德尔顿（Thomas Middleton）和约翰·韦伯斯特（John Webster）等人，他们以极大的艺术激情和创新精神，抓住了商业舞台所带来的众多新的可能性。

近现代以来，从影院到无线广播、电视再到互联网，我们见证了新技术给通讯、娱乐、艺术的表达所带来的以往难以想象的契机。整个16世纪后期同今天这样一个科技和文化不断创新的时代十分类似。英国建成了第一座商业性质的剧场，前往观赏演出的观众规模空前，每次演出的观众数量或可达3000人。⁴剧场靠娱乐观众以确保其在商业竞争中得以生存和繁荣。在这一时期，发明于15世纪的印刷机已经被广泛地运用于商业领域。

自此，戏剧不仅可以在舞台上将演出呈现给观众，而且还能以纸质剧本的形式得以广泛传播，这就大大“延长”了戏剧的艺术生命，并拓宽了其传播的范围。正如20、21世纪的媒介创新对社会产生的深刻影响一样，新技术的发展大大激发了当时的作家与演员，他们创作出了更多富有原创性的、令人耳目一新的艺术作品。一些富有创造力的人尝试开发商业舞台和印刷技术潜力，来实现个体的自我表达及知识与思想的传播，且敢于对其所处时代的政治、宗教、文化的巨变进行大胆的批判。他们将戏剧作为一种哲学表达的媒介，借以思考关于人的深刻命题。

对语言的纯熟运用，极大地影响了文艺复兴时期戏剧的文化创新。视觉景观

(如队列形式、写实性暴力画面呈现和奢华考究且具有象征意义的服饰等舞台手段)在多数戏剧中也变得举足轻重。尽管如此,剧场运用舞台布景的意识还相对较弱,戏剧最核心的工作还需依靠成熟的剧本和台词来吸引观众。欣赏戏剧表演时,除了演员的表演,观众的想象力也至关重要,正如莎士比亚在《亨利五世》(Henry V)的开场白中所说:

难道这个斗鸡场似的小园子,

能容得下法兰西的辽阔战场吗?我们能

那使得阿金库尔的空气为之震惊的大批将士的头盔,

都塞进这个木造的圆形剧场吗?啊,请原谅吧!

既然圆圆的一个零放在一串数字的末尾,就可以代表一百万之巨,

那么就让我们这些与这个伟大故事相比非常渺小的人,

来激发你们的想象力吧。

请假想在剧场的围墙之内圈住了两个强大的王国,

它们那高耸而紧邻的疆界只被一条狭窄而险急的海水隔开……

我们一说起战马,你们就假想看见了万马奔腾,

它们骄纵的铁蹄在软软的泥土上踏出了印痕;

因为现在只有仰仗你们的想象来把我们舞台上的王侯们装扮起来。

剧作家的任务是创造一种假定的现实,因此对于他们来说,具备娴熟的英语语言技巧和深厚的文学功力至关重要。文艺复兴时期教育的一个核心部分就是修辞——即有效地运用语言的艺术(尤其是为了达到有说服力的效果)。修辞训练在文艺复兴剧作家的作品中得到了全然呈现。此外,诗剧是文艺复兴时期戏剧的主要范型。而诗意的呈现并不仅仅简单地表现为以诗歌的形式来创作戏剧,更在于让戏剧的整体具备诗意的统一,结合主题和反复出现的意象创造出一部前后连贯、令人满意的艺术作品。唯其如此,戏剧方能以文学的力量来感召、吸引并打动观众。

文艺复兴时期戏剧的风格和基调空前多样。即便仅从莎翁一人的作品来看,

我们就能看到幽默诙谐的滑稽喜剧《错误的喜剧》(*The Comedy of Errors*)、充满阴郁的恐怖悲剧《麦克白》(*Macbeth*)，或是带有浪漫主义色彩的《仲夏夜之梦》(*A Midsummer Night's Dream*)、充斥着荒凉和虚无主义的《李尔王》(*King Lear*)、抒情诗般的《罗密欧与朱丽叶》(*Romeo and Juliet*)，以及粗犷讽刺的《特洛伊罗斯与克瑞西达》(*Troilus and Cressida*)。此外，还有马洛那具有史诗般恢弘气度且极具暴力色彩的《帖木儿大帝》(*Tamburlaine*)，构思巧妙并带有颓废恐怖色彩的复仇悲剧，以及现实主义题材的都市喜剧和家庭悲剧，等等。总之，文艺复兴时期的剧作家创造出了极具多样性的想象世界。除了商业戏剧，还有诸如宫廷戏剧、城市露天戏剧，以及在贵族之家上演的所谓“案头剧”(Closet dramas)等其他形式多样的戏剧。所有前述戏剧种类都将在后面几章中加以讨论。

据估计，英国在1560~1642年这一时期所创作的戏剧作品总数多达约3000部。虽然仅有约六分之一的作品被保留了下来，然而这部分作品对于英国的文化和历史无疑具有重大意义⁵。英国文艺复兴时期剧作家的成就已经被传颂了几个世纪，他们的作品至今在舞台上盛演不衰，吸引了一代又一代观众为之痴迷，作品的研究和读者更是络绎不绝。本书将纵览从16世纪早期至1642年（由清教徒主导的议会派执政，剧场被关闭）之间的戏剧作品。我们将聚焦于伊丽莎白时代晚期（约1585~1603）和詹姆斯一世时期（1603~1625），因为现今为我们所熟知的戏剧作品绝大多数都创作于这一阶段。撰写本书有三重目的：分析文艺复兴时期戏剧作品的多样性和丰富性；探索这一时期促成艺术创造力骤然爆发的根源；进一步探讨这个时代的戏剧作品仍然对现代读者和观众产生如此强烈吸引力的原因。

文艺复兴是什么

首先，有必要界定“文艺复兴”(Renaissance)一词所表达的含义。从字面上看，“文艺复兴”指的是“复活”，《牛津英语词典》将其概念定义为：“古典范式影响下艺术和高雅文化的复兴，起始于14世纪的意大利，到16世纪末传播至欧洲大部分地区。”⁶这种趋势发展到达英国的时间稍晚，因此，人们普遍认为