

一本书读懂 *Shakespeare*

莎士比亚

为什么莎士比亚在世界文坛上无可替代
他的作品到底好在哪里？

袁子茵◎著

这个世界
他来了
他写作
他走了

莎士比亚

那些不得不说的秘密

这本书

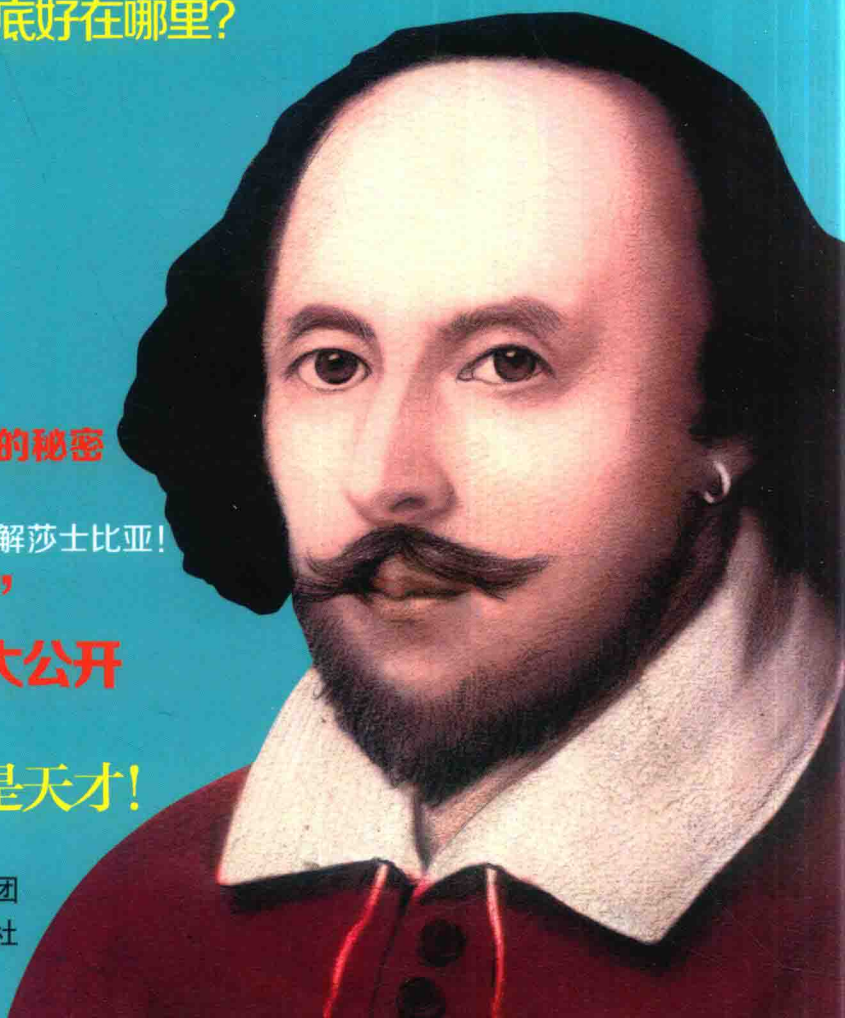
让你快速全面了解莎士比亚！

“戏剧之王”

创作秘籍大公开

看过此书

你也可以是天才！

沈阳出版发行集团

● 沈阳出版社

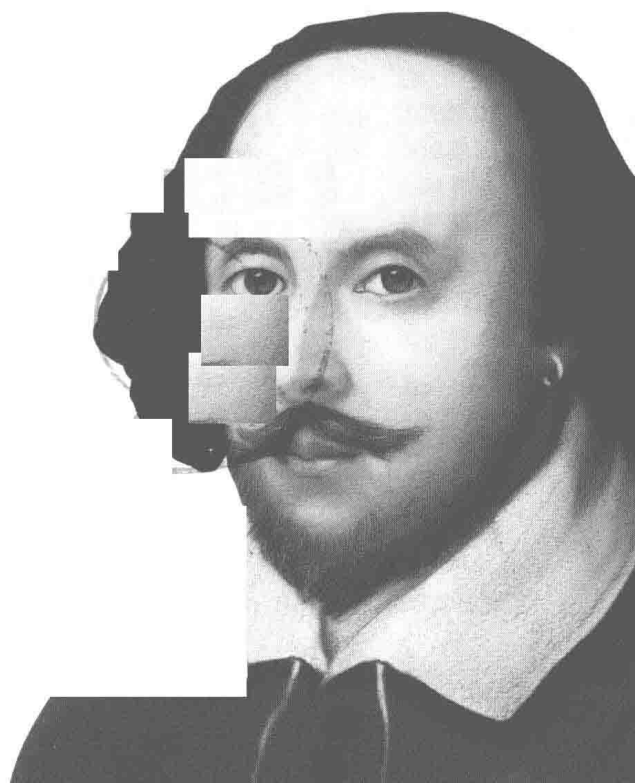

一本书读懂

莎士比亚

Shakespeare

袁子茵◎著

沈阳出版发行集团

Ⓜ 沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

一本书读懂莎士比亚 / 袁子茵著. — 沈阳: 沈阳出版社,
2018.3

ISBN 978-7-5441-9014-5

I . ① — … II . ① 袁 … III . ① 莎士比亚 (Shakespeare, William 1564-1616) — 人物研究 ② 莎士比亚 (Shakespeare, William 1564-1616) — 文学研究
IV . ① K835.615.6 ② I561.063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 000590 号

出版发行: 沈阳出版发行集团 | 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

网 址: <http://www.sycbs.com>

印 刷: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

幅面尺寸: 156mm × 227mm

印 张: 10.5

字 数: 150 千字

出版时间: 2018 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2018 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 王冬梅

封面设计: 琥珀视觉

版式设计: 北 北

责任校对: 张 楠

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5441-9014-5

定 价: 29.80 元

联系电话: 024-24112447

E-mail: sy24112447@163.com

本书若有印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

前言

让我们随着这套“大人物系列”走近世界文豪，聆听大师们的妙言，感受大师们非凡的生活。

置身于历史的画卷，仰望文字长空的星辉，寻找人类文化历史发展的历程。从古希腊的神话、王国到中世纪的骑士、城堡，从金戈铁马的古战场到五光十色的繁华都市，从奔腾喧嚣的瀑布、河流、海洋到恬静幽美的森林、峡谷、田庄，世界文学之窗一扇一扇向我们打开，久远凝固的历史画面和丰富多彩的生活图景在我们面前展开，让我们去漫游绚丽多彩、浩瀚无边的文学世界，让我们去游历文学世界的每个角落，体会人们的情感、爱恋、幸福以及痛苦、忧伤、希望……

在品读这些经典原著时，我们体会着大师们灵动的语言，共享着人类精神的家园，和大师们零距离接触，感受他们的生命和作品的意义，我们将能更多获取教益。让我们每一个人的文学梦从这里走出，在人生之路的不远处收获盛开的花朵和丰硕的果实。

走近欧洲文艺复兴时期英国伟大的戏剧家和诗人威廉·莎士比亚，了解他的生命历程和创作思想，精读其经典作品及背后的故事。

在莎士比亚的悲剧、喜剧和历史剧中，本书选取其中最主要的作品加以介绍及赏析。悲剧方面，选取莎士比亚“四大悲剧”中的《哈姆雷特》《李尔王》在此介绍；喜剧方面，选取了《威尼斯商人》在此赏析。

引言

威廉·莎士比亚(1564—1616)是英国文艺复兴时期伟大剧作家、诗人,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。他一生共写了38部戏剧(含与人合作1部)、154首十四行诗、两首长诗和其他诗歌。莎士比亚在总结先人经验的基础上,把英国的戏剧水平发展提高到前所未有的高度。他的戏剧多取材于历史记载、小说、民间传说和古老戏等已有的材料,反映了封建社会向资本主义社会过渡的历史现实,宣扬了新兴资产阶级的人道主义思想和人性论观点。他的历史剧、喜剧、悲喜剧,特别是他的悲剧创作,具有悲喜交融、诗意曼妙和想象纯净的人生境遇,充满了人生哲理和批判精神,取得了突出的成就。莎士比亚是近代欧洲文学的奠基人之一,是最杰出的人文主义文学的代表。

400多年以来,世界各国学者纷纷研究莎士比亚的作品。他的作品被翻译成各种文字在世界各地出版,他的戏剧在全世界演出,他的诗句被广

泛引用流传至今。以莎士比亚诗句为书名的文学作品,在英、美两国就有100多种,例如毛姆的《寻欢作乐》,赫胥黎的《短暂的烛光》,福克纳的《喧哗和骚动》,陶乐赛·派克的《没有一口井深》等小说题目;还有以他的名字为书名的规模宏大作品集和工具书,如《莎士比亚集注》《莎士比

亚大辞典》《莎士比亚剧本内容提要》《莎士比亚剧作人名地名读音辞典》。

莎士比亚在世界文坛上具有非凡的影响和无可替代的地位。法国 19 世纪伟大的浪漫主义诗人和小说家雨果曾用抒情诗的语言这样盛赞莎士比亚的作品：“莎士比亚丰富、有力、繁茂，是丰满的乳房、泡沫满溢的酒杯、盛满了的酒桶、充沛的汁液、汹涌的岩浆、成簇的萌芽、普赐生命的甘露，他的一切都以千计、以百万计，毫不吞吞吐吐，毫不牵强凑合，毫不吝嗇，像创造主那样坦然自若而又挥霍无度。……莎士比亚是播种‘眩晕’的人。他的每一个字都有形象；每一个字都有对照；每一个字都有白昼和黑夜。”与莎士比亚同时代的英国伟大的诗人约翰·弥尔顿这样赞颂莎士比亚：“莎士比亚是最美妙的幻想之子。”莎士比亚同时代的戏剧家本·琼森说过这样的话来评价他：“得意吧，我的不列颠，它拿得出一个人，这个人可以折服欧罗巴全部的戏文。他不属于一个时代，而属于所有的世纪。”马克思称莎士比亚为“人类最伟大的天才之一”。恩格斯盛赞其作品的现实主义精神与情节的生动性、丰富性。莎士比亚在欧洲文学史上占有的特殊地位，被喻为“人类文学奥林匹克山上的宙斯”。

莎士比亚的作品被翻译成世界各种文字。从 17 世纪起，莎士比亚戏剧就传入了德、法、意、俄等国家，然后相继传入美国及其他国家。各种文学的译本，不同派别的莎学理论，以莎剧为依据的音乐、美术、舞剧、歌剧、电影等作品相继出版和演出，数量之多堪称壮观。在 19 世纪中叶，到中国的传教士介绍过莎士比亚，中国思想家严复在 1894 年、1897 年，梁启超在 1902 年，鲁迅在 1907 年都在译注中提到莎士比亚。到中华人民共和国成立前，已有 30 种莎士比亚戏剧被翻译成中文。1978 年由人民文学出版社出版的《莎士比亚全集》，是我国翻译出版的第一部外国作家全集。

莎士比亚创造了戏剧的传奇，成为世界文坛的巨人。

目录

前言 /001

引言 /001

第一部分 历程

1. 出生 /003

2. 童年，戏剧就来了 /004

3. 少年已知愁滋味 /005

4. 结婚了，梦想依旧 /007

5. 伦敦，梦起的地方 /008

6. 剧团生涯开始了 /010

7. 初露锋芒 /012

8. 博观约取，厚积薄发 /015

 寻觅创作的源泉 /016

 叙事诗的故事 /016

9. 走向成熟，感悟生命与舞台 /018

 在伦敦戏剧界的重要地位 /019

 无与伦比的悲剧、喜剧和历史剧 /020

 十四行诗的长梦 /022

10. 辉煌成就：四大悲剧诞生了 /026

 环球剧场 /027

 瘟疫与时局 /028

走向辉煌 /029

11. 道德与宽恕的传奇喜剧 /031

创作晚期 /031

环球剧场失火 /032

12. 故里——生命的回归 /033

第二部分 创作

1. 创作体裁与创作成就 /039

诗歌 /039

戏剧 /040

2. 早期创作（1590—1600） /043

歌颂爱情的长诗和“莎士比亚式”的十四行诗 /044

喜剧中的浪漫主义和淡淡的忧伤 /048

历史剧再现英王朝兴衰 /056

喜剧时期的悲剧不失希望的曙光 /059

3. 中期创作（1601—1607） /061

悲剧始于社会问题，传世悲剧三大特点 /062

罗马悲剧，流血的社会和政治 /068

悲剧时期的阴暗喜剧 /069

4. 晚期创作（1608—1612） /071

宁静深邃的意境与浪漫空幻的寻求 /071

瑰丽多姿的传奇剧 /072

第三部分 艺术特色与艺术成就

1. 作品的思想性、艺术性和现实性 /077

2. 作品的典型人物形象 /079

3. 情节的丰富性和生动性，戏剧结构的广阔性 /081

情节线的延伸与人物的戏剧冲突 /081

“福斯塔夫式的背景”的广阔性，悲喜兼容的情节特征 /082

4. 形象化、个性化的语言范例 /084

5. 追求诗意的剧场艺术 /087

6. 跨越时空的戏剧成就 /088

第四部分 主要作品介绍

《哈姆雷特》 /093

《李尔王》 /112

《威尼斯商人》 /139

附录

莎士比亚生平及创作年表 /155

参考文献 /158

第一部分 历程

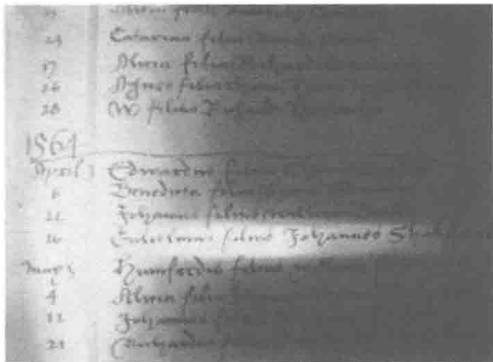
人的一生是短的，但如果卑劣地过这一生，就太长了。

1. 出生

16 世纪中叶，英国中部瓦维克郡埃文河畔的斯特拉特福镇是一个重要城市。小城街道很宽广，房舍周围多有花圃，埃文河贯穿城内，空气湿润，风景诱人。这个在当时人口还不足 3000 人的城镇，却是附近地区农产品集散中心，还是羊皮加工和买卖的地方。每当有集市的时候，人们聚集在这里，整个街道就热闹起来，有些嘈杂。小镇的对外交通也便利，有两条大路直通相距约 150 千米的首都伦敦。不远处的郊外，有很多名胜古迹。

1564 年 4 月 23 日，威廉·莎士比亚出生在斯特拉特福镇一个富裕的市民家庭。父亲约翰·莎士比亚是镇上一个殷实的商人，他原是邻村斯尼特菲尔德的一个农民，于 1552 年迁到斯特拉特福，从事羊毛手套和皮革的加工，还做一些农产品和木材的生意。1557 年前后，他与当地乡绅罗伯特·阿尔登的女儿玛丽·阿尔登结婚。婚后，家产有所增加，二人过着幸福富裕的生活，生了 4 个男孩、4 个女孩，威廉·莎士比亚排行第三，是家中最大的男孩。

在城镇东南角河边，有一座圣三一礼拜堂，在今天依然屹立，成为一个纪念场所。当时这个教堂在当地是有名的建筑。1564 年 4 月 26 日莎士比亚就在这里接受了洗礼，取名威廉。至今，在圣三一教堂里

莎士比亚在圣三一教堂的洗礼记录

仍保留着莎士比亚洗礼的记录。

1564 年出生在斯特拉特福镇的孩子们正赶上瘟疫，在教堂的记录册上记载着：7 月 11 日瘟疫开始，20 日开始死人，此后每隔两三天，死人的数量骤增，这个状况一直持续到年底。

这场瘟疫导致了近 3000 人的斯特拉特福镇有四分之一的人死亡，莎士比亚幸运地活了下来。

2. 童年，戏剧就来了

莎士比亚的童年生活很富足，家中的房子在周围的建筑群中十分显眼。这是一座带阁楼的二层楼房，斜坡的瓦顶，泥土原色的外墙，凸出墙外的窗户和门廊，整体房子外形古朴雅致。楼下是起居室和厨房，楼上是卧室，桌、椅、床、柜都是木制的，还有一个木制摇篮。这个时期，英国的毛纺织业发展迅速，这个小城的工商业也日益繁荣。父亲约翰·莎士比亚经营

的买卖越来越好，他买下了 4 处房产，成了当地富裕家庭的代表人物。同时，他还积极参加本地的政治活动，担任过地方政府的若干个职务。当时，斯特拉特福的行政权力掌握在 1 名市长、14 名市议员和 14 名首席市民手中。莎士比亚的童年时代，

莎士比亚的故居

正是他的父亲政治上最得意、经济上最富裕的时期。在他 2 岁的时候，他的父亲被选为市议会议员；他 4 岁的时候，也就是 1568 年，他的父亲被选为市长。

当时，经常有一些旅行剧团到斯特拉特福镇巡回演出，这些剧团为了不受地方行政当局的歧视和迫害，常常需要寻求王室或者贵族的保护，纷纷以王室、贵族的称号或职务命名，如“女王剧团”“雷斯脱伯爵剧团”“海军大臣剧团”等，实际上剧团是私有的。

1569 年，在莎士比亚的父亲担任市长期间，凡是来斯特拉特福演出的剧团，在被批准公演之前，先在市政厅为当地的政府官员和绅士做一次演出以获得批准。每一次小莎士比亚都兴致勃勃地跟随着大人去观看，这无形中引发了小莎士比亚对戏剧表演的兴趣。到了 70 年代，斯特拉特福成了各巡回剧团的定期演出中心，小镇上的演出次数更多了，这更激发了小莎士比亚对于戏剧的爱好。童年对剧团的初始印象，在他以后的剧本里都有体现，比如《哈姆雷特》中就有流浪剧团在宫廷中演戏的场景。

3. 少年已知愁滋味

16 世纪的教会改革和人文主义思潮的发展使学校的教学发生了重大变化。为了取代教会学校，一种进行世俗教育的学校应运而生，这类学校叫“文法学校”。1571 年，7 岁的莎士比亚被送到当地的一个文法学校接受教育，学校距离他家四分之一英里（1 英里等于 1.6093 公里）。

莎士比亚就读的这所学校成立于 1553 年，是一所由市政厅拨款的免费教育学校，学校对市政厅属下的市民子弟实行义务教育，在当时国内是

最好的文法学校之一，在当地很有名气。学校的教师大都毕业于英国最著名的两所大学——牛津大学和剑桥大学。孩子们在进入文法学校前要进行英文读写的训练，掌握一些简单的英文阅读和写作的基础之后，才可以在7岁的时候进入文法学校学习。当时整个英格兰学校的课程设置由法律规定，学校提供拉丁语和古典文学的强化教育。在学校，先学拉丁文法，然后学习逻辑、修辞、演说、历史，进而阅读古典文学，主要是学习古罗马文学，《圣经》也是必修的课目。

莎士比亚在那里学习了6年，掌握了基本的写作技巧，获得了丰富的知识。他熟练地掌握了拉丁语和希腊语，接触到了古罗马诗歌和戏剧。学校经常组织孩子们排演话剧，每一次莎士比亚都积极参加。在木板搭起的临时舞台上，他全神贯注，认真地捕捉人物的内心情感，琢磨语言的声调和肢体动作。

莎士比亚喜欢奥维德¹及维吉尔²的诗歌、普劳图斯³的喜剧和塞内加⁴的悲剧，他还喜欢罗马演说家西塞罗的书信、演说词和论文片段。这些名家的格言和箴言深深地影响着莎士比亚，他用拉丁文和英文互译并抄录下来，成为他日后戏剧创作的片段。这几年的学习生活，为他打下了比较坚实的文学知识基础和良好的艺术修养功底。

16世纪70年代初，莎士比亚的父亲开始走背运了，非法贸易和高利贷给他招惹不少麻烦。因为他把自己的产业抵押了，结果失去了部分财产。少年莎士比亚感到了家庭生活没有了以往的快乐。

1. 奥维德（公元前43—约公元17），古罗马著名诗人，代表作是长诗《变形记》。

2. 维吉尔（公元前70—前19），古罗马最杰出的诗人，代表作是《伊尼特》。

3. 普劳图斯（约公元前254—前184），古罗马著名喜剧作家，是古罗马第一个有完整作品传世的戏剧作家，代表作《孪生兄弟》。

4. 塞内加（约公元前4—公元65），古罗马悲剧作家、政治活动家，代表作《美狄亚》《奥狄浦斯》。

1577年，由于父亲经营不善，家境逐渐衰落，家庭的经济状况愈来愈困难，小莎士比亚只得中途停学，被父亲从学校接回家中。从此，他结束了无忧无虑的生活。

回到家中的莎士比亚先是帮父亲料理了一段生意，然后就外出走上独自谋生之路。传说他当过肉店学徒，做过律师的小使，当过乡村教师，还参加远征军去过荷兰、意大利。这些经历无疑增长了他的社会阅历，为他以后的戏剧创作积攒了广泛的素材，打下了坚实的社会实践基础。

4. 结婚了，梦想依旧

1582年年底，18岁的威廉·莎士比亚与年长自己8岁的安妮·哈瑟维结婚，伍斯特主教教区的宗教法院于1582年11月27日为他们签发了结婚证书。次日哈瑟维的两位邻居为他们做了婚姻担保。伍斯特法官的允许结婚预告通常是宣告三次，他们的预告只宣告了一次，这对新人就匆忙地安排了仪式，这是因为哈瑟维已经怀上了莎士比亚的孩子。

莎士比亚结婚6个月后，女儿苏珊娜·莎士比亚降生，并于1583年5月25日接受洗礼。两年后，哈瑟维又为莎士比亚生了一对龙凤胎——儿子哈姆涅特和女儿朱迪思，在1585年2月2日接受洗礼。儿女双全带给莎士比亚全家的快乐没有多久，1586年，莎士比亚的父亲被解除了当地最高长官的公职。

这是一个充满冒险精神的时代。莎士比亚在经历了无忧无虑的童年生活，又经历了家父生意和政治上的变故后，他感受到了戏剧般的生活落差。在最好的学校里，他读过古罗马的诗歌和历史故事；在家境遭遇生活的坎

坷时，他出外独立谋生历经艰难。在崇拜英雄的时代，在斯特拉特福，他找不到施展自己抱负的天地。

莎士比亚的思想已经冲出了这个单调乏味的小城市，他向往着伦敦，那是国家的首都，那里有大都市的风情，那里每天都上演着形形色色的戏剧。每当想到大幕拉开，他会难掩激动的情绪，那是属于他的世界，他要一展个人的抱负。他决定只身前往伦敦。

1586年，莎士比亚开始安排家中的事情。他把妻子和3个孩子托付给父母之后，就带着儿时的梦想，跟着一个伦敦到斯特拉特福镇巡演的戏班离开了家，奔向伦敦。

5. 伦敦，梦起的地方

当时的英国和整个欧洲正处于社会大变革年代，欧洲的文艺复兴运动正处于高潮。

文艺复兴是欧洲14—16世纪发生的一场文化思想革命运动，开始于意大利，逐步蔓延到整个西欧。宣传资产阶级思想的人文主义者提出“人”来和教会尊崇的“神”相对抗，他们用个性解放来反对教会提出的禁欲主义，用理性来反对蒙昧主义，用平等观念来反对封建社会的等级门第观念，用中央集权来反对封建割据，等等。这些反教会、反封建的思想，在历史上曾起过很大的进步作用。

莎士比亚来到伦敦的时候，也正是英国女王伊丽莎白一世统治的鼎盛时期，女王在位期间为1558—1603年。16世纪初期，英国资本主义经济迅速发展，专制王朝执行了有利于资本主义工商业发展的政策，得到新兴