

大师绘本系列

莎士比亚经典戏剧

浙江少年儿童出版社

舞台上的孩子——威廉·莎士比亚

恩格斯说：“我认为，我们不应该为了观念的东西而忘掉现实主义的东西，为了席勒而忘掉莎士比亚。”

如今，“莎士比亚化”已经成为我们在论及戏剧艺术时的一个代名词，意指“不从抽象概念而是从现实生活出发，通过生动丰富的情节去塑造性格鲜明的典型人物”。不过，大多数人也只是知道莎士比亚作为戏剧家的那一面，对他作品的认识也还停留在简单的“戏剧剧本”上，而对他作品中隐藏很深的“儿童情结”却是了解得少之又少。

实际上，作为出生于英国沃里克郡斯特拉福镇的一位富裕的市民家庭中的孩子，威廉·莎士比亚(William Shakespeare, 1564—1616)的童年是很幸福的。但因为父亲破产，他少年时代未能在当地的一所主要教授拉丁文的“文学学校”毕业，就不得不走上了独自谋生之路。他当过肉店学徒，也曾在乡村学校教过书，十八岁时就和一个比自己大八岁的农场主女儿结了婚，几年后就做了三个孩子的父亲。这些生活上的艰难都使得他对自己的

童年时代充满了一种特殊的留恋之情。在他早期的一些剧本中，那种天真浪漫的描写几乎比比皆是。比如《仲夏夜之梦》，可说是这一时期的代表作，那发生在梦幻仙境中的奇遇，几乎就是一个美丽的童话，而顽皮的迫克、狡猾的仙王和自负的仙后，这些神奇而鲜活的形象也是来源于他童年时听到的民间故事。据说上演这部戏的时候，莎士比亚自己也担任了其中一个角色，而当时扮演森林中的小精灵的演员，大都是十几岁的男孩。可以想像，作者在这群少年之中，着实是过了一把当“孩子王”的瘾。

1596年，莎士比亚惟一的儿子Hamnet死了，在这个人世仅仅逗留了十二年。很多人相信莎士比亚的名剧《哈姆雷特》就是为了纪念他的儿子而写成的，因为Hamlet与Hamnet的拼写类似。这是不是莎士比亚的创作动机，我们已经无从考证，但可以肯定的是，这个孩子的离去对他的影响非常巨大，因为在1596年之后，他的创作就转为以悲剧为主了，即使是这时期所写的喜剧《终成眷属》、《一报还一报》等也同样具有悲剧色彩。

时间的流逝，让这个愤世嫉俗的莎翁的性情变得越来越平和。他的晚年是宁静的，而他晚期作品的风格，更有一种返璞归真的倾向。《暴风雨》这部作品被称为他晚年的巅峰之作，在一片驰骋着作者无穷想像力的大海上，爱丽儿，这个透明的精灵在舞蹈、歌唱。他是孤岛上的国王和公主的奴仆，而国王又是被兄弟和臣子们遗弃，禁锢在自己复仇欲望中的囚徒，可他们最后都在咒语和爱的魔力下重获自由，回到了自己的家园。这个以精灵的角色贯穿始终的故事，显然也是为某个孩子而写

的，因为莎士比亚的晚年颇为富裕，已经无需再为生计去写那些讨好国王和王公大臣的剧本。而《暴风雨》中因为得到了爱而重获自由的描写，倒也颇符合这位做了外公的老人“既然有了幸福的结局，就让我们忘了不幸的过去”的恬淡心境。

兰姆姐弟，可以说是最早注意到莎士比亚作品中那份孩子气的读者和作家。兰姆家族有遗传性的精神病史，姐姐玛丽·兰姆(Mary Lamb, 1764—1847)虽然聪慧异常，却不能幸免地患上了疯病。这种病时好时坏，为了照顾姐姐，查尔斯·兰姆(Charles Lamb, 1775—1834)终身未婚。这姐弟两人以书为伴，以写作为乐，后来，查尔斯以《伊利亚随笔集》闻名，成为英国著名的散文作家和评论家，但是他仍然谦虚地声称自己没有姐姐的文笔好。当时他们出版的部分作品，也都是以姐弟两人的名义合著的。为了让小读者们也可以欣赏莎士比亚的作品，他们决定动手改写莎翁的经典名著。这个改写的计划在当时遭到不少非议，甚至有人认为他们是在毁坏莎翁经典。兰姆姐弟的改写本最重视的，就是如何把原著的精华和神韵，以浅显易懂的文字向孩子呈现出来。同时，考虑到过分复杂冗长的故事会影响少年儿童的阅读兴趣，在情节上他们也做了一些删减选择。他们采用的删改方式是多种多样的，例如在《哈姆雷特》中，兰姆姐弟删除了原本以守卫的对话所作的开场，直接切入哈姆雷特面临的问题；而《威尼斯商人》在一开头，就呈现了夏洛克与安东尼的对立之处。也许是因为兰姆姐弟本来就和莎翁有着一种心灵上的默契，也许是因为他们深厚的语言表现功力，也许还是孩子们的喜爱和欣赏让大人们转变了看法，总之，他们的努力最终获

得了肯定，并且，随着几十年时间对这一改写本的验证，兰姆姐弟的改写本已经成为了和莎士比亚戏剧一样为人们所称道的经典之作。这种改写本受到和原著一样高度的评价、甚至比原著更受欢迎的情形，在英国文学史上也是极为罕见的。

在这部翻译自兰姆姐弟改写本的《莎士比亚经典戏剧》中，选取了莎翁喜剧和悲剧中的几部代表作，如《无事生非》、《麦克白》、《罗密欧与朱丽叶》以及前文中所提到的《仲夏夜之梦》、《哈姆雷特》、《暴风雨》等。莎士比亚的剧作原是为舞台所量身定做，也因此舞台上最能品味出莎翁的巧思与他的匠心独具。当剧本被改编成文本来阅读时，该如何捕捉其中神韵，是一个重要的问题。而一本好的绘本，正好可以补足欠缺的视觉效果，藉由插画的引导建构出视觉意象，增强故事的张力。我们也希望能藉由此书，让读者们——尤其是青少年读者们，再度感受一个闪耀在舞台上的奇妙世界，还有莎剧语言那永恒的魅力。

漪然

目录

罗密欧与朱丽叶 / 1

威尼斯商人 / 20

无事生非 / 43

哈姆雷特 / 62

奥赛罗 / 80

李尔王 / 98

麦克白 / 121

暴风雨 / 139

莎士比亚经典戏剧

◆ 罗密欧与朱丽叶 ◆

维洛那城里有两个富有而显赫的家族，一家姓凯普莱特，另一家姓蒙太古。这两家素来不和，并且随着几次争斗的升级，这仇怨也越结越深，以至于彼此间的敌意不仅仅蔓延到了最远房的亲属之中，就连这两家的小厮在街上相遇了，也会互相攻击，引发出一场血斗。而这种旷日持久的纷争，也使得美丽的维洛那城原有的安宁和谐荡然无存。

凯普莱特家这天正在举行一场豪华的晚宴，维洛那城中所有美丽的女士和年轻的绅士——只要不是蒙太古家族的——全都被邀请出席了这个盛大的聚会。蒙太古家的儿子罗密欧，为了寻找自己的女友罗莎琳，在好朋友班伏里奥的怂恿下，冒着被凯普莱特家的人们认出来的危险，也来到了这个宴会上。他戴着一个面具遮挡住自己的脸，想借这个机会，悄悄地将女友的容貌跟维洛那城里所有的名媛淑女比较比较，看一看，是否就像他朋友班伏里奥所说——虽然他对此话不以为然——自己心中的天鹅只不过是一只乌鸦。而班伏里奥也希望在这个宴会上让自己的朋友认识更多的名门闺秀，借此机会使他从对罗莎琳的单相思中解脱出来。于是，罗密欧、班伏里奥和另一个朋友茂丘西奥，就一起戴着面具在凯普莱特家的晚会上出现了。对此毫不知情的老凯普莱特热情地接待了他们，这个快活风趣的老人还开玩笑说，足趾上不生茧子的小姐太太们要跟他们跳一回舞呢。于是大家欢笑着开始一起跳起舞来。

这时，罗密欧忽然被舞伴中的一位美丽无比的少女深深吸引了。他觉得自己眼前仿佛出现了一团明亮的火焰，不由自主地惊叹说：“她的容颜就像是黑奴耳边璀璨的珠环；她的美妙身

sha shi bu ya jing dian xi ju

姿在她的女伴们之间，就仿佛乌鸦群中的一只翩翩白鸽。”

当他发出这些赞美的时候，老凯普莱特家的侄儿提伯特却从他的声音里辨认出了他正是蒙太古家的罗密欧。提伯特是个脾气暴躁的家伙，他不能容忍一个蒙太古家族的人竟敢乔装打扮混进自己家的宴会来。他怒气冲冲地要去和年轻的罗密欧决一死战，可他的叔叔却拦住了他，因为老凯普莱特不想在这样一个欢乐的时刻，在众多的贵客中间闹出事端，况且罗密欧在维洛那城中，也算是大家公认的品行很好的一位青年。于是，提伯特也只好耐下性子，保持沉默了，可他暗中发誓，要让这个可恶的蒙太古人为这一次的私自闯入付出代价。

舞曲结束了，罗密欧借着面具的掩护，来到那位少女的身边，他温文尔雅地将她的手称作“神圣的庙宇”，询问他是否可以像一个害羞的信徒那样，用一吻来请求宽恕刚才一起跳舞时对它的亵渎。

“信徒，”那位少女说道，“你的热爱远胜过虔诚的礼敬。神明的手本来就允许信徒接触，但是无需亲吻。”

“那生下了嘴唇有什么用处？”罗密欧说。

“啊，”少女说道，“信徒的嘴唇应该祷告神明。”

“噢，那么我的神明，”罗密欧说道，“请听我的祷告，不要让我的祈求落空。”

这一对年轻人正沉浸在这些充满了爱意的话语中，少女的母亲忽然派人将她唤了回去。罗密欧向仆人打听这个美丽女子的母亲是谁，这才发现他不知不觉爱上的正是老凯普莱特惟一的继承人——他年轻的女儿朱丽叶。这个发现使他非常痛苦，

但却丝毫不能减弱半分他对朱丽叶的爱。而这时，朱丽叶也从乳娘那里得知，刚刚和她说话的绅士正是蒙古古家的儿子罗密欧。她发觉自己的心中已经为这个热情的青年燃起了爱火，可她爱上的是家族的仇敌呀，朱丽叶也不禁为自己是凯普莱特家的女儿而感到深深的不幸了。

午夜时分，罗密欧和伙伴们一起离开了凯普莱特的宴会，可没过一会儿，朋友们就不见了罗密欧的踪影。原来，他放不下刚刚离开的那座房子里住着的朱丽叶，就悄悄地翻墙进入了凯普莱特家的后花园。他在那里没等多久，就幸运地看见了他新的心上人——朱丽叶的身影出现在面向花园的一扇窗口旁边。在罗密欧的眼中，她的美丽就像东方的太阳一样灿烂夺目，顿时使花园里的那轮明月也显得黯然失色。当看到她用手托住了脸，他真恨不得自己就是那一只手上的手套，好去触摸她的脸颊！此时，朱丽叶正沉浸在自己的独思遐想之中，她深深地叹了口气，开始自言自语起来。

“啊！她说话了！”罗密欧为自己能够听见心上人的声音而感到一阵狂喜。他用朱丽叶无法听到的轻柔声调说道：“啊！再说下去吧，光明的天使！因为我在这夜色之中仰视着你，就像一个尘世的凡人，睁大了出神的眼睛，望着一个展开双翅的天使。”

而并不知道有人在偷听自己说话的朱丽叶，正为这一夜的奇异经历心潮起伏，她叫着自己以为并不在场的爱人的名字，说道：“罗密欧啊，罗密欧！为什么你偏偏是罗密欧呢？否认你的父亲，抛弃你的姓名吧；也许你不愿意这样做，可是只要你宣

誓做我的爱人，我也不愿再姓凯普莱特了。”

罗密欧听到这些话语，激动得想立刻作出一番回答，可他又渴望再听见更多心上人的说话，于是就强耐着自己的冲动，继续站在角落里。这时，满怀激情的少女又开口对着她想像中的恋人说道：“只有你的名字才是我的仇敌；你即使不姓蒙太古，仍然是这样的一个你。罗密欧，抛弃了你的名字吧；我愿意用我整个的心灵，赔偿你这一个身外的空名。”

听见这样热切的话语，罗密欧再也不能控制自己的感情了，他放声向朱丽叶作出了自己的回答，就仿佛她刚刚所说的一切正是面对他在询问一样。他请她把自己以爱人相称，或者是她愿意呼唤的任何一个名字，他从今以后，永远不再叫罗密欧了，因为正是那名字令她不快。

忽然听到有一个男人的声音从花园里传来，朱丽叶吃了一惊。在黑暗中，她看不见那个说话的人是谁，只是为自己的秘密被人偷听去了而感到又羞又怒。可当罗密欧再次开口时，她虽然并不曾和他有过许多的谈话，可还是凭着一个恋爱中的情人那格外敏锐的感觉，辨认出了年轻的罗密欧的声音。于是，她转怒为喜，可随即又焦急起来。她小声地提醒罗密欧，从那么高的花园墙壁爬上来，是极其危险的，因为要是她家里的人瞧见一个蒙太古家的人在这儿，他们一定不会让他活命。

“唉！”罗密欧说道，“你的眼睛比他们二十柄刀剑还厉害，只要你用温柔的眼光看着我，他们就不能伤害我的身体。只要你爱我，就让他们看见我吧。与其因为得不到你的爱情而在这世上挨命，还不如在仇人的刀剑下丧生。”

“你怎么会到这儿来的？”朱丽叶问道，“谁让你找到这儿来的？”

“是爱情怂恿我来的，”罗密欧答道，“我不会操舟驾舵，可就算你是在遥远的海的那头，我也会冒着风浪找到你这颗珍宝。”

朱丽叶的脸上泛起了一阵红晕，虽然在夜色中没有被罗密欧看到，可当她意识到自己刚才说出的那番话儿，已经使得她无法否认对罗密欧的爱意时，她也只好将一切世俗礼法置之不顾了。因为照当时的习俗，未婚的女子对待向自己求婚的男子时，即使心里愿意，开始的时候也要装出害羞和倔强的神气，拒绝他们，也好让他们感觉自己的幸福得来不易，加倍珍惜。然而朱丽叶觉得自己已经没有退缩的余地了，因为在她不备的时候，罗密欧已经偷听去了她的真心话。于是她索性坦白地承认了自己说过的一切。

她温柔地呼唤罗密欧的名字——爱情可以使仇敌的名字也变得动听起来——请他不要将自己的表白当作轻浮的话语，因为这个夜晚发生的一切都是太突然了，是黑夜泄露了她心底的秘密。而她，尽管可能被别人当作无耻轻狂的女子，总有一天会令他知道自己的忠心远胜过那些虚文俗礼和矜持作态。

罗密欧立即用手指着天空起誓，他一心要表明自己决不会辜负一个这样可敬的女子。可朱丽叶阻止了他，请他不要对着月亮起誓。因为她虽然喜欢他，却不喜欢这天晚上的密约，觉得它太仓促、太轻率、太出人意外了。然而他还是急于要和爱人交换海誓山盟，于是朱丽叶说，她已经在他要求之前，就把爱给了他——这是指罗密欧偷听去的那些话儿。她又说，她愿

意把它们收回去，并且再次愉快地重新给他，因为她的慷慨像海一样浩渺，她的爱情也像海一样深沉。

这时，从屋里传来了朱丽叶的乳娘唤她的声音，因为她在外面待得太久，早就应该上床睡觉了。可不愿就这样回房去的朱丽叶又匆匆地向罗密欧说了最后几句话，大意是，要是他的爱情的确是光明正大的，目的是在于婚姻，那么明天她会叫一个人来找他，约定一个举行婚礼的时间，而她就会把整个命运交托出来，将他当作主人一样跟随到天涯海角。当他们订下这个约定之后，朱丽叶被乳娘唤回了自己的房间，可她一转身又跑了回来，因为她惟恐罗密欧已经离开。她就像一个淘气的女孩子对待她心爱的鸟儿一样，一旦它跳出她的掌心之外，就又用一根丝线把它拉回来。而罗密欧也和她一样觉得难分难舍，他渴望永远听到那个如同最柔和的音乐一般的声音。可是这一对恋人终究还是不得不一边道着晚安，一边暂时地分手了。

罗密欧离开花园时，已是黎明破晓，心中激情难耐的他连家也没有回，直接就来到了附近的一所修道院，找到了他敬爱的朋友劳伦斯神甫。这位善良的神甫正在修道院的庭园里采摘草药，看到罗密欧一大早就兴冲冲地来找他，便猜到他昨天晚上没有回家睡觉，而是和那些害了爱情热病的年轻人一样彻夜未眠。他猜中了罗密欧失眠的原因，但却弄错了对象，因为他以为罗密欧还在为罗莎琳姑娘害单相思。当罗密欧透露出，他所有的爱和热情都已经倾注于朱丽叶身上，并请求神甫为他们主婚时，这个纯洁的人不禁吃惊地瞪大了双眼，因为一直以来他都听到罗密欧对他述说自己是多么迷恋罗莎琳，又为了她的

薄情寡义而感觉多么痛苦。于是不禁说道，年轻人的爱情，都是见异思迁，不是发于真心的。可罗密欧回答，神甫自己也常常责备他对罗莎琳的痴恋，因为她从未真正的爱过他一回，而朱丽叶却是和他心心相印的。最终，神甫还是同意了罗密欧的请求，因为他想到，这两个孩子的结合可能也是一个机会，可以让凯普莱特和蒙太古这两家的旧日冤仇从此化解。作为这两个家族的共同朋友，这个好心的神甫一直在努力地调停他们之间的种种矛盾，然而收效甚微。于是，一方面因为有了这样的想法，一方面也因为他是如此喜爱这个热情的年轻人，以至于不忍心拒绝他的任何请求，好心肠的老神甫就应允了替性急的恋人们来主持这桩婚事。

此刻，罗密欧是多么幸福啊！当朱丽叶从她派去的乳娘那里得到爱人捎来的这个口信时，她一分钟也没有耽搁地就向劳伦斯神甫所在的教堂赶去。在那里，两个年轻人的手终于被神圣的婚姻连接在了一起。好心的神甫祈祷上天祝福这神圣的结合，并满心希望这两个好孩子的相爱和联姻，能够使两个家族从此化干戈为玉帛。

婚礼仪式结束之后，朱丽叶又赶回了家中，在那里焦急地等待着夜晚的来临，因为罗密欧答应要像昨天夜里一样，来花园看望她。对她来说这一天显得格外漫长，她的心情正像一个做好了新衣服的小孩，在节日的前夜焦躁地等着天明一样。

就在当天中午，罗密欧的好友班伏里奥和茂丘西奥，在维洛那城中的大街上遇到了提伯尔特带领的一伙凯普莱特家的人。提伯尔特正为罗密欧昨天夜里的擅自闯入而愤愤不平，他