

当 艺 术 遇 上 大 师 丛 书

主编/王志艳

戏剧艺术的典范莎士比亚

Dang
Yishu yushangdashicongshu

和莎翁有个约会

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

戏剧艺术的典范莎士比亚

和莎翁有个约会

主编：王志艳

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

和莎翁有个约会/王志艳主编.——延吉:延边人民出版社,
2005.12

(当艺术遇上大师丛书)

ISBN 7-80698-612-X

I.和… II.王… III.莎士比亚,W.(1564~1616)——生平事迹 IV.K835.615.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第154595号

和莎翁有个约会——戏剧艺术的典范莎士比亚

主 编:王志艳

出 版:延边人民出版社出版

地 址:吉林省延吉市友谊路363号

网 址:<http://www.ybcbbs.com>

印 刷:北京一鑫印务有限责任公司

发 行:延边人民出版社

开 本:850×1168毫米 1/32

印 张:113

字 数:1600千字

版 次:2006年1月第1版第1次印刷

书 号:ISBN 7-80698-612-X/I·91

印 数:1—5000册

定 价:400.00元(全16册)

【版权所有 侵权必究】

前 言

提起艺术,我们的脑海中总会马上浮出很多与艺术相关的名词:音乐、歌唱、绘画、诗歌、电影、文学作品,等等。从古代走到今天,从西方横跨到东方,这些艺术无时无刻不再丰富着我们的精神世界,改变着我们的生活档次和品位。

然而,艺术并不是凭空存在的,与我们每天乘坐的汽车、使用的电脑一样,它们也是由人创造的。于是,通过艺术我们便也结识了艺术的创造者们,也就是历史上那一个个优秀的艺术大师。不论是文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,还是近现代时期的卓别林;也不论是西方维也纳的肖邦,还是东方的骄傲泰戈尔,一翻开这些带有淡淡墨香的书籍,我们仿佛已经看到他们在历史书页上活跃的身姿。

艺术无疑是高尚的,影响世人的,而那些诸如贝多芬、普希金、雪莱等创造艺术的大师们,对我们的影响无疑则更是深远悠长的。我们无法忘记在巴黎文坛上纵情狂歌的雨果,也无法忽略在美国自由女神身边低声吟哦的惠特曼。是的,他们是艺术的代表,是艺术的创造者。当艺术遇上了这些大师,艺术才真正发出了夺目的光彩。

为了能够将艺术的价值真正发扬光大,为了让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,为了让一个真正的艺术精神落入

人的头脑,我们特意精心推出了这套《当艺术遇上大师丛书》。

在这套丛书中,我们精心选出了17位历史上驰骋于艺术领域的大师,并将其主要经历及作品进行了详细的叙述。在阅读的同时,你不仅可以了解他们到成功的艰辛,还可以了解到他们所创造的真正艺术,你甚至可以通过书籍与他们进行心与心的交流与对话。

当然,我们这套丛书的自身特色并不仅仅在于单纯的人物经历描写,你还可以通过了解这些艺术大师来深刻地感受他们所处的历史背景,相关专业知识等。可以说,它就像一部你了解艺术的百科全书。

本套丛书的主要特点有三点:

一、创新性

我们的“当艺术遇上大师”不是单纯的内容堆砌,而是一条主线下的体系创新。由此及彼,由内而外,让我们在阅读中逐渐体会到艺术带给我们的精神营养。

二、深刻性

艺术本来就是一个深刻的东西,有时候我们很难真正领悟。为了帮助你了解,“当艺术遇上大师”这套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体,让你读后对艺术深有感触。

三、趣味性

阅读本来就是一种乐趣,是一件令人愉快的事,因此,我们不论在选材的角度,还是在语言的文学性上,都尽量考虑读者的感受,使其真正体味到阅读的快乐。

总之,我们希望通过我们的努力,能让本套图书带给您更多的知识和快乐,让您在一种愉悦的心境中美美地补一次“艺术营养”大餐!

引 言

在世界文学史的长河上，有许多伟大的作家，而莎士比亚无疑是其中最伟大的作家之一。

欧洲文学的第一个高峰是古希腊罗马文学。在经过中世纪的低谷以后，文艺复兴时期欧洲文学又出现了高峰。而这一时期的最高成就正是莎士比亚的戏剧。

莎士比亚留给我们 37 部戏剧，还有 2 首长诗和 1 部十四行诗集。他的这些作品今天已经翻译成了世界各国的文字，受到全世界各国人民的珍爱。同时，他的戏剧也在世界各国的舞台上长演不衰。

莎士比亚的名字在 19 世纪中期就已经介绍到了中国。本世纪初，他的戏剧故事集也翻译成了中文。五四新文化运动以后，他的戏剧陆续翻译成了中文，并开始在舞台上演出。今天，莎士比亚更是中国人民最熟悉的外国作家之一。书店里能够买到装帧漂亮的《莎士比亚戏剧集》，近年我国还举办过几届莎士比亚戏剧节，根据他的戏剧改编成的电影经常在电视台播映。但是，由于莎士比亚留下的生平资料很少，而且今天我们喜爱莎士比亚，更主要的是喜爱他创作的戏剧和诗歌，所以，本书也用了相当的篇幅介绍莎士比亚的作品，并对它们进

行了必要的评论，以便读者更好地理解莎士比亚的创作。

德国伟大的诗人歌德曾经说过一句非常精彩的话：“说不尽的莎士比亚”。莎士比亚确实是说不尽的。如果读者们通过读这本小书，能够喜欢上莎士比亚，能够去进一步读莎士比亚的戏剧作品，这就将使我们感到莫大的满足。

目 录

引 言	(1)
第一章 巨人诞生	(1)
一、莎士比亚简介	(1)
相关特写：但丁——文艺复兴的曙光	(3)
二、莎士比亚诞生	(6)
相关特写：彼特拉克和薄伽丘	(16)
三、莎士比亚的爱情和婚姻	(20)
相关特写：拉伯雷	(28)
第二章 风华正茂	(31)
一、对整个波旁王朝的震撼	(31)
相关特写：达·芬奇	(36)
二、关于“大学才子”	(40)
相关特写：拉斐尔	(45)
三、作为诗人的莎士比亚	(47)
相关特写：意大利建筑	(67)
第三章 成熟与晚秋	(69)
一、莎士比亚的剧场生涯	(69)

相关特写:米开朗基罗	(75)
二、叶落归根	(78)
相关特写:伊拉斯谟	(82)
三、莎士比亚的遗嘱	(84)
相关特写:托马斯·莫尔	(90)
四、不朽的莎士比亚	(92)
相关特写:霍布斯	(96)

第四章 孩世作品

一、历史剧代表——《亨利四世》	(98)
-----------------------	------

相关特写:歌剧的诞生和初创	(102)
---------------------	-------

二、喜剧代表——《威尼斯商人》	(105)
-----------------------	-------

相关特写:佛罗伦萨歌剧	(107)
-------------------	-------

罗马歌剧	(108)
------------	-------

为科学殉难的布鲁诺	(109)
-----------------	-------

三、悲剧代表——《罗密欧与朱丽叶》	(112)
-------------------------	-------

相关特写:威尼斯歌剧	(121)
------------------	-------

近代歌剧之父蒙特威尔第	(122)
-------------------	-------

天才的观察家第谷·布拉赫	(123)
--------------------	-------

四、传奇剧代表——《暴风雨》	(127)
----------------------	-------

相关特写:意大利歌剧	(141)
------------------	-------

哥白尼	(142)
-----------	-------

五、巅峰之作——《哈姆雷特》	(145)
----------------------	-------

相关特写:那不勒斯歌剧	(151)
-------------------	-------

法国歌剧	(152)
------------	-------

天空立法者开普勒	(153)
----------------	-------

六、其他主要作品	(157)
----------------	-------

相关特写:英国歌剧	(203)
德国歌剧	(204)
后 记:道不尽的莎士比亚	(206)

第一章 巨人诞生

一、莎士比亚简介

威廉·莎士比亚（1564～1616）是欧洲文艺复兴时期文学最杰出的代表。他的创作广泛地反映了当时英国的政治、经济、思想、文化、风俗和习惯，可以当作这个时代的一部形象化的历史来读。他的戏剧在欧洲戏剧发展史或文学发展史上占据重要地位，值得我们去总结和批判地借鉴。

威廉·莎士比亚于1564年4月23日出生于英国中部艾汶河上的斯特拉福镇的一个富裕市民家庭。祖辈务农，父亲经营手套生意兼营农业，担任过当地的议员和镇长。

在他幼年时期，伦敦城里一些著名的剧团每年都要从首都来到斯特拉福镇作巡回演出，引起了幼年的莎士比亚对戏剧的爱好。他进过文法学校，接触了古代罗马的诗歌和戏剧，后因家庭破产，辍学谋生。1585年前后，莎士比亚去伦敦，据说，他起初在剧院里打杂，为看戏的绅士们看管马匹，后来才当上

一名雇佣演员。这些职务给了他接触各阶层人士的机会，增加了他的生活经验。后来，他参加编剧的工作，并成为剧团股东。与此同时，他又结识了一些青年新贵族和大学生，扩大了他的生活经验，进一步接触到古代文化、意大利文艺复兴时期文化和人文主义思想，这些为他杰出的剧作打下了基础。由于他剧作活动的成功，他的收入日趋丰富，后来还在故乡买地置产，并为他的家庭取得了世袭绅士的身份。1608年前后，他回到故乡并在那里定居，1616年4月23日逝世（西班牙文学大师塞万提斯也于这一年去世）。

▽

第一章
巨人诞生

相关特写

但丁——文艺复兴的曙光

从中世纪过渡到文艺复兴时期，欧洲文学最重要的作品是意大利大诗人但丁的《神曲》。《神曲》最光辉也最深刻地反映了中世纪的宇宙观、人生观、神学思想以及人类的命运和关于世界前途的理想等等，可以说，但丁是从中古到文艺复兴过渡的历史人物。中古欧洲的城市文学反映了市民的要求，具有反封建、反教会的倾向，而市民对世俗生活的兴趣，又使城市文学具有较多的现实主义因素。城市文学的这些新的特点，使它成为文艺复兴时期文学的先驱。

但丁·阿利吉耶里（1265～1321）出生于佛罗伦萨一个没落的小贵族家庭，佛罗伦萨以其美丽旖旎的风光和浓郁风情，孕育了这位伟大的诗人。但丁早年的文学创作属“温柔的新体”诗派，所谓“温柔的新体”诗派是在普罗旺斯诗歌的影响下，把以爱情为主题的抒情诗推向新的高度。在《新生》中，他使用了中古文学所惯用的梦幻、寓意、象征等艺术手法。《新生》是《神曲》以外但丁最主要的文学作品。

但丁曾参加政治活动，1300年当选为佛罗伦萨市的行政官。他坚决反对教皇干涉佛罗伦萨内政，于1302年被放逐，

至死没有重返故乡。放逐初期，但丁写过两部作品：《飧宴》（1304~1307）和《论俗语》（1304~1308）。

《神曲》的写作开始于但丁放逐初年，大约在1307年，直到他逝世前不久才完成。《神曲》的故事采用中古梦幻文学的形式。诗里叙述但丁在林中迷路后走出森林，忽然被三只野兽——狮子、豹和狼挡住去路，在这万分危急的时刻，罗马诗人维吉尔出现，他受贝雅特里齐的嘱托来救但丁，引导他游历了地狱和炼狱，接着贝雅特里齐又引导他去畅游天国。整个游历的过程构成《地狱》、《炼狱》和《天国》三部曲。每部有三十三歌，连同作为全书序幕的第一歌共一百歌，这种匀称的结构是建立在中古关于数字的神秘意义和象征性的概念上，并不是从作品本身的内在必要性产生的。和许多中古文学作品一样，全书的情节充满了意义，在解释上引起很多争论，可是但丁在作品中所要贯彻的主题思想相当明确，那就是：

在新旧交替的时代

个人和人类怎样从迷惘和错误中经过苦难和考验

到达真理和至善的境地。

在《神曲》中，维吉尔象征理性和哲学，他引导但丁游历地狱和炼狱，标志着个人和人类在哲学的指导下，凭借理性认识罪恶和错误，从而悔过自新的过程。贝雅特里齐象征信仰和神学，她接替维吉尔作向导，引导但丁游历天国，标志着个人和人类通过信仰的途径、神学的启发，认识最高真理和达到至善的过程，这种境界，依靠理性和哲学是无法达到的。认为

信仰和神学高于理性和哲学，这完全是但丁作为中古诗人的偏见，他所认识的真理和至善，显然还局限在基督教神学的观点里，但他追求最高真理的精神和关怀人类命运的热情，在中古时期说来，还是有进步意义的。

《神曲》的细节描写虽然巧妙，但它的主要成就还在于它高度的概括和综合。这部作品把诗人的内心生活经验、宗教热情、爱国思想和政治文化方面的重大问题巧妙的融合在一起，把历史的和现实的、古典的和基督教的因素连为一个和谐的整体，在这一点上，《神曲》确实是很成功的。

《神曲》共 14233 行，全诗用三韵句（三韵句是但丁以当时民间诗歌常用的一种格律作为基础而创制的）写成。更为重要的是，《神曲》是用意大利语撰写的，这对于解决意大利的文学用语问题和促进意大利民族语言的统一起过很大的作用，因此但丁被誉为意大利第一个民族诗人，马克思和恩格斯对其评价很高，把他列为世界上最伟大的诗人之一。恩格斯称但丁为“中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人。”

二、莎士比亚诞生

莎士比亚的祖先世代都是农民，今天人们所能了解到的莎士比亚最早的祖先是他的高祖。在莎士比亚父亲保存下来的贵族证书中，曾这样提到这位曾祖：“鉴于他的忠诚而勇敢的效劳，他曾受到最贤明的君王亨利八世的表彰和奖赏。”莎士比亚的祖父，名叫理查·莎士比亚，生活在16世纪上半叶，住在艾汶河畔的斯特拉福附近的斯尼特菲尔德，是个小农场主，死于1560年。有关他的其他史料，人们目前尚掌握不够详实。

我知道一处茴香盛开的水滩，
长满着樱草和盈盈的紫罗兰，
馥郁的金银花，芴泽的野蔷薇，
漫天张起了一幅芬芳的锦帏……

这首优美的抒情诗出自莎士比亚著名的喜剧《仲夏夜之梦》，诗中这“漫天张起了一幅芬芳的锦帏……”之地，便是地处英国中部、伦敦西北面的沃里克郡的一个名叫斯特拉福的古老小镇。这个举世闻名、游人如织的小镇位于艾汶河畔，拥有两千左右的人口，早在16世纪，就已是个颇具规模的市镇

了。当时的斯特拉福狭小而拥挤，大部分房屋上盖的不是瓦，而是麦秸或芦席，整个小城笼罩着一种沉稳肃静的中世纪宗法式的气氛，但它绝非穷乡僻壤，它坐落在一条活跃的商业通道上，距伦敦不过100里之遥，在当时是一个虽小却颇为繁荣的商业城镇，且与英国中部历史名城伍斯特、沃里克、牛津等地的交通来往十分便利。

美丽的艾汶河从斯特拉福流过，传说饮用艾汶河水酿造的“斯特拉福酒”能使人文思泉涌，下笔如神，恐怕莎士比亚就是这种功效的最佳见证人。斯特拉福城镇周围是一片绵亘数十里的茂密森林，有关这个森林故事很多。其中一个故事说著名的绿林好汉罗宾汉当年就出没在这片森林里，他的箭法高超，所向无敌，专门杀富济贫、除暴安良，深受百姓爱戴。后来莎士比亚在喜剧《皆大欢喜》中提到了这片森林和英雄罗宾汉；还有一个故事是说这片森林里住着许多神仙和精灵，他们经常在月夜里呼唤路上的行人，使人迷路，这些神仙们的女王是多情的提泰妮娅，她喜欢把迷路的行人引到她的用鲜花搭成的宫殿里去，在林间的空地上，总有许多小精灵在舞蹈，对此情景，莎士比亚在《仲夏夜之梦》中做了传神生动的描绘。

斯特拉福城镇还流传着各种民间传说和神怪故事，莎士比亚在平日游玩时就留心倾听周围人们的闲谈，他的父母也给他讲过许多轶闻趣事，那动人的情节、质朴的语言，引起了他对文学的兴趣，激发了他丰富的想像力，使童年时代的莎士比亚受到了很好的民间文学的熏陶。总之，莎士比亚对斯特拉福的风土人情和民间文学十分熟悉，为他后来的文学创作积累了一笔宝贵的财富。莎士比亚的作品中的许多人物、场景和比喻散