

MK 珍藏版世界名著系列

Tales from Shakespeare

莎士比亚戏剧故事集

[英] 莎士比亚 著

[英] 查尔斯·兰姆 玛丽·兰姆 改编

文洁若 萧乾 编译

MK珍藏版世界名著系列

[英] 莎士比亚 著

[英] 查尔斯·兰姆 玛丽·兰姆 改编

文洁若 萧乾 编译

莎士比亚戏剧故事集

中国致公出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

莎士比亚戏剧故事集 / (英) 兰姆 (Lamb, C.), (英) 兰姆 (Lamb, M.) 改编; 文洁若, 萧乾译.

— 北京: 中国致公出版社, 2013.5

(MK 珍藏版世界名著系列)

ISBN 978-7-5145-0553-5

I. ①莎… II. ①兰… ②兰… ③文… ④萧… III. ①戏剧文学-故事-英国-中世纪-缩写

IV. ①I561.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 073099 号

莎士比亚戏剧故事集

- 作 者 [英] 莎士比亚
改 编 [英] 兰姆 (Lamb, C.) 兰姆 (Lamb, M.)
编 译 文洁若 萧 乾
出 版 中国致公出版社
(北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼东区 15 层)
出 品 湖北知音传媒集团知音动漫有限公司
(武汉市东湖路 169 号)
发 行 中国致公出版社
作品企划 知音动漫图书·时代坊
责任编辑 刘 秦 杜孟玫
特约编辑 尚燕彬 张 芸 程 英
装帧设计 李 婕
印 刷 湖北知音印务有限公司
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷
开 本 880mm × 1230mm 1 / 32
印 张 6
字 数 147 千字
书 号 ISBN 978-7-5145-0553-5
定 价 15.00 元
-

序

通俗化的莎士比亚

威廉·莎士比亚这个名字，同学们不会太生疏吧？他的一些戏如《威尼斯商人》等，老早就在我国上演过。他的著名悲剧《哈姆莱特》的电影也曾在全国放映过。这本书里的十个故事就是根据他的戏改编成的。

莎士比亚的剧本都是用诗写成的，所以比较艰深。他的作品，目前流传下来的有三十七个剧本（喜剧十四个，悲剧十二个，历史剧十一个），一百五十四首十四行诗和两首长诗。其实，这还只是他的一部分作品。其余的都散失了。他生前并没有看到自己的作品出版，他的第一个剧本集还是在他死后七年才印行的。

莎士比亚是在中世纪口头文学的影响下进行写作的。莎士比亚早期写的多是喜剧。当时他对生活充满信心，所以作品中浪漫主义气息很浓。那时英国刚好打败了入侵英吉利海峡的西班牙舰队，举国上下欢欣鼓舞。莎士比亚受周围的乐观情绪的影响，对现实生活是赞美的，对人生是肯定的。他的悲剧大部分是在晚期写的。这时他阅历广了，对现实生活的观察越发敏锐了，认识越发深刻了。他根据自己的体验和分析，在剧本中对现实生活做了更多、更尖锐的批判。因此他的悲剧更具有思想性。他的剧本大多以生动的传奇故事为素材，塑造了几百个有血有肉的人物形象。在作品中，他很善于借古喻今，通过一些古老的人和事，深刻地表达了

自己对现实生活的观察体会。

许多热爱孩子的作家,都曾把深奥的古典名著改写成简明易懂的故事,这种启蒙性的工作是非常重要而有意义的。其中最成功的,要算英国散文家查尔斯·兰姆(1775—1834)和他的姐姐玛丽·兰姆(1764—1847)合写的《莎士比亚戏剧故事集》了。他们从莎士比亚的诗剧中选了二十个最有名的,把它们改写成故事。一八〇九年一月以两卷本的形式出版,副标题是:“专为年轻人而作”,出版人是当时进步的宪章派作家威廉·高德汶(1756—1836)。出书后,不但受到孩子们的欢迎,成年人也竞相购阅,所以第一版很快就销售一空。一百多年来,多少卓越的莎士比亚学者,著名的莎剧演员,以及千千万万喜爱莎士比亚戏剧的读者,最早都是通过这部启蒙性的著作入门的。它确实是莎士比亚戏剧这座宝山与广大读者之间的一座宝贵的桥梁。二十世纪初叶,英国作家奎勒·库奇(1863—1944)把莎士比亚的八出历史剧改写成《莎士比亚历史剧故事集》,出版后也受到了读者的热烈欢迎,并被看作是兰姆姐弟那本书的姐妹篇。

那两部故事集虽然都编得很好,但改写者总想把莎士比亚的原作尽量引用上。这么一来,文字有时就艰深了些。同时,兰姆姐弟和奎勒·库奇改写的时候,都是以英国儿童为对象,有些地方对我国儿童难免有些隔膜。为了使我国年龄更小的儿童早早地就对莎士比亚的作品有些了解,才用更加浅显的文字改编成这本故事集。

这里所选的十个故事中,有六个涉及男女间的恋爱这个主题。这是因为在欧洲反封建的斗争中,婚姻自由这个问题表现得比较集中。我们还可以通过这些爱情故事,看到莎士比亚所揭露的当时政治、社会生活有多么黑暗。

要着重说明的是,这本故事集仅仅是个梗概的介绍,它绝不能代替原作。希望同学们看完这些故事之后,鼓起勇气努力去阅读原作,只有那样才能攀登外国古典文学的高峰。

萧 乾

带着问题读书：

1. 在《罗密欧与朱丽叶》一剧中，朱丽叶在恋爱之前，本来是一个天真纯情、循规蹈矩的大家闺秀，与罗密欧相爱后灼热的爱情火焰立刻化成了一股不可遏制的力量，她变得勇敢果断，聪明机智。你相信罗密欧和朱丽叶式的一见钟情吗？你认为这样的爱情在婚姻中各有什么利弊？朱丽叶的乳妈在剧中是一个滑稽人物：多事碎嘴，动不动就赌咒发誓，但又风趣可爱，常为朱丽叶的快乐感到满足。在我们像朱丽叶一样年轻天真，没有多少社会阅历的时候，确实需要这样一个有经验、老于世故的长辈在一旁提点我们，你身边有这样的长辈吗？她给了你哪些自己的经验之谈？
2. 在《威尼斯商人》一剧中，威尼斯和贝尔蒙特这两个完全不同的城市反复出现，它们各自代表了怎样的寓意？另外，夏洛克之所以对安东尼奥有如此深的仇恨，除了信仰的不同，与当时的经济制度和商业模式有什么关系？
3. 《第十二夜》这个剧名与剧情本身没有任何关系，这在文学史上并非绝无仅有，例如《新爱洛绮丝》，你知道它们是怎么得来的吗？在莎士比亚的喜剧世界中，女性占有绝对的统治地位，她们总是被赋予优美的形体、可爱的禀性、果断的决心以及善良、乐观的性格，如该剧中的奥丽维娅和薇奥拉，请比较二人在性格和对待爱情上的异同。
4. 《奥瑟罗》是一出阴谋得逞的爱情悲剧。男女主人公奥瑟罗和苔丝狄蒙娜本来抛弃了种族偏见、冲破了门第障碍，真诚地相爱了，最后却以悲剧收场，他们在性格方面的弱点各是什么？对我们经营自己的感情又有哪些启示？野心家伊阿古是这出悲剧的策划者和导演者，这类奸佞小人在历史的发展中扮演着不可或缺的角色，也是艺术家经久不衰的创作对象，请回忆中外文学中的相关形象并与伊阿古做简单比较。
5. 麦克白从有功于国的英雄变成了杀君盗国的奸贼，这个弑君的野心家为什么引起了大家的同情？他为什么羡慕被他杀死的邓肯王？麦克白夫人是麦克白罪恶的直接动力，她是文学戏剧史上难得的邪恶女性，她残酷性格的罪恶根源在哪儿？

实用知识

内容梗概

“一千个人，就有一千个哈姆莱特。”这便是莎士比亚的神妙。他的笔有如神助，总是能准确地把握剧中人物的所思所想，一言一行，使他们那么真实地出现在我们眼前，成为我们身边活生生的人物。几百年来，在复仇与犹豫间徘徊的忧郁王子哈姆莱特，优柔寡断、误信谗言的悲剧英雄奥瑟罗，美丽的被冤屈的苔丝狄蒙娜，甜蜜勇敢的罗密欧和温柔坚贞的朱丽叶，有点凶残可恨又有点狼狽可怜的夏洛克……他们吸引了无数的观众和读者。此书为莎士比亚戏剧的改写本——专为年轻的读者而写。从莎翁的喜剧中，我们不仅得到欢笑，还有沉思和启迪；从莎翁的悲剧中，我们不仅感受悲情，还有追求未来的希望。这些故事足以丰富大家的想象，教给大家一切美好的、高贵的思想和行为。我们希望年轻的读者去读莎士比亚原剧的时候，更会证明是这样，因为他的作品里充满了教给人这些美德的范例。

作者扫描

一五六四年四月二十三日他出生了，默默无闻；一六一六年四月二十三日他去世了，举世闻名。在整整五十二年的生涯中，他为世人留下了三十七个剧本，一卷十四行诗和两部叙事长诗。他的剧本至今还在世界各地演出。在他生日的那天，每年都有许多国家在上演他的剧本纪念他。马克思称他是“最伟大的戏剧天才”。他就是英国文艺复兴时期最杰出的艺术大师——莎士比亚。

莎士比亚出生在英国中部埃文河畔的斯特拉福镇，其父约

翰·莎士比亚是经营羊毛、皮革制造及谷物生意的杂货商。莎士比亚四岁时，父亲被选为“市政厅首脑”，成了这个拥有两千多居民、二十家旅馆和酒店的小镇镇长。这个小镇经常有剧团来巡回演出。小莎士比亚在观看演出时惊奇地发现，小小的舞台加上几个演员，就能把历史和现实生活中的故事表现出来。他觉得神奇极了，并深深地喜欢上了戏剧；他经常和孩子们一起，学着剧中的人物和情节演起戏来，并想长大后从事与剧本相关的工作。莎士比亚曾在当地的一所主要教授拉丁文的“文法学校”学习，掌握了基本的写作技巧和较丰富的知识，但不幸的是，莎士比亚十四岁时，由于父亲经商失利，家道中落，只好离开学校，之后给父亲做过一段时间的助手，还做过肉店学徒、乡村教师及其他职业，使他增长了许多社会阅历。

一五八二年，十八岁的莎士比亚结婚，很快便有了三个孩子。莎士比亚的妻子比他大八岁，对自己的婚姻他常常感到遗憾，他在作品中曾说：“女人应该与比自己年纪大的男子结婚。”不过，他对辛勤持家、抚养孩子成人的妻子依然关怀备至。

一五八六年，莎士比亚随一个戏班子步行到了伦敦，并找到一份为剧院的观众看马的差事。虽然是打杂，但毕竟跟戏剧挂上钩了。莎士比亚对这项工作尽心尽力，他干得很好，骑马来的观众都愿意把马交给他。莎士比亚常常忙不过来，只得找了一批少年来帮忙，他们被叫作“莎士比亚的孩子们”。在工作之余，莎士比亚常悄悄地看舞台上的演出，并坚持自学文学、历史、哲学等课程，还自修了希腊文和拉丁文。当剧团需要临时演员时，他“近水楼台先得月”，加上他的才华，能胜任一些配角。出色的理解力和精湛的演技，使他不久就被剧团吸收为正式演员。

当时，伦敦由于剧院和剧团增多，对剧本的需求也就大大增加。当时的剧院，剧目更换很频繁，很多戏因不受欢迎，只演一次就被取消，而最受欢迎的剧目重演的次数也不多。出于需要，涌现出大批剧作家。他们大多受过高等教育，在牛津大学或者剑桥大

学读过书，有较好的古典文学修养，受过人文主义思想的熏陶。他们在民间戏剧传统的基础上，加进古典与外国戏剧的养分，写出许多优秀作品。人们称他们是“大学才子派”。莎士比亚到伦敦时，正当这些剧作家的作品风靡。莎士比亚以他们为榜样开始尝试戏剧创作，很快超过了他们，把英国戏剧推上了顶峰。

一五九一年，莎士比亚创作的历史剧《亨利六世》三部曲上演后大受观众欢迎；一五九五年，莎士比亚创作的《罗密欧与朱丽叶》上演后，观众像潮水一般涌向剧场观看，并都被感动得流下了泪水。莎士比亚自此名霸伦敦，逐渐在伦敦戏剧界站稳了脚跟。

一五九七年，莎士比亚把在斯特拉福镇的“一栋家宅、两间畜舍、两个花园、两个果园和其他所有东西”以六十英镑的价格售出，到伦敦成了一名专职演员和作家。

一五九九年，莎士比亚所在的剧团建成了一个名叫环球剧院的剧场，他是股东之一。此时的他名利双收，他重返家乡购置房产，用以度过人生最后的时光。但不久，他的两个好友为了改革政治，发动叛乱，结果一个被送上绞刑架，一个被投入监狱。莎士比亚悲愤不已，倾注全力写成剧本《哈姆莱特》，并亲自扮演其中的幽灵。哈姆莱特的复仇行动，表达了文艺复兴时期，先进的人文主义者要求冲破封建势力束缚的强烈愿望，反映了包括莎士比亚在内整整一代人文主义者的悲剧。

一六一六年四月二十三日，莎士比亚去世，葬于圣三一教堂。联合国教科文组织在一九九五年将这一天定为“世界读书日”。在莎士比亚的墓碑上刻着这样的碑文：

看在上帝的面上，
请不要动我的坟墓，
妄动者将遭到诅咒，
保护者将受到祝福。

莎士比亚的戏剧多取材于历史记载、小说、民间传说和老戏等已有的材料。他一方面广泛借鉴古代戏剧、英国中世纪戏剧以及欧洲新兴的文化艺术,一方面深刻观察人生,了解社会,掌握时代的脉搏,故得以塑造出众多栩栩如生的人物形象,描绘出广阔的、五光十色的社会生活图景,并使之以悲喜交融、富于诗意和想象、寓统一于矛盾变化之中以及富有人生哲理和批判精神等特点著称。一般来说,莎士比亚的戏剧创作可分为以下三个时期:

第一时期(1590—1600)以写作历史剧、喜剧为主,包括九部历史剧、十部喜剧和两部悲剧,是莎士比亚人文主义思想和艺术风格渐渐形成的时期。当时的英国正处于伊丽莎白女王统治的鼎盛时期,王权稳固统一,经济繁荣。莎士比亚对在现实社会中实现人文主义理想充满信心,作品洋溢着乐观明朗的色彩。

九部历史剧中除《约翰王》是写十三世纪初英国的历史外,其他八部是内容相衔接的两个四部曲:《亨利六世》上、中、下篇与《查理三世》;《查理二世》、《亨利四世》上、下篇与《亨利五世》。这些历史剧概述了英国历史上百余年间的动乱,塑造了一系列正、反面君主形象,反映了莎士比亚反对封建割据,拥护中央集权,谴责暴君暴政,要求开明君主进行自上而下的改革,建立和谐社会关系的人文主义政治与道德理想。

十部喜剧《错误的喜剧》、《驯悍记》、《维洛那二绅士》、《爱的徒劳》、《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《温莎的风流娘儿们》、《无事生非》、《皆大欢喜》和《第十二夜》大都以爱情、友谊、婚姻为主题,主人公多是一些具有人文主义美德与智慧的青年男女,通过他们争取自由、幸福的斗争,歌颂进步、美好的新人新风,同时也温和地揭露和嘲讽旧事物的衰朽和丑恶,如禁欲主义的虚矫、清教徒的伪善和高利贷者的贪鄙等。

第二时期(1601—1607)以悲剧为主,包括三部罗马剧、五部悲剧和三部“阴暗的喜剧”或“问题剧”。这一时期,由于伊丽莎白女王一世与詹姆士一世政权交替,英国社会矛盾激化,社会丑恶日益

暴露,莎士比亚痛感理想难以实现,创作由早期的赞美人文主义理想转变为对社会黑暗的揭露和批判。

罗马剧《尤利乌斯·恺撒》、《安东尼和克莉奥佩特拉》和《科里奥拉努斯》是取材于普卢塔克《希腊罗马英雄传》的历史剧。

四大悲剧《哈姆莱特》、《奥瑟罗》、《李尔王》、《麦克白》和悲剧《雅典的泰门》标志着莎士比亚对时代、人生的深入思考。这些人物的悲剧,深刻地揭示了在资本原始积累时期已开始出现的种种社会罪恶和资产阶级的利己主义,表现了人文主义理想与残酷现实之间不可调和的矛盾。

由于这一时期剧作思想深度和现实主义深度的增强,使《特洛伊罗斯与克瑞西达》、《终成眷属》和《一报还一报》等“喜剧”也显露出阴暗的一面,笼罩着背信弃义、尔虞我诈的罪恶阴影,因而被称为“阴暗的喜剧”或“问题剧”。

第三时期(1608—1613)倾向于妥协和幻想的悲喜剧或传奇剧。这时的莎士比亚已看到人文主义的理想在现实社会中无法实现,便从写悲剧转为写传奇剧,从揭露批判现实社会的黑暗转向写梦幻世界。这一时期,他的作品往往通过神话式的幻想,借助超自然的力量来解决理想与现实之间的矛盾;作品贯穿着宽恕、和解的精神,没有前期的欢乐,也没有中期的阴郁,而是充满美丽的生活幻想,浪漫情调浓郁。

这一时期的主要作品有《泰尔亲王里克里斯》、《辛白林》、《冬天的故事》、《暴风雨》。其中《暴风雨》最能代表这一时期的风格,被称为“用诗歌写的遗嘱”。

世界文豪歌德这样评价莎士比亚:“每一个重要的有才能的作家都不能不注意莎士比亚,都不能不研究他。一研究他,就会认识到莎士比亚已经把全部人性的各种倾向,无论在高度上还是在深度上,都描写得竭尽无余了;后来的人就无事可做了。”在西方,《莎士比亚全集》被列为与《圣经》具同等地位的必修书之一,莎士比亚的作品被推崇为戏剧艺术的瑰宝,被认为是不可企及的典范。

作品审美

莎士比亚的戏剧是为当时英国的舞台和观众写作的大众化的戏剧。如果用历史学家而非文学批评家的眼光去看莎士比亚的剧本,你会发现,它就像一面镜子,真实地再现了伊丽莎白一世和詹姆士一世时期英国社会的实际面貌。他曾说:“戏剧仿佛要给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面貌,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”那么莎士比亚戏剧创作的奥秘何在?为什么它具有永不衰退的艺术魅力?

首先,莎士比亚在类型众多的剧本(包括喜剧、悲剧、历史剧、传奇剧)中,塑造了数以千计的各式各样的人物,丰富了戏剧艺术的人物画廊。上自高贵的国王大臣,下至普通的平民百姓,性格各异,面貌各异。即使是同一阶层的人物,如莎氏所创造的帝王将相尤利乌斯·恺撒、查理三世、亨利四世、亨利五世、麦克白、李尔王等,既有其作为统治者的共同特点,更有其不同的个性,可以说没有一个是雷同的、相似的。再以莎氏笔下的一系列鲜明生动的女性形象而言,朱丽叶、鲍西娅、考狄莉娅、苔丝狄蒙娜、奥菲利娅等,也绝非用善良、真挚、热情等词语所能概括的。至于一些被公认的突出的艺术典型,如哈姆莱特、奥瑟罗、夏洛克、福斯泰夫等,更是人各一面。仅以《威尼斯商人》中的夏洛克为例,他不是单一的凶狠的吝啬鬼、旧式的高利贷者,而是被作者赋予了丰富的思想感情、复杂的性格特征。俄国批判现实主义作家普希金在把夏洛克同莫里哀创造的吝啬鬼形象作分析比较时指出:“莫里哀笔下的吝啬鬼只是吝啬——如此而已;莎士比亚笔下的夏洛克则是吝啬、机警、复仇心重、对女儿慈爱、机智等等。”特别是莎士比亚在剖析夏洛克疯狂的贪财欲时,兼以饱蘸同情的笔触刻画出了他备受基督教徒凌辱而产生的复仇心。夏洛克复杂的内心世界,不仅是由于与安东尼奥之间私仇的激化,还涉及了欧洲长期以来就存在着的

犹太人和基督教之间的矛盾,具有特定的社会原因。

情节的生动性和丰富性是莎剧又一鲜明的艺术特色。莎士比亚为了刻画形形色色的人物的性格,反映错综复杂的社会画面,增强浓郁的现实生活气息,遵循现实主义的创作原则,打破了古希腊罗马悲喜剧的严格界限,不受古典戏剧“三一律”的束缚,往往在剧本里特意设计和安排了两个以上的故事情节,多条线索或平行发展,或曲折交错,彼此对照,互相补充。如悲剧《哈姆莱特》头绪纷繁,矛盾复杂,仅复仇的线索就有三条:丹麦王子哈姆莱特为父复仇而展开的同封建王权的代表克劳狄斯之间的惊心动魄的斗争,小福丁布拉斯和雷欧提斯为泄私愤、报私仇分别进行的复仇盲举。其中,以前者为主线,后者为副线,副线从属于主线,推动主要情节的发展。戏剧情节和人物性格往往是相辅相成的,是辩证统一关系。不借事无以见人,不因人难以言事,两者层层相因,丝丝入扣。后两条线索,其发展的动因均出于私欲,囿于个人和家庭利益的范围之内,而哈姆莱特的复仇,不单纯是为父王被杀,而是为了重整乾坤,与邪恶势力作斗争,把为父复仇和改造社会相结合。因此,三条线索的对照、映衬,不仅使哈姆莱特的性格得到了最充分的显现,而且更突出了他复仇的深刻的社会意义,反映了现实生活中矛盾的多样性和复杂性。《哈姆莱特》剧中的情节线索多而不乱,繁而不杂,主次分明,轻重得体,安排得巧妙自如,切合情理,极大地增强了戏剧效果。

第三,个性鲜明的人物语言。莎剧中的人物语言生动活泼,丰富多彩,闻其声若见其人,完全符合人物的个性特点,做到了个性化和形象化的结合、哲理性和抒情性的交融。莎士比亚剧中的人物,都有一套符合各自性格特点的语言,而且随着场合的更迭、际遇的变化,人物语言也有所发展变化。歌德在《莎士比亚命名日》中说,观众通过人物的“言谈后才知道人物内心的演变,而所有的角色似乎都在一起约定,在这方面不让我们有不清楚的、模糊的地方”。如《威尼斯商人》中的夏洛克的语言,粗鲁、庸俗、尖刻,常常

用令人憎恶的事物打比方,而鲍西娅的语言文雅、优美、含蓄,与夏洛克恰成对照。又如哈姆莱特的语言,有时温文尔雅,有时明白畅晓,有时妙语连珠,有时语无伦次,这一切均取决于他内心矛盾的斗争。莎士比亚还精心设计了许多精彩的内心独白来揭示他的精神世界,丰富和深化他的性格特征。如关于“生存还是毁灭”的那段著名独白,既是闪耀着哲理之光的名诗,也是揭示哈姆莱特内心复杂纠结的传神点睛之笔。通过这段独白,读者可以进一步了解他对人生意义的深刻思考,对复仇重任的痛苦探求,对思想矛盾的坦诚剖示。正因如此,高尔基在《论剧本》的著名论文中,通过分析研究,得出了要用足够有力和鲜明生动的语言刻画人物性格,必须向莎士比亚学习语言的结论。

第四,“福斯泰夫式”的背景。文学作品要塑造血肉丰满、个性鲜明的人物形象,就必须让人物有自由活动的天地,充分表现的舞台,即我们通常所说的广阔的社会背景。莎剧中的人物,个个活动在一定社会条件下的典型环境之中,人物借背景而生存和行动,背景赖人物而洋溢着生气和活力。恩格斯对莎剧的这一特点,进行了高度的概括和总结,名曰“福斯泰夫式”的背景。福斯泰夫是莎士比亚历史剧《亨利四世》中的一个角色。他是封建社会解体时期的畸形产物,兼有破落骑士和冒险家的双重特点。这一特殊的身份,既使他与封建统治集团频繁联系,穿梭于王公贵族之间,又使他混迹于市井酒坊,同城乡平民为伍,出入于社会下层的各个角落。莎士比亚以他的行迹和活动为纽带,将贵族和平民世界极为自然地联系起来,真实地反映了十六世纪英国光怪陆离的社会关系和宏伟广阔的时代画面。

对“福斯泰夫式”的背景的运用,《哈姆莱特》达到了新的高度。就剧本的地点而言,从王宫、城堡到荒郊、墓地;以出场的人物而论,有国王、王子、大臣、士兵、水手、演员、掘墓人等;从反映的内容来讲,既有力地揭露了上层封建统治者荒淫无耻的生活,又真实地反映了许多下层群众的生活。特别是后者,他们通过各种方式叹

息人间的不平,以各种手段进行抗争。这里有夜间值班卫士的森严戒备,预示着国内将发生一场“非常的变故”,挪威士兵为了争夺区区的“弹丸之地”正在奔赴战场,流浪艺人被强迫赶出伦敦,走南闯北,受尽欺凌……一言以蔽之,他们都在不同程度上用不同的方式参与了哈姆莱特反对黑暗势力的斗争,这一广阔的背景,不仅提供了台前人物活动的场所和范围,而且有力地烘托了哈姆莱特的思想和性格,使他在同各种人物的交往和接触中得到了最充分的表露、显现,突出了他的斗争具有特殊的社会内容和鲜明的时代色彩。这是莎士比亚对当时戏剧创作的重大突破,也是他戏剧创作的鲜明艺术特征。

上述莎士比亚戏剧创作的艺术特色,是他长期以来坚持探索、勇于创新的结晶,更是他具体运用现实主义创作原则的产物。他认为戏剧创作必须正视现实,面向人生,与时代保持密切的联系。他在早期喜剧《仲夏夜之梦》中提出:“最好的戏剧也不过是人生的一个缩影。”后来又在悲剧《哈姆莱特》中借人物之口明确宣称:“自有戏剧以来,它的目的始终是反映自然,显示善恶的本来面目,给它的时代看一看它自己演变发展的模型。”因此,莎士比亚被看作是“一位向他的读者举起风俗习惯和生活真实镜子的诗人”。因此,我们也就不难理解,莎士比亚的剧本所写的虽大部分是陈旧的题材,但一经他改造制作,加工变革,推陈出新,就变成了带有深刻的莎士比亚印记的作品,具有鲜明的现实生活的光泽,展现了浓郁的时代风貌。

正是在上述的前提和条件下,一八五九年,马克思提出了“莎士比亚化”的文艺创作原则,点明了莎士比亚戏剧艺术的精髓,是对莎士比亚戏剧创作的高度概括和科学总结。所谓的“莎士比亚化”就是要求作家站在时代的高度,从现实生活和社会斗争的实际需要出发,而不是以空洞的概念为依据,通过具体生动的情节、丰富多彩的语言,塑造个性鲜明的人物,用形象化的艺术来反映社会生活的本质,揭示时代发展的动向。因此,“莎士比亚化”同莎士比

亚具体的艺术技巧有着内在的密切联系,但并不是同一个概念,两者不能画等号。

从十七世纪开始,莎士比亚的戏剧传入德、法、意、俄、北欧诸国,然后渐及美国乃至世界各地,受到世界各国人民的普遍喜爱,是全世界出版最多、流行最广、演出也最多的戏剧,对各国戏剧发展产生了巨大、深远的影响,并已成为世界文化发展、交流的重要纽带和灵感源泉。今天,莎剧已成为中国中学、大学特别是戏剧院校的教材,莎剧的重要角色为中国演员的培养和提高提供了广阔天地。

大方之言

没有任何作家比莎士比亚更值得翻译,也没有任何作家比他更难翻译,译文更容易走样。

——法国作家 纪德

他(莎士比亚),一个平民的儿子,登上艺术宝座;他创造了整个世界,加以统治。

——英国诗人 弥尔顿

如果说,有一个人使我心里浮现出这样一个庄严场面:高高地坐在一块岩石顶上!他脚下风暴雷雨交加,海在咆哮;但他的头部却被明朗的天空照耀着!那么,莎士比亚就是这样!——只是当然还得补充这一点,他的岩石宝座的最下面,有一大堆人在喃喃细语,他们在解释他,拯救他,判他的罪名,为他辩护,崇拜他,诬蔑他,翻译他,诽谤他,而他们对他们的话却一点儿也听不见!

——德国哲学家 赫尔德

延伸阅读

兰姆姐弟改写莎剧

英国著名散文家查尔斯·兰姆和他姐姐玛丽·兰姆改写莎剧的故事,简直就是一出荡气回肠的戏。

莎士比亚虽是欧洲文艺复兴时期的巨人，世界戏剧史上的泰斗，但这些硕大无比的帽子可能会把一些读者吓走，他们会对莎士比亚及其作品敬而远之。再者，声名赫赫的莎士比亚生前从未出版过他的任何一部作品，直到他逝世后第七年——一六二三年，老朋友约翰·海明和亨利·康德尔才将他的戏剧辑集出版。然而，这位大师的天才却没能得到应有的重视，特别在文人圈里，莎士比亚的戏剧一直遭到轻视。

怎样才能让莎士比亚闪耀着理想主义光辉的戏剧，为普通读者消化吸收呢？怎样才能更好地“让公众理解大师”呢？怎样才能把莎士比亚深奥而精妙的古典文学作品加以“通俗化”，让本来没有可能接近原著的广大读者得以分享人类艺术宝库中的珍品呢？差不多过了两个世纪，一位东印度公司的小职员和他的胞姐，出于对莎士比亚的无限热爱，尝试改写了莎翁的戏剧，这位小职员，就是大名鼎鼎的英国散文家查尔斯·兰姆。

玛丽·兰姆长查尔斯·兰姆十岁。玛丽患有遗传性疯症，在病发时刺杀了母亲，加之父亲失业，一家人的生活只能靠查尔斯当小职员的薪水维系。兰姆姐弟的感情很好，为了照顾时病时好的姐姐，查尔斯终身未娶。

在英国十八九世纪同时期的作家中，查尔斯·兰姆是比较注重文学表达方式的一个人。查尔斯·兰姆的经典散文《伊利亚随笔》在世界文学宝库中独领风骚，主要原因是他的文体风格在艺术上有极高的审美价值和借鉴价值。他的作品不仅形式精美，语言清醇，表达工致，立意新颖，而且妙语佳句比比皆是，处处透着作家的才气。另外，他在行文上还常常采用无所顾忌的质朴态度说出自己想要说的话，韵味绵长。这种随便自然的文风，使他对莎士比亚戏剧的改写显得浑然天成，毫无刀削斧砍的痕迹。

玛丽是一个极有灵性的姑娘，有着在当时妇女中罕见的文学素养。平时，姐弟二人一起读书、写作，两人的趣味、习惯十分相投，融洽无间。《莎士比亚戏剧故事集》是查尔斯·兰姆和玛丽·