

第四节 莎士比亚的诗歌与戏剧

一、生平

威廉·莎士比亚

William Shakespeare

(1564-1616)

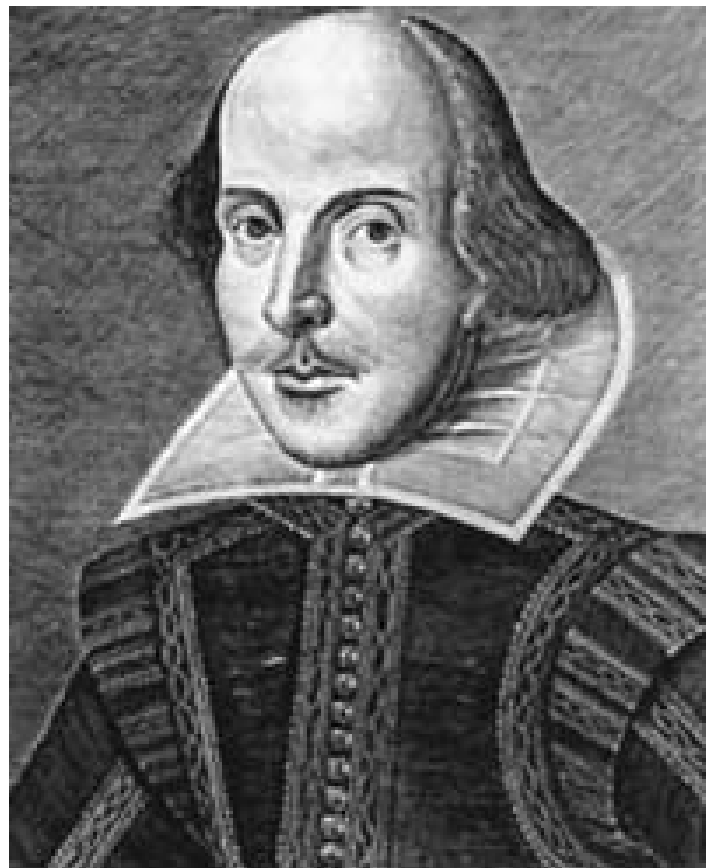
文艺复兴时期英国伟大的

戏剧家兼诗人

出生于伦敦附近的

斯特拉福镇

(Stratford)

斯特拉福镇

莎士比亚故居

二、创作

莎翁的创作集中于

1590—1613 年

包括 37 个剧本、

2 首长篇叙事诗、

154 首十四行诗、

还有一些杂诗

1、莎士比亚著作权不容怀疑：

- ① 教区记事录记载了莎士比亚的受洗日
- ② 莎翁留下来的几页手稿与其在别处的签名一致
- ③ “大学才子”派格林写的小册子《一文不值的才子》证明了莎士比亚的成就及影响
- ④ 1623 年，莎翁的好友编辑《莎士比亚戏剧集》，收有 36 个剧本。本·琼生在该书的序诗中称莎士比亚是“时代的灵魂”，“他不属于一个时代，而属于所有的世纪”

2、创作分为三个时期

- ① 1590—1600 年，主要创作历史剧、喜剧和诗歌，从各方面宣扬和歌颂人文主义理想，作品呈现出浪漫抒情、明朗乐观的风格。
- ② 1601—1607 年，主要创作悲剧，加强了对现实的揭露批判，作品充满沉郁悲愤的色彩。
- ③ 1608-1613 年，主要创作传奇剧，作品充满童话式的幻想和浪漫传奇的气氛。

3、诗歌

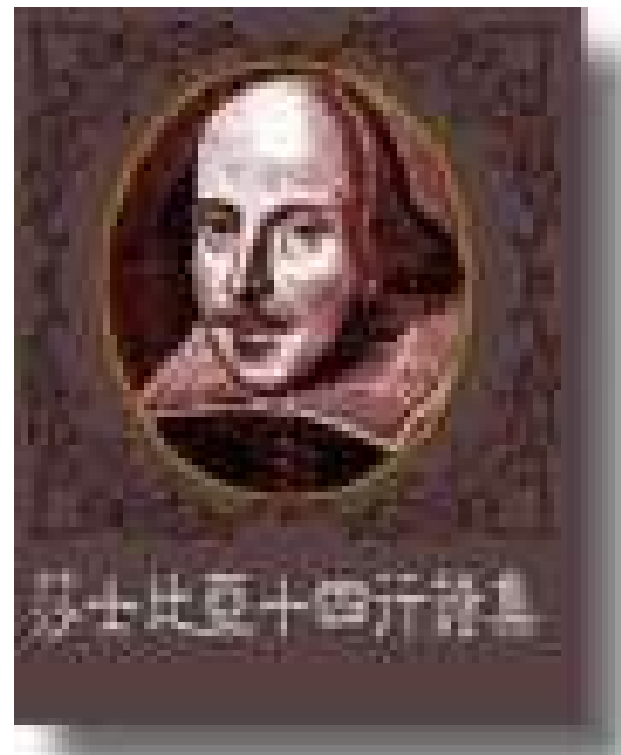
* 两首长篇叙事诗

《维纳斯与阿都尼》

《鲁克丽丝受辱记》

* 154 首十四行诗

歌颂爱情与友谊，
歌颂真善美

4、历史剧

- 共 10 部历史剧，其中 9 部创作于第一时期
- 代表作 《亨利四世》
- 塑造了一个著名的喜剧人物形象福斯塔夫

5、传奇剧

传奇剧创作于第三时期，有三部：

《辛白林》、《冬天的故事》、《暴风雨》

特点：

A、主题是宽恕与和解

B、情节曲折离奇，浪漫传奇色彩浓厚

三、喜剧

共创作 14 部喜剧，其中 10 部创作于第一时期

(一) 莎士比亚喜剧的浪漫风格

1、设置了富有异国情调的场景

《仲夏夜之梦》：雅典

《无事生非》：西西里

《威尼斯商人》：威尼斯

《皆大欢喜》：法兰西

《第十二夜》：伊利里

《错误的喜剧》：小亚细亚

威尼斯

2、渲染了浓郁的抒情氛围

A、着眼于歌颂和赞美

B、温和、善意的讽刺

C、景中生情、情景交融

3、突出了“爱，征服一切”的主题

- A、爱情对于禁欲主义的胜利
- B、爱情对于包办婚姻的胜利
- C、爱情对于恶德败行的胜利

《爱的

徒劳》

《爱的徒劳》

4、塑造了一系列光彩照人的女性形象

《第十二夜》：奥丽维娅

薇奥拉

《维洛那二绅士》：西尔维娅

朱利娅

《无事生非》：贝特丽丝

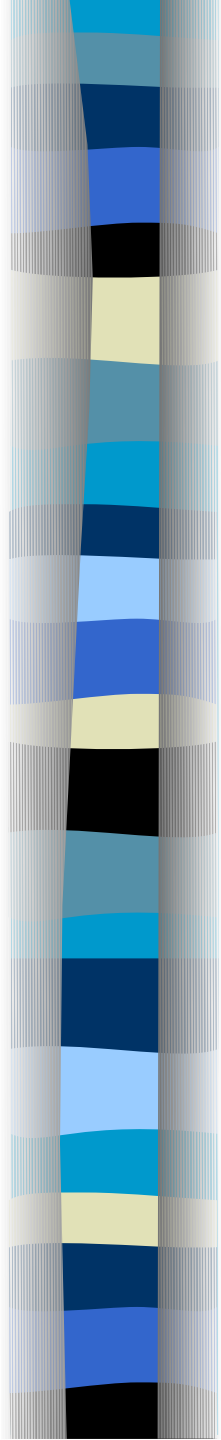
《仲夏夜之梦》：海丽娜

《皆大欢喜》：罗瑟琳

《威尼斯商人》：鲍西娅

- 这些女性形象是对男尊女卑的封建传统的有力挑战，也是莎翁人文主义道德原则和生活理想的形象化表现。

5、~~误运用巧各样死装喜剧扮男装华彩的~~
~~语言~~机智风趣，充满诗意

善于运用明喻、暗喻、双关、反
语等修辞手法

(二) 《威尼斯商人》分析

(*The Merchant of Venice*)

1、情节线索

借债割肉：	安冬尼奥	夏洛克
选匣择婿：	鲍西娅	巴萨尼奥
卷逃私奔：	杰西卡	罗伦佐

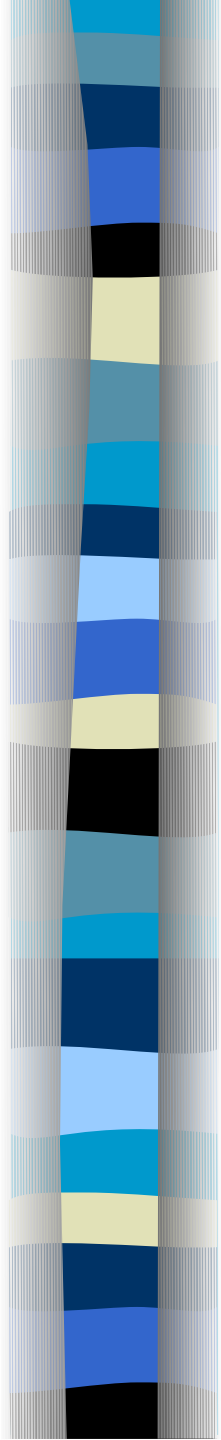

- 这三条情节线索都围绕着**威尼斯**和 **Belmont**两个不同的背景展开，在剧中时而平行、时而交错地向前发展，构成了该剧本情节的丰富性和生动性。

2、戏剧冲突

- (1) 经济冲突：商业资本与高利贷资本的对峙
- (2) 道德冲突：新兴资产阶级内部人文主义道德原则和极端利己主义信条的对抗
- (3) 宗教信仰冲突：基督教社会对犹太人的歧视与压迫，以及受压迫的犹太人的怨恨与反抗

-
- **夏洛克：**我恨他因为他是一个基督徒，可是尤其因为他是个傻子，借钱给人不取利钱，把咱们在威尼斯城里干放债这一行的利息都压低了。要是我有一天抓住他的把柄，一定要痛痛快快地向他报复我的深仇宿怨。他憎恶我们神圣的民族，甚至在商人会集的地方当众辱骂我，辱骂我的交易，辱骂我辛辛苦苦赚下来的钱，说那些都是盘剥得来的肮脏钱。要是我饶过了他，让我们的民族永远没有翻身的日子。

3、鲍西娅形象

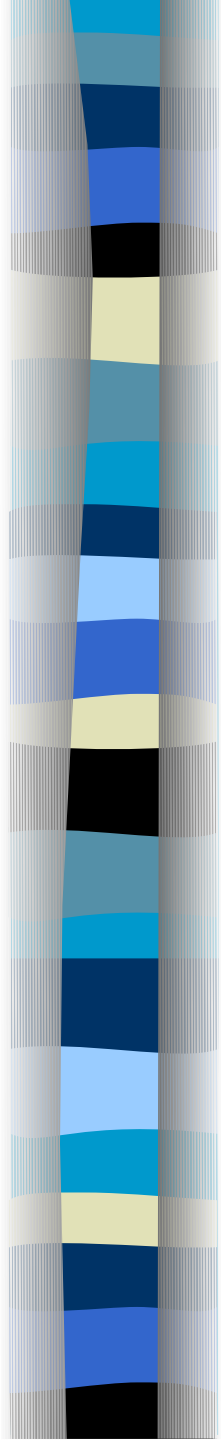
思考：

- (1) 如何评价鲍西娅遵从父亲的遗嘱
选匣择婿？
- (2) 鲍西娅女扮男装有何审美意义？

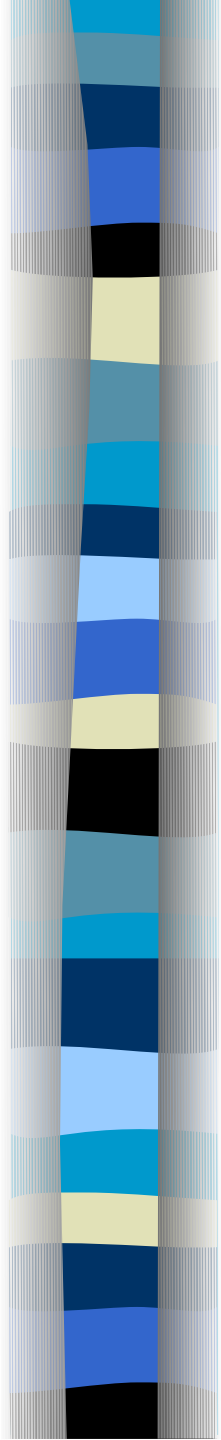
鲍西亚形象的特点：

- (1) 机智勇敢，博学多才
- (2) 具有鲜明的女性主体意识
- (3) 洞悉妇女在男权社会中的地位和角色，但其反叛与颠覆却受到男性话语的抑制

告诉我爱情**生长**在何方？
还是在**脑海**？还是在心房？
它怎样发生？它怎样成长？
回答我，回答我。

爱情的火在眼睛里点亮，
凝视是爱情生活的**滋养**，
它的摇篮便是它的坟堂。
让我们把爱的丧钟鸣响，
叮当！叮当！
叮当！叮当！

Tell me where is fancy bred,
Or in the heart, or in the head?
How begot, how nourished?
Reply, reply.
It is engender'd in the eyes,
With gazing fed; and fancy dies
In the cradle where it lies.
Let us all ring fancy's knell
I'll begin it,--Ding, dong, bell.

歌词暗示巴萨尼奥选择那个有鲍西娅画像的铅 (**lead**) 盒，因为歌词中有许多与 lead **同韵** 的词：

“ 脑海 ” (**head**)

“ 生长 ” (**bred**)

“ 滋养 ” (**fed**)

tell

knell

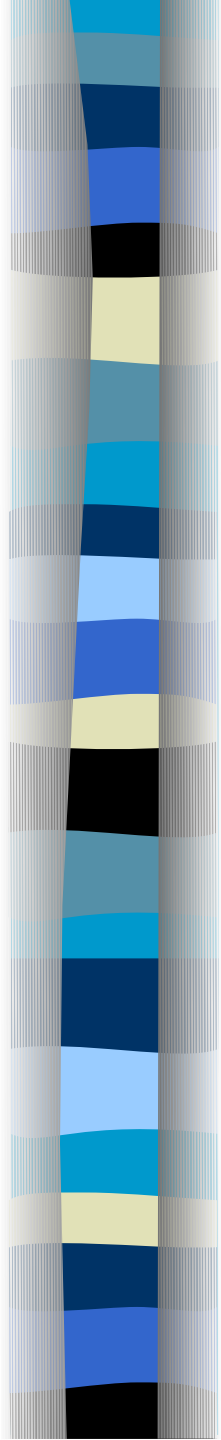
bell

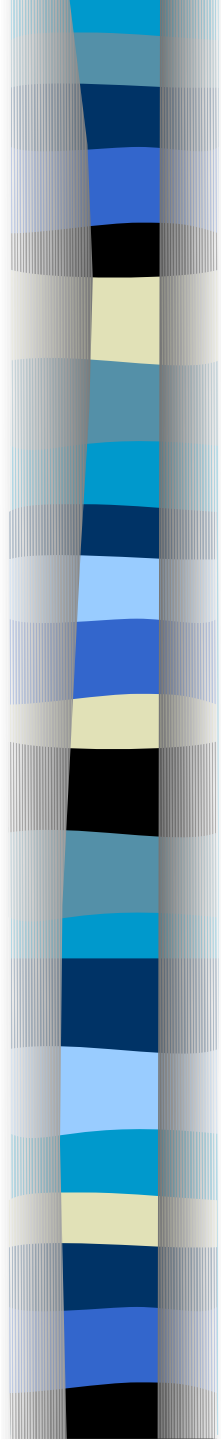
let

4、夏洛克形象

(1) 两重性：既是贪婪、吝啬、凶狠、残酷的高利贷商人；又是长期受到种族宗教歧视与虐待的犹太教徒

(2) 悲喜交融：夏洛克作为作茧自缚的丑角受到讥笑；但他坚持自己的犹太教信仰，坚决拒绝在两种文化冲突中作出退让与妥协，其反抗带有浓厚的悲剧性色彩。

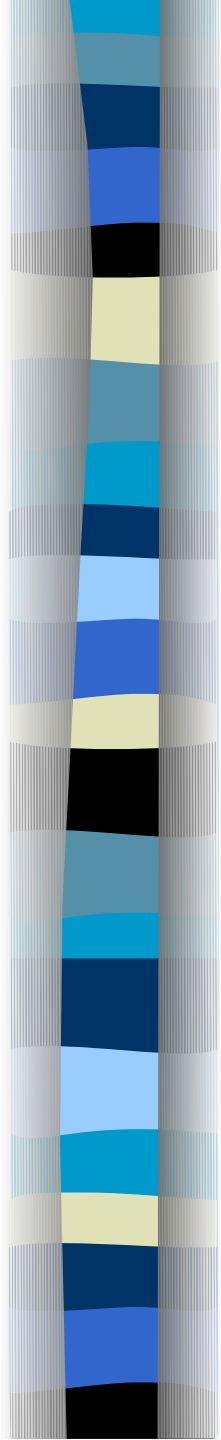
-
- **夏洛克：** 他曾经羞辱过我，夺去我几十万块钱的生意，讥笑着我的亏蚀，挖苦着我的赢余，侮蔑我的民族，破坏我的买卖，离间我的朋友，煽动我的仇敌；他的理由是什么？只因为我是一个犹太人。

-
- **夏洛克：** 难道犹太人没有眼睛吗？难道犹太人没有五官四肢，没有知觉，没有感情，没有血气吗？……你们要是用刀剑刺我们，我们不是也会出血的吗？你们要是用毒药谋害我们，我们不是也会死的吗？那么要是你们欺侮了我们，我们难道不会复仇吗？要是在别的地方我们都跟你们一样，那么在这一点上也是彼此相同的。……你们已经把残虐的手段教给我，我一定会照着你们的教训实行，而且还要加倍奉敬哩。

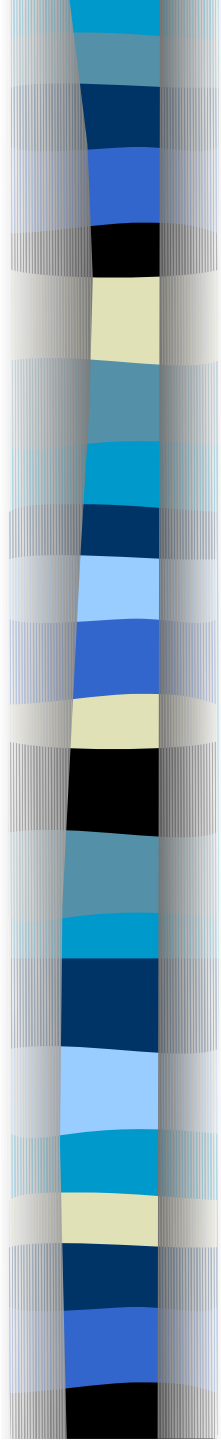
5、主题

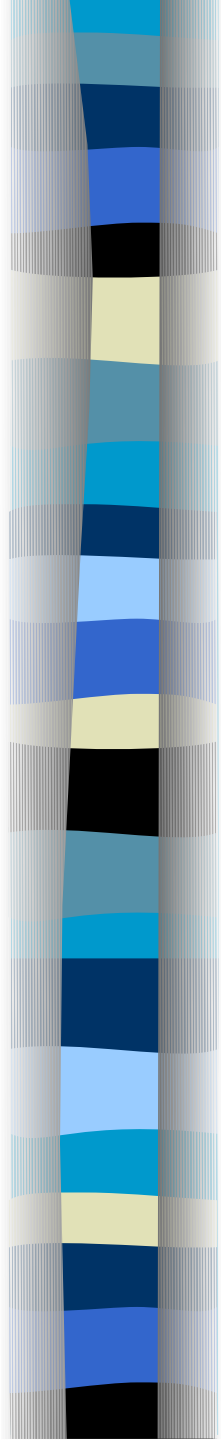
- (1) 赞美无私的友谊、坚贞的爱情和幸福的生活，宣扬了人文主义理想
- (2) 对阻碍人文主义理想实现的贪婪、残忍、仇恨、嫉妒进行了辛辣的嘲弄和无情的鞭挞
- (3) 反映了莎翁对人性的复杂及社会现实矛盾性的深刻洞悉与体认

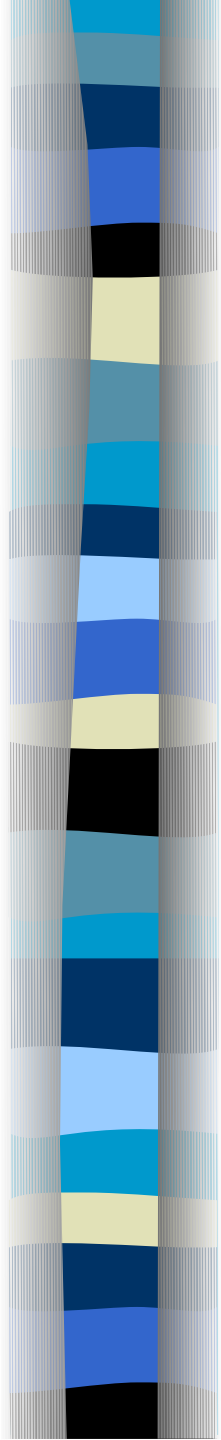
-
- 安东尼奥：真的，我真不知道我为什么这样闷闷不乐。……这种忧愁究竟是怎么一种东西，从什么地方产生的，我却全不知道；忧愁已经使我变成了一个傻子，我简直有点自己不了解自己了。
 - 安东尼奥：……我把这世界不过看作一个世界，每一个人必须在这舞台上扮演一个角色，我扮演的是一个悲哀的角色。

6、多种修辞手法的运用

- 夏洛克：什么！你愿意给毒蛇咬两次吗？
- 安东尼奥：你现在跟这个犹太人讲理，就像站在海滩上，叫那大海的怒涛减低它的奔腾的威力，责问豺狼为什么害得母羊为了失去它的羔羊而哀啼，或是叫那山上的松柏，在受到天风吹拂的时候，不要摇头摆脑，发出簌簌的声音。要是你能够叫这个犹太人的心变软——世上还有什么东西比它更硬呢？

-
- 夏洛克：不，把我的生命连着财产一起拿了去吧，我不要你们的宽恕。你们拿掉了支撑房子的柱子；你们夺去了我的养家活命的根本，就是活活要了我的命。
 - 夏洛克在此暗喻金钱是他生命的支柱

-
- 公爵：犹太人，我们都在等候你一句温和的回答。（gentle answer）
 - 公爵用了一个双关词 gentle（既意为友善的，又谐音为 gentile，即非犹太的），突出了公爵对夏洛克的种族偏见，即只有非犹太人的回答才可能是友善的。

-
- 夏洛克：公平正直的法官，博学多才的法官！
 - 葛莱西安诺：啊，一个公平正直的法官，一个博学多才的法官！
 - 葛莱西安诺对夏洛克句式的反复模仿使这个剧中的最大的喜剧高潮得以延续

四、悲剧

* 其中两部创作于第一时期：
以《罗密欧与朱丽叶》为代

* 另外 8 部创作于第二时期，
以四大悲剧最为著名：

《奥瑟罗》

《麦克白》

《李尔王》

《哈姆莱特》

(一) 《奥瑟罗》

1、情节与人物

奥瑟罗

苔丝狄蒙娜

凯西奥

伊阿古

爱米利娅

2、《奥瑟罗》悲剧成因

第一、就情节而言，伊阿古利用
奥瑟罗
和苔丝狄蒙娜的弱点施展阴谋是
导致
悲

A、利用奥瑟罗的种族自卑心理
和文生让同各招挑拨中伤

■ 伊阿古：嘿！我不喜欢那种样子。

■ 奥瑟罗：你说什么？

■ 伊阿古：没有什么，主帅；要是——我不知道。

■ 奥瑟罗：那从我妻子身边走开去的，不是凯西奥啊？

■ 伊阿古：凯西奥，主帅？不，不会有那样的事，

我不能够设想，他一看见您来了，就

好像做了什么虚心事似的，偷偷地溜走了。

■ 奥瑟罗：我相信是他。

B、利用奥瑟罗及苔丝狄蒙娜头脑中的 封建夫权观念进行离间

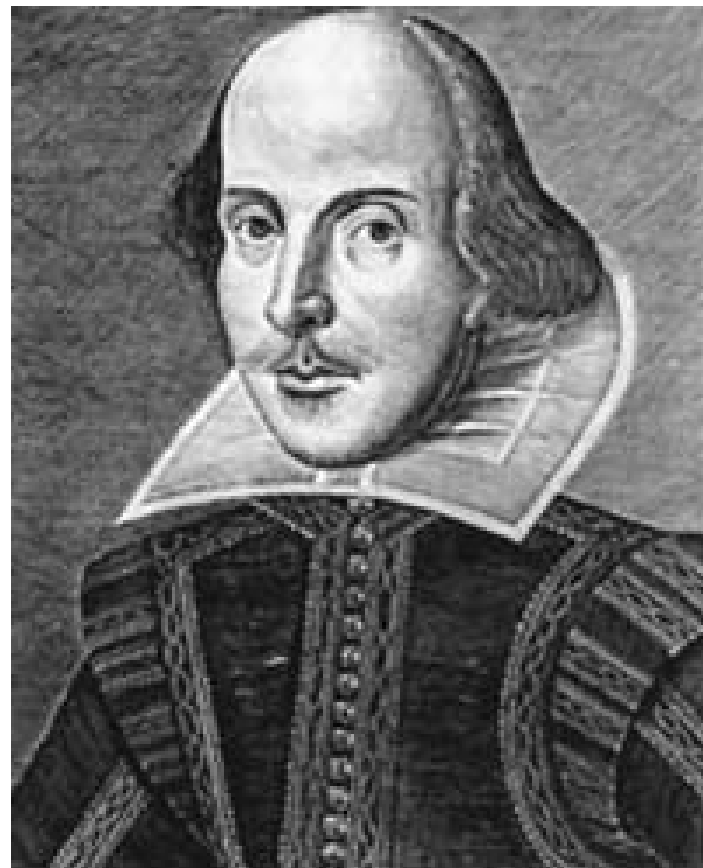
C、利用奥瑟罗抽象的人文主义信念
骗取信任

第二、从社会历史层面看，悲剧是文艺复兴后期资产阶级内部人文主义者同极端利

己主义者在力量悬殊的情况下发生冲突

第三、就哲学层面而言，悲剧是莎翁**善恶对立统一**观的形象化表述

莎翁借奥瑟罗的悲剧告诫人们，对人性的弱点如果不加防范或任其被人利用，就会使人性中美好的一面变得虚弱起来，从而酿成悲剧。

(二) 《麦克白》 (*Macbeth*)

* 悲剧表现了野心和贪欲的邪恶性。野心和贪欲如果不加克制，就会腐蚀人性，使一个好人变成恶人，从而导致小则自我毁灭，大则祸国殃民。

(三) 《李尔王》 (*King Lear*)

通过李尔王的家庭悲剧，折射出一个极端利己主义盛行、道德沦丧、灾祸不绝的残酷时代。

但是作者通过对李尔王人性复归的艰难过程的描绘，通过考狄利娅这一美好形象的塑造，以及邪恶力量最终遭到惩罚的情节处理，仍表达了对社会未来的乐观信念。

(四) 《哈姆莱特》 (*Hamlet*)

题材来源和情节梗概

取材于 12 世纪末丹麦历史学家萨克索的《丹麦史》中关于丹麦王子为父复仇的故事

丹麦哈姆莱特城堡

主要人物：

哈姆莱特
乔特鲁德
奥菲丽娅
霍拉旭
雷欧提斯

克劳狄斯
波洛涅斯
罗森克兰兹
吉尔登斯吞

《哈姆莱特》讨论题

目

- 1、哈姆莱特是真疯还是装疯？
- 2、哈姆莱特是“延宕的王子”吗？
- 3、哈姆莱特是人文主义者吗？
- 4、哈姆莱特有厌女症吗？
- 5、哈姆莱特形象有何现代意义？

哈姆莱特形象

① 思想性格的发展历程

A、“快乐的王子”阶段

B、“忧郁的王子”阶段

C、“延宕的王子”阶段

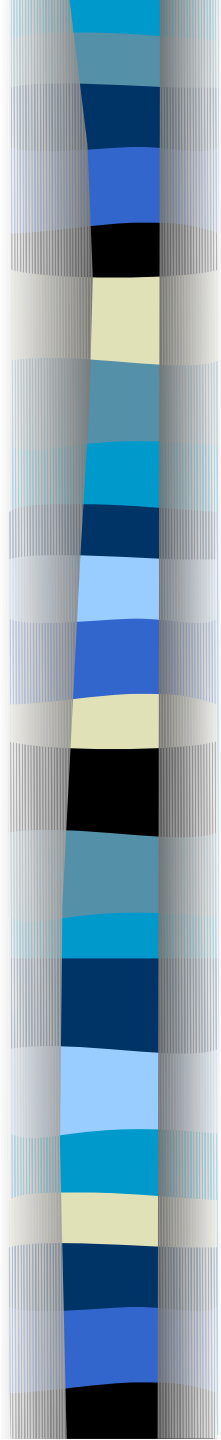
D、“行动的王子”阶段

② “延宕”的原因

国外学者的几种观点：

- * **歌德**：哈姆莱特是个道德高尚的人，但不是英雄，重整乾坤的责任对他来说太沉重，他无力承担。
- * **柯勒律治**：哈姆莱特是思想大于行动的人，他总是在沉思，却失去了行动的力量。

* **马克：**从宗教神学角度来解释哈姆莱特为什么放弃行动，认为哈姆莱特自始至终是信仰宗教的，既然一切都已由冥冥中的神力安排，人的努力便是徒劳的。

* **布拉德雷：**从情绪心理学的角度加以解释，认为哈姆莱特之所以失去力量，是由于心灵深处的悲哀不时地使他处于无能为力的状态。

* **琼斯：**用弗洛伊德的精神分析学说来解释哈姆莱特延宕的原因，说哈姆莱特是“俄狄浦斯情结”的牺牲品。

国内学者的主要观点：

A、延宕是因为哈姆莱特与对手力量悬殊，他要寻找有利的时机，才能采取行动；

B、哈姆莱特把为父报仇与改造社会联系起来，

任务的艰巨性促成了其行为的

延宕；

C、哈姆莱特性格中存在着不利于完成复

仇使命的因素，他特别敏感，喜

③ 典型意义

- 从社会历史层面看，哈姆莱特是后期人文主义者的典型代表。他的台词的正反矛盾性，正反映了人文主义者理想与现实的矛盾。当他谈到理想时则闪现出人文主义的光辉；当他看到现实尤其是人性的弱点时，就悲观失望。
- 从文化哲学层面看，哈姆莱特是人类精神迷惘与探索的艺术象征。他的八段思考，涉及生与死、善与恶、爱与恨、理智与欲望、个人与社会等诸多关涉人类终极命运的问题。

(五) 莎士比亚悲剧的美学特征

参阅：

邱紫华：《莎士比亚的悲剧美学思想》，
《上海交通大学学报》 2003 年第 4 期。
。