

《伊凡雷帝杀子》和莎士比亚化

王 萌

(淮海工学院 外国语学院,江苏 连云港 222005)

摘 要:俄国批判现实主义画家列宾的著名油画《伊凡雷帝杀子》和英国著名剧作家莎士比亚的作品《威尼斯商人》在诠释“莎士比亚化”戏剧创作原则的重要性方面有着异曲同工的作用。二者都是通过对文学艺术作品中典型环境和典型人物的描写,重申“莎士比亚化”戏剧创作原则的重要性。文学艺术的多样性并不排除其创作原则在总体上的-致性。

关键词:《伊凡雷帝杀子》;《威尼斯商人》;莎士比亚化;典型环境;典型情节;典型人物

中图分类号:I512.64 文献标识码:A 文章编号:1008—7974(2011)05—0074—03

收稿日期:2010—12—20

作者简介:王 萌(1980—),女,吉林通化人,现为淮海工学院外国语学院英语系讲师,硕士。

深沉压抑的暗红色调笼罩着整个画面,在背景阴暗的前景中,一块深红色的地毯上,一个长着鹰勾鼻子的老人一只手托着死去儿子的腰部,一只手无望地捂着儿子头上还在流着鲜血的伤口,瘦瘦的脸上两只大眼睛在极度惊恐中流露着不可逆转的丧子之痛,这是俄国批判现实主义画家列宾 1885 年创作的著名油画《伊凡雷帝杀子》^[1]。作品以写实的笔调和生动丰富的情节再现了 1581 年 11 月 16 日俄国第一任沙皇伊凡四世在与儿子争吵时用笊杖猛劈击中儿子太阳穴的恐怖事件。

伊凡四世虽然在治理封建国家和扩充俄国军事实力方面有一定的建树,但他心狠手辣,极其残暴,他毒死觊觎王位者,绞死主教,并一次次以狡黠的手段剪除持不同政见者,因此被人们称为“雷帝”。画家巧妙地绕过这些残暴的事件,而选择了他日常生活中最能反映人物矛盾性格的残暴行径,调动了全部的绘画语言,没有从抽象的历史概念和人物概念而是从现实生活出发,通过典型环境、典型情节塑造了性格鲜明的典型人物,表现出了伊凡四世在残忍背后对自己根绝后嗣的暴行充满了恐惧和极度紧张与痛苦的瞬间表情。他想请求儿子饶恕,但已难以挽回,一种人性的忏悔和对所犯下罪行的顿悟跃然画面之上,使人的心灵为之震撼。这幅作品以对历史的真实再现和对典型人物性格的准确把握以及对典型环境的生动刻画从作品展出之日到今天一直受到广泛的好评。

古往今来,所有成功的艺术作品都是由于准确地展现了典型的环境和丰富的情节,并把人性中最

本质的东西置于典型的环境中,从多层次、多角度、多种矛盾中去深刻揭示,从而彰显出人性内部的巨大张力和凹凸起伏的戏剧效果。距列宾生活年代大约 280 多年前的英国文艺复兴时期的伟大戏剧家、诗人莎士比亚也是一位善于在作品中精细刻画典型环境并充分展示人物性格的艺术巨匠。在莎翁一生创作的三十七部剧作中,无论是悲剧、喜剧,他都善于通过激烈的冲突刻画人物丰富而鲜明的性格,他塑造的人物在思想、感情、性格以及在语言方面都是个性化的。莎士比亚笔下的人物,具备了现实中正常人的性格复杂性,充分展示性格的内在张力,表现人物性格的变化和发展。比如莎士比亚笔下的夏洛克,一方面表现出是一个令人厌恶的高利贷者,有着自私残忍的一面;另一方面他也是一个令人同情的受害者。在《威尼斯商人》这部剧中,作者把理想人物鲍西娅所在的贝尔蒙特描绘成理想世界,拿它与充满金钱罪恶的威尼斯现实世界对比。^[2]在这美与丑鲜明的典型环境对比中,几个具有典型性格的人物又以典型的语言风格和行为风格进行着对比,使人物性格的复杂性与情节的复杂性相辅相成。这一切说明作家对现实的认识已趋深化,逐渐认识到自己的理想与残酷的现实之间存在着难以解决的矛盾。这标志着莎士比亚的创作进入了一个新的时期。夏洛克这个人物的塑造和列宾的《伊凡雷帝杀子》有着异曲同工的作用。马克思和恩格斯十分喜欢莎士比亚的戏剧,除了在自己的著作中多次引用莎士比亚的作品和人物,还提出了“莎士比亚化”的戏剧创作原则,即不以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。恩格斯在致拉萨尔的信中说：“我觉得一个人物的性格不仅表现在他做什么，而是表现在他怎样做；从这方面来看，我相信，如果把各个人物用更加对立的方式彼此区别得更加鲜明些，剧本的思想内容是不会受到损害的。古代人的性格描绘在今天是不再够用了，而在这里我认为您原可以毫无害处地稍微多注意莎士比亚在戏剧发展史上的意义。”^{[3][34]} 这一个“怎样做”就做出了性格的多样化和复杂化。“莎士比亚化”就是要通过对社会生活的真实表现，通过塑造性格鲜明的人物形象和生动丰富的情节，通过矛盾冲突来传达作品的思想，只有这样，才会引起观众更强烈的兴趣和回味。

关于典型人物的根本特征，别林斯基曾做过明确回答：“什么叫做作品中的典型？——一个人，同时又是许多人，一个人物，同时又是许多人物，也就是说，把一个人描写成这样，使他在自身中包括着表达同一概念的许多人，整类的人。”^{[4][24]} 现实中的人物，都是在一定的历史条件下，一定的具体人物关系中生存、活动的。文学作品中的人物，也有他活动的历史背景和具体的人物关系。文学作品中的人物，是典型化了的。它生存、活动的历史背景，具体的人物关系，也仍然是典型的时代背景、典型的人物关系，统称为典型的环境。所以，恩格斯指出，现实主义除了细节的真实以外，还要真实地再现典型环境中的典型人物。典型人物活动的典型时代背景，集中概括了社会历史某个阶段的本质和趋势，成为典型人物性格形成和发展的土壤和根据。^[5]

著名作家沈从文先生曾向人们诉说了小说创作的一大秘诀：贴着人物写。^[6] 而贴着人物写，并不是让人物屈从于你的构思或提前设计好的思维和行动线路。而是要把人物放在他特定的历史事件和典型及非典型的环境中，并在这种特定的环境中按照人的性格和发展逻辑去写。写人物可分为两种，一种是写人物的命运，一种是写人物的性格。列宾的油画和莎士比亚戏剧中的故事，既反映了人物的命运，又在典型的环境中准确地揭示了各类人物的性格。然而这些伟大作品中各类人物的性格一旦脱离了他们各自所处的典型环境和时代背景，将失去鲜活的生命力和完美的艺术形象。

一个好作家在设计环境和人物性格时，如同建造一个实验场，他的人物以各自的性格在这个特定的舞台上表演，并以命运和自己的性格走向不同的方向。当然，一个人的性格并不都是在那些典型的、伟大的和绝妙的环境中得以充分地展示，更多的时候，一个人的性格常常在一些司空见惯的、非常渺小

的事件中显示出来。这同“莎士比亚化”的戏剧创作原则并不矛盾。典型环境并不等于伟大事件背景，并不等于重要的时代背景。典型环境可以是一个非常小的背景，也可以是一个非常小的环境。但是在伟大艺术家的作品中，一种小环境，一种小背景或一个小人物的命运和性格变化往往能够非常准确地反映或折射出大时代、大背景。《伊凡雷帝杀子》所处的环境只是皇宫的一角，既没有俄罗斯的风雪，也没有广阔的原野和茂密的森林；既没有两个阶级的对立，又没有刀光剑影的厮杀。而这小小的画面向我们展示，并引起我们联想的往往比实际存在的更为深刻、更为集中、更为典型。莎士比亚的剧本所表现和反映的艺术形象和艺术环境更是如此。

著名剧作家曹禺的剧作《雷雨》就是一部很好地体现了“莎士比亚化”创作原则的优秀作品，其中各类人物的性格特征和剧中的矛盾冲突既突出了那个时代的特征，又突出了人物的共性和个性，整部作品使人感到一种明显的时代压抑感和人物性格矛盾的对比和巨大反差。典型人物活动的具体环境，主要是他周围的人物关系，这些人物的矛盾斗争，以及由此造成的特定的情势。典型人物活动的具体环境，也应当是典型的，即应当是反映一定历史、时代的斗争的本质和发展趋势又独具特色的。应该说，成功的典型人物就是寓藏着深刻的社会内容的特殊性格。成功的文艺作品必须是典型人物和典型环境的统一。同时，典型人物活动的特定的社会经济状况、自然环境、风土人情等等，也是构成典型人物的富有典型意义的具体环境的内容。列宾的《伊凡雷帝杀子》选择俄国沙皇豪华、威严的宫殿作为事件的背景，画面中奢华的地毯、高贵的装饰无不透露出俄国沙皇生活的奢侈和所处时代的特征。而莎士比亚剧作中的背景既有资本主义早期的时代特征和风土人情的描写，又有作者理想中乌托邦式的社会模式，在他的作品中，既反映了当时的社会问题，也反映出了作者自身无法解决的矛盾，其实作者自身的矛盾也是文艺复兴时期作为先进知识分子的人文主义者共同的矛盾，在这一点上也同时体现了人物的特性与共性的统一说法。曹禺作品中背景的选择无论是解放前或是解放后都深深地带着那个时代的明显特征，所有这一切都直接为主题服务并深化着主题。

“莎士比亚化”的戏剧创作原则不仅适用于莎士比亚所处的那个时代，也适用于现代和今后的戏剧创作原则；它不仅适用于戏剧，也同样适用于一切文学艺术作品。即使在我们今天所读到的一些现代派文学作品中，这个原则仍在发挥着潜移默化的指导作用。当然，经典、传统、严肃的文学作品与现代或后

现代文学作品在结构模式、存在模式、布局以及时空颠倒、心理独白等方面的不同声音应当属于文本的实验和某些新潮的理论所关注的,所以在本文中不便于全面论述。

有评论家认为电视剧《吕梁英雄传》之所以获得

成功,其中有一条很重要的原则,就是充分体现了“莎士比亚化”的戏剧创作原则。我们的文学艺术家在各自的创作领域都应该回过头来,重温一下这一原则,创作出无愧于我们这个时代的,经久不衰的经典作品来。

参考文献:

- [1] 列 宾. 列宾画集[M]. 天津: 天津人民美术出版社, 2004
- [2] 莎士比亚. 莎士比亚全集[M]. 第 3 卷. 北京: 人民文学出版社, 1988
- [3] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 第 6 卷. 北京: 人民出版社, 1975.
- [4] 别林斯基. 别林斯基选集[M]. 第 2 卷. 上海: 上海译文出版社, 1980.
- [5] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 第 6 卷. 北京: 人民出版社, 1975.
- [6] 曹文轩. 小说门[M]. 北京: 作家出版社, 2003.

(责任编辑: 林凡)

Ivan the Terrible and His Son Ivan, 1581 and Shakespearean Standard

WANG Meng

(School of Foreign Languages, Huaihai Institute of Technology, Lianyungang, Jiangsu 222005, China)

Abstract: Russian critical realist painter Repin's famous work *Ivan the Terrible and His Son Ivan, 1581* and the great English playwright Shakespeare's *The Merchant of Venice* play a similar role in interpreting the importance of the "Shakespearean standard". Both reaffirmed the importance of the "Shakespearean standard" through the description of typical setting and typical character in literary and artistic works. The diversity of literature and art does not exclude the unity of their writing principles in general.

Key words: *Ivan the Terrible and His Son Ivan, 1581*; *The Merchant of Venice*; Shakespearean standard; typical setting; typical plot; typical character

(上接第 70 页)不同的情况可以采取直译、意译和加结尾词的方式。(三)在“不+形/动”结构中可以采用

使用反义词的翻译方式。(四)修饰成语时采用意译的翻译方式。

参考文献:

- [1] 马洪波. 谈谈日语中的程度副词“很”[J]. 黑龙江科技信息, 2008(34): 253.
- [2] 浦 丽. 汉语的“很淑女”与日语的“とても心臓”——看中日的“程度副词+名词”结构[J]. 考试周刊, 2009(10): 38-39.
- [3] 张谊生. 现代汉语副词探索[M]. 上海: 学林出版社, 2004: 12.
- [4] 王国栓, 宁彦红. 试探副词“很”和语法格式“A 得很”的来源[J]. 河北师范大学学报(哲学社会科学版), 2002, 25(1): 68-70.

(责任编辑: 吕增艳)

Japanese Translation of Chinese Degree Adverb “hen(很)”

HUANG Cai-xia

(School of Foreign Languages, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: In modern Chinese, the degree adverb "hen" is used frequently and its grammatical function is active. However in Japanese, there are a lot of adverbs corresponding to the "hen". Besides, their grammatical functions are not as active as these in Chinese, therefore it is difficult to translate "hen" into Japanese. The paper discusses five ways to translate "hen" which modifies adjective, verb, "not + adjective/verb" structure, idioms and part of nouns. In general, literal translation, free translation, antonyms and「…てたまらない」can be employed to translate it.

Key words: hen(很); C-J translation; difficult point; literal translation; free translation; antonym