

从夏洛克和奥赛罗两个艺术形象来看莎士比亚的种族观

黄青华

(广西民族师范学院外语系,广西 龙州 532400)

摘要:莎士比亚的种族平等观,通过他笔下著名的犹太人夏洛克和黑皮肤的摩尔人奥赛罗生动地体现了出来,他抨击了不平等的种族主义观点和阶级仇恨,揭露社会现实的伪善和罪恶,反映了人民反封建、渴望民族统一平等的美好愿望。

关键词:莎士比亚;种族主义;夏洛克;奥赛罗

中图分类号:I109.31

文献标识码:A

文章编号:1008-7354(2010)05-0037-03

一、前言

读过莎士比亚作品的人,会有一种如同饱饮那普赐生命的甘露。法国十九世纪伟大的浪漫主义诗人和小说家雨果曾满腔热情地盛赞莎士比亚是“播种眩晕的人,他的每一个字都有形象;每一个字都有对照;每一个字都有白昼和黑夜”。莎士比亚用他的生花妙语,赢得了世界各国读者的心,他永远是世界文学史上一座不可逾越的丰碑。本文力图通过莎翁笔下的两位代表人物——夏洛克和奥赛罗,论述一个主题——莎士比亚与种族主义。

莎士比亚 1564年4月出生于英国阿房河上的斯特拉福镇一个富裕的市民家庭,童年曾读过“文法学校”,后在伦敦成了一位赫赫有名的戏剧家和诗人,他毕生共创作了37部戏剧、两首长诗和154首十四行诗。而在其中,《威尼斯商人》和《奥赛罗》又是两部非常著名的戏剧。通过这两剧中的代表人物夏洛克(犹太人)和奥赛罗(摩尔人),可以清楚地看出莎士比亚的种族观。

二、从莎翁笔下的夏洛克来看莎翁的种族平等观

莎士比亚所塑造的反面人物夏洛克是如此地成功,以至于后来“夏洛克”在英语字典上成了一个固定的词,专指“冷酷无情的吝啬鬼和高利贷者”。但是,莎翁并未简单地把夏洛克脸谱化,而是深入地发掘主体,把他刻画成既是高利贷者、吸血鬼,又是一位不畏强势,敢于抗争的勇士;是精明能干、勤劳致富的商人;同时也是当时在欧洲资本主义社会中备受歧视的一位犹太人,是一位受种族压迫、歧视的受害者。剧本中,夏洛克关于人类平等所讲的那一番慷慨激昂的话,被莎士比亚阐述得淋漓尽致。当别人问夏洛克一磅肉的好处时,他回答道:“拿来钓鱼也好,即使他的肉不中吃,至少也可以出出我这一口气。他曾经羞辱过我,夺去我几十万块钱的生意,讥笑我的亏损,挖苦着我的盈余,侮辱我的民族,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。难道犹太人没有眼睛吗?难道犹太人没有五官四肢、没有感情、没有血气吗?他不是吃这同样的食物,同样的武器可以伤害他,同样的医药可以治疗他,冬天同样会冷,夏天同样会热,就像一个基督徒一样吗?你们是要用刀剑来刺我们,我们不是一样也会出血吗?你们要是搔我们的痒,我们不是也会笑起来吗?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。要是有一个犹太人欺侮了一个基督徒,那基督徒怎样表现他的谦逊?报仇。要是有一个基督徒欺侮一个犹太人,那么照着基督徒的榜样,那犹太人应该怎样表现他的宽容?报仇。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,而且还要加倍奉敬呢。”

夏洛克的这一回答早就被公认为修辞杰作而广泛流传,这其中的意义又远比它的逻辑来得深刻。在十六世纪的英国,反犹太主义的表现非常地普遍,而犹太人成了许多讨厌的特征的现成的象征,夏洛克就是这样一位种族主义受害者,他一直受到不公平的对待和压迫歧视。所以,作为一名欧洲文艺复兴时期思想、文化界的代表人物和先驱者的人文主义者,莎士比亚以“人”为本,在批判夏洛克的同时,也以远见卓识的目光,抨击了不平等、不公正的种族主义观,所以莎翁让夏洛克在剧中两次阐述他为什么对安东尼奥怀有宿怨和反感,并用一磅肉报复他的原因。第一次他要求安东尼奥承认夏洛克是人;第二次他提出了犹太人也是人的主张。从此我们可以看出莎士比亚一直用他的正义感和民族平等观来尽力劝导人们放弃种族偏见,接受人人平等的人性观。在他认为,种族的偏见和压迫就是对人性的否定,就是对人类尊严的一种背叛,并且在莎士比亚看来,资产阶级的法律不仅应该有种族平等观,而且还应当保持商业平等,保护外国各民族商

收稿日期:2010-08-28

作者简介:黄青华(1964-),男,壮族,广西崇左人,广西民族师范学院外语系讲师,主要研究方向:跨文化与英语教学。

人的利益,这非常清楚地说明莎士比亚对民族偏见的惊人的洞察力和远见。他号召人们摒弃人与人之间的种族偏见,因而人的共同性团结起来,所以我们简单地把“夏洛克”这个名字代表贪得无厌或冷酷无情的人,吝啬鬼,代表把自己的愉快建筑在别人痛苦之上的犹太人高利贷者是不很确切的。我们应以辩证法的观点来看待夏洛克这个人物,并深刻领悟种族歧视与压迫给他和整个社会,特别是给以犹太人为代表的民族所带来的严重后果,树立各民族平等的思想意识。而莎士比亚正是这样一位伟大的人文主义者,他用“博爱”来反对民族压迫,反对中世纪的等级制度,所以他的作品无不反映了这种自由平等的人文主义思想,给每一位读者以积极的启示与引导。

三、莎士比亚笔下黑皮肤的摩尔人奥赛罗

莎士比亚的种族平等观还可以通过他笔下的另一著名代表人物表现出来,这就是黑皮肤的摩尔人奥赛罗。在莎士比亚的剧本中不乏黑皮肤人,如艾伦·克利奥佩特拉等,所以莎翁用奥赛罗的地位的说明,当时无论反犹太主义多么盛行,人们还不应肤色有所偏见,莎翁本人也曾眷恋过一位黑皮肤女子,这也是一个佐证。莎士比亚把奥赛罗这样的黑人描写成一位能够被那些排外的观众所接受的伟大领袖就表示肤色丝毫不意味着他是属于任何可奴役的劣等种族。当时生活在白人世界里的黑人领袖并不少见,比如刚果国王派驻罗马教廷的使臣安东尼奥·曼努埃尔德·温思就是一例。莎翁本人也在《威尼斯商人》一剧中,对黑皮肤做了颂扬,例如黑人(或摩尔人,黑皮肤的人通称摩尔人)摩洛哥亲王向鲍西娅求婚时,这样说道:“不要因为我的肤色憎厌我;我是骄阳的近邻,我这一身黝黑的制服,便是它的威焰的赐予。给我在终年不见阳光,冰山雪柱的北极找一个最白皙的人来,让我们刺血查验对您的爱情,看看究竟是他的血红还是我的血红。我告诉你,小姐,我这副容貌曾经吓破了勇士的肝胆;凭着我的爱情起誓,我们的国土里最有声誉的少女也曾为它害过相思。我不愿变更我的肤色,除非为了取得您的欢心,我的温柔的女王!”

单单这一段话就可以说明,莎士比亚是坚持主张“肤色界限”无关紧要的。他总是把黑人的肤色同太阳联系起来,因为太阳作为光明、温暖、生长源泉的意义。所以否定了当时一些人把黑色代表邪恶的联想,而是满腔热情地歌颂了肤色,把它作为一种有力、积极的象征,这样,他笔下产生了美丽的白人姑娘苔丝狄蒙娜和黑人英雄奥赛罗的爱情故事。当然,《奥赛罗》是个悲剧,是个黑人男子的悲剧。高贵、美丽、洁白的苔丝狄蒙娜不顾一切,以跟命运对抗的行动向世人宣告她爱上了黑皮肤的奥赛罗,愿意和他共同生活,并坦言:“我的心灵完全为他的高贵的德性所征服;我先认识他那颗心,然后认识他那奇伟的仪表;我已经把我的灵魂和命运一起呈献给他了。”而作为白人世界的黑肤色领袖奥赛罗是一位真正英勇无畏的英雄,虽为黑人,他却为自己感到自豪。他真心爱苔丝狄蒙娜,认为他们完全应该平等地结合在一起。剧中,奥赛罗

这样说道:

“随他怎样发泄他的愤恨吧,用贵族们所谓的功劳,就可以驳倒他的控诉。世人还没有知道——要是夸口是一件荣耀的事,我就要到处宣布——我是高贵的祖先的后裔,我有充分的资格,享受我目前所得到的值得骄傲的幸运。告诉你吧,伊阿古,尚不是我真心爱恋温柔的苔丝狄蒙娜,即使给我大海中所有的珍宝,我也不愿意放弃我的无拘无束的自由生活,来俯就家事的羁缚的。”

就这样,两位勇敢的年轻人终于冲破种种阻挠而幸福地结合在一起,而正是这样一桩来之不易的幸福美满婚姻却被一名白人小丑所破坏,最终导致了一场悲剧。白皮肤的伊阿古虽出身远比奥赛罗高贵,却屈尊于黑人的手下,他憎恨黑皮肤,妒忌奥赛罗的伟业和美满婚姻,所以他从中挑拨,让轻信的奥赛罗受骗上当,怀疑妻子的不贞而杀死了苔丝狄蒙娜,真相大白后,又导致了奥赛罗自杀的悲剧。

四、结语

奥赛罗无疑是莎士比亚后期作品中最值得同情的悲剧人物。他是位黑人,而莎士比亚用平等的民族观把他描写成一位真正的男子汉,一位伟大的领袖,一位白人世界的黑人英雄。奥赛罗有着属于他本民族的激烈情怀,可由于白人妒忌,他受到了伊阿古的愚弄而使他自身的妒忌发展到了顶点,所以才酿成了可怕的悲剧。奥赛罗的死和夏洛克的受罚一样,是那个时代的悲剧,是种族歧视、阶级压迫的产物。莎翁用他那犀利的笔锋抨击了不平等的种族主义观点和阶级仇恨,他认识到资本主义世界的种种伪善与罪恶,深刻地反映了当时人民反封建、渴望民族平等的美好愿望。然而莎士比亚把人文主义思想、种族平等的观念和封建主义、资本主义社会现实的矛盾归结为抽象的善与恶的道德问题。作为激进的人文主义者,他反对暴力,主张人道,但仅仅通过德行改善,仍无法解决社会矛盾,得到真正的民族统一和平等。他同情人民,但只看到个人作用,这样必然产生不可避免的悲剧。所以我们在颂扬莎士比亚平等、统一的种族观时,也应看到文艺复兴时期作为资产阶级先进知识分子软弱的一面。

[参考文献]

- [1] 陈嘉.英国文学史(1-4,英文版)[M].北京:商务印书馆,1986.
- [2] 迪克·瑞利,帕姆·麦克阿里斯特.开演莎士比亚[M].广州:暨南大学出版社,2005.
- [3] 刘炳善著.英国文学简史(英文版)[M].上海:上海外语教育出版社,1989.
- [4] 王守仁主编.英国文学选读[M].北京:高等教育出版社,2005.
- [5] 张定铨,吴刚编著.新编简明英国文学史[M].上海:上海外语教育出版社,2002.
- [6] [英]沙士比亚著.朱生豪译.莎士比亚全集[M].北京:译林出版社,1998. (下转第43页)

等。在吉祥图符方面,康熙五彩装饰主要以谐音意喻、源物寄情的艺术语言,寄托美好情意,表达作品主题。祥瑞吉利题材是中国传统文化艺术的基础,祥瑞吉利题材,采用祥瑞吉利意义的花、鸟、草、虫等生气盎然的动植物或文字图形,或以一定的组合来构成画面,用象征和寓意表达人们生活美好的愿望以及对幸福生活的期盼和追求。如“福”、“寿”、“八仙”、“福禄寿”一类的吉祥文字、图案象征吉祥祈福。在康熙五彩的大量图案中,祥瑞题材多,特别是花鸟画,多以牡丹象征富贵,荷花象征和合,鱼象征“有余”,凤凰象征富足,仙鹤象征清高。“图必有意,意在吉祥”是康熙五彩装饰的基本特性。此外,戏文、历史故事以及低级趣味题材的内容在康熙五彩装饰也可找到,但相对较少。

(3)构图。康熙五彩瓷在绘制形式、图案构成、表现手法等方面都有明显模式化特征。比较分析康熙五彩瓷的传世作品,可以了解和掌握其构图规律、装饰手法、艺术形式、绘画主题,这对于康熙五彩的研究有重要意义。康熙五彩注重空间处理,虚实结合,色彩层次分明、过渡自然,画面给人以清新的印象。其构图方法不受自然景物的限制,构图丰富繁密,结构严谨。康熙五彩的主题纹画都安排在器型的主要部位,以突出主题;在构图形式上,以图案环绕主题绘画,以层次繁密为主,画面“密难插针”。

在康熙五彩装饰中,对线的运用特别讲究,靠线的顿挫转折、粗细长短、排线的疏密等手段,充分表现物像的形态、虚实和质感。康熙五彩画面线条刚劲挺拔,柔中带刚,刚中藏柔,这种用线的要求使得康熙五彩装饰中的铁线描要比传统版画中用得更广泛,而传统版画中多用钉头鼠尾描。康熙五彩装饰,构图类似于年画,饱满、工整、匀称、结构严密,画面中不留太多的空白。同时康熙五彩在器皿的口沿、肩部、足部等处画上边饰图案,起到衬托主体文饰的作用,也起到填充空白地的作用。

(4)色彩。色彩是自然界的客观存在,任何艺术离不开色彩,物像的生动活泼、丰富多彩以及视觉表达上的愉悦感都是靠色彩体现的。中国传统绘画中,对色彩的运用一般遵循“随类赋彩”的原则,对事物的色彩描绘以自然界中本身存在的外貌特征和固有色为依据,遵循基本的设色规律。康熙五彩装饰亦一样,对植物的花草一类色彩装饰,一般都用红绿来装饰。对如《西厢记》、《昭君出塞》等描写姻缘奇遇画面,一般用色彩对比度弱,色相接

近的软色来装饰。对如《三国演义》、《水浒传》等描写武打场面或武将人物时,则多用对比强烈,色相反差大的红古大绿、古紫、矾红等来装饰。这些设色规律从总体上是符合人物性格和题材场景需要的。在康熙五彩瓷装饰中,在设色上遵循了随类赋彩、单线平涂和间色原理,同时又体现色彩的象征意义,形成了色彩上的冷暖、色相、色彩明度的对比效果,各色之间的区别清楚醒目,形象更加突出且装饰味更浓。康熙五彩装饰中色料大都是水料,可以采用平涂的方法,烧成后的色彩效果色透性好。

四、结语

艺术来源于社会生活,作为艺术的主要组成部分的色彩,其应用也是为人类生产和生活实践服务的。色彩是人类视觉的一种主观的、理性的认识,自然界物像的自然本色在视觉中的反映是一种客观存在,但是在艺术表现中往往赋予色彩以象征性、寓意性。这种象征和寓意往往又影响人们的价值观念和色彩应用观念。色彩的这种寓意性和象征性在康熙五彩装饰中体现得很突出,有时对现实生活中的事物为了色彩搭配装饰的需要,在用色上甚至改变了物体的自然本色而使用观念性、象征性的色彩,比如在康熙五彩中用古紫来装饰荷花或菊花。从康熙五彩设色的整体观念和特征来看,对传统的色彩观念,在使用的过程中有依有背,既遵循了传统色彩的象征、比附意义和内涵,具有较深的文化底蕴,同时又重视色彩在装饰上的视觉审美效果,呈现出色彩的装饰性。康熙五彩设色的意境不仅体现现实生活中自然事物的原本之色,而且还把对色彩的这种观念性的认识运用到装饰中。

[参考文献]

- [1] 方复.景德镇陶瓷古彩装饰[M].南昌:江西高校出版社,2004.
- [2] 张英.中国五彩瓷器[M].南昌:江西美术出版,2004.
- [3] 余晓霞.浅谈康熙五彩的文化背景[J].陶瓷研究,2004(03).
- [4] 龚龙水.浅析陶瓷古彩装饰艺术的特点[J].景德镇陶瓷,2005(3).
- [5] 赵宏.五彩、青花五彩考[J].景德镇陶瓷,2006(4).
- [6] 王莉英.五彩·斗彩[M].上海:上海科学技术出版社,1999.

(上接第38页)

Shakespeare's Idea of Race as Reflected from His Artistic Figures on Shylock and Othello

Huang Qinghua

(Guangxi Normal Institute for Nationalities, Longzhou 532400, Guangxi)

Abstract: Shakespeare's racial equality is vividly embodied through the description of his famous Shylock (a Jewish) and the dark skinned Othello (a Moldavian). He strongly criticized the inequality viewpoint of racialism and exposes hypocrisy and evils of social reality, which redetects people's opposition of feudalism and their desire for national unity and equality.

Key words: Shakespeare; racialism; Shylock; Othello