

论《哈姆雷特》的悲剧书写

谢逸清

广西师范大学 文学院/新闻与传播学院

DOI:10.12238/jief.v6i10.10546

[摘要] 《哈姆雷特》是莎士比亚四大悲剧中最具悲剧意味和最有影响力的戏剧。本文将深入探讨《哈姆雷特》悲剧表现手法与悲剧思想表达。以亚里士多德的悲剧理论为基础分析《哈姆雷特》的悲剧情节、悲剧人物与悲剧环境,从哈姆雷特的命运悲剧中感受莎士比亚表达的人文主义悲剧。

[关键词] 《哈姆雷特》; 悲剧; 莎士比亚

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

On the Writing of Tragedy in Hamlet

Yiqing Xie

School of Liberal Arts / School of Journalism and Communication, Guangxi Normal University

[Abstract] Hamlet is the most tragic and influential play among Shakespeare's four tragedies. In this paper, we will discuss the tragic expression of Hamlet and the expression of tragic ideas. Based on Aristotle's theory of tragedy, we will analyze the tragic plot, tragic characters and tragic environment of Hamlet, and feel the humanist tragedy expressed by Shakespeare from the tragedy of Hamlet's fate.

[Key words] Hamlet; Tragedy; Shakespeare

亚里士多德在《诗学》中定义“悲剧”为“是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿,它的媒介是经过‘装饰’的语言,以不同的形式分别被用于剧的不同部分,它的摹仿方式是借助人物的行动,而不是叙述,通过引发怜悯和恐惧使这些情感得到疏泄。”莎士比亚身处文艺复兴时期,在创作上遵循亚里士多德的悲剧理念,并在此基础上形成自己独特的风格。约翰逊在《莎士比亚戏剧集序言》评价道:“他的计划通常总具有亚里士多德所要求的东西:开端、中间和末尾;一个事件和另一个事件好像用链条一样连结起来,而结尾就像自然而然的后果那样紧接着下去。”《哈姆雷特》是莎士比亚四大悲剧中最具悲剧意味和最有影响力的戏剧,不仅体现了莎士比亚创作巅峰期的优秀写作能力,还表达了莎士比亚对人文主义思想的思考。本文以《哈姆雷特》为例,分析莎士比亚的悲剧表现手法,阐释其中的悲剧思想表达。

1 悲剧表现手法

亚里士多德认为悲剧必须包括六个决定其性质的成分:情节、性格、言语、思想、戏景和唱段,而戏剧中的悲剧性表达主要集中在人物、情节和环境。在此,笔者将主要从人物与环境两个角度分析《哈姆雷特》的悲剧性表现。

1.1 悲剧人物

亚里士多德认为悲剧主人公应是“不具十分的美德,也不是十分的公正”,其不幸在于犯了某种错误。所以,莎士比亚在建

构悲剧情节的同时,也塑造了立体的悲剧人物,并巧妙地将悲剧人物的性格缺陷作为推动情节发展的主要因素之一。哈姆雷特的性格缔造了他必然性的人生悲剧。

首先,哈姆雷特无疑是坚强的。在知道父亲死亡的真相后,哈姆雷特能放下悲伤,计划复仇,以疯子的状态示人且不露破绽。其次,哈姆雷特作为接受了人文主义思想的贵族王子,善于思考。他步步为营,用《捕鼠记》彻底撕开国王的假面,假传国王旨意拯救自己。但是,正因哈姆雷特对人性与世界抱有美好理想,用人性主义衡量得失,才会在面对社会黑暗、残忍人性时慌乱与犹豫。他的坚强有限,事无巨细、瞻前顾后的理性思考动摇着复仇行动,优秀品质在残酷的现实命运前不堪一击。由此坚强转为软弱,理性变成多虑,哈姆雷特错失杀死克劳迪欧斯的最佳时机后便无可奈何地滑向悲剧性结局。哈姆雷特作为悲剧主人公,其性格悲剧主导了人生悲剧。

为了衬托哈姆雷特的性格,莎士比亚塑造了另一同样具有复仇情绪但性格同他截然相反的人物——丹麦王子。两者的复仇态度一个果断一个犹豫,一个轻信一个多疑,形成对比。得知父亲的死亡后,丹麦王子直接拿着武器朝国王讨要说法,相信哈姆雷特是自己的杀父凶手。相较于哈姆雷特的犹豫与瞻前顾后,丹麦王子坚定又果敢地表达决心:“我不怕永劫。这一点我要坚持:不论此生或死后,我一概不管,什么要让它来;我只要为父亲报个最彻底的仇。”、同时,借丹麦王子之口点出了哈姆雷特

复仇难以推进的原因:“除了我自己的意志,谁也拦不了。”

除了悲剧主人公,戏剧中的次要人物也具有悲剧性,在此以莪斐丽亚为例。莪斐丽亚的悲剧性有两层意义,一是生命的悲剧性,二是死亡的悲剧性。

第一,生前的莪斐丽亚是作为失语的“她者”。在父亲和兄长眼中,莪斐丽亚是可以以婚姻形式同他人交换利益的财产,因此必须保持贞洁、遵守规矩。即使莪斐丽亚心属哈姆雷特,但父亲与兄长有更高的权力左右她的选择,以维护他们心中对莪斐丽亚的“估价”与占有。朴罗纽司当着莪斐丽亚贬低她的爱情,却因想在国王、王后面前立功将莪斐丽亚作为试探哈姆雷特“发疯”的工具。而哈姆雷特受母亲背叛父亲的刺激,不再相信女人,把曾经视为珍宝的莪斐丽亚毫不怜惜地舍弃,将计就计地用言语羞辱莪斐丽亚,坐实自己疯癫的形象。

第二,死亡的悲剧性。诚然,死亡并非直指悲剧性。在文学作品,人物的死法可能由其性格、性别、命运的必然性等等决定,尤其是不同性别的人,其死亡传达的情感大相径庭。男性的死亡偏向于表现人物的伦理道德的壮美,女性的死亡一般呈现优美的性质。而莪斐丽亚以女性无辜者的身份意外死亡,使其死亡具有悲剧性。莎士比亚用了一连串的意象凸显莪斐丽亚死亡场景的优美,这些既暗示了莪斐丽亚的悲剧命运,又中和了死亡的恐怖。“莪斐丽亚之死”成为特殊的悲剧符号,以其生命的悲剧性与死亡场景的唯美性显现出独特的死亡审美。

1.2 悲剧环境

围绕悲剧主人公哈姆雷特,戏剧中所表现出的悲剧环境主要有两个部分:家庭环境与社会环境。这两个环境的不稳定性极大程度上影响了哈姆雷特的选择,从而使其走上悲剧性的命运道路。

1.2.1 家庭环境

哈姆雷特的家庭结构发生改变,由父亲—母亲—“我”变成叔父—母亲—“我”,血缘关系由亲到疏,家人关系由和谐到矛盾。

从哈姆雷特的独白可以推断他原本生活在一个看似美满的王室家庭。对于哈姆雷特而言,老哈姆雷特有着父亲与国君的双重形象。因此,国王的死亡剥夺了哈姆雷特成长过程中的父爱和指引,其亲兄弟杀死他后篡位的行为更让哈姆雷特对人性的底色和世界的正义和公平产生了怀疑。在老哈姆雷特去世后不久,王后迅速改嫁了丈夫的弟弟克劳迪欧斯。这一转变在哈姆雷特看来,是对父亲的不忠和对他们曾经家庭的背叛,更是一种乱伦的行为。新的家庭结构对于哈姆雷特来说是一种巨大的精神折磨。杀父仇人占有本属于父亲的一切,母亲在权力交易中扮演了不光彩的角色。叔父做了篡位与娶嫂等违背道德伦理的行为后仍居高位,让哈姆雷特怀疑社会的道德准则,也威胁了哈姆雷特合法继承者的身份。如此,哈姆雷特在家庭结构中失去“儿子”身份,在权力结构中被动摇“王子”身份。家庭环境扭曲的悲剧性迫使哈姆雷特进入孤立无援的困境,深刻影响了哈姆雷特的性格,使其性格缺陷随着复仇进行而愈发显现,从而主导了哈姆

雷特的命运走向,最终导致了整个故事的悲剧结局。

1.2.2 社会环境

《哈姆雷特》的社会背景定于14至16世纪,正是文艺复兴、人文主义思潮兴起时期。现实社会中仍存在诸多与人文主义理想相悖的现象,因此,即使受过高等教育的哈姆雷特成为人文主义思想的理想主义者,但理想与现实的不可调和性使得他无法在时代洪流中找到稳固的落脚点。

第一,哈姆雷特没有跳脱封建社会环境。身为王子,哈姆雷特受到严格的家族和宫廷规矩的制约,他的行为和决策必须符合其身份和地位,不能轻易违背封建传统。这种封建等级秩序限制了哈姆雷特的复仇行动。而克劳迪欧斯表面上合法的王权也为哈姆雷特的复仇道路设置阻碍。第二,哈姆雷特没有摆脱宗教思想束缚,宗教思想在一定程度上阻碍了哈姆雷特的复仇。哈姆雷特曾赞美人的存在:“人是多么神奇的一件杰作!”赞美人的理性:“上帝造我们,用这么博大的智慧,使我们能前瞻后顾,我们绝不要让这脉智能和神明一般的理性,在心中霉烂不用。”这些都是他人文主义思想的显现。但是哈姆雷特仍有着很强的宗教意识。首先,基督教中认为自杀是大罪,因此哈姆雷特有过极端想法却没有实践。其次,哈姆雷特对“天堂”与“地狱”等死后世界存在疑虑与畏惧,这种疑虑让他错失复仇克劳迪欧斯的绝佳时机。在理想与现实的裂痕中,宗教思想逐渐占据上风,哈姆雷特从坚信人的力量能改变命运变为相信冥冥之中皆有注定。随着复仇进行,他逐渐认识到命运的不可抗争性,人在命运面前是脆弱而渺小的。

诚然,哈姆雷特是一位有先进思想的人文主义者。但是,哈姆雷特根深蒂固的宗教思想与其封建统治者的身份,让他无法有足够的力量挣脱时代的桎梏。这样的社会环境既是哈姆雷特造就悲剧命运的原因之一,也反映了莎士比亚对这一时代困境的思考。

2 悲剧思想表达

依据1850年德国学者盖尔维努斯对莎士比亚的研究,他将莎士比亚的戏剧创作分为三个时期,《哈姆雷特》与其他三大悲剧都创作于第二时期,即伊丽莎白一世统治末期和詹姆斯一世统治初期。在人文主义与社会冲突的影响下,莎士比亚将理想与现实不能调和的矛盾作为笔下人物的悲剧命运的原因。同时,莎士比亚还表现了人性中的自私与阴暗,同人文主义思想宣扬的伟大的“人”形成对比。在这一时代背景的影响下,莎士比亚表达了人文主义思想在现实中推行的困难之处。与其说《哈姆雷特》描写的是哈姆雷特人文主义思想破灭的悲剧,不如说是莎士比亚现实生活中思想悲剧的投射。阿尼克斯特在《莎士比亚的创作》中表达:“莎士比亚悲剧的社会根源在于,深知人类全部过去的历史、现在和不远的将来,都跟人文主义理想相抵触……他揭示出人的心灵的复杂辩证法,揭示出一切使生活变为悲剧的东西是如何在心灵里表现出来的,其辩证法包括了社会生活的全部复杂性和人物性格的全部复杂性。”

根据哈姆雷特的悲剧命运可以看出人文主义精神首先败于

人性。哈姆雷特具有人文主义者的特质,在父亲死亡、母亲改嫁、叔父篡位与朋友背叛后,哈姆雷特开始怀疑人性,人文主义信念被削弱。复仇时,哈姆雷特一方面试图迅速采取行动,伸张正义;另一方面,他又对复仇的后果感到恐惧。在宗教思想与道德伦理思想的影响下,哈姆雷特想在世人面前揭露克劳迪欧斯的阴谋,不让自己背负同样的罪名。如此,对事情过于全面而极端的考虑让哈姆雷特在思想上与行动上都犹豫不决,使其空有思想没有行动。这些内心矛盾反映了人文主义思想在现实面前的无力。除此之外,哈姆雷特人性中善良的部分也使他难以对人痛下杀手,而克劳迪欧斯为达目的不择手段。善良本是人拥有的美好品质,哈姆雷特却被善良捆住手脚,反倒克劳迪欧斯不受道德束缚,屡屡在对峙中占据上风。由此可见,人文主义思想无可奈何于人性的复杂与黑暗。

莎士比亚将《哈姆雷特》的戏剧背景设置在14世纪到16世纪的丹麦,开篇即是宫廷政变,以新国王野心家与阴谋家的身份暗指此时国家的动荡与黑暗。新国王还未稳固统治,丹麦却要面对与挪威的战争。此时丹麦内忧外患,哈姆雷特从国家的动荡联想到整个时代的不堪和动乱,把个人复仇提高到社会改革的高度,呐喊着:“除我一人倒霉的以外,谁还能拯救这混乱不堪的世界?”从另一角度来看,哈姆雷特与克劳迪欧斯的斗争即是人文主义思想与封建思想抗衡的暗指。但是,哈姆雷特仅是庞大封建时代中的一个渺小个体,他的反抗微不足道,封建势力依旧占据统治地位。

虽然,莎士比亚将希望寄托在封建王朝能有更贤明的君主达成社会进步,但他仍对人文主义思想的力量感到悲观。在他创作的第三时期,封建王朝与资产阶级的矛盾更加尖锐,群众的不满日趋激烈。莎士比亚深刻认识到人文主义理想与现实的不可调和性,于是他的创作避开现实,转向了梦幻世界。

3 结语

《哈姆雷特》是一部具有深刻悲剧思想的作品。从分析悲

剧情节、悲剧人物与悲剧环境中可以看到莎士比亚严谨的悲剧结构。在此基础上,莎士比亚通过哈姆雷特这一角色,深刻地展现了他的人文主义思想。哈姆雷特对人类的赞美与对人性美好的向往,体现了莎士比亚对人文主义的崇尚。然而,现实的残酷与人性的复杂让哈姆雷特的理想逐渐破灭。他在复仇过程中不断思考、纠结,既体现了人文主义者在现实面前的无奈与彷徨,也展现了莎士比亚对人性、社会的深刻洞察和对人文主义思想发展的悲观情绪。《哈姆雷特》的悲剧书写不仅仅是一个王子的个人悲剧,更是时代的悲剧。它揭示了封建势力的黑暗与腐朽,以及人文主义理想在当时社会背景下的艰难处境。他以其深刻的思想内涵和卓越的艺术成就,成为了世界文学史上的经典之作,不断引发着后人对人性、命运、社会等诸多问题的思考与探索。

【参考文献】

- [1][英]莎士比亚.莎士比亚四大悲剧[M].孙大雨译.上海:上海译文出版社,2006.
- [2]孙家琇.论莎士比亚四大悲剧[M].北京:中国戏剧出版社,1988.
- [3][苏]阿尼克斯特.莎士比亚的创作[M].徐克勤译.济南:山东教育出版社,1985.
- [4][古希腊]亚里士多德.诗学[M].陈中梅译.北京:商务印书馆,1996.
- [5][英]约翰逊.莎士比亚戏剧集·序.莎士比亚评论汇编(上)[M].北京:中国社会科学出版社,1979.
- [6]万晓高.“悲剧性”范畴的性质新探[J].天津大学学报(社会科学版),2012,14(06):550-554.

作者简介:

谢逸清(2001--),女,汉族,福建漳州人,硕士研究生在读,研究方向:比较文学与世界文学。