

莎士比亚四大悲剧的人文关怀与当代艺术教育

刘 苑

西安翻译学院 陕西西安 710105

摘 要: 莎士比亚的四大悲剧是他第二创作期的最高峰,也是最辉煌的时期。通过《麦克白》《李尔王》《奥瑟罗》《哈姆莱特》四部作品的分析,旨在发现莎士比亚四大悲剧的人文关怀,为当代的艺术教育提供了方向,始终关注人,帮助人认识自己,体现出人文的关爱与魅力。

关键词: 莎士比亚;人文关怀;艺术教育

1. 麦克白的欲望

麦克白,黑格尔这样评价:“麦克白的性格就决定了他的追求名位的野心,起初他还是踌躇,但是接着就伸手去抓王冠,为着要抓到手,不惜谋杀国王;为了要保持住王冠,不惜采取一切残暴凶恶的手段。”战场上的麦克白骁勇善战,长期的征战造就了他日后欲望的萌发。在女巫告诉他将是未来的君王之时,他潜在的欲望就开始萌发了。在那个人自身便是最高价值的时代,他的价值就在于建立英雄的功绩,以此来肯定自己的价值,但是人性之中理性的一面又让他觉得这样可怕的欲望令他十分恐惧,因为他的强大欲望与社会道德秩序是相冲突的。

既然外在巨大的诱惑已经使他萌动了非理性的情感并且得到扩张,那么他就不能罢手了。他写信给麦克白夫人告诉她女巫的预言,而麦克白夫人则象征了他非理性的一面。她的存在对于麦克白来说也是极为重要的,麦克白夫人是他的另一半决心,她相当于一个助推器的作用,加速了理性的崩溃,完全释放出非理性。他坚定了决心,以恶来毁灭了肯特也使自己走上了不归路。随之而来的则是无尽的痛苦与折磨。他头上带着王冠,肩上却背着十字架。因此,麦克白的欲望就有着深刻的意义:不能说他不是英雄,但是人性之中的非理性的强大驱动力使得他沉沦。他的意义不能用简单的善或恶来作结,而在于他真实呈现出人性之中非理性的存在,这种预见是先于时代的一种深邃。

2. 李尔王的自私

布拉德雷在剑桥大学所做的两次关于《李尔王》的学术讲座中,开宗明义便指出:“人们历来一而再再而三地”将《李尔王》描述为莎士比亚最伟大的作品,其剧作中最

上乘的一部,因为在这出悲剧中,作者最为充分地展现自己诸多方面的功力;倘若除了一部外,其余所有的莎剧注定都会佚失的话,那么凡是最熟悉并欣赏他创作的人中,恐怕大多数都会赞同仅仅保留一部《李尔王》的。”这足以说明《李尔王》本身的价值,而在这部作品中李尔王的自私则是十分突出的。

主人公李尔准备将国土分为三部分分别送给三个女儿,而自己将放弃政权、领土和国事。对此他只提出了一个条件就是要看三个女儿之中哪个最有孝心与贤德,就将给她最大的恩惠。大女儿高纳里尔和二女儿里根都用甜言蜜语换取了国土,而唯独小女儿考狄利娅不愿那样做,这无疑给长期身居高位的李尔一个极大的打击,养尊处优的境遇,绝对权威形象地树立,也许已使他习惯于去听那些溢美之词。小女儿的回答虽是最为真实的,但是此刻却不是李尔想要的答案。不能说李尔是一个暴君,毕竟他是想通过失去而得到幸福,现实是他曾是一位君王,君王的意志至上。他的特殊位置给他创造了释放非理性情感的机缘。小女儿考狄利娅则始终象征了李尔理性的一面,而大女儿和二女儿为了迎合李尔保证自己的利益选择伪善。

李尔的非理性的躁动使他迷失了心智,可是于危难之时又找回理性的本真,但终究难逃悲剧的苦果。从而不难看出,人性之中的非理性是其生命存在的真实的内容。

3. 奥瑟罗的自卑

奥瑟罗是欧洲文艺复兴时期一个靠着显赫的军功而步入上流社会的冒险家。他虽然是身处威尼斯的摩尔人,但是确实已经为他所融入的这个国家作出了杰出的贡献。尽管他为人坦诚、天真、正直,但摩尔人的身份使他遭到勃

拉班修的控诉。他原以为自己对贵族所立的功劳可以驳倒对于他的一切控诉，可是这却是一个悲剧开始的信号。

在那个注重身份的社会里，奥瑟罗并没有遵守这场游戏的规则，而是打破社会的限制与苔丝狄蒙娜步入婚姻的殿堂。这就使得勃拉班修怒火中烧，但这时的奥瑟罗却是理性的。他知道自己值得去为所爱的人付出。他对苔丝狄蒙娜的追求被视为妖术，遭到“黑鬼”这样的咒骂。可是他仍相信爱可以化解一切障碍，他们最终跨越了世俗的门槛走到了一起。

尽管经历了诸多风波，但是奥瑟罗的爱却在与日俱增。苔丝狄蒙娜也占据了他生命中极其重要的位置，他已经爱到了极致而没有了自我，不管他付出多少都无怨无悔，但是最为重要的就是——忠诚。伊阿古正是抓住了奥瑟罗的这根软肋才酿成了悲剧。

伊阿古第一步是逼凯西奥犯错并在军队中造成不好的影响，并且还误伤了前来劝架的前任总督蒙泰诺，迫使奥瑟罗一气之下解除了他的职务。

接着伊阿古双管齐下：一方面让凯西奥向苔丝狄蒙娜发出求助的请求，帮助凯西奥复职；另一方面又让奥瑟罗知道凯西奥去求助的事，造成一种苔丝狄蒙娜与凯西奥之间的暧昧的假象，并且反复渲染之后似乎有了奸情的存在。由于奥瑟罗内心深处有着深深的自卑正好被伊阿古利用，制造出所谓的证据，并不断证明其可靠性。奥瑟罗对此半信半疑，这是计划的第二步。

第三步则是伊阿古将自己手中所能使用的棋子都发挥出各自的作用，使得奥瑟罗不得不相信奸情的真实存在。理性的堡垒幻灭了，因此非理性的恶才有了出现的机会。尽管以爱的忠诚为目标，但是行为本身却是残忍的。爱之深恨之切，尽管他并不认为自己是因恨所致，如果仅仅为了要保全妻子的忠诚就不会唆使伊阿古杀死凯西奥了。因此，他是爱恨交织的矛盾体。于是他做出了非理性的选择，更可悲的是在苔丝狄蒙娜要求明天再杀自己，让她活过那一天遭拒绝之后转而只求得半点钟做一次祷告时，同样遭到无情的拒绝。这在西方文化中是极为残忍的做法。不能简单地评判奥瑟罗的爱，他的自卑驱动了非理性的力量才酿成了悲剧。

4. 哈姆莱特的软弱

在众多的研究当中，人们对哈姆莱特失败的原因的分

析也是多种多样的。其中哈姆莱特的软弱是分析研究他时一个重要的方面。

主人公哈姆莱特原本是在威登堡大学读书，大约两个月前，身为一国之君的父亲突然辞世，于是他被召回了自己的国家。面前的现实让他惊愕不已：父亲刚去世不到两个月，母亲就嫁给了叔父并且还继承了王位，而鬼魂却告诉他事情的真相。这就意味着他将背负着血海深仇。理性已经不能解释所发生的一切变故，他开始直面人生之中重大的问题：To be or not to be。母亲的改嫁让他对女人的看法有了变化，加之善良的奥菲利娅被无辜地利用，就使得哈姆莱特万念俱灰。亲情与爱情双双消亡，而友情也是险象环生，他孤立无援却要肩负复仇以及重整乾坤的历史重任。

由于知识分子知先行后观念的驱使，他先要做的却是证实事情是否真如鬼魂所言。于是他找来戏班子根据《贡扎克之死》改编出《捕鼠机》，但是理性的一面告诉他深信不疑地尽快复仇，所以他也为之内疚。无论是生存还是毁灭都是痛苦的。

伶人的演出证实了鬼魂所言，哈姆莱特终于有充分的理由与动力复仇了。可是等到要下手之时叔父却正在祷告，他的软弱使得它与机缘擦肩而过。后来，他又误杀了大臣波洛涅斯，使得奥菲利娅疯癫失足落水而死，也激起了雷欧提斯复仇的烈火而与克劳狄斯合作。虽然哈姆莱特躲过了毒酒，却难逃毒剑的致命一击。全剧最终以死寂结尾，一切的污浊也随之而去。

5. 莎士比亚的人文关怀对当代艺术教育的启示

莎士比亚笔下的人物是圆融的，正如著名学者刘再复说：“真实的性格，美而有魅力的性格，常常是在美丑、善恶矛盾统一的关系中。”通过莎士比亚的四大悲剧，加深了我们对人的本质的认识，从而还真实于人，还人性于人。当代的艺术教育应该以人的全面发展为核心，以广博的人文知识为基础，从现实出发，高度珍视人类历史上自然的、精神的、物质的、非物质的文化遗产，高度重视人与自然的和谐、人与他人的和谐、人与内心的和谐，高度关注人的尊严、人的价值、人的命运、人的追求、人的创造才能更好地传承与弘扬人文精神，推动艺术教育的创新与发展。

参考文献：

[1] 杨周翰. 莎士比亚评论汇编[M]. 北京：中国社会科学出版社，1979.

[2] 朱生豪. 莎士比亚全集(五)[M]. 北京: 人民文学出版社, 1995.

[3] 张可、元化. 莎剧解读[M]. 上海: 上海教育出版社, 1998.

[4] 蒋承勇. 西方文学“人”的母题研究[M]. 北京: 人民出版社, 2005.

[5] 魏可媛. 新时代高校艺术教育研究[M]. 北京: 新华出版社, 2023.

作者简介:

刘苑(1984—), 女, 汉族, 陕西西安人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 文艺美学。作者单位: 西安翻译学院