

莎士比亚戏剧作品的隐喻用法分析

周萍 李嫵

(大庆师范学院 黑龙江大庆 163712)

摘要:在欧洲文艺复兴时期,出现了大量的剧作家,而莎士比亚是最具代表性的剧作家,莎士比亚创作了众多的戏剧作品,其中大部分作为经典流传至今,同时也为后期的文化发展奠定了坚实的基础。莎士比亚的戏剧作品可以展示出其卓越的创作天分以及语言天赋,也正因此如此莎士比亚也被后世称之为语言大师,莎士比亚大量的戏剧作品中通常会应用隐喻的手法进行创作,这也是莎士比亚作品的最大特点。本文以此为基础,对莎士比亚戏剧作品的隐喻用法进行探究分析。

关键词:莎士比亚;戏剧作品;隐喻

引言:莎士比亚一生创作了大量的文学作品,其中包含 37 部戏剧作品,莎士比亚的戏剧作品一般故事饱满丰富,具有深刻的寓意,而且莎士比亚也被称为“英国戏剧之父”,而且其具有大量的“粉丝”,其中大部分作品一直传颂至今,深受读者的喜爱。研究人员对于莎士比亚的戏剧作品进行探究分析,从中不难看出,莎士比亚的作品其表现手法更为独特,形成了自身的特点,而且研究人员也发现其大部分的戏剧作品都会应用隐喻的写法,使得人物形象更加立体化、更加经典,具有更高的文学价值与研究价值。

一、隐喻用法的概述

隐喻是一种修辞手法,主要是以词为基础的辞格,简单来说就是使用修饰性语言,对事件进行形容,丰富事件情况,换一种说法就是使用修饰性词语来代替原有生硬的词语。在进行过文学创作的过程中,使用隐喻的修辞方法可以使故事更加丰富,并使其具有生命力。也可以将隐喻当作构成语言的总体,简单来说就是隐喻的方式与正常的语言之间相互融合应用,表达自身的感受或者是描述事件。以更深层的角度来看,隐喻的手法是人类智慧的结晶,展现出人类对改造和认识世界的智慧,也成为了被广泛应用的修辞手法,其不仅仅是一种表现手法,同时也是一种认知和思维的形式,其更看重整体过程,具有多元化的思想内容,可以让人类对自身进行进一步认知。隐喻具有自身的逻辑思维,在运用的过程中,通常会涉及多种学科,比如说语言学、审美学、文化学等等,而且使人类对于世界的表达进行规范,因此也会涉及哲学文化^[1]。

二、莎士比亚戏剧作品的隐喻用法的特点

纵观莎士比亚大量的文学作品,特别是戏剧作品,在进行创作的过程中大量运用独立隐喻,在展现复杂的情感变化时,使其更加具象化以及客观化。在传统的戏剧作品中,应用独立隐喻具有一定的局限性,只能在相对独立的片段之中进行施工,通常情况下来讲,独立隐喻应用于戏剧细节内容的描写,而且其应用相对来说比较零散、片段化,这样也可以更好地让读者融入到情节之中,产生共鸣,可以更好地理解作者想要表达的中心内容,并且进一步了解剧情的思想。虽然独立隐喻的表达形式比较简单,但是却具有深刻的意义,莎士比亚在应用独立隐喻进行创作时,将抽象化的内容转为具象化的内容,将人物复杂的感情进行客观地描述,使人物形象更加生动,同时也可以拓宽读者的思想方式,积极调动读者的热情。而且读者在阅读剧情的过程中,可以将叙事内容以及故事的发展与隐含的思想结合在一起,使读者更容易理解剧情内容以及中心思想,并对戏剧作品的内涵加深理解,这也是莎士比亚应用独立隐喻的价值和意义^[2]。

莎士比亚最擅长的就是运用隐喻的手法,通过借助具体的事物按照比喻较为复杂且抽象的事物,而且隐喻的表现手法也可以在很

大程度上帮助读者理解戏剧作品,同时也在一定程度上提升了词汇更多的表达功能,使读者更了解戏剧作品的内容和含义。通过调查研究显示,莎士比亚在运用隐喻的表现手法时,多数是在人物的对话之中,这样可以在很大程度上增加对话的诙谐感和色彩感,同时也突出表现了话语的内在含义,使对话更加亮眼,除此之外也在很大程度上丰富了戏剧作品的内容,推动故事情节的发展。除了在语言对话中运用隐喻的手法,莎士比亚还擅长在人物描写方面运用隐喻的手法,可以准确地突出人物特色以及性格特点,将人物的活泼、严谨、机智、高雅、低俗等特点表现得淋漓尽致,也使得读者在内心深入更了解人物,但是在此过程中莎士比亚也会结合人物的身份、环境以及多位人物之间的关键,使读者深刻认识到人物的心理以及情绪等。而且亚里士多德也曾经说过“相对于明喻,隐喻更能引起读者的思考”,而这主要是因为隐喻不像明喻那样一眼就能看出,隐喻需要读者进行深层次的探究和分析,进而进行深入思考。而且为了满足读者的审美以及阅读需求,为戏剧作品带来最大的美感,莎士比亚在戏剧作品描写的过程中不断的创新隐喻,使其内容上得到了升华,使戏剧作品的内容更加生动形象,同时也使读者进一步进行思考,进而提升了整体戏剧作品的艺术价值。

三、莎士比亚戏剧作品中常见疾病隐喻的审美理念与文化意义

为了进一步探究莎士比亚戏剧作品的深层意义以及文化内涵,帮助当代戏剧研究方法进行改革创新,那么工作人员在进行工作的过程中必须提升主动性,并对近现代西方文学得到研究方法以及研究思路进行深层次的探究和分析,利用系统性的评判方式对疾病现象所表达的审美意象以及背后蕴含的人文主义文化心理进行进一步的研究,并且加深对莎士比亚戏剧作品的研究,进而还原其所想表达的荒诞主义创作思路,并且探究其营造的舞台效果。在莎士比亚大量的戏剧作品之中通常会出现“疾病现象”,这种现象具有独特的公正性文化隐喻价值,同时也具备自身独特的审美理念与文化意义^[3]。

(一) 审美理念

莎士比亚在进行过戏剧创作得到过程中,通常会以人为基础,并且对人类常见的处事行为进行描述,其主要的核心元素为疾病现象,同时对其进行深入描写,引导读者调整看待疾病现象的视角,同时也可以引导读者改善现有的审美理念,促进人们对事件进行观察。但是在戏剧作品之中不仅描写了整体场景所表现的文化现象的思想内涵,同时也运用了文学性矫饰,而这种疾病现象是莎士比亚特有的描述方式,展现了莎士比亚对于善恶、美丑的理解和认知。在戏剧作品中莎士比亚通常会对疾病对人类心理以及生活造成的影响进行生动形象地刻画,为读者带来冲击性的画面,采用了高超

的对比反思手法展现戏剧作品中人物患病后的生活方式以及情感状态, 展现出残酷的命运, 同时也生动地表现出对疾病的恐惧。莎士比亚在戏剧作品创作的过程中通常会描述多种疾病现象, 展现患病人群的真实感受, 同时也从侧面表现人物的个人性格特点和思想主题, 丰富了创作形式以及审美理念, 推动了近现代戏剧的发展^[9]。

(二) 文化意义

莎士比亚生活在 16 世纪, 是中世纪时期转变为文艺复兴时代的过渡阶段, 在这个阶段, 其科学技术水平比之前得到了一定的提升, 而且思想行为方式也发生了巨大的转变, 传统的伦理道德方式被淘汰。一方面来讲, 全新的人文思想逐渐进入大众的视野之中, 并且鼓励公众对未知的自然现象进行探索, 将命运掌握在自己的手中; 另一方面来讲, 中世纪时期逐渐结束, 说明社会思想的自由发展逐渐取代神权政治的地位, 神权统治逐渐走向落败。虽然如此, 但是宗教思想并没有完全消失, 社会文化中还保留不同的综合生活经历, 因此莎士比亚在创作过程中, 有效地运用了中世纪留存下来的非理性文化形象, 使其更加规范化和戏剧化, 同时也在实践中展示了人们对自我和社会发展规律的理解, 并且在很大程度上使人们认识当前社会发展情况以及发展规律, 准确把握了愚昧时代公众对疾病的恐惧心理以及畏惧心理, 引导读者将思想代入到中世纪, 也就是在理性文化传统尚未在思维层面建立的时候, 随着戏剧节的逐步展开, 观众可以感受到亲近自然现象的美, 比如说具有代表性的《亨利四世》^[10]。

在《亨利四世》第一幕的描写中, 主人公福斯塔夫是这样评价国王的中风病的——“一种血液的麻痹, 一阵阵刺痛与脑子里的混乱”, 这样的描写可以在很大程度上展现福斯塔夫的性格特点将其直言不讳的性格表现得淋漓尽致, 同时也间接表现了当时的时代背景, 为后续的描写奠定了基础, 并且也侧面表达了故事情节后续的发展趋势, 此外也表达了戏剧作品内容承载的文化理念。而这一幕主要是通过描写国王身体层面的病情进行描写, 但是却展现了当时时代背景下认知能力不足的问题, 以及社会的动荡不安和社会秩序的紊乱, 而通过主人公福斯塔夫对病情的描述, 并强调了国王对自身权利的滥用, 其中借用病情展现出当时整个时代的那种不确定性。

四、莎士比亚戏剧作品中疾病文化隐喻的社会意识

通过对莎士比亚戏剧作品进行探究和分析, 从中不难发现, 疾病现象不仅可以反映出戏剧作品中人物的身体疾病, 同时也展现了人物心理层面的病态现象, 除此之外也在很大程度上展现了不同时代下社会意识的差异性以及社会发展变化的规律情况。纵观莎士比亚的所有戏剧作品, 在不同的时代背景以及文化背景下, 作品中人物对待疾病的态度和理解存在着较大的差异性, 而且其思想观念也存在一定的不同, 而且由于受到文化背景的影响, 在剧中人物对于疾病的定义方式以及对疾病的解释形式也存在一定的差异性, 但是对于那些展现较为明显的身体疾病而言, 其表达说法基本相同, 最为不同还是对于精神类以及心理类疾病的表写, 主要是因为具有较强的不确定性以及变动性, 而这两类疾病在很大程度上会对人物的性格以及特点造成一定的影响, 同时也影响其对社会理解和判断。人物的行为动机主要源自于对于疾病的恐惧心理, 因为伴随疾病出现的就是死亡, 因此人物大多是恐惧以及厌恶的, 因此莎士比亚在描写的过程中, 从来不是只是在表面进行描写和叙述, 而是由内而外的进行表达, 同时也会对人物的心理变化等进行一定的描写, 因为如果缺乏对外释放或者是缓解的空间, 那么疾病会持续加重, 莎士比亚在此过程中巧妙地运用隐喻的手法, 通过对疾病的描

写暗喻当前的时代, 把疾病与时代背景相结合, 这样在很大程度上起到了呼应主题的目的, 巧妙的为读者和观众展现了剧中人物如何看待世界, 以及自身看待世界和社会发展的思路^[9]。还是以《亨利四世》为例, 在作品中诺兰森也身患疾病, 他是这样描述自身情况的——“我的手脚因遭受痛苦而变得软弱无力, 现在则被痛苦所激荡, 涌现了前所未有的勇气。”通过对诺兰森人物内心独白的描写, 展现了诺兰森的性格特点, 体现出其自身超越苦难的卓绝勇气, 但是也展现了其唤醒自身生命力的巨大愤怒, 而且这也在很大程度上体现了剧中人物的反抗以及对疾病的抗拒和厌恶。而莎士比亚通过对人物内心独白的描写展现了人物反抗疾病的决心与勇气, 引导人们树立勇于挑战的精神, 引发读者与观众的思考。

而疾病文化是莎士比亚运用隐喻最为明显的一种情况, 而且在社会意识中通常是以邪恶的象征物的形式存在, 而且这种手法的应用可以在很大程度上对当前的社会情况以及道德标准造成一定的冲击, 并起到一定的破坏性作用, 同时也冲击了社会大众的积极向上的情绪, 并在心理层面上影响人们对自身命运的认知和体会, 而且通过对疾病的描写, 可以引发读者以及观众对身体层面的重视, 进而诱发各种扭曲以及变异。而莎士比亚在戏剧作品中对人物所患疾病进行描写, 同时也详细描写人物对疾病的恐惧和厌恶, 可以准确地表明影响自身命运的主要因素, 即人类的意志力, 而这种更为客观地描写使观众和读者更能体会剧中人物患病后的精神状态以及心理状态。而这也主要得益于莎士比亚自身的观察力以及人物塑造能力, 莎士比亚通常会当前的社会进行细致地观察, 观察他所接触到的患病人群的精神变化, 同时在极端状态下其心理状态是否发生巨大改变也是莎士比亚观察的主要内容之一, 然后在戏剧作品中进行描写, 塑造出特点突出的人物性格。莎士比亚在实际创作的过程中也会考虑到当前的时代背景和社会意识, 对人物进行更为细致地描写, 同时也可以从侧面展现出当前的社会意识, 通过此种描写方式, 莎士比亚创造了许多经典的非英雄人物形象, 虽然在面对疾病的过程中他们展现出脆弱的一面, 但是经过自身的不断努力, 正视疾病, 并勇敢地面对疾病。

结语: 综上所述, 在莎士比亚大量的戏剧作品中, 我们不难看出其比较擅长运用隐喻的表现手法。莎士比亚在进行创作的过程中熟练地运用语言技巧对疾病现象进行描述, 将隐喻的写法发挥到极致, 丰富作品内容, 同时也描述了大量的可能性, 使艺术效果得到升华, 同时也准确地描述人们恐惧的心理, 加深读者的印象。

参考文献:

- [1]田苗. 认知视角下莎士比亚戏剧作品中的隐喻解读[J]. 今古文创, 2020, (31): 42-43.
 - [2]李文山. 莎士比亚戏剧中疾病现象的文化隐喻分析[J]. 魅力中国, 2019(10): 259.
 - [3]柯欣. 文化批评视野下莎士比亚戏剧作品探析[J]. 楚雄师范学院学报, 2020, 35(1): 60-66.
 - [4]付文娟. 论莎士比亚戏剧中的小丑形象与作用——评《莎士比亚全集》[J]. 新闻爱好者, 2019, 0(7): 10007
- 作者简介: 周萍, 硕士, 大庆师范学院外国语学院, 讲师, 研究方向: 英语语言学及语言教学
- 李熾, 硕士, 大庆师范学院外国语学院, 教授, 研究方向: 英语语言文学
- 本文系黑龙江省哲学社会科学规划项目“莎士比亚戏剧作品中疫病隐喻研究”(20WWE322)的成果之一