

浅析《哈姆雷特》的美感经验形态及欣赏价值

王宇含

(吉林艺术学院 23 级艺术学理论, 吉林 长春 130021)

【摘要】莎士比亚是文艺复兴时期伟大的戏剧家,其创作风格之独特、语言之优美凝练、人物形象塑造之独特,令中外读者为之赞叹,尤其是台词对话间闪烁的人文主义思想及自由光亮,极具哲理性和思想性,无愧于文学巨匠、戏剧大家;美感经验是审美活动的唯一见证,是美的现象的根源;《哈姆雷特》是莎士比亚的经典代表作品,其作品的美感体验和美学价值影响了一代又一代读者。本文以美感经验形态为切入点,试析莎士比亚戏剧《哈姆雷特》的美学意蕴。

【关键词】美感经验;哈姆雷特;莎士比亚;莎士比亚美学

引言:

审美活动伴随人类的诞生而诞生,一直存在于人的活动之中并不断发展,从巫术直观到诗性直观,其带来审美快乐的美的形式一直在不停改变,但不变的是人类对于美的追求。

“欧洲四大名著”之一,《哈姆雷特》是莎士比亚非常有代表性的一部作品。诞生几百年来仍在不断地被搬上舞台,这部戏中也诞生了很多传世不朽的金句,如“生存还是死亡,这是一个问题”“即使把我关在一个果壳里,我也会把自己当做一个拥有无限空间的君王”“当悲伤来临的时候,不是单个来的,而是成群结队来的”^[1]等等。在快节奏、高负荷、无暇赏析文学作品的当下,莎士比亚的《哈姆雷特》何以长盛不衰?基于学科理论和个人兴趣,现就《哈姆雷特》的美感经验形态及欣赏价值,浅析如下。

一、美感经验形态之优美与崇高

奥菲利娅是剧中御前大臣波洛涅斯的女儿,与哈姆雷特相恋,在接连遭受恋人失去理智陷入疯狂与恋人亲手杀死自己父亲的打击后疯癫,继而落水身亡。在剧中,莎士比亚把奥菲利娅塑造为一位形象优美的小姐,她纯洁、善良、高贵、顺从,完美符合那个时代男性心中对于女性的标准要求。

父兄对她安排,她从不反驳,指使她去套哈姆雷特的话就顺从地去做,迎来哈姆雷特劈头盖脸的羞辱也只是默默忍受。奥菲利娅的优美,附着着天然的孱弱,这是时代赋予她的悲哀特质。一帆风顺的平静生活骤然遭到猛烈打击而无力反抗,她无法理解事情为何出现这样的转变,她深深地倾慕于哈姆雷特,

这是她感性情感的内在体验,然而梦中王子一朝变成杀父仇人,理性思维的约束又将她禁锢,当二者无法达到统一时,她的心智无可避免地崩塌,陷入疯狂,坠溺于神秘的深水,走向死亡。

“奥菲利娅至死也未能真正拥有属于她个体独立的话语表达权——王后的诗性叙事很大程度上被寄寓了莎士比亚本人对于理想女性婚姻模式的期待。在莎士比亚眼中,一位“天使”形象的女性哪怕是死亡,也应当保持其柔弱而无任何攻击性的秉性。”^[2]

水是神秘而美丽的,溺水的奥菲利娅将死亡变得同她的生命一样柔和,在温柔的水域中静静沉坠,逐渐淹没她优美而沉默的一生。

剧中崇高感的代表是哈姆雷特,他的崇高中饱含痛苦,他反复确认、犹豫不决是自身复仇冲动与理性正义的较量,而最终在他头脑中占据上风的是至高理性。草率地暗杀、刺杀克劳狄斯并不难,克服冲动、摆脱情绪、回归理性,放弃最便捷的复仇,转而选择正大光明的决斗才是难,这种难才成就了哈姆雷特那份独一无二的崇高感,使他成为自己口中那种“天神一样的人类”。

“从理性的角度看,哈姆雷特放弃刺杀行为根本就不是延宕行为,而是“自我拯救”行为或“犯罪中止”行为,他成功阻遏了报复私仇的冲动,使自己免于陷入邪恶与犯罪的渊薮,这恰好证明了哈姆雷特性格的核心部分是‘理性’。”^[3]

哈姆雷特的犹豫和放弃不是出于软弱,而是一种勇敢,当命运在那一刻交付自我选择的权力,哈姆雷特选择法律,选择正义,选择“对”的那条路走,选择在这个“颠倒混乱的时代”去“重整乾坤”。这

是哈姆雷特的崇高，在作出选择的一刻，他已然实现了理性的内在升华。

二、美感经验形态之悲剧与喜剧

《哈姆雷特》是一出确定无疑的悲剧，然而其中的悲剧性却并不止于主角哈姆雷特本人，事实上每一个角色在这个故事中都带着悲剧性色彩。

奥菲利娅是典型的封建贵族小姐，天真而无忧无虑，顺遂而沉默一生。她生活的物质层面完美无缺，精神层面却被严重压抑，最终在多重打击之下陷入疯癫，最后失去生命。可悲的是，疯癫从某种意义上来说却是对她的一种解脱，奥菲利娅的自我只有在最后的疯狂中才有部分被表达出来，而也只有死亡，才能让她回归生命的自由本质。王后乔特鲁德是浮萍一样的一位女性形象，她身上被规化的痕迹比奥菲利娅更重，她的生命是苍白的，心中连波动稍大的情感起伏都不曾有，只是盲目而机械地达成社会灌输给她的标准——成为一个尊贵而乖顺的女人。波洛涅斯在儿子远行前交代叮嘱的话其实颇具人生智慧，然而再多的智慧也被他弄臣小丑的行为所掩盖，他巧舌如簧，作为先帝臣子一心讨新帝开心，出谋划策，最终在替新帝偷听时白白丢了性命。还有性格冲动脾气火爆的雷欧提斯，善良的本性令他说出真相，但死亡的结局也是他必须承担的代价。哈姆雷特的两个同学，无知懵懂地遵从国王与王后的指令接近哈姆雷特，最后稀里糊涂地就丢掉了性命。

然而莎士比亚的创作从来都不是非黑即白的，悲剧也总是悲喜交加，《哈姆雷特》在剧本整体的悲剧性基调氛围中，也掺杂着许多喜剧性因素。如哈姆雷特在装疯时作出的一系列喜剧性动作，借装疯之由指桑骂槐，痛骂国王和王后的无耻行为也让观众忍俊不禁。再如剧中几位喜剧性角色大臣波洛涅斯和哈姆雷特的两位同学，作为剧情衔接必不可少的角色在整部剧中贡献了不少的笑点。

汤姆·斯托帕德创作的剧本《罗森格兰兹与吉尔登斯吞死了》，也曾在其中强化哈姆雷特这两位同学系列遭遇的喜剧性，与原作不同的是汤姆·斯托帕德的剧本内涵为以喜写悲，而莎士比亚笔下的他们则是单纯的喜剧性配角，并给出淡化的结局交代。

三、美感经验形态之丑

在《哈姆雷特》一剧中，哈姆雷特的母亲与叔父形象塑造无疑是“丑”的，是作为与哈姆雷特理性形象对照的非理性存在。

王后在国王死后匆匆嫁给了继承王位的小叔子，

这样的乱伦关系也是沉重打击哈姆雷特的主要原因之一。而通过王后与克劳狄斯的互动、王后与哈姆雷特的互动等细节也不难得出结论，王后是自愿接受改嫁克劳狄斯的，同时也一直在劝说哈姆雷特尽早走出父亲去世的悲痛、早些接受现实。

剧中第一幕哈姆雷特有大段独白，诉说着自己对于母亲改嫁的愤懑——哈姆莱特：我的父亲，比起现在这个简直是天神和恶鬼之分！他是那样的爱我的母亲，甚至都不愿天上的风刮疼她的脸！而我的母亲又是那样的依恋于他的爱，就像每次进食只会促进食欲那样没有个够！可是不到一个月啊！脆弱啊，你的名字就是女人！短短一个月前在送我父亲入葬时她还哭得像个泪人，可她送葬时穿的鞋还没有穿旧，她那流着虚伪之泪的眼睛还没有消去红肿，她就嫁了人，她就嫁给了我父亲的兄弟，我的叔叔！可那个人一点也不像我的父亲！一头没有理性的畜生也要悲伤得比你更长久一些的，母亲！^[4]

王后的形象与过往的事件，就这样经由哈姆雷特开场的这一段独白勾勒出大致形状，而王后这一角色也让人不禁联想起迪伦马特剧作《罗慕路斯大帝》中的皇后，一向声称自己热爱祖国，然而她口中的爱却是虚伪的，作为奴隶所生的女儿，想使自己的身份合法化就必须嫁给罗慕路斯。由此推之，她热爱的并非祖国，而是“皇后”身份给她带来的一切便利与尊荣。剧中，罗慕路斯的一句台词也直接揭穿了皇后的虚伪：“你懂什么祖国？你所爱的是一种抽象的国家概念，它使你通过结婚途径取得皇后地位成为可能。”^[5]

或许《哈姆雷特》中的王后爱的也是这样一种虚无缥缈的抽象概念。她不爱先王也不爱新王，对儿子有着天然的母爱，但也没有真正去聆听哈姆雷特内心深处痛苦的能力，她更像一尊傀儡，像音乐剧《伊丽莎白》中伊丽莎白被要求成为的那种空洞象征。她没有自己的思想、爱好、追求、判断力，或任何证明她是一名拥有独立自由人格的人的证据。王后成为王后，就只是王后。

这是莎剧的魅力之一，人物塑造的复杂多面。王后或许自身道德感较低，并且毫无人生信仰，没有价值追求，随波逐流，只是王后权座上一个空洞的人形木偶，但她确实是爱自己孩子哈姆雷特的。通过剧中哈姆雷特的种种挣扎我们也可以看出，母亲一定给过他温情关怀和细心呵护的爱，所以他一边深爱着自己的母亲，但也无法接受母亲在父亲死后迅速乱伦改嫁的行为，并陷入深深的纠结于痛苦之中——

哈姆莱特：（冲王后）别净拧着你的手，让我拧你的心！你的心倘不是用铁石打成的话，我的话会刺痛它的！

王后：我究竟做错了什么，让你这样对我咬唇弄舌？

哈姆莱特：你的行为使贞节受到玷污，使美德得到伪善的名声，使婚姻的盟约变得像赌徒的誓言一样虚伪！大地因为痛心这样的行为，也罩上满面的愁容，好像世界末日就要到来一般！

王后：究竟是什么极恶重罪让你说得这样惊人呢？

哈姆莱特：瞧这一幅画，再看看你那幅，这是两个兄弟的肖像。你看这一个的相貌多么高贵优美！向世间证明这是一个男子的典型。这是你从前的丈夫。再看看你那幅，那是你现在的丈夫，长得像一株霉烂的草！你有眼睛吗？！啊？你有眼睛吗？^[6]

同样的，克劳狄斯也未必爱王后，更多的，只是对兄长的嫉妒和希望通过迎娶王后来使自己的继位看上去更正言顺一些。同时也能利用王后的乱伦改嫁来吸引人们注意力，进一步降低先王死亡事件的影响力，从而减少自己被有心人调查出是凶手的可能性。国王克劳狄斯和王后乔特鲁德的丑，都在于他们被自身非理性的力量所支配。克劳狄斯多年来对于兄长的妒忌、对于权利的渴望和不甘心屈居人下的愤怒在心中一烧再烧，魔鬼的引诱终于成功，他选择毒死了自己的兄长，取而代之成为一国之主，在精神扭曲的痛苦中诞生出罪愆的快感。

四、美感经验形态之荒诞

美感经验的最后一个组成部分是荒诞，这也是哈姆莱特整个角色构成中的一个重要因素，哈姆莱特的人生是荒诞的。

哈姆莱特想要去成为在颠倒混乱时代里重整乾坤的那个人，针对复仇目标他克制自己，没有选择刺杀，而是坚守程序正义。然而他真的做到“重整乾坤”了吗？如果叔父克劳狄斯没有杀害父亲，哈姆莱特或许真的可以实现他的这一份理想抱负——意气风发的王子，在国外读书学习，由衷赞美人类理性力量的伟大，信仰正义等人类一切美好的精神，相信他继承王位后必定能有一番作为。然而莎士比亚在给笔下人物设定好了这样合理成章的背景后，又选择撕裂一切，将哈姆莱特放入一个主题为复仇的特定困境，看他在这个困境中犹豫挣扎，最终走向毁灭。

面对父亲去世的突发变故，哈姆莱特陷入不知所措的悲痛，母亲改嫁给了他一个情绪的发泄口，他

怨恨起母亲和叔父。当得知父亲死亡的真相后，哈姆莱特着手复仇计划，这一路上他逐渐多疑、偏激，对待并无任何过错的恋人几番出言羞辱，并间接致其死亡，此后因他而死的人越来越多：大臣波洛涅斯、王后乔特鲁德、罗森格兰兹、吉尔登斯吞、雷欧提斯，直到克劳狄斯和他自己。这样的一路尸骨，我不认为是哈姆莱特最初理想中的“重整乾坤”，当他写下两个无辜同学名字时，不知他是否还记得当初自己信仰的正义与法律？是否意识到了自己已经不知不觉变成和害死父亲的克劳狄斯一样不择手段的人？

哈姆莱特的荒诞感，来源于人性。他不是完美无缺充满神性的英雄人物，他的悲伤、挣扎、痛苦，失败和转变都是富有人性意味的，哈姆莱特的这种复杂性，成为百年来无数读者观众掩卷沉思的原因。

五、结论

莎士比亚戏剧《哈姆莱特》从剧情结构、戏剧主题、语言运用和人物塑造等多方面都堪称完美，足以给读者、观众带来层次丰富的一次美的体验。故事随着哈姆莱特的复仇展开，其后各个人物命运交汇、矛盾冲突展开，无论观众审美水平高低，皆能体会到深植其中的美学力量，伴随人物的喜怒哀乐而变化心境，或随其一同沉浸其中，或由人物思及自我。正是由于《哈姆莱特》所蕴涵的多重美学价值，才演绎了数百年的长盛不衰，才有了莎士比亚“一千个读者眼中有一千个哈姆莱特”的自信。

参考文献：

- [1] 莎士比亚. 哈姆莱特 [M]. 曾冲明译. 北京：长征出版社，2007.
- [2] 张之燕，余孙文. 话语权力视角下奥菲利娅与杜丽娘的形象分析 [J]. 戏剧（中央戏剧学院学报），2021，（01）：166-172.
- [3] 戴春雷. 为哈姆莱特声辩：非不能也，实不为也 [J]. 戏剧文学，2021，（08）：118-123.
- [4] 莎士比亚. 哈姆莱特 [M]. 曾冲明译. 北京：长征出版社，2007.
- [5] 迪伦马特. 老妇还乡 [M]. 叶廷芳译. 北京：人民文学出版社，2008.
- [6] 莎士比亚. 哈姆莱特 [M]. 曾冲明译. 北京：长征出版社，2007.

作者简介：王宇含（1999.03—），女，回族，吉林省吉林市人，本科，在读研究生，研究方向：艺术史（戏剧方向）。