

莎士比亚与莫里哀的戏剧对比研究

倪靖宇

西安工程大学人文社会科学学院

摘要：莎士比亚和莫里哀都是杰出的戏剧艺术家，他们属于不同时代戏剧艺术领域的代表人物，创作出了大量经典戏剧作品，深受戏剧艺术爱好者的追捧和青睐。莎士比亚是文艺复兴时期英国著名戏剧家，他所创作的戏剧作品从艺术表现来看，继承了古代希腊罗马、中世纪英国和文艺复兴时期欧洲戏剧的三大传统并加以发展，无论是戏剧创作内容，还是表达形式都进行了创造性革新。而莫里哀则是法国著名戏剧活动家，他创作的戏剧作品种类和样式多样化，能够在风趣、粗犷之中表现出严肃的态度，开创了古典主义喜剧之先河，极大影响了喜剧乃至整个戏剧界的发展。本文将进一步对莎士比亚与莫里哀的戏剧对比展开分析与探讨，旨在帮助人们更好学习认识他们的戏剧艺术。

关键词：莎士比亚；莫里哀；戏剧对比

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2023.08.059

一、引言

戏剧是人类社会发展过程中抒发人们内心丰富情感的重要艺术表现形式之一，莎士比亚与莫里哀的戏剧能够各自反映出他们所处时代背景下的社会风貌和精神，同时也能够充分展现出他们独特鲜明的戏剧艺术创作风格和思想理念。莎士比亚与莫里哀戏剧的本质差异在于故事情节上的矛盾性质及其解决方式，莎士比亚创作的戏剧作品中的基本矛盾性质是内在性的，往往是采取内在解决方式。而莫里哀创作的戏剧作品中的基本矛盾性质则是外在性的，往往会采取外在解决方式。

二、莎士比亚与莫里哀的戏剧相似之处

（一）对于戏剧艺术创作的热爱和执着追求

在孩童时期，莎士比亚就极为热衷于戏剧艺术，他是古希腊、罗马戏剧的狂热崇拜者。在青年时期，莎士比亚为了追寻他们的戏剧梦想，毅然决定去能够满足他戏剧兴趣的神往之地伦敦。在伦敦生活期间，他经历扮演过各种社会角色，比如剧场里的清洁工人、戏剧马厩里的看马人以及舞台上的临时演员等，虽然这些角色都是微不足道的，很难让人看到自己的闪光点，但是莎士比亚并没有为此而感到悲伤和失望，他认为这些对于他的人生经历发展是有所帮助的，能够拓宽他的学习视野，提高他的学习认知水平，帮深入了解到剧院的工作场景内容^[1]。在这之后，莎士比亚开始静下心来进行戏剧作品的创作，也开始在戏剧艺术领域崭露头角，让人们能够领略到他的戏剧创作才华魅力，同时也引起“大学才子”们的惊恐。他们认为莎士比亚的出现极大程度威胁到他们的社会地位，从而纷纷开始攻击他，比如当时具有较大名气的剧作家格林临死前写信给其它“大学才子”，抨击莎士比亚是“一只披着我们作家

的漂亮羽毛的自命不凡的乌鸦”。面对外界的恶意攻击压力，莎士比亚并没有因此而放弃戏剧艺术的研究创作，反而更加努力进行创作和表演，并成为了当时最为出名的戏剧创作艺术家和表演者。

而莫里哀早在儿童时期就展现出了优秀的戏剧艺术天赋，他极为热爱去到集市街道上观看各种闹剧和民间艺人的杂耍表演。在他青年时期，他不顾家人的反对，选择加入了一个流浪剧团到处进行流浪表演，虽然说这个过程是非常艰辛和劳累的，但是莫里哀却感到极为知足，这段经历帮助他学习积累到大量的戏剧创作生活素材，让他见识到不同阶层、不同领域的人物，能够深入了解到不同层次人民的生活习惯和人文风俗特点。为了能够让自己在戏剧艺术领域中获得成功，莫里哀开始学习研究意大利剧团的剧目和演技。为了戏剧作品《伪君子》的顺利演出，他选择在不同场合下朗诵自己创作的戏剧文学作品，同时向国王路易十四三上陈情表。在经过数年的艰苦奋斗下，莫里哀终于赢得了戏剧作品《伪君子》的上台表演机会，莫里哀的一生都在为自己的戏剧事业奋斗努力，即便他已心力交瘁，但是为了能够让剧团能够继续维持经营下去，他也毅然选择继续上台表演。

（二）传承发扬优秀文化遗产和民间文学的优良传统

莎士比亚的戏剧艺术创作更多会借鉴和吸收传统优秀戏剧作品的创作经验，会频繁采用到历史、流行叙事诗以及喜剧等现成的故事情节。比如，他创作的戏剧作品《威尼斯商人》中的“发光的未必都是黄金”、《哈姆雷特》中的“人是一件多么了不起的杰作”，这些经典话语都是出自于他人创作的优秀文学作品^[2]。但并不

是说莎士比亚的戏剧创作就是完全模仿他人的创作，而不仅会传承发扬传统优秀文化，还会进行实践创新，当他收集到各类具有价值的创作素材资料后，会结合自己所处时代的社会背景、剧中想要塑造的人物角色以及中心主题，对需要借鉴利用的素材展开二次创新创作，促使其能够成为自己艺术创作风格下的新鲜事物。

莫里哀的戏剧艺术创作同样传承发扬了古代希腊罗马戏剧的优良传统，从各个优秀戏剧家的创作中汲取了众多宝贵创作经验。比如，在他创作的戏剧作品《吝啬鬼》中，有很多故事情节的设置就是借鉴利用了普拉图斯的戏剧作品《一坛金子》。在《吝啬鬼》这部经典戏剧创作过程中，莫里哀创新采用讽刺夸张的艺术表现手法，对整个剧本故事展开了二次创作，有效赋予了其崭新的中心思想主题，同时细致刻画出了阿巴贡这个经典的资产阶级守财奴形象，当读者用户在阅读时能够切身体验感受到剧中该人物角色内心贪婪与吝啬的性格特点。贪婪吝啬让阿巴贡失去了一切尊严，同时也让他的家庭遭遇各种不幸，从而受到众人的唾弃。《吝啬鬼》中阿巴贡对家庭亲情寸步不让的表现，和《一坛金子》中主人公向亲情甘愿让步的表现形成了鲜明的对比。通过塑造阿巴贡这个人物形象，向广大读者揭露和讽刺了当时社会的资产阶级拜金主义。在该戏剧作品创作中，莫里哀还大量借用了传统民间戏剧的艺术表现手法。比如剧中的桌下藏人、打耳光等故事场景是借鉴了传统民间戏剧的艺术拜偶像手法；父亲逼婚、家庭吵架则是借用了传统风俗喜剧的艺术表现手法^[3]。通过融合应用各种传统戏剧艺术表现手法，再加入自己鲜明的艺术创作风格和理念，最终创造出了别具一格的近代戏剧，极大程度提升了剧本故事内容的艺术表达效果，给读者用户留下了深刻记忆印象。由此可见，莎士比亚和莫里哀的戏剧艺术和创作都擅长借鉴传统优秀文学创作经验和手法，那些传承下来的优秀文学遗产和优秀传统文化，都会成为了他们戏剧创作的宝贵资源，能够帮助他们创新完善戏剧创作内容与艺术表达方式。

（三）喜剧和悲剧因素在戏剧创作中的融合应用

在戏剧艺术创作中，莎士比亚和莫里哀都会将喜剧因素和悲剧因素有机结合应用在一起，这样能够充分发挥出两者的优势，促使其成为一种崭新的戏剧艺术形态，这种戏剧艺术是属一种带有深层悲剧感的戏剧，同时也是一种能够让读者笑过之后令人一想就会悲伤流泪的喜剧。莎士比亚在喜剧作品创作过程中，成功打破了古希腊、罗马悲剧与喜剧之间的创作界限，让戏剧作品同时具有悲剧和喜剧因素，以对比的艺术表现效果有效

增加了剧中故事情节发展的感染力。比如，在他创作的经典喜剧作品《威尼斯商人》中，夏洛克逼着自己心爱的女儿和他的男友进行私奔，在法庭之上下坚持按照相关法律条约接受处罚等，这些故事情节都携带有一定的悲剧因素。

而莫里哀的喜剧作品创作，同样打破了传统古典主义关于不同文学体裁不能混杂的基础原则，他善于在喜剧艺术创作中融入大量的悲剧因素，以此来增强艺术对比表现效果。比如，在他创作的喜剧作品《伪君子》中，达米斯被父亲无情的赶出家庭，剥夺了原本属于他的家庭财产继承权，奥尔贡的家破人亡、身败名裂等。通过在剧本故事中合理设计融入应用这些悲剧情节因素，能够深入揭示出剧中达尔夫这个伪善者掠夺的本性，同时还可以实现在剧本故事创作中制造出更多紧张尖锐的矛盾冲突，始终吸引到读者用户的注意力。

三、莎士比亚与莫里哀的戏剧差异

（一）剧本创作典型观表现的差异

莎士比亚与莫里哀在戏剧艺术创作中，都成功塑造出了众多经典的戏剧人物形象，他们都成为了戏剧艺术发展史上的典型形象。然而，莎士比亚与莫里哀的戏剧创作典型观还是存在着明显的差异，主要体现在莎士比亚剧本创作的人物形象是丰富多变的，每个人物都有着鲜明的个性化特征，莫里哀剧本创作的人物形象则是高度统一、凝固不变的。俄国著名文学家普希金曾经有提到：“莎士比亚戏剧创作中所塑造的经典人物形象，不像莫里哀那样是某一热情或某一恶性的典型，而是活生生的具有多种热情、多种恶行的人物；……莫里哀笔下的吝啬人，只是吝啬而已，莎士比亚的夏洛克却是吝啬、机灵、复仇心重、热爱子女，能够给人一种敏锐聪明的感觉”。比如，在莫里哀创作的戏剧作品《吝啬鬼》中，该剧中的人物阿巴贡完全就是人们眼中吝啬概念的化身，在他的生活中金钱财富才是第一位的，其他家庭亲情、门第名誉都是可以忽视丢弃的^[4]。在剧中作者借仆人拉弗莱什之口描述了吝啬鬼阿巴贡这个人物的特点：“阿巴贡老爷是所有人当中顶没有人情的人，心最硬，手最紧的人。……任何人遇到他都是没有办法的，你尽管饿得要死，他的心也不会软下来。一句话，他爱钱比爱名声、荣誉和道德还厉害，他看见一个跟他要钱的人，马上会浑身抽搐。”由此可见，该剧所塑造出来的阿巴贡这个人物形象就是吝啬这一典型性格的象征，他并没有其他复杂的性格特征。

莎士比亚在戏剧创作中塑造出来的人物性格有着明显的统一性，其有效继承了亚里士多德以来较为先进的

典型观，会更加关注到人物的共性，塑造出充满鲜明个性的人物形象。而莫里哀塑造出来的人人物性格则是流于类型化，会缺乏一定的个性，更多是其某种情欲或热情的象征，这主要是因为莫里哀受到古典主义文学传统的影响，有效继承了贺拉斯关于写人物要分类型的典型观，他笔下的人物性格要符合其实际身份地位，合乎人物的民族性和阶层性观点。

（二）剧本效果表现的差异

剧本作为一种动作的艺术，其效果表现的好坏往往取决于千变万化的动作，动作是戏剧艺术表现的重要基础手段，它实质是指戏剧塑造人物性格，显示人物内心世界的各种手段，主要涵盖了剧本创作结构、故事情节编织、人物塑造以及心理活动描写等内容^[5]。莎士比亚与莫里哀的戏剧艺术创作，在故事情节发展设置上都会体现出极为丰富的动作性，然而他们所表现出来的剧本效果则是不同的。在莎士比亚的剧本动作优化组织设计中，多条线是其最大的特征，他早期创作的戏剧作品都是有着两条以上的重要故事情节发展线索，而最多的时候则是有七条线索。莎士比亚在组织多条线动作时，通常采用的是并列排列法或者穿插交错法，并行排列法的应用能够剧本故事情节中的各条线索得到充分展开，而穿插交错法的应用则能够实现各条线索的紧密联络，充分展现出剧中冲突动作的戏剧性。比如，在莎士比亚创作的戏剧作品《第十二夜》中，改剧本创作设置有七条线索，每条线索都向读者展现了一组不同的爱情关系。在五幕中，大大小小的剧情演绎高潮部分出现了五次，几乎每条线索都会有跌宕起伏的情节发展内容。

与莎士比亚创作的戏剧作品不同，莫里哀戏剧的动作表现并没有多线条的特征，其剧本中的故事情节、整体结构以及人物形象都较为简单，但这并不是说其戏剧表现效果会大打折扣。莫里哀有能力在有限的基础动作中，淋漓尽致展现出剧中的悲剧与喜剧因素，无论是剧情对白和旁白语言，还是剧中人物的形体动作，都能够充分体现出作者的诙谐幽默表达才华。比如，在他创作的经典戏剧作品《妇人学堂中》中，阿尼斯天真高速阿诺夫，自己是怎样无法拒绝贺拉斯的求爱。她站在阳台上，美丽的少年向她鞠了一躬，而为了不让自己显得失礼，她也马上回了一个鞠躬，就这样他们反复回礼鞠躬，显得如此的滑稽搞笑。莫里哀善于在剧本创作中，细致描述人们身边发生的各种荒谬事情，并将那些看似普通的平常事进行放大处理，凸显出他们的可笑之处，他的喜剧艺术效果表现正是与他的选材生活化有着密不可分的联系。而莎士比亚创作的喜剧作品，则是会给读

者带来一种严肃感，会引起人们的深层反思。

莎士比亚和莫里哀都擅长在戏剧创作中运用诙谐滑稽的言语议论，不同之处在于莎士比亚创作的剧本台词会有有一种语不惊人死不休的凌厉感，不同人物之间会进行唇枪舌剑式的交锋。而莫里哀的剧本台词则不会出现那种剑拔弩张的场面，更多是透露出一种漫不经心、随意和平的话语情调。比如，在莫里哀创作的戏剧作品《唐璜》中，剧中核心人物唐璜虽是西班牙传说中人物，在莫里哀的笔下却成了17世纪法国放荡不羁、玩世不恭的没落贵族。剧本故事创作中有这样一个场景，一个穷人在向唐璜进行乞讨，说着自己每天都在为那些施舍的善人们进行祈福，希望这些善人都能够兴旺发达，而自己仍然是世界上最穷苦的人。面对此番场景，唐璜回答到：“你这不是和我开玩笑吗？一个整天祷告上帝的人，他们自己的事儿不会不好的……这可太奇怪了，你瞎操了半天心，怎么就没落得一个好报呢”，通过这段剧本台词的描述能够看出莫里哀的言语创作风格，在轻松写意、优雅愉快的谈话中并没有丝毫减弱其讽刺话语意味的锋芒。

四、结束语

综上所述，莎士比亚和莫里哀的戏剧艺术创作有着一定的共性，但是又存在着明显的差异之处。共性主要体现在他们都极为热爱戏剧艺术创作和表演，继承发扬了传统优秀文学文化，将喜剧因素和悲剧因素进行了融合表现。而差异之处则是体现在剧本创作典型观表现的差异和剧本创作典型观表现的差异。

参考文献

- [1] 陈国强. 两种喜剧——试论莎士比亚喜剧与莫里哀喜剧的根本差异[J]. 中文自学指导, 2007(03): 39-42.
- [2] 吴敏. 莎士比亚与莫里哀戏剧比较[J]. 戏剧文学, 2006(10): 81-84.
- [3] 李韶华. 莫里哀与莎士比亚喜剧艺术比较[J]. 甘肃联合大学学报(社会科学版), 2005(01): 41-43.
- [4] 李鸿泉. 莎士比亚与莫里哀喜剧艺术比较[J]. 内蒙古大学学报(哲学社会科学版), 1996(06): 67-75.
- [5] 晁召行. 莎士比亚与莫里哀喜剧的美学思想特征之比较[J]. 许昌学院学报, 1990(03): 82-87.

作者简介：倪靖宇（2003-），女，汉族，安徽安庆人，西安工程大学人文社会科学学院汉语言文学专业2021级本科在读，研究方向：汉语言专业的资源整合。