

SURVEY: WHY ARE WE STILL
WATCHING SHAKESPEARE 400
YEARS LATER?

(I)

COMMUNICATION AND
EXTENSION

RECEPTION OF SHAKESPEARE'S PLAYS IN
CONTEMPORARY CHINA

调研：四百年后，我们为什么还看 莎士比亚？（一）： 莎剧在当代中国的接受情况

// 李佳玥

编者按

莎士比亚的时代距今已超过四个世纪，但其影响力依然在世界文化领域继续发挥作用，大量基于其戏剧原著而诞生的新编、改写作品不断出现，并被搬上大荧幕或者是不同的戏剧舞台。笔者希望通过对不同人群的访问调查对“四百年后，我们为什么还看莎士比亚”这一问题进行探讨。本期，笔者首先将视线转向中国。虽然已知莎士比亚的戏剧作品在中国依然是公认的西方文学经典，同时也有不少的中国剧作家、编剧以及其他文化工作者在对莎剧进行改编再创作。然而通过对不同年龄层的读者进行随机访问调查之后笔者发现，处于飞速发展的信息时代，即使是拥有高中及以上学历，具有一定文化素养的读者们，对于传统莎剧的兴趣也并不高并且有继续下降的趋势。

EDITOR'S NOTE

It's been four centuries since William Shakespeare's era, yet he remains to be influential over world literature. A great number of rewrites and adaptations based on the original masterpieces have been brought to the stage and to the screen. The editor hopes to discuss the question "Why are we still watching Shakespeare after 400 years?" by interviewing different groups of audience. Shakespeare's plays are still the most acknowledged western literary classics in China, meanwhile they have been adapted and recreated by many Chinese playwrights, screenwriters and people from other cultural industries. However, by interviewing and investigating readers from a wide range of age groups, the editor discovered that, even the more well-educated audience who have finished their secondary education showed a lack of interest in the traditional Shakespeare productions in the fast-paced age of information and their level of interest in these classics keep decreasing over time.

QUESTIONNAIRE

为了更好更全面的了解莎剧在国内的传播现状，笔者设置了一个问题列表，并让不同年龄阶段的读者进行回答，希望能够通过他们的答案，让我对莎剧在中国的发展现状有一些初步的认识。问卷中一共包含了10个问题：

1. 您的出生年代：
A. 60后 B.70后 C.80后 D.90后 E.00后
2. 对莎士比亚的了解有多少：
A.听过名字并了解简单的背景，但没有看过具体的作品
B.看过部分原版作品的中文译作及相关影视作品
C.看过作品的中文译作、英文原版及相关影视作品。
D.对莎士比亚的部分作品有过具体深入的研究。
E.看过相关的改编作品。
3. 在你们的文化学习过程中，你认为莎士比亚的戏剧有着什么样的影响？为什么我们依然需要学习莎士比亚？
4. 你最喜欢的莎剧是？你认为印象最深刻的莎剧人物是？为什么？
5. 你认为莎剧在语言表达上存在哪些明显的特征？剧中的语言表达对于现代人的阅读习惯而言是否存在理解上的困难，若有，你认为是什么？
6. 从中国文化的价值导向角度出发，你认为莎剧是否存在不合理的或者有争议性的地方？若有，请具体指出一个例子。
7. 曾有人认为中国古典文学作品中，也没有任何人运用语言的能力超过曹雪芹。因为他语言艺术中综合了古白话叙事语言、诗歌语言和文言文；而西方经典文学中也没有任何人运用语言的能力接近或超过莎士比亚。所以虽然体裁不同，但他依然将莎剧和《红楼梦》进行对比，你认为这样的比较有什么样的意义？
8. 《哈姆雷特》（《皇子复仇记》）是莎翁四大悲剧的代表之一，其“复仇”的主题依然是当代戏剧、电影创作的一个重要选题方向，比如国产电影《夜宴》、美国动画电影《狮子王》等都能视为哈姆雷特的现代化改编。你认为为什么在现代社会人们依然要讨论“生存还是毁灭”的问题。
9. 2018年8月1日 上海京剧院在丹麦克隆堡“莎士比亚艺术节”上携京剧《哈姆雷特》亮相，展现中西合璧的艺术魅力，增进两国人民的文化相通。在现代化的今天，中国传统戏曲的影响力和传播收到了更多的新型娱乐方式的冲击和挑战，那么在你看来将传统京剧和莎剧相结合的改编模式对中国文化的传承和发展有着什么样的意义？它是否能吸引更多的年轻人关注戏曲发展？
10. 就个人而言，你如何看待莎剧在现代中国的发展。你更乐意以怎样的方式去了解莎剧？对于莎剧的现代化改编你有什么看法？

本次调查，笔者收集了超过 70 份调查问卷，受访者包括国内西南地区某重点高中的 45 名学生和两位语文高级教师；10 位在国内 211、985 高校以及海外高校学习英美文学专业的硕士研究生；10 位其他专业的硕士研究生（如中医、社会学、教育学）以及 6 份拥有国家重点高校本科学历的社会工作者（从事行业包括广告传媒、金融、教育机构负责人等）。虽然由于受访人数有限，并不一定完全具有普遍代表性，但是经过对调查结果的整理，笔者发现虽然由于受访者的年龄阶段，受教育水平以及相关专业的不同，对于莎剧的了解程度也存在较大的差异，但从所有的问卷调查中我们都可以看到莎剧对当代中国读者的吸引力不高这一共同特点。从读者的反馈中笔者也简单总结了几个当前传统莎剧在中国传播发展可能面临的困境及原因。



Why are we still watching Shakespeare after 400 years?



my own of 400
years of active time - on

UNMOTIVATED YOUNG READERS



Stage Photo - *Romeo and Juliet* © BUICK Shaanxi Opera House

一、缺乏动力的年轻读者

在受访人群中，我收集到了 45 名“00 后”读者的反馈。谈及对莎士比亚的了解程度，34 人只是听说过他的名字，了解一些简要的背景知识，并没有具体读过他的戏剧作品。8 名同学读过部分中文译作并看过相关影视作品，2 名同学了解过中英文原版，只有一名同学提到对莎士比亚的作品有过具体的学习和研究。当问及莎翁作品对于自身文化学习的影响时，超过一半的同学表示“不清楚，感觉没有太多的影响”，而有 6 位同学认为阅读莎剧“对自我眼界的扩展，对知识层面的增加”有帮助，还有部分同学的回答则更像考试的“标准答案”，认为“学习莎剧是因为莎士比亚是伟大的世人、作家，他的作品对戏剧产生了深远的影响”。

不难看出，莎士比亚对于很多年轻人来说虽然不是一个陌生的名字，但是对于他及其作品的了解和学习依然停留在浅尝辄止的阶段，大部分的知识仅限于对课本中所提及的相关内容的了解。另一方面，虽然很多同学在莎剧的语言风格上都提到了“浪漫，戏剧化，诗意性”等褒义词语，但因此也有较多的学生提到无论是英文原版还是中文译版的莎剧在阅读过程中相比通俗文学来说在理解方面存在较大的困难。这也是为什么很多学生在“更喜欢哪种方式去了解莎剧”的问题中，几乎都提到了影视化改编。当然，对于“00”后的高中生来说，通过课堂去了解莎士比亚也是一个重要的途径，一位同学在谈及这个问题的时候是这样说的：“莎剧在国内的发展很受限制，大多数人不愿意在这上面花费时间和精力。我更乐意在课堂中学习，了解莎剧，这样不仅使课堂内容更加丰富，还能提升我们的英语水平和文学素养。”



虽然通过对 20 岁以下年轻读者的调查不难发现，他们对莎剧的兴趣相对比较淡，缺乏一定的动力去阅读，但是由于考试的要求，大部分学生对部分经典的作品还是有一定的了解。在受访的 45 位“00后”读者中，在谈到自己最喜欢的莎剧和角色时，有 29 名同学提到了《罗密欧与朱丽叶》，问及原因，对“爱情”的向往显然成为了这群年轻读者选择此剧的最大动力。她们普遍认为这部作品中两位主人翁对爱情的坚持和勇敢是值得倾佩且让人感动的。谈及将莎剧和中国古典名著《红楼梦》进行对比这一话题时，有一位同学的回答让我印象深刻：“《红楼梦》是封建思想的代表，而莎剧更加追求自由，罗密欧与朱丽叶对爱情自由的勇敢追求与贾宝玉、林黛玉的思想相似，从中我们可以看见无论是中国古代还是西方，对爱情自由的追求都是一个值得歌颂的话题”。可见，对于青春期的同学来说，相较于四大悲剧中所展现的现实主义题材，以爱为主题的剧目能够更多地吸引到年轻读者的注意力。因此笔者认为，或许“00 后”的年轻读者们对莎剧的了解缺乏的不是动力，而是需要更具吸引力的方式或主题去引导他们阅读和了解莎剧。

Hamlet

二、新与旧的冲击

由于莎士比亚的《哈姆雷特》在国内的高中语文课本中作为必读课文出现，所以在这次调查中，笔者也访问到了两位 60 后的高中语文老师，请他们谈了谈对莎剧在国内的发展的看法。虽然收到语言的限制，他们并没有阅读过英文原版的莎剧，但是阅读过大部分中文的译作。在他们看来莎士比亚戏剧在语言风格上的特点或许成为其发展受限的一个原因。

“

莎剧在语言表达上感觉很舞台化，戏剧化，对中国读者而言似乎缺乏灵动，所以有时理解上有一点困难，主要是东方文化和语言差异造成的。”

“莎剧中对人物的心理描写十分细腻，长居运用多。但是现代人生活节奏快，不易理解那些太长的句子。”

The Shock of Old and New

Fiona by Jean Simmons and Ralph by Richard Chamberlain © Stage Photo - Hamlet



ORIGINAL OR ADAPTED

此外，在与其中一名老师的交流过程中，他也提到在教授传统莎剧时所存在的一些问题：“我在授课的过程中，也希望运用不同的方式提升学生对莎剧的兴趣，所以我给学生们放过 1948 年英国改编《哈姆雷特》的电影《王子复仇记》。但我发现，可能是电影年代比较久远，黑白的画面加上贴近原著的电影语言，并不能让学生长时间地专注观看，很多学生在短暂的观看过后对电影也失去了兴趣，更别说对原文本对阅读了。”

“我考虑过让学生们通过戏剧的方式去演绎《哈姆雷特》，这样的确有利于提升他们的兴趣和参与度，但是由于高中课程时间紧，任务重，这样的选择是受到限制的。因为我们高中教材中的戏剧单元不仅仅要学习莎士比亚，也涉及如《雷雨》、《窦娥冤》等其他中国戏剧，戏剧表演的授课模式可以增强吸引力，但是也会压缩对文本分析、语言风格等考试大纲的内容的学习时间，所以有时候必须要做出限制或取舍。”

虽然两位老师很清晰地感受到传统莎剧无论是在可读性还是在吸引力上都有一定的局限性，但是他们却依然选择通过阅读书籍来了解，对现代化影视化的改编持保留态度。

“就个人而言，我更乐意以读原著（中文版）的方式去了解莎剧。对于莎剧的现代化改编我认为：经典还是尽量保持原汁原味的好，不必过分迎合市场。‘曲高和寡’就是经典的品味所在，不必追求大众化，草根化。因为我认为如果过分追求大众化，草根化，那就不叫经典了，或者说经典就失去了它本来的品味了。失去了品味的经典，我认为就不叫经典。”

相较于现代化的改编，老一辈读者更加认可原版的莎剧，认为越接近原版的书籍或影视作品越值得细细品味。但也因为这种对经典的坚持，在面对众多新生的莎剧改写、改编作品时，他们并不会抱有过多的期待，了解也会更少。笔者看来，如何解决新与旧的冲突，如何在改编的同时兼顾经典的“品味”，或许是莎剧改编的创作者们需要认真思考的问题。

The Escape of Learners

三、文化学习者的“逃避”

在此次的调查中，考虑到中国“00”后的年轻读者们或许受到高中巨大课业压力的影响所以缺少时间和精力去阅读更多的莎士比亚文学，因此在90后的阅读人群中，笔者特意选择了十几名在中国学习英语语言文学专业以及社会学专业的大学生（包含本科生和硕士研究生）就莎士比亚的相关问题进行了访问调查。但颇为遗憾的是，虽然这部分同学大都阅读观看过部分莎士比亚的中英文原著和相关影视作品。但谈及莎士比亚，几乎所有受访学生依然给出了“了解不多”、“兴趣不大”的回答，甚至会有部分同学表示在选课的时候会尽量避开和莎士比亚相关的课题。

“莎翁的语言是诗意的语言，是高度形象化的语言，以无韵诗体为主，散文为辅，并在诗句中善用各种修辞手法，如倒装、双关、拟人、押韵以及明喻和暗喻等，字字句句都展现着他细腻的感情。但在阅读过程中我认为有困难，集中在对形象化语言的理解上。”

“看不太懂，挺困难的。莎士比亚对词汇的挖掘有很多创新。”

“不瞒你说，看到莎士比亚有点头疼。那些跟莎士比亚相关的活动我都没有参加，也几乎没有选与之相关的课程。”

“（莎士比亚）有很重要的影响吧，好像人人都应该知道，但我倒并不觉得需要学习。如果说有学习的必要性的话，也许只在社交领域，谈到这个人的时候，可以有些共同话题。”

”

当然，这些回复一定程度上更加切实地反映了传统莎剧在中国传播发展所面临的困境。如果传统莎剧无法吸引到更多中国的文化、文学等相关领域的学习者，那么它在中国的传播发展前景必然会面临极大的挑战。一名受访学生在谈到对莎剧在中国的发展前景时这样说到：“我不觉得它能发展的很好，除非纳入高中生或者初中生强制阅读书单。说实话，作为一个非文学爱好者，我并不愿意花很多时间来看莎剧，而且我对故事情节的兴趣程度远大于语言。所以，如果有类似5分钟讲解莎剧的视频，我大概率会在吃饭的时候看一看。另一种可能是，学英语，但是我觉得这种17世纪的英语和现在差别也很大，对我提高英语水平帮助估计也不大。”

TO BE OR NOT TO BE

Of Traditional Shakespearean Drama

Hamlet-Benedict Cumberbatch © London Barbican Theatre

四、传统莎剧的“生存与毁灭”

提到莎剧中最经典的问题，莫过于关于“生存还是毁灭”的讨论。或许莎剧在中国的发展并没有真正陷入“生存”或者“毁灭”的境地，但不可否认的是，面对国内高速发展的信息化时代，传统莎剧的读者范围正在进一步地缩小，不少读者都承认虽然莎剧是毋庸置疑的文学经典，但是对于阅读莎剧兴趣寥寥。笔者在和调查对象的对话中也问过这样几个问题：

你是否认为传统莎剧已经过时？

现在的读者是否已经失去了阅读莎剧的兴趣？是什么原因造成的？

有几位读者的回答或许能够解释一部分的现状和原因：

“经典永远不会过时，但是他很小众，就像芭蕾舞一样，莎剧绝对不会被大多数人所喜爱，这叫曲高和寡。现在的读者，绝大多数不是对莎剧没有兴趣，而是对整个阅读都不感兴趣，因为生活节奏加快，对物质的追求导致大多数人没有时间，没有兴趣阅读。所以不是不喜欢莎士比亚，是不喜欢阅读。”

“不认为（传统莎剧）过时，但一定程度上的改编或许更能接近现代社会，让受众更广泛，与现代文化结合会更容易激发年轻读者的

兴趣。（改编）是社会发展的必然，传统莎剧的语言是很美，但是总会觉得有壁垒。”

“莎剧虽然对与我自身的文化学习谈不上有太大的影响，但他的作品能让我知道和了解一点关于莎士比亚的事情，知道了他是文艺复兴时期的戏剧之王。对欧洲人文主义精神有比较大的影响。作为世界文化学和戏剧史的经典，我们当然要继续学习（莎士比亚），很可惜我们不是学习得太多，而是太少。”

当然，在和读者们谈论到“生存还是毁灭”这一问题的时候，我依然能够从他们的回答中感受到随着时代的变化，人们所担忧的生存问题已经有了很大的转变：

“现代人当然还是要讨论‘生存还是毁灭’的问题，但更多的是讨‘人与自然’、‘人与核武器’这些方面的问题，较少地从人性的角度探讨。我认为莎士比亚提出这一问题是文艺复兴时代，正是西方打出人文主义，崇尚个性，崇尚自由，关注个体命运的一个时代，那是西方的文化导向，是“天赋人权”个性自由”理念建立的时代，所以关注的更多的是个体的生命的生存与毁灭。而现在的人更多谈这个问题，是从一个群体来考虑人类的生存与毁灭的问题，比如人与环境的问题，核大战的问题。

也不是不关注个体生命的价值，但更多关注一个群体，一个整体（全人类），眼界更高，格局更大。这应该也是时代的进步吧！”

“主要是现代社会的无力感吧，从 1970s 开始的金融危机，相对于战后的繁荣，或者更久以前战争时期的动荡不安，现在的社会其实出现一种平稳的颓式。阶级固化，贫富差距拉大，失业率的增加，理想与现实的冲突尤其在年轻人一代中十分明显（无理论数据支撑，只是我自己的感觉）。生存还是毁灭，何尝不是理想还是现实的一种表现。”

面对不断发展变化的社会，人民的关注中心也在不断地发生变化，如果传统文学的价值导向如果不能迎合时代风向的转变，其生存和发展空间就会变得狭窄。传统莎剧中所体现的人文主义思想，追求个性解放，主张实现个人价值的价值导向与现阶段中国社会所倡导的追求“大局观”、“集体主义”的价值导向存在一定的出入，加上时代和文化背景的差异，部分中国读者认为很难从传统莎剧中寻找精神共鸣。但不可否认的是，经典之所以能够成为经典，其所蕴含的文化内涵和社会价值是可以经过适当的“本土化”改编和引导与中国文化实现融会贯通，相得益彰的。不过这需要国内的剧作家、编剧们在对莎剧进行改编的过程中思



NEW PLAYS NEW CHALLENGES

考如何对莎剧中的价值观、世界观进行取舍，并且能够更好地进行本土化“嫁接”或融合，从而让更多的读者和观众们认识到传统莎剧魅力的同时，也能感受到本国文化的创新性与包容性。

五、“新”莎剧，新挑战

提到对传统经典的传承和发展，笔者也想进一步了解观众对中国传统艺术与传统莎剧进行结合的态度，所以笔者和受访者们就上海戏剧团 2018 年改编的京剧版《哈姆雷特》进行了对话。几乎每个年龄层的受访者在谈及这样的改编形式时都达成了共识，认为它对推动中西文化交流具有积极的意义。但是在谈及对中国本土观众对影响时，却认为这样“传统加传统”的模式对新一代的年轻观众来说可能缺乏足够的吸引力。以下是此次调查中不同年龄层的受访者对京剧《哈姆雷特》的部分评价：

"Pity," c.1795, William Blake. Presented by W. Graham Robertson 1939.
© W. Graham Robertson. Photo: Tate Britain

60 后读者：

“上海剧团对《哈姆雷特》的京剧改编肯定是有意义的，在戏剧界是新的尝试和突破，但是能不能吸引到更多的年轻人关注戏剧就有待观察”。

70 后读者：

“这种尝试是可以的，但是京剧在当代中国的受众群体也不是年轻人，所以可能年轻人对这一类型的改编并不会有过多的关注。”

80 后读者：

“我个人对于这样的改编模式并没有太多的兴趣，因为本身对京剧的了解就不多。不过家里的老人可能会喜欢这样的形式，因为相比传统中国戏曲来说，和莎士比亚戏剧进行结合是一种创新吧，可以给戏曲爱好者们带来不一样的体验。”

90 后读者：

“个人不太喜欢将两种文化的精华融合在一起，鲍鱼和熊掌一起炖，味道未必好。”

“可能会，新剧目会有相当的吸引力，不过对于中国文化的传承更多在于戏曲本身，而不再于剧目。”

“实话说，我觉得吸引力非常有限。首先，对于中国古典文化有兴趣的年轻人越来越少，对西方戏剧感兴趣的更少，两者结合，我并不认为会吸引更多的人。可能的意义是，也许喜欢中国古典文化的年轻人也许会对哈姆雷特有些兴趣，或者对西方文化感兴趣的，会生出对中国古典文化的些许兴趣。但是，我觉得，每个固定圈子的人，对圈子本身就有着极大兴趣，而每个圈子所包含的内容一定不少，需要腾出更多的时间关注别的圈子，其实不太可能。

相比于传统结合传统，我认为传统结合现代的吸引力要更大。”

00 后读者：

“更利于促进中西文化的结合，利于京剧的传播的发展。可能这种独特新颖的方式能吸引更多的关注，但不一定大家都喜欢。”



当然，京剧改编的莎剧只是一个单例，并不能全面代表莎士比亚改编作品在国内的发展现状。但是我们依然可以从中对莎剧的改编模式进行探索和思考。虽然阅读传统莎剧由于多种因素的影响对很多普通读者来说缺乏一定的吸引力，但是作为有一定文学素养的读者或者是文学研究者和爱好者，他们依然对通过更多现代化渠道去了解莎剧给予了支持和期待。在调查中，超过 80% 的受访者都提到了愿意通过观看经过现代化改编的舞台戏剧、电影或者是通过短视频介绍等方式来了解莎剧。部分读者也提到了《莎翁情史》一类的传记类电影，认为通过了解莎士比亚个人的故事对于吸引更多人去了解他的戏剧作品是具有积极推动作用的。无论是从内容上或是表演形式上进行创新和改编，或许都需要创作者在了解莎剧以及中国现当代文化发展现状的前提下进行深入的思考和勇敢的尝试。

结语

在整理众多受访者回复的时候，虽然有一定的心理准备，但依然不免对莎剧在国内的发展现状发出感叹：被奉为西方文学经典的莎士比亚戏剧逐渐在遥远的东方“遇冷”已成不争的事实。而造成这样困境的原因也是多样的、复杂的，长期存在的。但近年来不断有中国的文化的学习者和创作者一直在尝试通过不同的方式对莎剧进行改编和再创作，这无疑令人欣慰的现象。笔者相信，莎剧在国内发展所遭遇的困境所带来的不仅是挑战，更是推动更多文学文化爱好者去探索新方式传承发展经典的机遇。

上海京剧院的演员在丹麦赫尔辛格表演京剧《王子复仇记》© 新华社，布·奴曼摄