

迈克尔·雷德福版电影《威尼斯商人》 的悲剧特征分析

邓小红

(华中农业大学 外语学院,湖北 武汉 430070)

摘要 戏剧《威尼斯商人》常常被学者们认为是莎士比亚喜剧的代表作,但 2004 年发行的由迈克尔·雷德福执导的电影《威尼斯商人》将莎翁的这部名剧变成了一部地道的悲剧,在故事时代背景的渲染、人物形象的塑造和电影风格元素的运用等方面无不显示其悲剧特色。

关键词 莎士比亚;威尼斯商人;故事背景;人物塑造;电影风格

中图分类号:I206 文献标识码:A 文章编号:1008-3456(2009)05-0136-05

An Analysis of the Tragic Features of *The Merchant of Venice* Directed by Michael Radford

DENG Xiao-hong

(College of Foreign Studies, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, 430070)

Abstract The Merchant of Venice has long been regarded as the representative work of Shakespeare's comedies, but the 2004 film version of The Merchant of Venice directed by Michael Radford provided a totally new interpretation to this classical play. The film revealed evident tragic features in the historic background, the characterization of the major character Shylock and the application of some special film stylistic elements.

Key words Shakespeare; The Merchant of Venice; tragic features; historical background; characterization; film stylistic elements

《文学术语汇编》^[1]将喜剧定义为“虚构的文学作品,其题材的选择和安排主要是为了引起我们的兴趣,使我们感到愉快,人物和他们的挫折所引起的关注是令人愉悦的而不是让人觉得忧虑,我们可以肯定没有重大的灾难发生,而且情节发展对主要人物而言也是愉悦的”;将悲剧定义为“表现严肃事件的戏剧作品,通常会导致主要人物的灾难性结局。”《威尼斯商人》过去常常被诠释为一部歌颂巴萨尼奥和鲍西娅的爱情、安东尼奥和巴萨尼奥的友谊、鲍西娅的聪明机智的戏剧,戏剧的结尾爱情得到了圆满,友谊得到了巩固,“坏人”得到了惩罚,因此被看成是莎士比亚喜剧的代表之作。这种观点在中国高校英

语专业的文学课本中尤其明显,如在张伯香教授主编、武汉大学出版社出版的《英国文学教程》中,《威尼斯商人》被列为莎士比亚喜剧的首要代表作,而且被认为是莎翁早期喜剧中杰出的作品^[2];由刘炳善教授主编、河南人民出版社出版的《英国文学简史》将《威尼斯商人》列为莎士比亚的四大喜剧之一,尽管是一出灰暗忧郁的喜剧^[3];孙定铨、吴刚编著的《简明英国文学简史》将该剧列为莎翁第二个创作期最重要的喜剧之一^[4]。剑桥文学指南《莎士比亚》也提及早在 1598 年,Francis Meres 就将该剧归为莎翁的六大喜剧之一^[5]。而其他一些论著虽然对戏剧的分类标准或喜剧的特征提出质疑,但仍然把

《威尼斯商人》看成喜剧,如《莎士比亚喜剧导读》^[6]。但2004年发行的由迈克尔·雷德福(Michael Radford)执导的电影《威尼斯商人》却对莎翁的这部不朽之作进行了完全不同的阐释,将这部传统的喜剧完全改编成了以夏洛克为中心人物的悲剧,在故事时代背景的渲染、人物形象的塑造和风格元素的运用等方面无不显示其悲剧特色。

一、故事时代背景的渲染

2004迈克尔·雷德福版电影《威尼斯商人》没有对莎翁的原剧作现代主义或后现代的解读和改编,不仅维持了古典戏剧的特色,如服装、布景和剧情等,而且还几乎原封不动地使用了莎翁的大部分台词。这部电影与原剧在情节上最大的区别是电影开始部分的故事时代背景的渲染。电影的第一幕运用了蒙太奇手法,巧妙地将虚拟的历史事件和字幕结合,生动地展现了当时犹太人的境遇,渲染了浓厚的悲剧气氛。电影开始展现的是威尼斯水巷,一艘插着十字架载着基督教牧师的小船驶来;“威尼斯,1596”的字样出现在屏幕上。随后是一组镜头与字幕的组合:

画面一:火焰焚烧书籍;悠远、虔诚、仿佛唤人灵魂的音乐响起;

字幕一(从黑色的背景上缓缓升起):“不能容忍犹太人是16世纪生活中的一项事实,这现象甚至在欧洲最强大、最民主的城邦威尼斯都存在着。”画面再次出现牧师、小船;

字幕二:“法律规定犹太人只能居住在旧城里或者犹太聚居区,日落后聚居区的门就会被锁上并由基督徒把守。”

画面二:一把大锁将犹太区的门锁上;

字幕三:“白天,任何离开聚居区的犹太人必须带上红色的帽子以表明他们犹太人的身份。”

画面三:混乱喧嚣的街景,一群愤怒的基督徒推攘殴打带着红帽子的犹太高利贷者;

字幕四:“犹太人被禁止拥有财产,所以他们放高利贷,借钱给人并收取利息,这有违基督教的训诫。”

画面四:一枚象征着利息的硬币易手;

字幕五:“精明的威尼斯人对此睁只眼闭只眼,但是对那些宗教狂热分子来说却是另一回事。”

画面五:布道声响起,前面镜头中出现过的牧师在布道,严厉地斥责高利贷者,斥责声中,夏洛克转

过身来,可以清晰地看到他带着红帽子,牧师的船行进到一座小桥;转换成近景,袒露胸部的妓女从桥头走下;中景,桥上桥下,人群推攘着,安东尼奥走在人群中;镜头切换到牧师的布道,再切回桥上,一名犹太人从桥上被推跌至河里,犹太人的帽子、衣服等被扔到水里;桥上夏洛克在人群中遇到安东尼奥,向后者打招呼,安东尼奥却当面将唾沫吐到夏洛克的脸上,毫无防备的夏洛克只是默默将脸上的唾沫擦干。虔诚的音乐声再次响起,火焰焚烧着书籍。

这一幕虽然很短,但作用十分明显:一、从史实方面,对犹太人的社会地位、经济状况、处境等做出了清楚的说明:指出了犹太人普遍受歧视的现象;对犹太人放高利贷的原因进行了说明,消除了观众对犹太人的误会,明白了他们从事高利贷业是社会环境所逼,不得已而为之,只是为了让自己生存下去。二、从情感上,让观众对犹太人产生同情,运用蒙太奇的手法将一幅幅画面拼接,使观众直观地看到犹太人的生活场景,感受到他们所受到的歧视。犹太人区、红帽子让人联想起二战时关押犹太人的集中营和各种表明犹太身份的标示,影片中的犹太人际遇由此和二战时的大屠杀融为一体,这种强烈的心理暗示使观众对剧中的犹太人油然产生一种同情。所以,电影从一开始就已经奠定了感情基调,这是一部为犹太人辩护的电影。电影画面中浮华愤怒的基督徒和卑微的犹太人形成强烈的对比,为电影情节的展开渲染了浓厚的悲剧气氛。三、这幕短片成功地转移了观众的视线:以往观众在观看演出时注意力往往放在安东尼奥、巴萨尼奥和鲍西娅的身上,他们被当成主要人物,而夏洛克是反面人物。这段短片展示了犹太人受到的迫害,观众的注意力会转而注意片中犹太人的生活,夏洛克的故事被放在了犹太人和基督教徒冲突的大社会背景之下,夏洛克的故事便成为犹太人命运的典型反映,字幕陈述的事实也告诉观众无论夏洛克如何挣扎、反抗,他都不可能摆脱当时以基督徒为主体的社会对犹太人的歧视,不可能摆脱犹太人遭受不公正的待遇的命运。进而而言之,电影从一开始就暗示了夏洛克的悲剧命运:无论他的计划多么周密、无论他与安东尼奥定下的条约有多合法,他都不可能得到他想要的公平或公正,因为当时的基督教社会不会给一名犹太人所寻求的公正,因此,夏洛克注定将成为一名结局悲惨的悲剧人物。由此电影的主要人物将由安东尼奥换成身为犹太人的夏洛克,而安东尼奥等基督教徒则

会成为迫害犹太人的反面人物,从而为人物形象塑造定下基调。

二、人物形象的塑造

除故事时代背景渲染上体现出的悲剧特征之外,2004 迈克尔·雷德福版电影《威尼斯商人》体现出来的另一个悲剧特征是对夏洛克这个人物的塑造。无论是从演员的选择和演员对角色的诠释都表明夏洛克在这部电影中不再是一个滑稽可笑、沦为笑柄的可悲可恨的人物,而是一个严肃的让人深深同情的不幸的父亲和不幸的异教徒。夏洛克被塑造成了一个悲剧人物。

1. 演员的选择

电影理论家理查德·莫尔特比在《好莱坞电影》一书中写道,从观众的角度来看,电影演员有“两个身体”。他认为,表演的演员和被表演的角色是在共有一个身体,因此“观众既能感受到演员的存在,也能感受到角色的存在 — 他们存在于同一个身体之中”。由此可见,演员的自我形象会影响剧中人物的塑造。选择阿尔·帕西诺出演夏洛克非常有利于将夏洛克塑造成一个悲剧人物。

在饰演夏洛克之前,帕西诺塑造的两个最重要的人物是《教父》中的麦克·科来昂和《闻香识女人》中的弗兰克中校。在《闻香识女人》中,帕西诺将一位曾经充满自信和翩翩风度、而今却失明且不能适应环境、不堪生活重负、心灵处于崩溃边缘的老人演得出神入化,使人物充满一种悲剧色彩的苍凉和悲怆。在《教父》中,帕西诺精彩地诠释了麦克由冷静、睿智、有先知一样的判断力的有为青年变成黑帮教父,最后沦为无能为力、连女儿都保护不了的孑然一身的老人的悲剧命运。“总结阿尔帕西诺多年塑造的电影人物形象,……探究这些人物的内心世界,我们一时却又对他们身上的悲情因素难以取舍,因为这些人物最大的特点就是‘邪气里带着三分正气,正气里又带着三分邪气。’这种独特的风格气度,就像是阿尔帕西诺的标签一样深深镌刻在喜欢他的影迷的心目中,成为他们膜拜的图腾”^[7]。而在《威尼斯商人》中夏洛克正是这样一位既可怜又可悲、亦正亦反的复杂人物。阿尔·帕西诺诠释内心复杂人物的精妙演技使他成为饰演夏洛克的绝佳人选,能够恰如其分的表现人物复杂的个性和强烈的心理冲突,演员与人物相得益彰;而对熟悉帕西诺的观众来说,他以前饰演的角色会对夏洛克这一角色产生极大的

影射作用。如片尾犹太教堂外失魂落魄的夏洛克的形象在他们的心里无疑会和台阶上搂着被枪杀的女儿悲泣难抑的黑帮教父麦克叠加在一起,从而对夏洛克的遭遇产生极大同情和共鸣。

2. 演员对人物的诠释

在 2004 版电影《威尼斯商人》中,阿尔·帕西诺成功地将夏洛克诠释成了令人同情的悲剧人物。莎士比亚原著中的夏洛克有两面性:既可悲又有点贪婪、残酷。阿尔帕西诺却将夏洛克内心的矛盾挣扎完美地展现了出来,他演绎的夏洛克既希望向基督教徒示好又对基督教徒充满怨恨之情,既虔诚地忠实于犹太教,但为了生命又不得不放弃犹太教而皈依基督教。阿尔帕西诺诠释的夏洛克只是个苦苦挣扎,最后还是失去了一切的可悲老人。

影片开始时的夏洛克曾经希望与安东尼奥和平共处并主动示好,但遭到唾弃。与安东尼奥签订条约时,帕西诺演绎的夏洛克的语气是急切的,似乎充满善意但又有一种迟疑的不确定感,卑微而又略带算计。但在受尽歧视、被仆人背弃、被女儿放弃并偷走赖以生存的财富之后,帕西诺生动地表现了夏洛克此时因遭到亲人背叛而产生的悲伤与愤怒交织在一块的心情:他回到家中,发现女儿出走了,控制不住地将脸埋在窗帘中,像受伤的野兽一般发出压抑的呜咽声。即使是报复,帕西诺演绎的夏洛克也是严肃的充满正义的:当安东尼奥的朋友质问他为什么要报复,有什么好处时,他义正词严地回答:“用来钓鱼。如果它不能喂饱其它的东西,至少能喂饱我的报复。他羞辱了我,使我少挣 50 万,嘲笑我的损失、讥讽我的收入、斥责我的民族、阻扰我的生意、离间我的朋友、煽动我的仇敌。他又是为了什么?只因我是个犹太人! 犹太人就没有眼睛吗? ……”帕西诺用激愤的语气,严肃愤怒的表情将这段台词中所隐含的屈辱不平之情表现得淋漓尽致。在电影中,帕西诺更多地展现的是夏洛克受屈辱、受伤害的一面。

帕西诺演绎的夏洛克并不是个只知报复的冷血动物。法庭上,夏洛克虽然强硬地要求正义,坚持履行条约,但影片中的帕西诺演绎的夏洛克此时也只是言语坚持,面容却有些许迟疑,特别是当法庭宣布他可以割去一磅肉时,他虽然举起了刀子,但却忍不住用手遮住眼睛,拿刀的手是颤抖的,刀子是颤抖的,迟迟没有割下,直到鲍西娅一声高呼“等等”,刀铿的一声掉到了地上。他的举止却表明他不是冷血

无情的。帕西诺准确地表现出夏洛克渴求报复却又下不了手的迟疑。

在庭审结束时,夏洛克不但失去了一半的财产,而且为了保命不得不改变信仰成为他自己曾痛恨的基督徒。当听到自己必须改信基督教时,帕西诺是这样表现夏洛克的:他颓然跪坐在地上,双手紧紧抓住胸前犹太教的标志,头深深埋在胸前,再次发出犹如受伤的野兽一般的哀鸣。当听到鲍西娅问“你愿意吗”,他抬起头乞怜地四顾人群却得不到回应,双手更加紧紧抱住胸前的犹太教标志,头埋得更低,虚弱地回答“我愿意”,然后卑微地乞求公爵让他先行离去。帕西诺展现的完全是一位遭受失去财产和信仰的双重打击而茫然不知所措的老人。

总之,在电影中,帕西诺诠释的夏洛克更多的是一名饱受种族歧视、痛失女儿和财产、被强烈的复仇心理折磨而企图报复的老人,而且命中注定这种报复是不会成功的,所以帕西诺诠释的夏洛克是希腊悲剧英雄式的人物,虽然有其弱点,但不可逆转的命运使其从人生的高峰跌至低谷。

三、电影风格元素的运用

电影的风格由两个基本元素决定:电影镜头和剪辑过程。电影镜头将绘画和摄影的风格技巧结合起来,体现在场面调度中。场面调度元素包括布景、取景、音效和照明、象征和母题等^[8]。2004迈克尔·雷德福版《威尼斯商人》在电影风格元素的运用上也处处显示这是一幕悲剧。

1. 布景

布景是指某一个场面的背景,既可能是“布”出来的景,也可以是拍摄时的实际场景。莎士比亚原剧共五幕,夏洛克和安东尼奥的故事主要发生在威尼斯,涉及以下几个场景:威尼斯街道、夏洛克家和法庭。电影表现了五处场景:犹太区、安东尼奥的家、犹太人的市场、巴萨尼奥的家、威尼斯街道和运河、夏洛克的家及法庭,其中大部分是在夜晚或昏暗不见自然光线的室内,如影片开头的背景故事中罗兰佐去见杰西卡是在夜晚的犹太区、杰西卡私奔也是夜晚在夏洛克家中;夏洛克失去女儿和钱财后,踉跄地走在雨夜的威尼斯街上;巴萨尼奥向安东尼奥借钱,巴、安向夏洛克借钱是在犹太市场;法庭审判发生在昏暗的室内。画面有大量的黑色背景,缺乏明亮纯粹的颜色,而且所有的一切像笼罩在一层穿不透的昏暗之中,透出一种浓厚的抑郁色彩。

在场景设计方面值得一提的是犹太人生活场景和基督徒生活场景的对比。影片开始的时候是入夜的威尼斯,袒胸的妓女们坐在船上,同时还有与妓女们调笑的基督徒,巴萨尼奥坐在小船上举杯畅饮;镜头切换,人们可以看到犹太人在作虔诚晚祷。坦胸的妓女、饮酒作乐的巴萨尼奥和他的朋友们描绘了一幅放荡的基督教徒的形象;晚祷表明犹太人生活的严谨、虔诚,二者之间形成鲜明的对比,观众对犹太人的同情和好感又增加几分。

2. 音乐

影片配乐是音效的一个重要部分。2004版电影《威尼斯商人》的配乐及歌曲由多才多艺的女作曲家乔瑟林·扑克(Jocelyn Pook)创作,“沉郁凝重的大气乐曲与巴洛克风格共冶一炉,渗入心脾的厚重感和艺术美感令人难以忘怀”^[9]。片头的“Ghetto”浓郁,似乎要唤醒人的灵魂;片尾曲“Bridal Ballad”在新西兰女歌手海莉·威丝坦娜(Hayley Westenra)清澈纯净的歌声的演绎下,清澈、空灵、悠扬、无比优美。沉郁、悠远的片头、片尾曲给影片蒙上一层淡淡的忧郁。

3. 象征

影片中两处象征的使用意义深远,暗示了电影的悲剧性。

(1)在《威尼斯商人》中,一个反复出现的镜头是“岸与船”。在影片开始的时候,安东尼奥和他的朋友们在岸边接受牧师的祈福,因为他的商船即将启航,巴萨尼奥带着面具,喝着美酒,乘着小船从安东尼奥身边经过。巴萨尼奥举杯朝安东尼奥一笑,安东尼奥目送他的小船远去,风起了,他自己的商船也将启航;再次出现相似的镜头是在影片中部,安东尼奥在大雨倾盆的夜晚在威尼斯的河岸边送巴萨尼奥去贝尔蒙特向鲍西娅求婚,在殷殷的叮咛声和船手的号子声中,船远去了。最后在片尾,杰西卡了解夏洛克的结局后跑到河边,在黎明的阳光中望着远方,抚摸着手上的父亲的戒指,远处有两只在猎鱼的渔船。

船离岸象征着一种分离,这似乎暗示了安东尼奥的结局:巴萨尼奥婚后将有自己的生活,将渐渐地远离安东尼奥,没有家庭的安东尼奥似乎只剩下孤独;而片尾船与岸的分离也暗示了夏洛克父女之间的分离。

(2)片尾“门”的象征印证了夏洛克和安东尼奥的命运。在贝尔蒙特,安东尼奥、巴萨尼奥回到了鲍西娅的家中,当一切误会解释清楚之后,对对情侣们

通过一扇扇的门回到了自己的房间,大厅里只留下形单影孤的安东尼奥和一扇扇的空门。而镜头转接到另一面,在悠扬的唱诗声中,而夏洛克也是形单影只地孤独地站在门外,久久地凝视着教堂的大门,不愿离去,他的头上不再带着标志犹太人身份的红帽子,犹太教堂的门在他面前关上,他被永远地关在了门外。在身份上,他已经是基督徒了;在情感上,他仍然是个根深蒂固的犹太教徒。但无论是对基督教徒还是犹太教徒来说,夏洛克都成了孤单的“他者”。

影片昏暗的色彩、忧郁的背景音乐和“船与岸”及“门”的象征都似乎告诉观众这不仅仅是夏洛克的悲剧,也是安东尼奥的悲剧;不仅仅夏洛克的结局是悲哀的,安东尼奥也是不愉快的。似乎这部电影不是任何人的喜剧。

四、结语

导演迈克尔·雷德福认为夏洛克是悲剧性的,因此他执导的《威尼斯商人》无论是故事背景的渲染、人物形象的塑造、电影风格元素的运用,都体现了其悲剧性。夏洛克被塑造成希腊悲剧英雄式的人物:他内心充满矛盾冲突,在命运面前、在强大的社会力量面前无能为力,试图报复,然而却因此受到更严厉的惩罚。电影的结局也充满悲剧性,夏洛克失去了女儿、失去了财产、失去了自己的信仰,结局无疑是悲惨的。那么安东尼奥在法庭上是胜了夏洛

克,他的结局是否是幸福快乐的呢?答案也是否定的。整部电影除了贝尔蒙特少许的阳光之外都沉浸在阴郁的气氛之中,色彩、音乐也都透出一种沧桑的悲怆,因此 2004 年迈克尔·雷德福执导的《威尼斯商人》是一部彻头彻尾的悲剧。

参 考 文 献

- [1] 艾布拉姆斯 M H. 文学术语汇编 [M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2004:38-321.
- [2] 张伯香. 英国文学教程 [M]. 武汉:武汉大学出版社, 2004:178.
- [3] 刘炳善. 英国文学简史 [M]. 郑州:河南人民出版社, 1993:76-79.
- [4] 孙定铨, 吴刚. 简明英国文学简史 [M]. 上海:上海外语教育出版社, 2002:82.
- [5] 韦尔斯, 斯丹利. 莎士比亚 [M]. 上海:上海外语教育出版社, 2003:88.
- [6] 曼甘, 迈克尔. 莎士比亚喜剧导读 [M]. 北京:北京大学出版社, 2003:108.
- [7] 专属天使. 双面帕西诺:别具一格“坏男人” [EB/OL]. (2007-08-24) [2008-11-02]. <http://www.mtime.com/my/804297/blog/525708/>.
- [8] 林恩. 英语电影赏析 [M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2005:326-330.
- [9] 太空漫游. 原声:他们都教人心醉. [EB/OL]. (2006-06-08) [2008-12-25]. <http://ent.sina.com.cn/x/2006-06-08-09271115062.html>.

(责任编辑:刘少雷)