

第十二夜

Twelfth Night

主编 / 阮坤

当我读到莎士比亚的第一页时，我的一生就都属于他了。当我首次读完他的一部作品，我觉得我好像原来是一个先天的盲人，这时一瞬间有一只神奇的手赋予了我双目的视力。我很清楚地体会到我的生活被无限地扩大了，莎士比亚对人性的已经从一切方向上，在一切深度和高度上，都已经发挥得淋漓尽致。对于后起的作家来说，基本上再无可做的事了。只要认真欣赏莎士比亚所描述的这些，意识到这些不可测、不可及的美善的存在，谁还有胆量提笔写作呢？

—歌德—

莎士比亚经典名著译注丛书

英汉对照、英汉详注

湖北教育出版社

莎 士 比 亚 经 典 名 著 译 注 丛 书

Twelfth Night

第十二夜

William Shakespeare 著

朱生豪 译

但汉源 校注

湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

第十二夜:汉英对照/(英)莎士比亚著;朱生豪译. —武汉:湖北教育出版社,1999

(莎士比亚经典名著译注丛书/阮珉主编)

ISBN 7-5351-2328-7

I. 第… II. ①莎… ②朱… III. ①英语-对照读物,文学-英、汉②喜剧-剧本-英国-中世纪-汉、英 N. H319.4:I

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 75483 号

出 版:湖北教育出版社
发 行

武汉市青年路 277 号
邮编:430015 电话:83625580

经 销:新 华 书 店

印 刷:黄冈日报印刷厂

(438000·黄冈市八一路 7 号)

开 本:850mm×1168mm 1/32

5 插页 6 印张

版 次:2000 年 1 月第 1 版

2000 年 1 月第 1 次印刷

字 数:158 千字

印数:1—5 000

ISBN 7-5351-2328-7/H·81

定价:12.00 元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换

《莎士比亚经典名著译注丛书》

顾 问

方 平 王裕珩 孙家琇 张泗洋
索天章 屠 岸 裘克安 颜元叔

主 编
阮 琨

副主编
王吉玉

策 划
冯芳华 夏 子

责任编辑
夏 子 傅华文

装帧设计
汪 汉

天下书汗牛充栋。一个人穷毕生的精力发愤为学,最多不过学富五车。因此要善于择书而读。要读好书,攻名著。英国文艺复兴时期的大戏剧家、诗人威廉·莎士比亚(William Shakespeare 1564—1616)的作品就是经典名著,值得精读。马克思在青少年时代就喜欢阅读莎剧,能背诵许多台词,学以致用。

莎士比亚出生于英国中部沃里克郡艾沃河畔斯特拉特福镇一个富裕市民家庭。大约七岁起在当地的文法学校念书。十几岁时因家庭破产而辍学,帮助父亲做生意。工作余暇,读了不少文学精品。他经常观看巡回剧团的演出,养成了对戏剧的爱好。据说他曾在乡间任教,当过家庭教师、屠宰店学徒、海员,也当过兵,还在律师事务所供过职,接触了各阶层的人,熟悉社会生活。大约在二十三岁时(1587年),他离开家乡去伦敦谋生。到伦敦后,据考证,他先在剧院门口为看戏的绅士看管马匹,接着在剧院里打杂,为演员提词,还演过配角。后来编写剧本,成了名剧作家。

莎士比亚在创作期间用素体诗(blank verse)写了三十七部诗剧(他和弗莱彻合作编写的《两个高贵的亲戚》除外),还写了两首长诗和一百五十四首十四行诗,在剧坛和诗坛统领风骚。他塑造了从帝王将相到下层人民群众各式各样的人物形象,描绘了文艺复兴时期新兴资产阶级逐步取代封建贵族

的统治地位的历史进程和五光十色的社会背景，反映了人类经受了前所未有的伟大变革的实质，表现了他的人道主义精神与和谐理想。他的同事、好友、诗人、剧作家班·琼森称他为“时代的灵魂”。恩格斯特别赞赏他的“剧作的情节生动性与丰富性”，并要人们更多地注意他“在戏剧发展史上的意义”。

莎士比亚既属于英国，也属于全世界，既属于文艺复兴时期，也属于千秋万代。他的创作及其思想与时间共存，无远弗届。从他逝世后三百八十多年来，世界各国的学者和研究人员争当弘扬莎学的“使人”，翻译、诠释其作品，探究、阐明其作品中所蕴含的义理，分析、评述其作品对世道人心所产生的作用和影响。由于有了使人，异代异域的莎士比亚和现代人越来越亲近了。

江山代有使人出。从本世纪初到今天将近一百年间，中国境内出了五代莎学使人，他们在莎士比亚和广大的中国读者之间起着沟通作用。

第一代使人是莎剧故事的编译者。1903年上海达文社开风气之先，用文言文翻译出版了英国散文家查尔斯·兰姆和他的姊妹玛丽·兰姆合写的《莎士比亚故事集》中的十则故事，书名标作《海外奇谭》。第二年，商务印书馆出版了林纾和魏易用文言文合译的上述著作的全译本（共二十则故事），书名为《英国诗人吟边燕语》。这部译作以其“雅驯隽畅”的文风豁人心目，流传很广，对当时的文人学子包括童年时代的郭沫若产生了很大的影响。

二十年后，在北京大学任教的朗巴特（Frank Alanson Lombard）教授注释了《莎士乐府原本威城商人》（1923），由商务印书馆出版。该书用英语解析词义和场景特色，评说时代背景和人物形象，便于英文水平较高的大学生通过原文注释读懂原著。可以认为，朗巴特教授是我国境内第二代莎学使人。

从二、三十年代至八、九十年代，我国有众多的学者翻译了莎

士比亚作品(包括剧本、十四行诗)和莎剧故事,还发表了不少精辟的莎学评著。第三代使人可谓“极半世纪之盛”。田汉在1921年从日文转译了悲剧《哈孟雷特》,这是首次用白话文移译的完整的莎剧(不同于文明戏时期据《吟边燕语》改编的幕表剧)。此后相继出版了其他莎剧中译本(散文译本)。最有影响的是朱生豪译的31部莎剧和梁实秋译的莎剧全集。前者的文笔优美流畅,素为国内莎学界和翻译界所推崇;后者的译文忠实严谨,并附有详尽的注释。还有孙大雨、卞之琳和方平等人的诗体译本,有美皆备。

第四代使人当推《莎士比亚注释丛书》的编者。商务印书馆从1984年起出版了莫克安主编的注释丛书,已出18种。书中主要用英文释义,辅以中文解说,扼要钩玄,尽发莎剧义蕴。

九十年代初,莎氏辞典的编纂蔚然成风。第五代使人以崭新的面貌“异军突起”。从1990年起出版了五部各具特色的《莎士比亚辞典》。

以上作了大致的回顾,回顾是为了前瞻。湖北教育出版社审时度势,多方论证,认定编辑一套集莎剧原文、译文、注释于一体的新丛书的重任,落在第六代使人的肩上。为满足广大读者的需求,决定出版《莎士比亚经典名著译注丛书》,先推出十种(悲喜剧各五种):《罗密欧与朱丽叶》、《哈姆雷特》、《奥瑟罗》、《李尔王》、《麦克白》、《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《无事生非》、《皆大欢喜》、《第十二夜》。本丛书借重莎士比亚原著和朱生豪译文,博采中外各注家之长,将不辱使命,在中华莎学的发展中,发挥积极的促进作用,既有助于莎氏作品的普及,又有助于读者鉴赏水平的提高,并借鉴莎剧,繁荣我国的戏剧创作,做到古为今用,外为中用,使这套丛书真正成为雅俗共赏、开卷有益的读物。大学英语专业学生、研究生、莎剧爱好者、文艺工作者、文学翻译工作者、大中学英语教师和研究人員可从不同的角度出发,基于不同的要求,从丛书中得到他们

期望得到的“食粮”。接近大学水平的高中毕业生和同等程度的英语自学者,将原文和译文对照阅读,并依靠注释,析疑辨义,含英咀华,定能升堂入室,深入理解和赏析莎士比亚原著辞旨的精髓,并怡情于原著所体现的真善美的理想境界,豁然开朗。

在编书过程中,我们参阅了1946年西风版、1957年牛津版、1973年新哈丁·克雷格版、1974年河畔版和1984年新企鹅版等莎剧原文本,对各种异文和某些文句的不同的排列顺序作了校正和界定。以《罗密欧与朱丽叶》为例:牛津版第一幕第四场原68—70行谈春梦姿的车子(chariot),现依河畔版改排在60、61行谈车辐(waggon-spokes)和车篷(cover)之前,这样从整体谈到局部,顺理成章;又如,牛津版第二幕前面有一段Prologue,与第一幕前的开场诗(即总引)平起平坐,似不合章法,亦照河畔版把这一段话移到第二幕后面,删去Prologue的字样,只以“副末上念”(Enter Chorus)标目。在校勘异文中,我们看到,牛津版的遣词远远胜过河畔版。如I.i.26行“I will be cruel with the maids.”(我要对他们的女人不留情面),同一场217行“...in strong proof of chastity well arm'd./From love's weak childish bow she lives unharm'd.”(不让爱情稚弱的弓矢损害她的坚不可破的贞操。)以及I.ii.29行“Among fresh female buds”(在蓓蕾一样娇艳的女郎丛里)中的cruel,unharm'd和female,不能用河畔版的civil,uncharm'd和fennel来分别加以替代。上下文是最好的评判者。

对诗新老版本的异文,我们的取舍一概以上下文的意义为依据,不轻信“凡是新的都是好的”,不当“凡是派”或空头“维新派”。例如在《哈姆雷特》第一幕第一场中,霍拉旭谈到老哈姆雷特生前和敌人谈判的情景,一些新版本上都是这样写的:“He smote the sledded Polacks on the ice.”(他把那些乘雪橇的波兰人击倒在冰

上)。这里的“the sledded Polacks”在第一、第二版四开本和对开本里都作“sleaded pollax”(= his leaded poleaxe), 整句意思是“他用沉重的长柄斧敲击冰块。”据上文, 上文说的是在谈判当中; 据常情, 在谈判当中不会也不应发动突然袭击。“两国相争, 不斩来使”, 何况是两国的国王进行面对面的谈判? 而且莎士比亚是把老哈姆雷特作为一位理想的国王来描绘的, 不会让他搞小动作。但在冰上谈判时盛怒之下用斧头敲击冰块则是完全可能的, 以这种动作表现激动情绪是合乎情理的。

本丛书使用朱生豪译文(据《莎士比亚戏剧集》, 1954年作家出版社版), 对个别错字作了必要的校勘; 对原译者遗漏未译或有意删节的文句, 作了补译。凡校勘和补译的文句, 均加标虚线以示区别。原译文中极个别的人物名作了改动。如 Hamlet 和 Macbeth, 选用已为大多数人所接受的哈姆雷特和麦克白; 地名则以世界地图册上的译名为准, 如 Verona—维罗纳, Tripolis—的黎波里, Crete—克里特, Genoa—热那亚等; 神话中个别人物名则沿用《希腊罗马神话和〈圣经〉小辞典》中的译名, 如 Jason—伊阿宋。

注释主要用中文。举凡社会习俗、历史文化、宗教传统、神话典故、版本异文、双关隐语、词的深层含义等, 都作了简明扼要的阐释。为了兼顾普及和提高, 在以中文释义为主的原则下, 有时用英中双解; 有时用英文反复解释。“一唱三叹”, 以加深理解, 帮助读者提高英文水平。

有些词语, 英美注家往往在释义后打一个问号(?)表示存疑。本丛书编者不揣愚陋, 提出了自己的浅见。如对《罗密欧与朱丽叶》I . V. 98. 行中的 **the gentle sin** 加了这样一个注: 温存的罪过。罗密欧觉得他的粗手握着朱丽叶的纤纤玉手是“粗野的触摸”(rough touch), 是一种罪过, 但这种罪过是由温存的爱促成的, 所以说是“温存的罪过”。他将以“轻柔的吻”(a tender kiss)来

抚慰“粗野的触摸”。河畔版加注,把 the gentle sin 解作“gentlemen 向女人求爱时必犯的错过”,恐怕是出于附会吧。

《麦克白》门房一场(II .iii.4-5)有一句话:“Here's a farmer that hanged himself on the expectation of plenty.”也颇值得推敲。朱生豪的译文是:“一定是什么乡下人,因为久盼丰收而自缢身死。”人民文学出版社校订本改为:“一定是个囤积粮食的富农,眼看碰上了丰收的年头,就此上了吊。”英美一些版本都加了这样的注解:有农夫囤积粮食,等待高价出售,而1606年粮食丰收,谷价暴跌,故农夫自杀身亡。显然,校订本是根据上述注解改译的。这里硬把门房的一句不牵涉任何典故的话同1606年丰收的史实联在一起,可能失于牵强。“笑家穿凿苦求奇”,莎学中的某些考证和我国红学中的“索隐”,不无类似之处。因此本丛书编者在“盼丰收”的注释中先引用英美版本的释文,接着作了如下补充:“但也有人持不同的看法,执著于从字面上诠释:‘农夫在企盼丰收中上了吊’,即未能捱过荒年,做了吊死鬼兼饿死鬼。”

本丛书编者在校注中参考了西风版、新哈丁·克雷格版、河畔版、新企鹅版和梁实秋译《莎士比亚全集》等书的注释,裴克安主编《莎士比亚注释丛书》及吕荧译《仲夏夜之梦》所附的注解;还参考了梁实秋译文、人民文学出版社校订本、曹未风、曹禺、卞之琳、方平的莎剧译本及其他学者在各种报刊上发表的关于莎剧翻译的论文,在此一并致谢!

由于时间紧迫,资料有限,本丛书在考证、校勘、注疏各方面都存在不足或不妥之处,希望读者多提宝贵意见,以便再版时改进。

阮 琨

《第十二夜》导读

《第十二夜》是诗人、戏剧家莎士比亚在其喜剧艺术达到顶峰时所悉心创作的一部传世精品。英国作家兼评论家威廉·赫兹利特说，“这个剧被公正地认为是莎士比亚最能让人开心的喜剧之一。”英国桂冠诗人约翰·梅斯菲尔德称“它是莎士比亚所有喜剧中最欢乐、最愉快的一部剧，它也是最优秀的英国喜剧。”《第十二夜》(副题为“任随君意”)，约写于1600年，两年后的二月在伦敦的中殿法学协会首次上演。

剧名《第十二夜》是说这个剧是在圣诞节过后的第十二个夜晚晚上演的，与剧情并无关联。剧本的主要情节是：

孪生兄妹瑟巴士显和薇莪拉外貌酷似，在一次海上航行中碰上暴风雨沉船遭灾，薇莪拉侥幸逃生，流落到伊利里亚，自以为唯一亲人——哥哥遇险罹难，内心怆然悲痛。船长劝慰她，说是亲见瑟巴士显将自己缚在漂浮在海面的一根断桅上。薇莪拉听后虽不知实情如何，但心中泛起了一线与哥哥重逢的希望。

伊利里亚的统治者是公爵鄂西诺，他正单思着豪气英发的伯爵小姐奥丽薇霞。后者是一个很有涵养的姑娘，父亲亡故之后，她与哥哥相依为命，但不久因兄长去世而立誓不嫁，以此寄托自己的哀思。公爵鄂西诺的求爱屡屡遭到拒绝，于是陷入了极大的痛苦之中，整日无法摆脱自己对伯爵小姐的盼念。

薇莪拉获知奥丽薇霞的不幸处境后，对她萌生了一种怜惜倾慕之情。她本想去奥丽薇霞家充当一名侍女，因伯爵小姐闭门谢客而无法接近，只能在船长的帮助下，女扮男装做了公爵的侍从，并隐姓埋名改叫西萨里奥。

薇莪拉英爽俊丽，加之从小就有良好的教养，自然举止风雅，

吐属不凡。鄂西诺很快视她为知己，不仅把深心对奥丽薇霞的爱慕之情全盘吐露出来，而且还恳求她代表自己去向伯爵小姐求婚。其实，经过一段时间的相处，薇莪拉内心已深深地爱上了鄂西诺。她曾借机对公爵表白自己的心迹，“我的父亲有一个女儿，她爱上了一个男人，正像假如我是个女人，也许会爱上了您殿下一样。”但是这种直言暗示竟未被理解，她也羞于点破，不得不把自己对公爵的爱深埋心底，代他去叩开奥丽薇霞的深闺和心扉。

薇莪拉在门口伫立不离，奥丽薇霞觉得此人固执好奇，只好答应暂且见上一面。面对风度翩翩的“男仆”，奥丽薇霞一见钟情，她立刻爱上了这位“美少年”，惊讶自己“这么快便染上那种病了”。她依依不舍地和薇莪拉分手后，又派人送去一枚钻石戒指以示倾心。薇莪拉此后有机会自由地进出于伯爵的府第，显然是违心地出力为公爵撮合。可是伯爵小姐不解其中缘由，竟直接向薇莪拉求起亲来，得到的回答是“我永远不会爱上任何一个女人。”

追求奥丽薇霞未遂的盎厥鲁爵士一听说小姐已向公爵的仆人倾诉衷情，便七窍生烟，提出要与人决斗。在慌乱关头，薇莪拉幸遇路人拔剑相助才算解围。这时，警吏奉公爵之命将过路人逮捕，说他在海上劫掠商船。原来此人正是瑟巴士显的救命恩人，名叫安东尼奥。他们风尘仆仆上了岸，安东尼奥把钱袋交给瑟巴士显，要他上街去买些什物，自己却在此地巧见薇莪拉受人挑衅，误以为是结伴同行的瑟巴士显，便挺身而出。薇莪拉与哥哥的这位朋友从未谋面，更不知道什么钱袋的事。安东尼奥则认定此人假装糊涂，顿时拂然作色，指斥他忘恩负义。路人被带走了，薇莪拉来不及问明内情，只听他口口声声说什么“瑟巴士显”，也就猜出了一大半，估计哥哥还活在人世。

风波刚过去，瑟巴士显急冲冲赶来了，这时恰好撞上怒火正烧的盎厥鲁，后者以为来人就是对手西萨里奥，于是剑拔弩张。奥丽薇霞闻讯后赶来劝解，还把这个意中人迎回府中盛情款待，并赠送珍珠传达痴情。瑟巴士显虽不知就里，但看到奥西薇霞气质逸群，即坠入爱河，顺从地同她在一位神父的主持下，偷偷地订了婚约。

此刻,鄂西诺公爵带着侍从西萨里奥再次来拜访伯爵小姐,偏偏遇上由警吏押送而来的安东尼奥。奥丽薇霞一见薇莪拉就称她为“我的夫”,鄂西诺听后妒火猛烧,怒不可遏,斥责侍从西萨里奥“白鸽外貌,乌鸦心肠”,夺走了主人的心上人。薇莪拉虽再三申辩也无济于事。奥丽薇霞还要找神父作证,鄂西诺则认准自家的西萨里奥忘恩负义。

这时,瑟巴士显出场了,他一走到奥丽薇霞的面前便称她为未婚妻,使人们惊诧困惑不已。大家对两个瑟巴士显和两个西萨里奥更难分难辨。薇莪拉一眼认出了哥哥,随即也就公开了自己的身份。鄂西诺望着身边的薇莪拉,回忆起她说过的许多情深爱笃的含蓄话语,立时茅塞大开,春心荡漾,觉得自己的妻子非她莫属。就这样,一曲《第十二夜》,孪生兄妹同日完婚,有情人终成眷属。

抒情喜剧《第十二夜》是一曲爱情的颂歌,它以薇莪拉—奥丽薇霞—鄂西诺这一三角恋爱为中心,表现了人道主义的爱情理想和人生态度。这部浪漫喜剧中的人物,在不同程度上都抹上了人道主义思想的色彩,他们能冲破禁欲主义的羁绊和封建等级的枷锁,坚持不渝地追寻爱情,憧憬幸福。纯洁挚切的爱情,又使他们的品行变得更为崇高,更富有自我牺牲精神。次要人物盎厥鲁和马伏里奥的痴心幻想均告失败,因为他们所爱的不是钱财地位就是他们自己,他们的爱情观和人生观违背了人道主义的理想。

全剧在表现尖锐错综的爱情冲突的同时,又较为真实概括地反映了16世纪英国资本主义原始积累时期那广阔复杂的社会生活,剧中人物有殷实富足的贵族豪绅,也有穷困艰苦的船工、仆人、警吏、流浪汉,离奇诙谐的喜剧素材是建立在坚实可靠的现实基础之上的。文艺批评家戈登认为,莎士比亚喜剧的成功在于他的视野开阔。这与莎士比亚一贯坚持面向世俗、面向现实的“真、善、美”三位一体的主张一脉相承。

人们从《第十二夜》可以看出,莎士比亚的喜剧确实是感情动人,温柔亲切,奇思妙想,风趣横生。只要置身于他所创造的喜剧世界里,就好像一切都突然变得完美无缺,那沉淤在内心的污浊似

乎涤荡净尽,那徘徊在脑际的阴影仿佛彻底驱散。《第十二夜》的喜剧风格饱含讥消,却毫不辛辣,处处洋溢着温柔亲切的情意。它浸透幽默,却毫不浮夸,事事闪映着浪漫感人的诗情。作者对生活 and 世界的美好向往都集中在他对理想的人的描绘上,而理想的人又是通过他的喜剧主题来揭示的。《第十二夜》这部喜剧同样激发了人们对爱情和幸福的向往和为之努力奋斗的决心。我们应该肯定莎士比亚喜剧中的爱情主题所反映出来的进步意义和积极作用。《第十二夜》和莎士比亚的其他喜剧一样,表现了当时人们争取享受幸福生活的乐观心态,高声赞扬了爱情的美满,一方面是为人道主义的理想大唱颂歌,一方面也是为行将解体的封建观念和伦理道德谱写葬曲,体现了新兴资产阶级对没落封建阶级的偏见的胜利。

莎士比亚以现实主义作家的责任感和姿态描绘广阔无际的生活,他的喜剧堪称一幅文艺复兴时期五光十色的英国社会风俗画。德国诗人歌德说过,莎士比亚著作的伟大基础是生活的真实,因此,他笔下的一切东西,都显得那么纯真和结实。他的喜剧创作道路经历了较长时期的试验与探索,其作品既留下了时代急剧变迁的折光,又留下了自己艺术发展的足迹。从《第十二夜》,我们看到了现实描绘与浪漫抒情的水乳交融,这表明莎士比亚喜剧创作进入了成熟阶段的高峰,可以说这是最能显示他喜剧风格和才华的典范之作。莎士比亚作品的艺术魅力主要来自三个方面,即意象美、情感美和性格美。在这三种美的构成中,可以引人注目地看到他那“美在和谐”的原则在其艺术王国里的实施。

下面谈谈《第十二夜》的艺术特色:

1. 鲜活的人物个性

《第十二夜》中的人物栩栩如生,尤其是薇莪拉和奥丽薇霞的形象更是丰满耀人。薇莪拉处于全剧矛盾的中心,她秀丽纯真,聪慧能干,举止端雅,胆识过人。她在内心深处已爱上了鄂西诺公爵,却能抑制住感情上的忧煎折磨,违愿地去执行为主说媒的使

命,只希望所爱之人能婚姻美满。在这一行动中,她那纯良高尚的心地,舍己为人的精神,克尽其职的品格都展现得高妙充分。她处境尴尬,却能忍辱负重,尽管身着男装,但那纯美、善良、坦诚、豁达的性格却光彩照人。在她的身上,集中体现了人道主义理想的美和力量,正如赫兹利特所说,“《第十二夜》巨大的、秘密的迷人之处在于薇莪拉这个人物。”

奥丽薇霞端庄、娴雅、洒落、矜持,由于身出侯门,外表抹上了一层神秘的色调,而在心里却因父兄去世而泛漾着浅浅的哀愁。可是忧悒不能遮住她的天性——幽默、顽皮、爽快、和善,此外还有几分令人爱怜的骄傲。在莎士比亚的喜剧世界里,女性往往被赋予娇媚的形体、谦和的禀性、聪敏的智力、果决的意志,但真正从正面来描写她们的外貌,奥丽薇霞可以说是少有的几个例外之一。按理而论,公爵鄂西诺与她正门第相当,然而她并不为财产、地位动心,见到仆从西萨里奥却一往情深,没有世俗偏见。她的择偶标准超出了贵族传统道德的阈限,闪烁着人道主义的理想光芒。

评论家约翰·帕尔默说过,莎士比亚喜剧力量的全部秘密在于他熟练地运用想象力,创造出各种类型、各种状态的男男女女。就是《第十二夜》中的其他人物,也几乎个个呼之欲出。如贪婪虚伪的马伏里奥,粗俗狡狴的托培,愚顽怯懦的盎阙鲁,活跃机灵的斐斯脱,以及充满幻想且感情细腻的鄂西诺公爵等,在莎士比亚的笔下都是鲜明突出、血肉丰满,以不可重复的样式独立地存在着。德国哲学家黑格尔说莎士比亚的“每一个人都是一个整体,本身就是一个世界。”

2. 独异的情节线索

爱情世界和嘲讽场面贯穿于整个抒情喜剧《第十二夜》。在这里,对比结构被平行地排列在一起而各具一格,从相互对比映照之中获得了蕴含意义的明朗化和深化。这是一种上下双层同步推进的结构,上层是贵族的享乐之邦,下层是同胞兄妹家中的一隅和他下等人物的安身之地,既是时代的两个平面,又是剧情的一个立

体,其中一个为主线,一个是背景,前者为喜剧提供了浪漫的柔情,后者为喜剧创造出欢快的气氛。可是,这种布局的两个层面并不是彼此割裂的,如马伏里奥向主子的求爱,薇莪拉在公爵和小姐之间的奔走,玛莉霞给管家暗设圈套等,都起着从中缝合的特殊作用。从另一个角度分析,《第十二夜》又是高雅人物和滑稽人物在平分秋色。文雅层中我们看到了高贵感伤的鄂西诺,热烈执著的薇莪拉,孤傲多情的奥丽薇霞,以及豪侠潇洒的瑟巴士显,他们组成了富丽高雅的第一主题。而在低俗层中我们看到了粗俗笨拙的托培,愚钝轻信的盎厥鲁,泼辣机智的玛莉霞,戏谑忧郁的斐斯脱,还有自负、伪善的马伏里奥,他们构成了欢悦风趣的第二主题。这样安排的戏剧效果是不同凡响的,人们看见严肃和诙谐的场景交替出现,抒情与调谑的氛围融为一体,从而为情节的铺展注入了勃勃生机。格调迥异的场面轮番展示,观众自是目不暇接,兴致盎然。

双层结构的成功之处,就在于通过对两个生活天地的铺叙增加了《第十二夜》的容量,加剧了人物矛盾,丰富了情节发展,深化了主题思想,一方面是文艺复兴时期贵族阶层的精神面貌,一方面是下层平民的笑闹欢乐。加上人物时合时分,使故事跌宕起伏,引人入胜。

此外,《第十二夜》场次的布设十分紧凑,剧情的进展特别迅急,尤其是从第三幕起,场次递减,到第五幕达到了高潮,舞台气氛热烈,观众情绪亢奋,角色皆大欢喜地退到了台后,唯有小丑斐斯脱留在台上唱着,哀苦地思考着现实之中人的生活。从小丑的歌声里,读者不难体会微微回荡在剧作者胸中的忧郁情绪。社会的发展决定了他创作的“转向”。他的阅历不断丰富,他对社会矛盾的认识不断加深。随着旧世纪的结束和《第十二夜》的尾声的消逝,历史把他推到了悲剧创作时期。

3. 圆熟的艺术技巧

《第十二夜》是集莎士比亚喜剧艺术之大成的一部佳作,采用

的喜剧手段丰富多彩,灵活多变。此剧既有抒情喜剧的相恋相思,如薇莪拉对公爵和公爵对奥丽薇霞的钟情追求,又有情节喜剧的盘杂纠葛,如瑟巴士显与薇莪拉因容貌酷似而引出的诸多误会。它既有低级喜剧的粗拙滑稽,如托培等人那些不堪入耳的恶言猥词,以及他们嬉笑打闹的低俗表演,又有高级喜剧的典雅庄重,如公爵等人诗词一般的高雅谈吐。它既是一部喜剧,充满了欢忭快乐,最后两对情人喜结丝萝,美梦成真,而在喜剧之中又包蕴有悲剧性的可怕阴影,如薇莪拉身陷困境,心中始终奔涌着一股哀恹的暗流,后来险些成了公爵怒火中烧时的牺牲品。《第十二夜》作为浪漫喜剧,有对美好理想、对灿烂人生的颂扬赞叹,它作为讽刺喜剧,又有对丑恶灵魂的揭露鞭挞。除此而外,它在感情的支配上还有欢笑与忧愁的比照,在色调上有喜悦与凄婉的对比等等。喜剧手段在剧中花样翻新,必然使剧情节外生枝而更扑朔迷离,矛盾更纷繁难解,故事更迂折莫测。结果,观众随着一个个角色步入迷宫,自然让台上更波澜迭起,台下更喜笑颜开,因为喜剧手法的多而全,给观众以极大的艺术享受。剧作者巧妙地综合运用了各种喜剧手段,喜上加喜,从而增加了喜剧情节的繁杂性和曲折性,能够收到乐中有乐的喜剧效果。又如第二幕中的花园一场,也是由多种喜剧手段凑合而成的一出闹剧。托培等人合谋算计马伏里奥,模仿伯爵小姐奥丽薇霞的笔迹假造情书,使他真以为自己得到了小姐的青睐,这当然是由骗术制造的一个笑料。马伏里奥想入非非,在太阳底下对着自身的影子足足苦练了半个钟头的仪法,准备去拜见心上人,真是丑态出尽,令人忍俊不禁。同时他却愤愤不平地把藏在暗处偷看的托培等人嘲骂了一通,这些人不敢露面,只好忍气吞声。捉弄别人的人无形之中被人耍笑,从而使喜剧气氛更加浓烈。难怪梅斯菲尔德说,“这个剧融合在美之中,在伦敦的剧院里,人们能一夜接一夜,一周接一周地看它上演,一点也不会感到厌倦。”

4. 生动的抒情语言

莎士比亚是一位杰出的语言大师,他运用的戏剧语言在前人