

量·度

改編自莎士比亞 *Measure for Measure*
附 英文翻譯及曲譜精選

彭鏡禧、陳芳著

學書局

量・度

(改編自莎士比亞 *Measure for Measure*)

彭鏡禧 著
陳芳

臺灣 學生書局 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

MEASURE, MEASURE! 量・度

彭鏡禧、陳芳著。－初版。－臺北市：臺灣學生，2012.06
面；公分

ISBN 978-957-15-1564-9 (平裝)

854.5

101009809

MEASURE, MEASURE! 量・度

著 作 者：彭 鏡 禧 、 陳 芳
出 版 者：臺 灣 學 生 書 局 有 限 公 司
發 行 人：楊 雲 龍
發 行 所：臺 灣 學 生 書 局 有 限 公 司

臺北市和平東路一段七十五巷十一號

郵政劃撥帳號：00024668

電 話：(02)23928185

傳 真：(02)23928105

E-mail: student.book@msa.hinet.net

http://www.studentbook.com.tw

本 書 局 登 記 證 字 號：行政院新聞局局版北市業字第玖捌壹號

印 刷 所：長 欣 印 刷 企 業 社
新北市中和區永和路三六三巷四二號
電 話：(02)22268853

定價：新臺幣二五〇元

西 元 二 〇 一 二 年 六 月 初 版

85402

有著作權・侵害必究

ISBN 978-957-15-1564-9

9 789571 515649

00250

《量・度》由臺灣豫劇團首演
(與春之聲管弦樂團聯演)

時間：2012 年 6 月 8 日 19：30

地點：臺灣臺北市國家戲劇院

導演	呂柏伸
副導演	殷青群
指揮	陳永清
音樂設計	耿玉卿
配器	李宏權
服裝設計	李育昇
舞臺設計	張哲龍
燈光設計	JACK
南平王／文道長	王海玲
慕容青	蕭揚玲
安其樂	劉建華
權世可	朱海珊
典大人	殷青群
符巧茵	謝文琪
慕容白	張翊生
丘道長	林文瑋
盧逌	鄭曉巍
老鵠	蕭揚珍
向隅	胡昌民

何保生

妓女若干人

嫖客若干人

楊原青

傅瑞雲、張揚蘭、孫儀婷、

陳美玲

張揚忠、林原茂、楊原青

情與理，男與女，罪與罰

怎樣量度《量·度》

王德威

中央研究院院士

哈佛大學講座教授

《量·度》是彭鏡禧教授與陳芳教授合作改編自莎士比亞戲劇 *Measure for Measure* 的「豫莎劇」，由臺灣豫劇團製作公演。彭教授與陳教授曾經合作將莎翁的《威尼斯商人》（*The Merchant of Venice*）改為劇本《約／束》，由臺灣豫劇皇后、國家文藝獎得主王海玲女士率團主演，極獲好評。《量·度》再接再厲，自然令觀眾期盼。

莎士比亞在 1604 年完成劇作 *Measure for Measure*。這齣戲有陰錯陽差的巧合、皆大歡喜的結局，歷來被歸類為喜劇。但是戲中有關倫理、法律、欲望的情節錯綜複雜，已經超過表面嬉笑怒罵的向度，因此也常常被視為莎翁的「問題劇」。現代中國莎劇翻譯家朱生豪將這齣戲譯為《一報還一報》，梁實秋則譯為《惡有惡報》，都意在點出戲中善惡消長和中國傳統「果報」關係的對應。但是「報」的觀念未必完全說明莎翁創作的複雜面

向。彭鏡禧教授翻譯此劇，並命名為《量·度》，顯然希望以比較中性的詞彙點出原作對人性關係的微妙省思。

《量·度》中南平王暫離王位，由攝政安其樂掌權。安其樂執法嚴峻，查禁城中風月場所，引來「哀鴻遍野」。他更要處死慕容白，罪名是讓未婚妻懷孕。慕容白的姐姐慕容青已有意在道觀皈依，為了營救弟弟，請見安其樂求情，未料觸動後者欲望，反而要求慕容青自動獻身，以貞操作為交換條件。這讓慕容青陷入艱難的考驗：她應該屈從安其樂的欲望，營救弟弟的性命？或者信守清規戒律，一任至親之人受死？一場好戲，由此開始。

乍看之下，《量·度》雜糅了小兒女的浪漫情事、為政者的法理威權、出家人的清貞決絕、還有市井男女的插科打諢，形成有驚無險的喜劇。然而細心的觀眾不難發覺，這齣戲一波又一波的高潮其實建立在一場又一場的危機上，而危機之後的轉機與其說解決了問題，不如說帶來一種恐怖平衡。置身其間，各個人物所做出的回應靠的不只是判斷力，也是運氣。這使全劇情節充滿曖昧性。而如何計算得與失，就有賴觀眾的度量了。

安其樂與慕容青的對立是全劇首要張力所在。安其樂自詡剛正不阿，執法如山，他將掃黃措施擴大為愛情糾察，甚至已有婚約的男女也在監管範圍。安其樂雖然師出有名，但他的作為已經有了剛愎苛虐之嫌。他要處死慕容白，以理殺人，莫此為甚。寫作《老殘遊記》的劉鶚嘗嘆「清官比賊官更可怕」，因為清官自以為無所求，因此可以無所不為，此之謂也。

所幸《量·度》是喜劇，越是道貌岸然的大人先生，越要讓他露出馬腳。安其樂一見美人立刻打回原形，轉變之快，寧非怪

事。但他對慕容青所提出的交換條件卻又導致另一場危機。他所暴露的不只是飲食男女的人之大慾，同時也是自己的偽善矯情。當慕容青拒絕了安其樂的要求，與其說她要保持對神佛守貞的信念，更不如說她要保持對人性誠信的最後底線。法理不外人情，宗教也不外人情。

就在眾人一籌莫展之際，喬裝改扮的南平王適時現身搭救。他的方法不外是將錯就錯，移花接木。以此這般，慕容青倖免受辱，安其樂作繭自縛，慕容白也在千鈞一髮之際刀下留人。《量·度》最後不負眾望，以喜劇收場。但觀眾不禁要問，如果沒有南平王的介入，劇情又將如何？

安其樂在劇中儘管是眾矢之的，但以仁君出現的南平王恐怕才真正難辭其咎。南平王治下法鬆紀弛，不正是滿城春色的始作俑者？何況他的重用安其樂，顯然沒有識人之明。不論是莎翁原稿或者是改編以後的《量·度》都強調天理、人欲之間必須求乎中道，否則勢必產生像安其樂這樣過猶不及的例子。然而知易畢竟行難，南平王果真能擺平一切？

這就讓我們進一步觀察這齣戲最要著墨的愛情故事。慕容白與未婚妻因為婚前懷孕而致罪，雖然顯得無辜，但從道學眼光來看，他們的確破壞了「規矩」，因此怨不得人。只是量刑的輕重，影響了全劇道德砝碼的平衡。莎翁對人間情事顯然沒有太大信心。南平王的國度裏風花雪月，說明了欲望的純任天然，也說明了欲望的沒有歸宿。安其樂未必是人面獸心之徒，只是刻意「克己復禮」，遇到誘惑反而醜態畢露。在南平王巧計之下，他沒能玷辱慕容青，卻與原來已被他拋棄的未婚妻成其好事。這算

一報還一報了。劇情終了，還有兩段轉折，好色客盧逖被判明媒正娶被他睡大了肚子的妓女；而南平王自己對慕容青似乎產生情愫。

莎士比亞對人性的幽微面洞若觀火，在《量·度》這樣的喜劇裏選擇高高舉起，輕輕打下，務求皆大歡喜。但欲望的問題其實沒有解決，何況理法？如果從性別角度來看，我們更要說，「量度」的標準其實是以男性欲望滿足與否為出發點。慕容青的危機因為安其樂而起，到了最後並不因為南平王而止，為這齣戲留下不能讓人安心的伏筆。安其樂沒有得到所欲的獵物，反而被迫娶了他休掉的未婚妻。但這算是他的懲罰麼？在簡單的情愛的邏輯裏也許是。果然如此，這位未婚妻又如何安頓自己的位置？她到底算是勝利奪回婚約，還是被用為懲罰安其樂的工具？或是開脫他失去慕容青的「安慰獎」？我們不會忘記，當初安其樂休未婚妻的原因是女方家長海難，盡數失去家產。

我們於是來到罪與罰的問題。論者早已指出這齣戲在法的認知和實踐方面的曖昧不明之處。人治和法制、神恩和君權，糾纏不清。在此之上，是莎士比亞所關心的欲望和律法之間的辯證關係。既然人之大欲沛然莫之能禦，我們就必須虛心回應。設立律法，不過是其中之一端，更重要的是如前所述，在情與理之間審時度勢，量刑以對。

但弔詭的是，沒有對法的逾越，不足以顯示法的存在和權威。安其樂的整頓風月，以致打算處死慕容白，均可如是觀。但另一方面，他自己知法犯法，是否就更應該罪加一等？全劇的發展顯然不是如此。更微妙的是，南平王自己何嘗不是在非常時

機，運用非常手段，來解決安其樂的濫用法令所帶來的危機？既然貴為一國之君，國法的仲裁者，南平王似乎師出有名。但他的「便宜行事」一方面坐實君權的無上權威，另一方面也顛覆了法的自足性——間接也就解構君王自己的權威。《量·度》劇中，表面是對情、理、法面面俱到，實則是以未必圓滿的婚禮、心照不宣的妥協，來解決已經存在的情與法，罪與罰二律悖反的問題。

閱讀《量·度》因此再一次讓我們體會莎士比亞原作的複雜程度與包容性，以及兩位翻譯、改編者的用心。從十七世紀的英國伊麗莎白時代劇場到二十一世紀臺灣的豫劇演出，時空、語言、文化背景的穿越與逾越不在話下。而《量·度》的可觀，正是來自於翻譯者、改編者、製作者與演出團隊的不斷仔細揣摩、演繹、再現不同語境的異同。一方面忠於原典精神，一方面發展在地風格，一方面力求符合劇種特色。長短輕重，必須妥為因應。measure for measure——不正是「量度」的一大考驗？

弁 言

莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616）戲劇大多是改編（不是原創），透過各種繁複的修辭技巧或文字遊戲，其思想深度與人物塑造，都令人印象深刻。由於種種內、外在因素，莎劇不但屹立於世界劇壇，成為當代眾所周知的經典，更是跨文化劇場的最愛。如果要把莎劇改編到中國戲曲的表演樣式中，會如何轉化呢？

中國戲曲是歷史悠久的程式性劇場；唱念化的語言、虛擬化的身段、類型化的行當、象徵化的臉譜、寫意化的舞美，在當代劇場各種創新思維中，又要如何體現莎劇的語言魅力、劇情張力，乃至人物複雜深沈的心性？「豫莎劇」《量·度》（改編自 *Measure for Measure*）會呈現什麼樣的跨文化風景？在在考驗著主創團隊的「量度」。

但就文本而言，原著劇名典出聖經《新約·馬太福音》七章 2 節，似乎是警惕世人：切莫論斷他人，以免自己也被同樣的標準論斷。全劇表面上高舉著法理的大纛，其實卻充滿了對於「食、色，性也」的理解和同情。歷來中譯劇名如《一報還一報》、《惡有惡報》、《請君入甕》、《知法犯法》、《作法自斃》、《自作自受》、《將心比心》、《量罪記》等，可能都無

法全面觀照箇中的深層意涵。本劇正名為《量·度》，也是希望呼應其慎重斷案、合乎中道（動詞 measure = consider, calculate；名詞 measure = moderation, temperance）的量罪與寬恕主旨。而在文化移轉及語言對焦上，則多所思考「存神遺形」的跨界空間。

衷心感謝導演呂柏仲兄提供寶貴意見，王德威教授於百忙中為本書作序，瀟暄精心設計封面，臺灣豫劇團慷慨提供劇照、曲譜。期待《量·度》能與讀者／觀眾產生對話。

目 錄

王序：情與理，男與女，罪與罰：

怎樣量度《量・度》_____ i

弁 言_____ vii

量・度（中文劇本）_____ 1

精選曲譜（耿玉卿 作）_____ 63

劇 照_____ 85

《量·度》

改編自 莎士比亞 *Measure for Measure*

彭鏡禧、陳芳

人物表

南平王	南平國國王
慕容青	慕容白之姐，一位親信弟子
安其樂	攝政，代理南平王
權世可	丞相
典大人	大理寺卿，兼掌牢獄
符巧茵	符將軍之妹，原是安其樂之未婚妻
慕容白	家道中落之書香子弟
丘道長	沖虛觀道長
文道長	遊方道長（南平王喬裝）
盧述	花花公子
老鴇	怡春院老闆
向隅	窯子龜奴，兼差酒保
何保生	牢獄中之劊子手
妓女若干人	
嫖客若干人	
百姓若干人	

· 量 · 度 ·

公差若干人

官員若干人

場 目

序 曲	5
第一場 違法	6
第二場 喬裝	11
第三場 祈請	13
第四場 私訪	21
第五場 恫嚇	26
（中場休息）	30
第六場 指點	31
第七場 釋囚	38
第八場 量・度	44
尾 聲	61

