

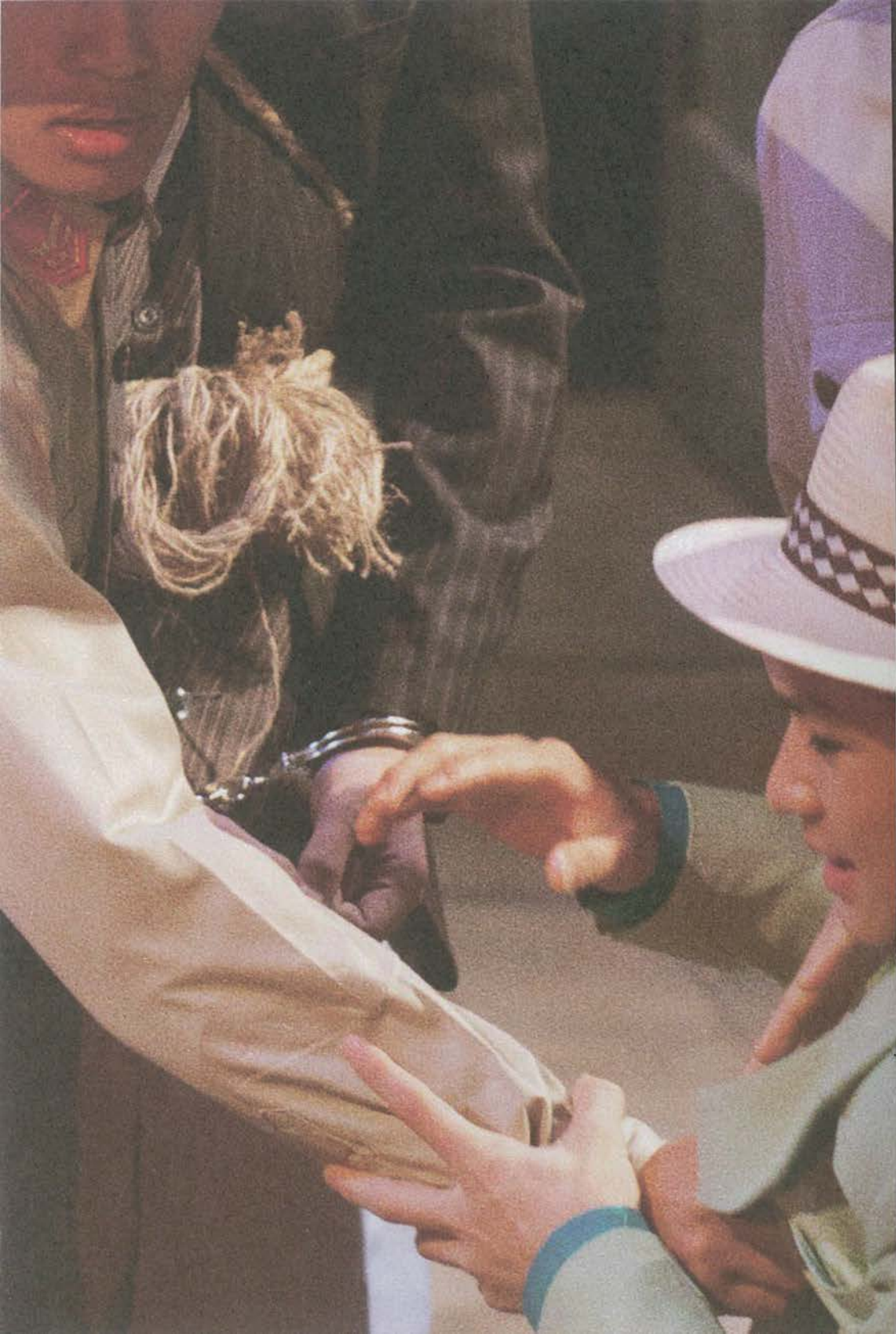
Measure

量 · 度

for

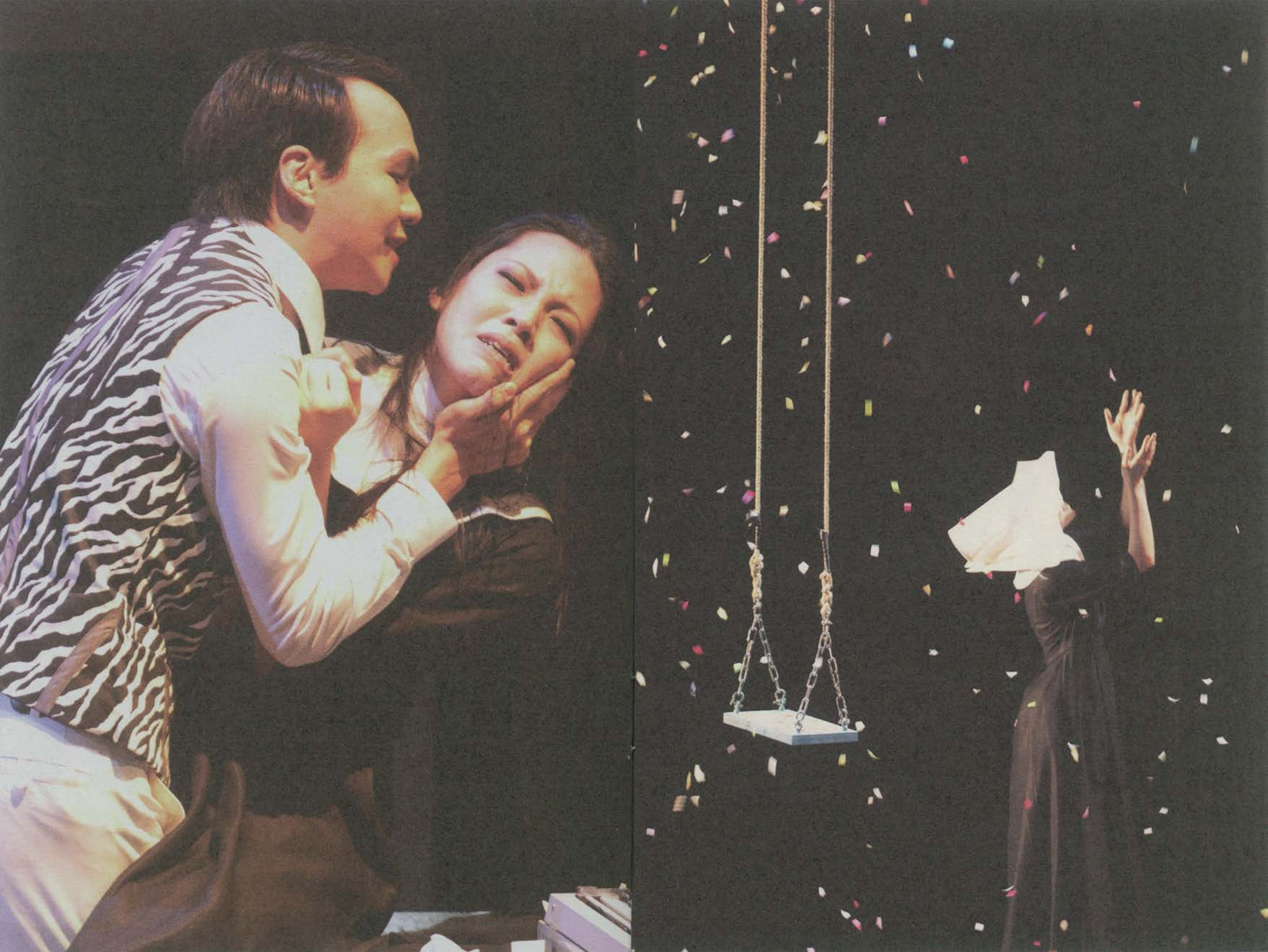
Measure

Measure
for
Measure

人功在桑梓德

烈歡迎公爵裁

《量·度》製作人員名單

劇本原著/莎士比亞(William Shakespeare)

劇本翻譯 / 彭鏡禧

製作人 / 王怡美

執行製作 / 劉達倫

執行製作 / 姚坤君

導演 / 呂柏仲

舞台設計 / 劉達倫

舞台技術 / 范朝煒

服裝設計 / 王怡美

燈光設計 / 劉權富

音樂設計 / 張 靖

動作编排 / 葉名樺

行政助教 / 廖琇如 劉怡麟

技術助教 / 林家全

服裝技術 / 孟祥瑞

化妝設計 / 張凱豐 鄭意嫻

舞監組：

舞台監督 / 簡琬玲

舞台監督助理 / 廖晨璋

表導組：

導演助理 / 王仁芳 莫家豪

李孟璋

演 員 / 胡大器 杜凱捷

邢懷碩 張閎淳

曾韻方 劉 易

游以德 張祐寧

楊川逸 張加欣

林行徽 蘇致亨

陳巧蓉

加持助演 / 賴盈瑩 孫世妍

歐書廷 劉 桓

白鎮豪 黃建華

李政寬 楊升豪

邱逢樟 魏滿佐

舞台組：

舞台設計助理 / 陳昱璇 黃小珊

許曉宜 紀雅惠

謝友容

舞台設計技術 / 蘇峻宇

舞台組員 / 林金鳳 楊博森

謝以覺 黃紀方

王 涵 黃春靜

廖振宏

燈光組：

設計技術助理 / 江怡君 蔡旻珊

張智一 王信瑜

黃裕銘 陳柏宇

燈光組員 / 龍少康 李宜蒨

連靜雯 邱婉婷

陳怡真 李翔齡

音響組：

音響技術助理 / 葉 芄 蔡嘉茵

音響組員 / 高唯中

服裝組：

服裝設計助理 / 張念文 葉思辰

韓宜臻 高中薇

服裝技術助理 / 林祺成 施元翔

林貞佑

服裝組員 / 蘇逸茹 林芳如

盧雨暘

行政組：

執行製作專案助理 / 呂筱瑤

執行製作助理 / 王語涵 梁維哲

吳彥彥 李少揚

行政組員 / 蔡純璋 王俞文

林元曠 陳怡如

製作人 / 王怡美

一齣戲的完成是教與學的綜合，九十九學年度學期製作公演《量·度》為戲劇系師生送給莎劇權威泰斗彭鏡禧教授的退休禮物，彭老師的莎劇翻譯兼韻詩韻美學和劇場表演；柏仲導演將場景置放到1930年代紙醉金迷、動盪不安的上海；傑克老師的迷幻燈光搭配朝煒老師的鋼架結構劇場中的劇場。

整體視覺上以西風來漸下的西式和中式服裝設計來表現「怎麼量與怎麼度的天秤上的兩端」，探討人性與道德、罪與罰在不同社會階級之間所顯現的結果，宗教/律法和人性/慾望之間的拉扯與運動。製作初期達倫老師以環球劇院為發想，試圖「在劇場內再打造一個劇場」，取消表演區與觀眾區的界線，增加了莎翁與觀眾的對話機會，以及互動趣味的觀演關係，搭配姚老師提供的遊蕩區概念，讓觀眾可以盡情漫遊劇場之中，與演員近距離接觸，同時又兼具飲食的享受。在漫長的製作過程中老師們和同學們不斷的發揮創意與想像，挑戰極限完成了《量·度》的集體創作，希望來看戲的您與創作團隊一同體驗這場別具意義的復古懷舊風莎劇。

執行製作 / 姚坤君

這次擔任《量·度》的執行製作，導演一聲令下：要讓觀眾在劇場裡邊吃邊喝邊看戲，甚至恣意遊蕩！這可給了製作團隊一個前所未有的考驗——究竟要「如何量、怎麼度」才能帶給觀眾「大呼過癮的莎劇新體驗」？

以彭鏡禧老師的翻譯和呂柏仲老師的詮釋為這次Measure for Measure在台的首度中文全本演出做為基礎，演員們調整自己的表演，全力詮釋莎翁筆下角色彩貌；技術團隊經過一再的討論和磨合，為這齣莎劇點綴以別具特色的上海風情。行政宣傳更是戰戰兢兢，為站區命名、討論飲食販售的方式、沙盤推演站區觀眾的行動、擔心粉絲頁沒人看……每個環節都是這些孩子在以往的做戲經驗中沒碰到過的。

我們好像總是在對於新事物躍躍欲試時冒出一些反動的思緒——萬一觀眾不買單怎麼辦？萬一食物堆了沒人買怎麼辦？萬一這萬一那的，不如導演一句「別想太多」來的乾脆爽快。是啊，觀眾的眼睛觀眾的口味，每個人心中都有自己的一把尺——我深深支持。

劇本翻譯 / 彭鏡禧

臺灣新竹縣人。臺灣大學外文系學士及碩士、美國密西根大學比較文學博士。曾於耶魯大學、牛津大學、芝加哥大學研修。歷任維吉尼亞大學客座教授、中華民國比較文學學會理事長、中華戲劇學會理事長、臺大外文系主任、戲劇系主任、文學院院長、特聘教授。現為臺大名譽教授、輔仁大學客座教授、中華民國學會會長。曾獲第一屆梁實秋文學獎詩翻譯及散文翻譯第一名、中國文藝協會翻譯獎、香港翻譯學會榮譽會士榮銜。研究領域為莎士比亞與文學翻譯。編、著、譯作品三十餘種，其中與莎士比亞相關者包括《發現莎士比亞：臺灣莎學論述集》(主編)(臺北：貓頭鷹出版社，2000、2004)、《哈姆雷》(譯注；臺北：聯經出版社，2001)、《細說莎士比亞：論文集》(臺北：國立臺灣大學出版中心，2004)、《威尼斯商人》(譯注；臺北：聯經出版社，2006)、《與獨白對話：莎士比亞獨白研究》(臺北：書林書局，2009)、豫莎劇《約/東》(與陳芳合著，改編自《威尼斯商人》；臺北：學生書局，2009)、Dialogue with Monologue: A Study in Shakespearean Soliloquy (Taipei: Bookman Books, 2011)、Shakespeare in Culture (論文集，與雷碧琦合編；臺北：國立臺灣大學出版中心，即將出版)。

導演 / 呂柏仲

蘇格蘭格拉斯哥大學文學士、英國倫敦大學霍洛威學院戲劇與劇場研究碩士及博士班肄業。現為台灣大學戲劇學系專任講師，主授導演課程。同時，他也是台南人劇團的藝術總監。

從2003年1月起受邀擔任台南人劇團藝術總監起，呂柏仲便積極推動「西方經典台語翻譯演出」、「莎士比亞不插電」及「尋找劇作家的台南人」等演出系列，一方面進行跨文化戲劇的實驗創作，另一方面則積極引介搬演當代台灣劇作家的作品。近年來呂柏仲的作品大多為國立中正文化中心委託製作，或是榮獲國家文化藝術基金會的專案補助，演出成果廣受學者專家、輿論媒體及觀眾的高度讚賞，其所執導的每一部作品都榮獲「台新藝術獎」提名或入圍，其中《馬克白》不僅代表台灣參加2007年亞維儂外圍藝術節的演出，廣獲國際佳評，同時，也榮獲「第六屆台新藝術獎」表演藝術年度十大作品。

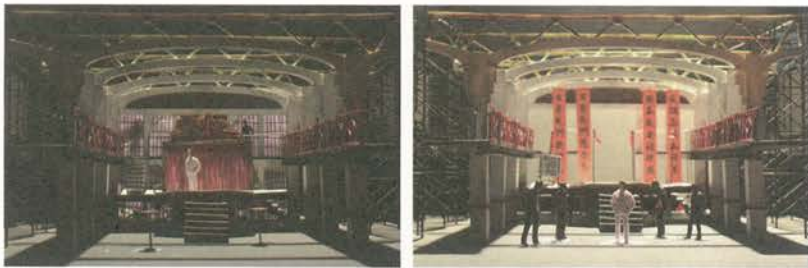
呂柏仲所導的作品涵蓋古今中外，包括當代台灣劇作家蔡柏璋的《Q&A》、田啟元的《白水》和許正平的《愛情生活》，日據時代的經典話劇《聞雞》，從《紅樓夢》改編的豫劇《劉姪媳》，以及荒謬戲劇大師貝克特的《終局》、《落腳聲》、《來來去去》，莎士比亞的《哈姆雷》、《羅密歐與朱麗葉》與《馬克白》，以及古典希臘喜劇《利西翠妲》和悲劇《安蒂岡妮》等。近期作品包括有臺大戲劇學系創系10年鉅獻《木蘭少女》，被譽為是

中文音樂劇製作的新里程碑之作。此外，他為臺灣豫劇團所執導的《約/東》（改編自莎翁名作《威尼斯商人》），更被譽為是臺灣近年來在跨文化戲劇創作最為成功的作品，不僅於台北高雄新竹等地演出獲得高度迴響，更分別於2009年和2010年受到「英國莎士比亞學會」及「美國莎士比亞學會」的邀請，於其年度會議上演出，國際知名的跨文化劇場大師、歐洲研究院院士Dennis Kennedy教授便大聲喝采：「精彩極了！為莎士比亞大大加分！」

除導戲及在校擔任戲劇教學外，呂柏仲還在藍劍虹的協助下主編出版國內第一本深度戲劇評論刊物《劇場事》，至今已發行8期。此外，呂柏仲也從2003年起於台南人劇團開辦「演員夏日學校」，廣邀國外對表演訓練學有專精的學者專家至台灣主持短期工作坊，提供臺灣演員進修充電的管道。

舞台設計 / 劉達倫

自2002年開始，劉達倫以台北為主要基地，從事專業舞台及燈光設計工作。舞台設計作品包括台南人劇團《Re/tum》、《鬧雞》、《利西翠姐》、及《終局》；果陀劇場《最後14堂星期二的課》；綠光劇團《文明的野蠻人》、《幸福大飯店》及《女人要愛不要懂》；李行工作室《夏雪-撼天地女媧煉霓》；台北越界舞團《時光旅社》；國立臺灣大學戲劇學系《關鍵時光》、《木蘭少女》、《羅密歐與茱麗葉-歐版》、《專程造訪》及《高砂館》；雲戲弄劇團《歌未央》；雲門舞集二團《斷章》；台灣藝文館《流亡》；如果兒童劇團《你不知道的白雪公主》；城市故事劇場《ROOM 118》；國立臺北藝術大學戲劇學院《威尼斯商人》及《航向愛琴海》；國立臺北藝術大學劇場設計系《梁山伯與祝英台》等。劉達倫畢業於美國耶魯大學戲劇學院，取得藝術碩士學位（MFA），主修舞台設計。現任教於國立臺灣大學戲劇學系。

舞台技術 / 范朝偉

從事劇場工作經驗10餘年，參與各種形態的劇場技術工作之規劃與執行，擔任演出技術指導及製作管理、劇場工程顧問、佈景工廠規劃管理、劇場技術及機械研究發展，致力於劇場技術之訓練及教學工作。

燈光設計 / 劉權富

臺灣大學戲劇系助理教授，國立藝術學院戲劇系第一屆畢業，美國德州大學奧斯丁分校藝術碩士，赴美期間接受專業電腦燈光設計訓練，歸國後致力於電腦燈光（Moving Lights）與表演藝術之結合。燈光設計作品含跨藝術及商業領域，包含音樂歌舞劇、傳統戲曲、戲劇、大型演唱會、建築照明及舞蹈等，近年研究發展結合數位虛擬燈光軟體與電腦燈光之設計方法與技巧，藉此開發預覽燈光照明之擬真性及完整度。

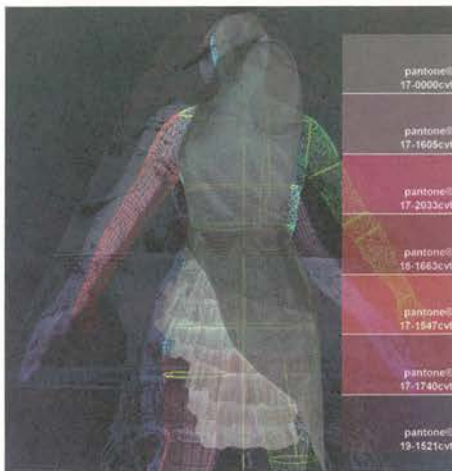
服裝設計 / 王怡美

國立臺灣大學戲劇學系系主任。女性藝術協會常務理事，臺灣染織藝術協會監事，中華戲劇學會理事，新聞局金鼎獎評審、紡拓會「2005時裝設計競賽」評審、「TRDAI 2000」國際評審及布拉格劇場設計四年展評審。近期戲劇服裝設計作品為《最後14堂星期二的課》、《孟小冬》、《Nexus 關聯》、《木蘭少女》、《生之河》、《羅密歐與茱麗葉-歐版》、《消失的王國》、《冰雪時局》、《心理醫生愛上我》、《專程造訪》、《血如噴泉》、《好色奇男子》、《光盒》...等。「身體與衣的對話」系列作品獲台北市立美術館永久典藏，2002與2004年榮獲韓國光州市長親邀於國際重要藝術展覽「光州雙年展」發表服裝藝術作品，2011年獲PQ 2011「Extreme Costume Project」台灣唯一代表；於捷克的布拉格國家美術館中展出《血如噴泉》戲劇服裝設計作品；近二十年於國內與國際發表服裝藝術創作無數；如法國巴黎「國際藝術服裝展」、芝加哥織品藝術中心「藝術服裝展」、日本「WFTF98」邀請展以及紐約Schenectady博物館「機能藝術展」...等。

1991年榮獲紐約市美國工藝博物館「新銳藝術家」，1997年獲「第三屆台南市美展」首獎，1998年獲「台北市立美術館第25屆美展」首獎。作品為紐約州議員Susan John女士、台北市立美術館、台南市立文化中心、國立臺灣工藝研究所及國立中央研究院永久典藏。

設計理念

《量·度》一劇以律法、宗教、慾望為中心議題，探討人性與道德、罪與罰在不同社會階級之間所顯現的結果。宗教/律法和人性/慾望之間的拉扯與運動，《量·度》的莎劇新演繹以1930年代上海為背景，服裝以風格化來表現「怎麼量與怎麼度的天秤上的兩端」，運用西風東漸下的中式和西式服裝設計詮釋上下兩社會階層。視覺張力高漲的開場，飽滿的金色、紅色、桃紅色充斥全場，以數位量身技術打造的改良式燕尾旗袍、鮮紅的蓬裙短褲，東西交疊；挑逗的舞蹈、富有性暗示的動作、情慾橫流的場面，為本劇揭開序幕。全劇角色眾多，略分為上下兩社會階層，個別角色之間亦各有從屬或是利益相關的連結；公爵是本劇中的策劃者，神秘難測，手握重權，一身華麗紫服和具有暗示色彩的偽裝神父袍，象徵他在角色互換之間的關連以及操弄眾人命運的權力。而代理人安其洛，表面上是公正不阿的執法官，權面下卻被慾望所操弄，色慾薰心、黑暗貪婪，白色筆挺的西裝是其披在外面的偽裝，而黑、灰、白色的曲線動物紋印花背心象徵他骨子裡錯綜的厭惡和狡詐。而犯法的上流社會青年何樂迪，年輕而不成熟的衝動行為，則以淺色輕浮的天空藍色和成套正式的西裝，對比他入獄後中式囚犯裝的落魄模樣。女性角色深深影響本劇的發展走向，人物各具特色和代表性，伊瑟貝以傳統修女服穿梭全劇，象徵宗教的純潔但卻因為親弟弟的牽連而進人性色慾的染缸，其堅定的信仰和良善的個性如同其身上穿的修女袍服，忠貞且仁慈。而被拋棄的瑪蓮娜，綠灰色的旗袍，包裹著她坎坷的過往和抑鬱的心境。丑角在本劇中也是不可或缺的關鍵角色，劇作家欲討論的議題，都藉由這些角色發聲，代表人物為虛述、龐貝和符冒泡，以鮮明亮眼的色彩，和主要的執法官的嚴肅沉默做區別，增添活潑的氣氛，同時呼應角色的放蕩不拘油嘴滑舌，其中虛述的粉線反映他的浮誇浪蕩，而龐貝的鎊黃格紋吊帶褲突顯其油嘴滑舌，愛鑽漏洞的酒保兼皮條客特質。整體設計，考慮角色性格詮釋和整體氛圍，同時強調彼此之間的對應關係，東方與西方，上下階層、色慾和道德、執法與罪犯，在嚴謹道德、放浪形骸、口無遮攔、道貌岸然之間，找到各自象徵的符號和色彩，以設計增添突顯彼此之間的衝突對位，輔助角色呈現並達成整體視覺上的和諧平衡。

- 第一景— 上海二三流夜總會
- 第二景— 街景
- 第三景— 修道院
- 第四景— 安其洛辦公室
- 第五景— 安其洛辦公室
- 第六景— 監獄
- 第七景— 安其洛辦公室
- 第八景— 監獄
- 第九景— 街景
- 第十景— 農莊
- 第十一景— 監獄
- 第十二景— 監獄
- 第十三景— 街景

關於劇名及其翻譯

彭鏡禧 / 撰文

聖經《新約·馬太福音》七章1-2節說：“Judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged; and with what measure ye mete, it shall be measured to you again”。中文聖經新譯本的譯文是：「不可判斷人，免得你們被判斷。你們怎樣判斷人，也必怎樣被判斷；你們用甚麼標準衡量人，也必照樣被衡量。」一般認為，這便是莎士比亞Measure for Measure這齣戲名稱的出處。

歷來翻譯這齣戲的前輩不少。朱生豪的譯本原作《量罪記》，後來的修訂者改為《一報還一報》；梁實秋的譯本作《惡有惡報》；邱存真的譯本作《知法犯法》；英若誠的譯本作《請君入籠》；方平的譯本作《自作自受》。此外，顏元叔在《莎士比亞通論·喜劇》裡將劇名譯為《以牙還牙》；另據中文維基百科，也有人把劇名譯為《將心比心》。

到底哪一個比較合適？不妨先看這齣戲演的是什麼。它的劇情梗概如下：

維也納多年來司法不彰，社會風氣淫亂敗壞。公爵請了安其洛（Angelo）代理攝政，自己則喬裝為神父，探求民隱。安其洛為人家稱職謹，執法鐵面無私。有青年柯樂迪（Claudio）與未婚妻朱莉（Juliet）發生性關係，朱莉即將臨盆，安其洛以通姦罪判處柯樂迪死刑。柯的姊姊伊瑟貝（Isabella）前往求情，安其洛見之心動，要求伊瑟貝與他同寢，作為其弟免死的條件。此事為公爵所悉，設計以安其洛拋棄的未婚妻馬蓮娜（Mariana）代替伊瑟貝，深夜前往獻身。一度矍鑠之後，安其洛急令將柯樂迪斬首。公爵大驚。正巧獄中有死囚暴斃，遂以之搪塞，但故意隱瞞伊瑟貝，使她以為弟弟已死，悲憤不已。公爵（神父）再出一計，要伊瑟貝和馬蓮娜於公爵回城時，當街告狀。公爵大審，查明真相，先命安其洛與馬蓮娜成婚，再判他死刑。伊瑟貝在馬蓮娜懇求之下，終於同意為安其洛祈求赦免。此外，有一個冥頑不靈的惡犯巴拿丁（Barnardine）獲得釋放，還有一個謾罵公爵的盧達（Lucio），被追要迎娶因他而懷孕生子的妓女。這時柯樂迪與朱莉上，而公爵也向伊瑟貝求婚。

戲劇終了，第一，無人依法處刑；第二，除了無故暴斃者外，無人死亡；第三，成就了三個姻緣——安其洛與馬蓮娜，柯樂迪與朱莉，盧達與妓女（公爵與伊瑟貝暫未列入，因為伊瑟貝態度不明）。所以，至少表面看來，這齣戲的結局是喜劇式的。

特別值得注意的，也是本劇最關鍵的結局：判處柯樂迪死刑的安其洛，本來應該接受同樣的斬首之刑，但公爵並沒有以其人之道還治其身，真的要求「安其洛抵柯樂迪，一命償一命！」；事實上，他不但逃過此劫，更獲得公爵賜婚（即便安其洛可能——像盧達一樣——認為這是懲處）。由此可見，莎士比亞在「量罪」的時候，其實已經超越了「一報還一報」、「惡有惡報」、「以牙還牙」、或「自作自受」這些世俗觀念，而進入了寬恕的更高層次。「知法犯法」只提到安其洛的表面作為，「請君入籠」則只凸顯公爵的巧計，似乎都不太周全。

這齣戲除了引用聖經的教導，要世人避免論斷之外，還透過公爵的作為，提醒我們「一切依法行事」的盲點。究竟如何量？又該怎麼度？如果把中國人掛在嘴裡的口頭禪次序略作調整，這齣戲談的是「法、理、情」的糾葛。公爵斷案的方式看似沒有章法，其實他是經過仔細斟酌，慎重審度（動詞 measure = consider, calculate）法、理、情之後，做出此一合乎中道（名詞measure = moderation, temperance）的判決。因而有《量·度》這個譯名。

《量·度》小辭典

彭鏡禧 / 註解

◎ 人物名稱

文慎修公爵（Vincentio）；維也納（Vienna）的中心（center），安其洛（Angelo）；譜音天使（angel），作為主的侍者。伊瑟貝（Isabella）；上帝的承諾。盧達（Lucio）；意為胡言亂語的舌頭。歐過當（Overdone）；老鴛鴦過度的意思。阿寶（Elbow）；警官為法律之臂。符冒泡（Forth）；長了空腦袋笨紳士。龐貝（Pompey）；拉皮條（pimp）的譜音。

◎ 名詞解釋

Scene One：戲一開場發生在一家三流的夜總會，盧達與符冒泡、紳士甲一起閒聊公爵出國之事，正在興頭上，媽媽桑歐過當闖進場報告柯樂迪被抓的天大消息，緊接著發生意想不到的緊急事件……

盧達遠遠的看到歐過當，大喊：「舒爽媽媽桑來了！」→「舒爽」媽媽桑：原文Madam Mitigation，意指她的功能是助人發洩性慾。

媽媽桑歐過當：「像這樣，又是戰爭，又是瘟疫，又是斷頭臺，又是不景氣，我的生意都淡出鳥啦。」→ 原文sweat指瘟疫（或梅毒）的治療法。

皮條客龐貝：「維也納郊區的綠燈戶一律要拆除啦。」→「綠燈戶」：原文common houses是妓院的委婉語。當時倫敦的妓院為逃避市政府的干涉，開設在郊區。莎士比亞時代的倫敦，跟其他有城牆的城市一樣，綠燈區都設在郊外，官府較難管控。為了配合上海的概念，演出時導演把綠燈戶用夜總會替代。

Scene Two：柯樂迪因犯姦淫罪被抓起來遊街示眾，路途中向群眾控訴自己的冤屈。

柯樂迪：「大權在握的人簡直像神，能叫我們為罪過付出完全的代價，如聖經所說。神要憐憫誰，就憐憫誰；不憐憫誰，就不；總是公平的。」→ 典出聖經《羅馬書》9:15：「我要憐憫誰，就憐憫誰；我要恩待誰，就恩待誰。」另見《羅馬書》9:18：「他願意憐憫誰，就憐憫誰。」

柯樂迪辯解他與朱莉已經正式訂婚。→ 正式「訂婚」：原文upon a true contract，這種婚約有人認，但沒有宗教儀式。雖有法律效力，在教會眼裡，卻不得在合意之前圓房。

盧達為柯樂迪抱不平，認為玩打槍遊戲沒什麼大不了。→「打槍遊戲」：tick-tack是back-gummon（雙人玩的棋戲）的一種，玩的時候會把棋子插入洞裡。

Scene Four：花心紳士符冒泡吃笨警官阿寶老婆的豆腐，阿寶一氣之下告到長官安其洛處，皮條客龐貝不斷幫符冒泡開脫，安其洛煩不勝煩，交給老臣艾迪可處理，自己匆匆離去。

阿寶：「敬稟大人，在下是卑職公爵的警官，名叫阿寶。」→「在下是卑職公爵的警官」：原文I am the poor Duke's constable。為何阿寶膽敢說公爵是卑職的呢？原來阿寶本意應當是I am the Duke's poor constable：「在下是公爵的卑職警官」。阿寶一上場，就顯露他說錯話，開笑話的本領。除此之外，阿寶也會不時用錯字，造成笑果，英文稱為malapropism。

龐貝：「大人，他說不上來啦；他能戴的寶都戴完啦！」→ 原文he's out at elbow，意為衣衫襤褸，露出手肘，引伸為「無計可施」（out of wit）。Elbow也是阿寶的名字，因此原文也可解釋為「他聽到叫他名字就忘了詞啦」。

阿寶：「現在歐過當說是間一家三溫暖，我想也是個非常精糕的店。」→「三溫暖」：原文hot-house，本譯為「溫室」，意指妓院（brothel）。

龐貝：「阿寶太太走進我們店裡，懷了個肚子想要吃香蕉，我們店裡就只有一條，正挺立在一個水果碟子上。大人見過這種碟子；雖不是瓷碟子，卻是很好的碟子——」→「碟子」：「女性生殖器」的俚語，或指妓女；相對於上品（瓷碟），值三便士的碟子是便宜貨色。

阿寶：「首先，您不介意的話，那家店是個可以的店；其次，這是個可以的傢伙；而他的女主人是個可以的女人。」→「可以的」：原文respected，意為「受敬重的」；阿寶想說的應該是suspected（可疑的）。

艾迪可：「已經有很好的法律了。就是砍頭和絞刑。」→紳士的死刑是砍頭；一般重罪犯則適用絞刑。

Scene Five：修女伊瑟貝至安其洛辦公處為弟弟柯樂迪犯下的死罪求情，她的純潔與聰慧驚艷了安其洛。

伊瑟貝：「啊，公正但嚴苛的法律！那我弟弟沒命了。願神保守大人！」→「願神保守大人」：本是告辭的用語。原文Save your honor（May God save your honor 的首略），your honor 是對高級官員的尊稱，猶如「閣下」，通常字首大寫。然而在字面上，有可解為「保守您的榮譽」。這個雙關語在下文中多次出現；後來安其洛果真無法保住榮譽。

伊瑟貝：「世上的人都犯了罪，而最合理有憤怒的上帝卻找出救贖之道。您的下場會如何呢，假如祂，這位至高審判者，也根據您的本相審判您？啊，這麼想，您的嘴裡就會吹出慈悲之氣，像個新生的人兒。」→「像個新生的人兒」；神學意義上有罪的人，蒙受聖恩後改過自新。

伊瑟貝：「舉凡屬於大人物的排場陣仗，或國王的冠冕，或高方寶劍，或元帥的權杖，或法官的法袍——都遠遠不如慈悲這個恩典適合他們。」→「高方寶劍」；原文deputed sword。統治者是神在人世間的代理人（deputy），所以deputed sword可以指統治者源自於神的司法權。

Scene Six：扮成神父的公爵到獄中開示即將赴死的柯樂迪。

柯樂迪：「我發現求生，其實是求死，而求死，反而得生。」柯樂迪的結論就呼應聖經新約《馬太福音》16：25：「因為凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必得著生命」（參見各家注）。

Scene Seven：安其洛意欲占有伊瑟貝。

安其洛：「情慾啊，你是本性。在魔鬼的角上寫下『好安琪兒』吧，如今那是魔鬼的記號。」→「魔鬼的角上」；傳說魔鬼頭上長角。「安琪兒」是angel（天使）的音譯，與安其洛諧音。

Scene Eight：受到委屈的伊瑟貝到獄中與弟弟道別。

伊瑟貝：「沒有，除非是為了救一個腦袋，把一顆心砍成兩半。」柯樂迪：「到底有沒有？」→以下姊弟的談話出現多次像這樣的「半行」（half-line），兩人分享一行；一個人話聲未了，另外一個就接著說，如此顯示急忙迫切的感覺。

柯樂迪：「難道他也有情慾，使他在應當執法的時候，竟能枉顧律法？那這絕對不是罪，至少在七大罪裡是最輕微的。」→七大罪：一般所說的「七死罪」（the seven deadly sins）是憤怒（anger）、貪婪（covetousness）、嫉妒（envy）、暴食（gluttony）、淫慾（lust）、驕傲（pride）、怠惰（sloth）。

Scene Nine：盧達在半途遇到扮成神父的公爵，對其大肆吹牛，數落公爵的不是！

盧達：「是他異想天開，偷偷溜到國外，到處要飯，其實他哪是那塊料？」→「到處要飯，其實他哪是那塊料」；原文是usurp the beggary he was never born to。正巧公爵假扮成神父（托鉢僧），這句話有意想不到的戲劇笑果。

盧達：「哼，這個人多殘酷啊，只為了人家褲襠子裡造反，他就要人的命！」→「褲襠子裡造反」；原文是the re-bellion of a cod-piece。cod-piece是十五、十六世紀歐洲男性緊身褲襠前面的遮布或袋子，常用以凸顯男性生殖器官，因此也是陰莖的俚語。

Scene Ten：公爵到馬蓮娜家談計畫。

公爵：「好女孩，妳也請完全放心。他是跟妳有婚約的丈夫，讓你們如此結合，不是犯罪。」→「已有婚約」；原文precontract意為「行教會婚禮之前簽訂的具法律效力的約定」，不同於柯樂迪和萊莉的“true contract”。

Scene Eleven & Twelve：監獄案中發展掉包死刑犯的計畫。

龐貝：「我願意在他手下做事，因為我發現劊子手這門行業比皮條客更有悔改的心；他常常要說，對不起了。」→「對不起了」是劊子手對死刑犯的敷衍話。

龐貝：「都是咱這一行響噹噹的人物，現在落得——『行行好吧！』」→「行行好吧」；原文for the Lord's sake（「看在上帝面上」），是朝犯人從監獄鐵窗向外面行人乞討施捨的喊叫聲。囚犯常吃不到飽飯，只得向鐵窗外乞食。

盧達：「是的，當然做了，但我只能抵死否認。不然他們會要我娶那個爛梨子。」一爛梨子」；原文rotten medlar；medlar是指「爛了才吃」的水果。也是「妓女」的俚語。

Scene Thirteen：最後一景公爵揭開所有真相，也像是一場大遊戲。

公爵：「說說妳的冤屈。哪方面？誰欺負妳？簡短地講。安其洛大人在這裡，他會給妳公道。」伊瑟貝：「噢，尊貴的公爵，您這是我找鬼拿藥單。」→「找鬼拿藥單」；原文seek re-demption of the devil，意為「向魔鬼尋求救贖」。

盧達：「我向大人您打包票。」公爵：「是您自己的傳票吧；要小心哦。」→「打包票」；原文warrant，意思是「保證」；公爵在下一行取它的另外一義：法院傳票或逮捕令。

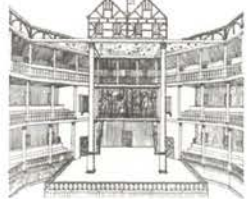
艾迪可：「盧達先生，您不是說，知道那羅多維神父是個不誠實的人嗎？」盧達：「裝裝不等於和尙」；他除了衣服，沒有一點兒誠實。一原文Cucullus non facit monachum是拉丁文俗語，英譯為A cowl doesn't make a monk」。

盧達：「娶個妓女，大人，等於壓刑、鞭刑，加上吊刑。」→「壓刑」；pressing to death，即以重物壓死的刑罰，用以對付不肯認罪的犯人。

莎士比亞時代的劇場 王仁芳 / 撰文

英國公共劇場的設立和莎士比亞的創作有著密不可分的關係，早期在倫敦的劇團多為流浪的戲班子，1574年，為了防止疫病擴散，政府下令禁止隨意在廣場與旅店演出，這就迫使劇團們必須建造自己的劇院。「環球劇院」（Globe Theatre）是莎士比亞所在「內務大臣供奉劇團」演出的場地，莎士比亞除了編劇、演出之外，亦是此劇場的股東之一。在此時期，年輕的莎士比亞創作了大量豐富的喜劇，包含有名的《仲夏夜之夢》、《威尼斯商人》、《第十二夜》等等。莎士比亞時代有兩種劇場：露天劇場與室內廳堂。露天劇場是公共的，室內廳堂則多半是貴族私人擁有。當時的露天劇場大小不一，形狀也不盡相同，大致來說可以容納兩千至三千人，從外觀看（如圖示），可分成一中夾無頂空間，通稱「池子」（pit）或「場」（yard），周圍繞以三層有屋頂的樓廊（gallery），繳費者有權進入場中，要入坐樓廊則需另外再繳費。舞台的基本構造可分為幾部分：

- (一) 一個向劇場結構中央部分突出的大平台。
- (二) 舞台後方各有一門供上下場。
- (三) 舞台中間有一個供影響或顯示的空間(discovery space)。
- (四) 第二層有上方表演區。
- (五) 上舞台各邊有窗。
- (六) 可能有第三層供樂隊使用。

今日一般假定伊莉莎白時代的劇院不用佈景，只使用一些物件，舞台上下部有一些機械裝置，以製造特殊效果，也會在此製造音響。公共劇院常在午間露天上演，故而不需人工照明。私人劇院可能使用燭光，但無法確定。不過在一些夜晚場景時，演員們會帶出火把或蠟燭暗示天黑。服裝部分則因為沒有佈景而顯得特別重要，不過此時的劇場服裝沒有什麼歷史意識，不管時空如何差異，多半都穿當代的服裝，只有在某些角色要突出時才會使用所謂「約定服裝」，如外國人、超自然物體、或是有專門職業者。

1613年6月29日，環球劇場在表演《亨利八世》的時候，木質的屋頂被大炮點燃，劇場被焚毀。1997年，一座現代仿造的環球劇場落成，命名為「莎士比亞環球劇場」或「新環球劇場」，距離原址約205米遠。

參考書目：

- 《自作自受》，莎士比亞著，方平譯，木馬文化
- 《世界戲劇藝術的欣賞》，布羅凱特（Oscar Brockett）著，胡耀恆譯，志文出版社
- 《莎士比亞通論—喜劇》，顏元叔著，書林出版社
- 《莎士比亞專題研究》，張沖編著，上海外語教育出版社
- 《人生就是舞台—莎士比亞》，秦海著，太白文藝出版社

《量·度》故事時代背景與取材考證 王仁芳 / 撰文

《量·度》是莎士比亞1604年的作品，它取材自十六世紀西歐的道德勸誡故事。義大利作家Cinthio（1504-1573）所作《故事百篇》（1565）中也有收錄類似情節的作品，只是以上兩者都是女子被官吏玷污清白卻救人不成，而後由皇帝主持公道。1573年Cinthio把故事改編為戲劇《埃庇霞》（Eptia）添加善心獄吏替換其弟。莎士比亞有可能讀到《故事百篇》的法譯本（1584）。但另一個與《量·度》更相關的是英國劇作家韋斯通的《普洛莫斯與卡桑德拉》（G. Whetstone: Promos and Cassandra, 1578）。韋斯通的劇裡城市的氣氛更為濃厚，出現了政令封鎖劇院的橋段，但此劇文筆不佳，人物的性格也缺少刻畫。這些缺點在莎劇中皆獲得改善，並增加許多喜劇人物。

莎士比亞的「問題劇」：隨著莎士比亞年齡的增長，加上伊莉莎白女王晚年專橫所帶來的政治陰影，莎翁的作品開始轉往另一個方向，評論家稱之為「問題劇」（problem plays）或「黑暗喜劇」（dark comedies）。這些問題劇是莎士比亞最高成就——悲劇的前哨站，開始嘗試探討一些嚴肅的議題，情節中揭發社會的陰暗面，莎翁早期喜劇中那種輕鬆浪漫的篇幅大大縮減，甚至大半是悲劇性的，只有結尾處會扭轉劇情，有個圓滿的收場。1896年弗雷德里克·博厄斯將《量·度》歸入問題劇之一，此劇圍繞著幾個極為嚴肅的主題：統治者與律法的關係、人性天然情欲和法治的節制如何平衡、慈悲與寬恕的真諦、宗教、社會階級等問題。博厄斯形容：「戲劇的主題單一，而氣氛很難嚴格地稱作喜劇或悲劇。因此我們借用一個當今劇院的方便短語，將它們統稱為莎士比亞問題劇。」批評家們弄不清楚莎士比亞要表達的真正涵義，彼此互有爭議，使這些劇本身成為懸而不決的問題，因而有「問題劇」一詞。因此搬演問題劇時，需要導演自行選擇一個角度，表達自己的詮釋與看法。

影音光碟製作：
平面美術設計 / Hui Kang Li
後製剪接執行 / 馮鈞棧

感謝名單：

M.A.C.傳媒經理SUNNY小姐

M.A.C. Ivan先生

QS時尚髮藝 Sam先生

王世信 老師

王嘉明 老師

台南人劇團

安法國際舞鞋 李先生

朴正煥神父

朱恩榮神父

李彥勳 先生

果陀劇團

林謙如 老師

宗廷媽媽

肯達是美髮國際台中教育中心 林碧玉 講師

金興發生活百貨

屏風表演班

政大傳院劇場

政大之聲

姚立群 老師

徐仁駿 先生

高輔霖 小姐

陳沐慈 小姐

陳貴糖 小姐

國泰人壽方壯莉 小姐

陶維均 先生

創作社劇團

傅裕惠 老師

馮綺文 修女

楊至善 小姐

趙珣茶 小姐

綠光劇團

臺大外文系2011畢業公演團隊

臺大員生消費合作社

臺大藝文中心

臺大藝術季2011

鄭郁亭 小姐

潘萬來 先生

謝君白 老師

鍾幸玲 老師

(依筆畫順序)

