

喜劇的弦外之音

——莎士比亞《威尼斯商人》導讀

元智大學通識教學部 助理教授

李曉菁

《威尼斯商人》（*The Merchant of Venice*）是英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616）的喜劇作品，1596年首次於舞臺演出，1600年印刷的4開摺頁本被視為可靠版本，是1623年第一個對開本的基礎。在莎士比亞流傳下來的39部劇作、154首十四行詩、2首敘事長詩與一些詩歌作品中，《威尼斯商人》因為角色個性鮮明，頗具詮釋性，多次被搬上銀幕。2004年的同名電影，由美國知名演員艾爾帕西諾（Alfredo James Pacino）飾演以放高利貸致富的吝嗇鬼夏洛克，一出場，言談舉止就吸引觀眾的目光，成為此劇最富爭議的角色，其精湛演出讓人對莎翁於十六世紀末創造出的這個人物的印象翻轉，甚至願意寄予更多同情目光。

這個以商業為主題的劇本主要有二個場景，一個是象徵商業、財富與法律的威尼斯，另一個是仙境般的「貝爾蒙特」（Belmonte）。相對於英國於1250到1657年驅逐猶太人的政策，威尼斯為了促進城市商業繁榮與福祉，以法律保護異國商人，凸顯出對異族相對寬容的精神。貝爾蒙特則是聰慧、機敏又家財萬貫的女主角波西亞的住家，充滿愛與美、音樂與和平的氣息，也是劇終時主角們回歸的家園。

慈悲與正義該如何權衡？

《威尼斯商人》的情節由一群威尼斯商人、猶太人、富家女和求婚者貫穿，故事一開始，將家產揮霍殆盡的巴薩尼奧為了向出身貝爾蒙特的富家女波西亞求親，想要向猶太人夏洛克借3,000達克特幣

(ducat)。以放高利貸維生的夏洛克此次竟答應無息貸款，卻要求威尼斯商人安東尼奧擔任債務擔保人，債務一旦無法如期清償，要割下安東尼奧身上 1 磅肉抵債。當時安東尼奧的商船仍在海上航行，手上缺乏足夠現金，出於朋友情誼，他仍簽下契約。因為這一紙約定割肉的契約，展開《威尼斯商人》在慈悲與正義間該如何權衡的辯證。這難解的契約問題，最終因為珍貴友誼與愛情的一臂之力獲得轉機，也讓有情人終成眷屬來完結這齣喜劇。

《威尼斯商人》劇本主要分為 5 幕 20 景，主要由四條文本脈絡交織起來。

一是關於契約的故事，也就是夏洛克欲割取安東尼奧 1 磅肉的故事；

二是 3 個寶盒的故事，藉此表達出女主角波西亞的心聲與對婚姻的看法；

三是夏洛克的女兒潔西卡與羅蘭佐私奔；

四是波西亞用戒指來測試巴薩尼奧對婚姻的忠誠。

這四個看似各自獨立的故事主題，故事情節其實都不是莎士比亞的原創。尤其是鏗而不捨地追討借貸款的夏洛克雖然在 20 個景中只出現 5 次，卻是此劇歷久彌新的論述焦點。有一說法是《威尼斯商人》受到英國伊莉莎白時期劇作家馬婁（Christopher Marlowe, 1564-1593）影響甚深，他的《馬爾他猶太人》（*The Jew of Malta*）寫於 1590 年，主角是名為巴拉巴斯（Barabas）的猶太商人，他對當時要

求猶太人改信基督教或選擇放棄一半財產的律法感到憤慨，訴諸謀殺手段，將私人利益建築在他人痛苦上，這角色可說是《威尼斯商人》猶太人夏洛克的原型。然而莎士比亞透過對夏洛克性格與遭遇的生動刻畫，加上讓他發表多段令讀者難以忘懷的演說，將夏洛克從性格平淡的扁平人物提升成複雜的圓形人物，進而提升了故事內涵。契約與戒指的故事原型則來自於 1378 年的義大利短篇故事集《大綿羊》（*Il Pecorone*）中的〈威尼斯的賈內托與貝爾蒙特的女士〉（*Gianetto of Venice and the lady of Belmont*）。在原型故事中，主角的教父即將被施以失去 1 磅肉的處罰；戒指一幕則是莎士比亞為了讓這情節更有喜感，除了原本波西亞對巴薩尼奧的對手戲，也加入了侍女娜瑞莎與巴薩尼奧好友格拉蒂亞諾的戲謔對話。寶盒與私奔的故事靈感來自莎士比亞時代的知名傳統故事，只是在莎士比亞的創作中，波西亞不只被父親的遺願限制了婚姻的選擇，也與 3 位不同的追求者有對手戲，以別於傳統故事中同一位追求者前來 3 次的戲碼。

這四條故事主軸的交織，使讀者在閱讀劇本或演出時，焦點可以從主角威尼斯商人安東尼奧本身轉移，聚焦在任何一條故事線進行閱讀。

除了從以上故事脈絡閱讀，《威尼斯商人》本身也是個極具張力與衝突的劇本。貫穿整齣劇本的主題有威尼斯與貝爾蒙特的差異、愛與恨的糾葛、正義與慈悲的辯證、外表與真實的對照、快樂與痛苦的交替、父與女價值觀的差異等。

愛與恨的糾葛

《威尼斯商人》流動著愛情與友誼的軌跡。劇本中有 3 對情侶，巴薩尼奧可說是以充滿浪漫與熱情的騎士精神對波西亞展開追求；波西亞這個戀愛中的女人則是熱切地獻身於愛情之中，巴薩尼奧將其描述為有如神仙般的存在。巴薩尼奧的好友格拉蒂亞諾與波西亞的侍女娜瑞莎可說是一見鍾情。羅蘭佐和潔西卡這對情侶甚至選擇私奔來證明自己對愛情的執著。這其中啟人疑竇的無非是安東尼奧與巴薩尼奧這對友人的情誼，他們二者之間流動的曖昧情感，連朋友索拉尼歐都感受到了，笑說安東尼奧的世界是為「他」（巴薩尼奧）存在，而安東尼奧也為了成全巴薩尼奧對波西亞的追求，寧願犧牲自己，簽下 1 磅肉這種充滿風險，也讓一般人難以置信的契約。

從另一方面說，《威尼斯商人》各角色並不掩飾其仇恨之心與隱含種族歧視的語言。波西亞以歧視的態度驅逐異國追求者。蘭斯洛特與格拉蒂亞諾更明目張膽地侮辱夏洛克，將夏洛克的猶太特質與「魔鬼」相提並論。而夏洛克這位引人注目的反派角色更是咬牙切齒地道出心中的憤恨之情。他受到鄙視的原因是放高利貸，弔詭的是，這也是中世紀的威尼斯猶太人少數可從事的營利事業之一。安東尼奧貸款卻不求利息的舉動，導致夏洛克必須降息或損失生意。然而夏洛克的復仇心不僅止於此，也來自猶太人在威尼斯社會長久以來受到的欺壓，在第 3 幕第 1 景中，他有一段慷慨陳詞，道出猶太人的心聲。

我是猶太人。猶太人沒有眼睛嗎？猶太人沒有雙手、器官、身體、感官、情感、熱情嗎？我們吃相同的食物，同樣會受武器傷害，受同樣疾病影響，以相同的方法治療，冬天會冷，夏天會熱，就跟基督徒一樣。如果你刺傷我們，我們不會流血嗎？如果你搔我們癢，我們不會笑嗎？如果你毒害我們，我們不會死嗎？如果你錯怪我們，我們不會復仇嗎？

夏洛克的性格為這齣喜劇增添悲劇性的弦外之音。在法庭審理過後，他可說是被徹底擊敗，女兒私奔，資產判賠給安東尼奧，也被迫轉信基督教，最後心碎與羞辱地離開法庭。在伊莉莎白時期的讀者眼中，夏洛克轉變信仰是幸福、快樂的結局，因為當時係以基督教為主要信仰的社會，他的靈魂最後可以得到救贖。劇中基督徒鼓吹這種慈悲為懷的精神，也符合《新約聖經》上帝的期待。弔詭的是，暢言慈悲的波西亞以假律師身分出場，其實是無權判決夏洛克的是非對錯；況且，抽絲剝繭過後，讀者應可以感受到讓夏洛克憤怒的深層因素是身為猶太人長久飽受的霸凌，而非僅是對遵守割肉契約本身的執著。

正義與慈悲的辯證

這個劇本關注的焦點之一是正義，也就是如何根據個人應得的給予其正確、適當且公平的對待。威尼斯人重視商業契約，在安東尼奧

在商船失蹤導致無法還債時，他仍認為應遵守契約。在第3幕第3景中，他對朋友索拉尼歐說：「公爵不能否認法律程序；因為貿易是異鄉人和我們在威尼斯共同擁有的，如果法律程序被否決了，會嚴重損害國家的公正名聲。」威尼斯商人重視法律，這也是何以法庭一景，公爵也認定根據契約，夏洛克有權割取安東尼奧1磅肉做為賠償。

公爵在法庭上審理夏洛克與安東尼奧一案，法庭上關於慈悲與正義的辯證也是該劇作高潮迭起之處。公爵同情安東尼奧，要夏洛克在最後一分鐘展現慈悲。夏洛克拒絕了，他提不出想傷害安東尼奧的理由，只說是因為突如其來的念頭加上討厭安東尼奧。安東尼奧回說跟無情的夏洛克爭論毫無意義。巴薩尼奧提議加倍奉還6,000達克特幣，卻被夏洛克拒絕了，他堅持要根據法律要回1磅肉做為償還。就在夏洛克磨刀霍霍，格拉蒂亞諾厲言批評他天性殘酷時，偽裝成律師書記的娜瑞莎帶著一封來自合法專業律師貝拉里奧的書信來到，信中說他生病了，因此派巴瑟札爾博士來代替他。此時，偽裝成巴瑟札爾的波西亞當眾宣布她已經完全清楚這案件，她一開始先請求夏洛克展現慈悲，說慈悲不是被強迫表現的，但慈悲比任何君王的權力還偉大，慈悲與正義應該攜手並進，因為是慈悲，而非正義，才會拯救人民。巴薩尼奧聞其言深受感動，要求法庭能法外開恩，卻被波西亞否絕，因為她唯恐這樣做會波及其他案件。即使波西亞訴諸慈悲，巴薩尼奧提出多還2倍償金的替代方案，夏洛克還是堅決不退讓，於是波西亞最終判定夏洛克可以擁有1磅肉，但就在安東尼奧準備就義，向巴薩尼

奧告別時，波西亞卻在最後一刻說契約沒有提到血，所以夏洛克如果讓安東尼奧灑下一滴血就是毀約。夏洛克的契約論點被擊破，他想要換回加倍償金的方案，波西亞此時卻堅持維持契約正義，說他只能取肉，不能拿錢。波西亞還趁機說道，如果外國人設計陷害殺害威尼斯人，根據法律，處罰是要沒收其所有財產，還要加上一些可能的處罰。這時安東尼奧卻反過頭要求眾人對夏洛克展現慈悲，提議夏洛克可以留下一半的財產，而安東尼奧會投資其剩下的財產。

在法庭審判終了時，公爵與安東尼奧都對自己展現的慈悲感到自豪，夏洛克也獲得最終的審判，然而他有得到應得的正義嗎？莎士比亞將夏洛克塑造成性格複雜的圓形人物，他雖然有諸多性格上的缺點，卻勇於為自己的族群發聲，使其要求公平、正義對待異鄉人的呼聲穿越時空後，仍在讀者心頭不斷激盪。

表象與真相的對照

真實與假象互相詰問與抗衡的例子在《威尼斯商人》俯拾即是。例如波西亞以 3 個寶盒選擇夫婿的場景中，金和銀寶盒中隱藏的是與其發光外表截然不同的格言和物品，此景以鮮明寓意表達只以外表判斷事情的價值是充滿風險的，「不是所有閃閃發亮的東西都是黃金」（All that glitters is not gold.）這句話也成為莎士比亞最常被引用的經典佳句之一。就連優雅、美麗的波西亞本身，即使她合乎禮數地接待眾求婚者，話語中卻可窺探出她難免的種族歧視。表面上富裕、繁

榮的威尼斯在許多層面仍有偏見，像是當安東尼奧以「帶著微笑的壞蛋」來描述夏洛克時，也在暗示夏洛克友善表面下隱藏著邪惡念頭。此外，為了伴隨巴薩尼奧前往貝爾蒙特求親，格拉蒂亞諾須隱藏其天生的大嗓門與習於粗鄙的行為；夏洛克的僕人蘭斯洛特戲弄幾乎眼盲的父親；潔西卡為了跟羅蘭佐私奔，不但帶走父親的金銀珠寶，還將自己的女性特質隱藏起來，裝扮成男孩逃離，類似的換裝場景也發生在波西亞和娜瑞莎身上，她們偽裝成律師和書記挑戰法庭這男性主宰的世界。

就連最後的戒指場景也充滿表面承諾與私下背叛的諷刺隱喻。在這個場景中，先從威尼斯回到貝爾蒙特的娜瑞莎率先挑戰格拉蒂亞諾，說他發誓要戴一輩子的戒指不見了，格拉蒂亞諾堅持把戒指給了法庭上的書記。一旁的波西亞責怪他，說巴薩尼奧絕不會跟婚戒分開，格拉蒂亞諾回說巴薩尼奧做了跟他一樣的事。二個女人開始因為遺失的戒指大發雷霆。巴薩尼奧滿臉無辜地堅持已經將戒指送給拯救安東尼奧的律師，波西亞回說她的復仇將是不拒絕這律師任何東西。波西亞責備他輕易送出婚戒，巴薩尼奧請求她的原諒，發誓會對波西亞永遠忠誠。安東尼奧在一旁試圖幫忙說明真相。最後二個女人秀出戒指，對巴薩尼奧和格拉蒂亞諾謊稱說是律師和書記送的禮物，就在二個男人滿臉錯愕，即將大發雷霆之際，波西亞揭穿這場騙局，說明二人扮裝前往法庭解決問題。了解真相後，巴薩尼奧和格拉蒂亞諾不禁對她們的聰慧、機敏多了一份欽佩之情。

這些充滿真與假辯證的場景也讓讀者了解莎翁如何運用這些主題搬演情節，創造出豐富的戲劇效果。

喜劇的弦外之音

在 1600 年的 4 開摺頁本的劇名是「威尼斯商人的喜劇史」（The comical History of the Merchant of Venice），與其呼應的結局則是交換戒指的忠誠測試與 3 對情侶有情人終成眷屬。緊接著貝爾蒙特從黑夜轉成黎明的光亮，象徵走向未來，終結過去契約的衝突。

從結局來說，這齣戲顯然不能歸類為「悲劇」，因為，相較於莎士比亞的四大悲劇等，《威尼斯商人》並無任何角色死亡的情節發生。然而，從以上主題的辯證來說，表面喜樂的《威尼斯商人》的確強烈地隱含悲劇的底蘊。

在許多重演或是再現《威尼斯商人》的戲劇表演或電影版本中，黑暗與痛苦的情節總是和光明與希望的場景相互交替甚或彼此交織。最明顯的例子莫過於法庭判決後與判決前的夏洛克是截然不同的二個人，而總在情侶身旁幫忙解決問題的安東尼奧最終卻仍孤單、寂寞，他在戲劇一開始時的難過之情，在結局時仍沒有獲得緩解。

可說《威尼斯商人》這部充滿衝突與張力的經典劇作，因為開放出諸多對照閱讀的空間，在穿越四百年的時空來到當代搬演，其角色、情節與主題仍然扣人心弦，歷久彌新。

參考資料

- Gibson, R., *Teaching Shakespeare: A handbook for teachers* (2th ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press, 2016.
- Smith, R. (Ed.), *The merchant of Venice* (3th ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press, 2014.

