

《皆大欢喜》阅读报告

一、 阅读笔记模版（1~5）

1. 分幕情节概要

	幕次	梗概	冲突
第一幕（开端）			
主要情节	第一场	奥列佛宅旁园中，奥兰多抱怨哥哥奥列佛未能遵从父亲遗嘱，对他不管不顾。兄弟二人发生争执，奥兰多要求奥列佛给他应得的遗产，而后自己便会离开。奥列佛召来新公爵的拳师，交谈中得知被放逐的老公爵及其女儿的消息，并表示希望拳师在第二天的拳击比赛中狠狠教训参赛的奥兰多。	明：奥兰多与奥列佛两兄弟之间的矛盾与争吵，奥兰多愤恨哥哥昧了自己应得的遗产并对他不管不顾，奥列佛嫉妒弟弟的德才与高贵，厌恶他的傲慢。 暗：老公爵被新公爵放逐亚登森林。
	第二场	公爵宫门前草地，罗瑟琳、西莉娅和试金石谈论着有关消遣、造物与命运、誓言、聪明与愚蠢之事，勒·波前来告知此处即将举行摔跤比赛。奥兰多、查尔斯和公爵登场，罗瑟琳和西莉娅劝说奥兰多为了安全放弃挑战，奥兰多礼貌拒绝，并在比赛中轻松获胜。奥兰多与罗瑟琳一见钟情。	明：奥兰多拒绝罗瑟琳和西莉娅的劝说，与拳师查尔斯进行摔跤比赛并取得胜利。 暗：新公爵因为人们对老公爵的同情及对罗瑟琳的爱戴而厌恶她。
	第三场	宫中一室，罗瑟琳向西莉娅倾诉她对奥兰多一见钟情之事，新公爵前来勒令驱逐罗瑟琳，罗瑟琳和西莉娅与其发生争执无果，二人决定女扮男装带上试金石一起到亚登森林投奔老公爵。	新公爵担心罗瑟琳有谋逆之心而强制放逐她，罗瑟琳和西莉娅与其发生争执。
第二幕（发展）			
主要情节	第一场	亚登森林中，老公爵向随从感叹田园生活的美好以及世俗朝廷的虚浮，随从告知他杰奎斯在林中为受伤的鹿惋惜，并咒骂世俗和侵入者，老公爵前去见他。	对于世俗朝廷与自然田园的态度与选择。

	第二场	宫中一室，新公爵得知罗瑟琳和西莉娅失踪的消息，差人搜寻并去奥列佛家抓捕奥兰多。	
	第三场	奥列佛家门前，亚当告知奥兰多他的哥哥得知他荣获美誉准备除掉他，奥兰多在亚当积攒的资助下带他离开。	
	第四场	亚登森林，长途跋涉的罗瑟琳一行人遇到牧羊人西尔维斯向柯林倾诉他苦恋而不得，准备买下柯林东家的羊群和牧场并在此定居。	
	第五场	林中的另一部分，老公爵的随从阿米恩斯和杰奎斯一边唱歌一边交谈，阿米恩斯歌颂田园生活、精神契一，杰奎斯嘲讽愚人因着癫狂抛却富贵。	阿米恩斯和杰奎斯对于浪漫主义的不同态度。
	第六场	林中的另一部分，奥兰多发狠誓去为筋疲力尽的亚当找吃的。	
	第七场	林中的另一部分，老公爵和杰奎斯探讨关于愚人的话题，奥兰多前来粗鲁地索要食物，交谈后双方化解误会，杰奎斯感慨人生之虚妄与苦难，奥兰多带着亚当投奔老公爵。	奥兰多与老公爵等人初见之误会，双方皆以为对方是粗野之人，产生小的争执（主要是奥兰多单方面）。
第三幕（递进）			
主要情节	第一场	宫中一室，新公爵命令奥列佛必须找到奥兰多。	
	第二场	亚登森林，试金石和柯林探讨着自然哲学，罗瑟琳和西莉娅先后读着奥兰多在林中写的情诗上场，罗瑟琳得知爱慕她的正是奥兰多后欣喜若狂，恰逢杰奎斯和奥兰多交谈着前来，二人对于爱情持有截然不同的态度。女扮男装化名盖尼米德的罗瑟琳与奥兰多谈论起时间和爱情之事，为了考验奥兰多，罗瑟琳决定让他将“盖尼米德”当作“罗瑟琳”进行追求，以此“医治”陷入爱情的奥兰多。	试金石和柯林有关牧人生活和宫廷生活的争论。 杰奎斯和奥兰多对于爱情的不同理解，前者认为恋爱是愚蠢的，后者则为爱痴狂。
	第三场	林中的另一部分，试金石表示想与村姑奥德蕾结婚，他们请来牧师，但最终决定在杰奎斯的主持下在教堂成婚。	

	第四场	林中的另一部分，罗瑟琳向西莉娅抱怨奥兰多未能如约而来，西莉娅感叹情人的誓言最是靠不住。柯林前来邀请二人前去观摩西尔维斯和菲苾的争执。	
	第五场	林中的另一部分，西尔维斯卑微祈求心爱之人菲苾不要待他如此狠毒，罗瑟琳训斥了傲慢而冷酷的菲比，菲苾却对男装的她一见钟情，待罗瑟琳等人离开后让西尔维斯替她带信给她。	西尔维斯深爱菲苾，菲苾厌恶西尔维斯并对罗瑟琳一见钟情，罗瑟琳厌恶菲苾，三人发生情感纠纷和言语冲突。
第四幕（递进）			
主要情节	第一场	亚登森林，罗瑟琳与杰奎斯谈起忧愁，奥兰多前来，罗瑟琳扮作蛮横无理、轻浮多变的情人为其“治疗”，奥兰多走后西莉娅指责罗瑟琳方才是在侮辱女性，罗瑟琳则表示她因深陷爱情而敏感多刺。	罗瑟琳与杰奎斯关于人生的不同态度，前者乐观后者悲观。
	第二场	林中的另一部分，杰奎斯、老公爵的随从和林居人带着狩猎的鹿前去报喜。	
	第三场	林中的另一部分，罗瑟琳抱怨奥兰多再次失信，西尔维斯带着菲苾的情书前来，罗瑟琳让西尔维斯转告她的愤怒和拒绝。此时，奥列佛前来替奥兰多转告他未能如约而至的原因和歉意，原来奥列佛按照新公爵的命令寻找弟弟，奥兰多解救他于危难之中，自己却在与母狮的打斗中受伤。	菲苾对罗瑟琳的爱意与罗瑟琳对她的傲慢、利用西尔维斯的厌恶。 奥兰多的高贵品性战胜他对哥哥的仇恨，解救他于危难之中。
第五幕（高潮与结尾）			
主要情节	第一场	亚登森林，试金石威胁喜欢奥德蕾的威廉不得与她再有来往。	试金石与威廉对奥德蕾的追求。
	第二场	林中的另一部分，奥兰多和罗瑟琳感慨西莉娅和奥列佛一见钟情，决定让他们明日就在老公爵的主持下成婚，罗瑟琳告知奥兰多明日“罗瑟琳”也会出现并与他成婚。菲苾和西尔维斯前来，四人相互表达心意，罗瑟琳要求大家明日都到场准备婚礼。	奥列佛对西莉娅的爱战胜了世俗，让他抛弃一切只欲与她成婚。 罗瑟琳，奥兰多，菲苾，西尔维斯的四角恋。

	第三场	林中的另一部分，试金石和奥德蕾决定也在明日成婚，老公爵的童子巧遇二人并唱起祝婚歌。	
	第四场	林中的另一部分，众人在等待中与试金石打趣说笑，罗瑟琳恢复女装上场，四对新人在祝歌中准备一同举行婚礼。此时老罗兰爵士的二子贾奎斯前来告知众人新公爵在攻打老公爵的途中被修道高人指点看破红尘，决定将以前掠夺的一切都还给老公爵和他的随从。杰奎斯闻言决定追随新公爵悟道而去，其他人在皆大欢喜中继续嘉礼。	杰奎斯拒绝老公爵的邀请加入舞会，决定悟道而去。
收场白			

2. “戏剧性”分析

	重要段落摘引	简单评述
1.	<p>罗瑟琳：先生，（自颈上取下项链赠奥兰多）为了我的缘故，请戴上这个吧；我是个失爱于运命的人，心有余而力不足，不过略表微忱而已。我们去吧，妹妹。</p> <p>西莉娅：好。再见，好先生。</p> <p>奥兰多：我不能说一句谢谢您吗？我的心神都已摔倒，站在这儿的只是一个人形的枪靶，一块没有生命的木石。</p> <p>罗瑟琳：他在叫我们回去。我的矜傲早随着我的运命一起丢光了；我且去问他有什么话说。您叫我们吗，先生？先生，您摔角摔得很好；给您征服了的，不单是您的敌人。</p> <p>西莉娅：去吧，姊姊。</p> <p>罗瑟琳：你先走，我跟着你。再会。（罗瑟琳西莉娅下）</p> <p>奥兰多：什么一种情感重压住我的舌头？虽然她想跟我交谈，我却想不出话来对她说。可怜的奥兰多啊，你给征服了！取胜了你的，不是查尔斯，却是比他更柔弱的人儿。</p>	<p>在故事的开端部分（一幕二场），年轻的奥兰多出乎所有人意料地打败了拳师。打斗的场景本身就具有视觉戏剧效果，且因为这场比赛，男主人公奥兰多和女主人公罗瑟琳一见钟情，成为整部剧的感情线开端，点明主题之一——美好的爱情。</p>
2.	<p>弗莱德里克：你是个傻子。侄女，你得准备起来，假如误了期限，凭着我的名誉和我的言出如山的命令，要把你处死。（偕从臣下。）</p>	<p>在故事的开端部分（一幕三场），新公爵驱逐罗瑟琳，西莉娅随她而去，二人决定乔装打扮带着试金石一起去亚登森林投奔老公爵。西莉</p>

<p>西莉娅：唉，我的可怜的罗瑟琳！你到哪儿去呢？你肯不肯换一个父亲？我把我的父亲给了你吧。请你不要比我更伤心。</p> <p>罗瑟琳：我比你有更多的伤心的理由。</p> <p>西莉娅：你没有，姊姊。请你高兴一点；你知道不知道，公爵把他的女儿也放逐了？</p> <p>罗瑟琳：他没有。</p> <p>西莉娅：没有？那么罗瑟琳还没有那种爱情，使你明白你我两人有如一体。我们难道要拆散吗？我们难道要分手吗，亲爱的姑娘？不，让我的父亲另外找一个后嗣吧。你应该跟我商量我们应当怎样飞走，到哪儿去，带些什么东西。不要因为环境的变迁而独自伤心，让我分担一些你的心事吧。我对着因为同情我们而惨白的天空起誓，无论你说怎样，我都要跟你一起走。</p> <p>罗瑟琳：但是我们到哪儿去呢？</p> <p>西莉娅：到亚登森林找我的伯父去。</p> <p>罗瑟琳：唉，像我们这样的姑娘家，走这么远路，该是多么危险！美貌比金银更容易引起盗心呢。</p> <p>西莉娅：我可以穿了破旧的衣裳，用些黄泥涂在脸上，你也这样；我们便可以通行过去，不会遭人家算计了。</p> <p>罗瑟琳：我的身材特别高，完全打扮得像个男人岂不更好？腰间插一把出色的匕首，手里拿一柄刺野猪的长矛，心里尽管隐藏着女人家的胆怯，俺要在外表上装出一副雄赳赳气昂昂的样子来，正像那些冒充好汉的懦夫一般。</p> <p>西莉娅：你做了男人之后，我叫你什么名字呢？</p> <p>罗瑟琳：我要取一个和乔武的侍童一样的名字，所以你叫我盖尼米德吧。但是你叫什么呢？</p> <p>西莉娅：我要取一个可以表示我的境况的名字；我不再叫西莉娅，就叫爱莲娜吧。</p> <p>罗瑟琳：但是妹妹，我们设法去把你父亲宫廷里的小丑偷来好不好？他在我们的旅途中不是很可以给我们解闷吗？</p> <p>西莉娅：他一定肯跟着我走遍广大的世界；让我独自去对他说吧。我们且去把珠宝钱物收拾起来。我出走之后，他们一定要追寻，我们该想出一个顶适当的时间和顶安全的方法来避过他们。现在我们是满心的欢畅，去找寻自由，不是流亡。（同下。）</p>	<p>娅的反抗与追随体现了这一人物勇敢正直善良的性格特征。新公爵的举动使得罗瑟琳这一线前往亚登森林，与老公爵一线、牧羊人一线以及后续前来的奥兰多一线汇合于同一地点，以此展开情节发展。罗瑟琳为了安全决定女扮男装，为后来考验奥兰多、与菲苾的情感纠葛埋下暗线。此外，逃离宫廷奔赴森林也表现了世俗与自然的对立和选择，一定程度上揭示了本剧“田园牧歌”式喜剧的主题。</p>
--	---

3.	<p>亚当：唉，不幸的青年！不要走进这扇门来，在这屋子里潜伏着您一切美德的敌人呢。您的哥哥——不，不是哥哥，然而却是您父亲的儿子——不，他也不能称为他的儿子——他听见了人家称赞您的话，预备在今夜放火烧去您所住的屋子，要是这计划不成功，他还会想出别的法子来除掉您。他的阴谋给我偷听到了，这儿不是安身之处，这屋子不过是一所屠场，您要回避，您要警戒，别走进去。</p> <p>奥兰多：什么，亚当，你要我到哪儿去？</p> <p>亚当：随您到哪儿去都好，只要不在这儿。</p>	<p>在故事的发展部分（二场三幕），奥兰多被迫带着仆人逃亡，各方人物线索逐渐汇于一处。嫉妒、不公、驱逐、反抗，奥兰多与哥哥之间的矛盾恰与罗瑟琳与新公爵之间的矛盾吻合，两条主线也因此以及之前的一见钟情而交织，展现对抗霸权与世俗、追求高贵与自由的主题。</p>
4.	<p>（奥兰多拔剑上。）</p> <p>奥兰多：停住，不准吃！</p> <p>杰奎斯：嘿，我还不曾吃过呢。</p> <p>奥兰多：而且也不会再给你吃，除非让饿肚子的人先吃过了。</p> <p>杰奎斯：这头公鸡是哪儿来的？</p> <p>公爵：朋友，你是因为落难而变得这样强横吗？还是因为生来就是瞧不起礼貌的粗汉子，一点儿不懂得规矩？</p> <p>奥兰多：你第一下就猜中我了，困苦逼迫着我，使我不得不把温文的礼貌抛在一旁；可是我却是在都市生长，受过一点儿教养的。但是我吩咐你们停住，在我的事情没有办完之前，谁碰一碰这些果子，就得死。</p> <p>杰奎斯：你要无理可喻，那么我准得死。</p> <p>公爵：你要什么？假如你不用暴力，客客气气地向我们说，我们一定会更客客气气地对待你的。</p> <p>奥兰多：我快饿死了；给我吃。</p> <p>公爵：请坐请坐，随意吃吧。</p>	<p>在故事的发展部分（二场七幕），奥兰多装作蛮横粗野地向老公爵一行人索要食物，双方在交谈后握手言和，奥兰多一线与老公爵一线汇合，两个身处逆境的人因同样被驱逐而相遇，后续也因罗瑟琳的缘故加深联系。之后老公爵和杰奎斯对奥兰多处境的感慨也揭示了人世苦难、人生虚妄的小主题。此外，此处虽是假装，但奥兰多还是展现了自身鲁莽的一面，在我看来并不完美的男主人公在一定程度上反衬了罗瑟琳女性人物形象的“完美”，莎士比亚在这部剧中将几乎所有美好的女性特征都赋予了罗瑟琳。</p>
5.	<p>罗瑟琳：啊，最温柔的宣教师！您的恋爱的说教是多么啰嗦得叫您的教民听了厌烦，可是您却也不喊一声，“请耐心等待一点，好人们。”</p> <p>（……）</p> <p>西莉娅：他就是年轻的奥兰多，一下子把那拳师的脚跟和你的心的心一起绊跌了个斤斗的。</p> <p>罗瑟琳：噯，取笑人的让魔鬼抓了去；像一个老老实实的好姑娘似的，规规矩矩说吧。</p> <p>西莉娅：真的，姊姊，是他。</p> <p>罗瑟琳：奥兰多？</p> <p>西莉娅：奥兰多。</p> <p>（……）</p> <p>（奥兰多及杰奎斯上）</p> <p>（……）</p>	<p>在故事的递进部分（三幕二场），罗瑟琳发现了林中的众多情书，从西莉娅处得知是奥兰多所写后欣喜若狂，正好这时奥兰多前来，女扮男装的罗瑟琳于是决定对他所谓的深情进行一番考验。男女主再次相遇时由于误会导致单方面知情，罗瑟琳得以推动剧情及情感的发展，前期的误会到戏剧的最后得以解开，以致“皆大欢喜”的结局，这是莎士比亚喜剧的典型特征之一。罗瑟琳和</p>

	<p>罗瑟琳：我要像一个无礼的小厮一样去向他说 话，跟他捣捣乱。——听见我的话吗，树林里 的人？</p> <p>奥兰多：很好，你有什么话说？</p>	<p>奥兰多关于爱情的交谈也揭 示了这部喜剧的爱情主题和 浪漫主义特色。罗瑟琳的机 敏智慧在此处体现得淋漓尽 致。</p>
6.	<p>菲苾：可爱的青年，请您把我骂一整年吧。我 宁愿听您的骂，不要听这人的恭维。</p> <p>罗瑟琳：他爱上了她的丑样子，她爱上了我的 怒气。倘使真有这种事，那么她一扮起了怒容 来答复你，我便会把刻薄的话儿去治她。—— 你为什么这样瞧着我？</p> <p>菲苾：我对您没有怀着恶意呀。</p> <p>罗瑟琳：请你不要爱我吧，我这人是比醉后发 的誓更靠不住的，而且我又不喜欢你。要是你 要知道我家在何处，请到这儿附近的那簇橄榄 树的地方来寻访好了。——我们去吧，妹妹。 ——牧人，着力追求她。——来，妹妹。牧 女，待他好一点儿，别那么骄傲整个世界上生 眼睛的人，都不会像他那样把你当作天仙的。 ——来，瞧我们的 羊群去。（罗瑟琳西莉娅、柯林同下。）</p> <p>菲苾：过去的诗人，现在我明白了你的话果然 是真：“谁个情人不是一见就钟情？”</p>	<p>在故事的递进部分（三幕五 场），罗瑟琳训斥了傲慢的 菲苾，菲苾却因此爱上了女 扮男装的罗瑟琳，自此陷入 西尔维斯、菲苾、罗瑟琳 （盖尼米德）的三角恋中， 罗瑟琳一线与西尔维斯一线 汇合，这一戏剧性的误会直 到整部剧的最后才得以揭 示。</p>
7.	<p>奥列佛：年轻的奥兰多上次跟你们分别的时 候，曾经答应过在一小时之内回来；他正在林 中行走，品味着爱情的甜蜜和苦涩，瞧，什么 事发生了！他把眼睛向旁边一望，你瞧，他看 见了些什么东西：在一株满覆着苍苔的秃顶的 老橡树之下，有一个不幸的衣衫褴褛须发蓬松 的人仰面睡着；一条金绿的蛇缠在他的头上， 正预备把它的头敏捷地伸 进他的张开的嘴里去，可是突然看见了奥兰 多，它便松了开来，蜿蜒地溜进林莽中去了， 在那林荫下有一头乳房干瘪的母狮，头贴着地 蹲伏着，像猫一样注视这睡着的人的动静，因 为那畜生有一种高贵的素性，不会去侵犯瞧上 去似乎已经死了的东西。奥兰多一见了这情 形，便走到那人的面前，一看却是他的兄长， 他的大哥。</p> <p>西莉娅：啊！我听见他说起过那个哥哥，他说 他是一个再忍心害理不过的。</p> <p>奥列佛：他很可以那样说，因为我知道他确是 忍心害理的。</p> <p>罗瑟琳：但是我们说奥兰多吧；他把他丢下在 那儿，让他给那饿狮吃了么？</p>	<p>在故事的递进部分（四幕三 场），奥列佛前来告知罗瑟 琳奥兰多为救他身受重伤， 二人亦握手言和的事。这一 戏剧性的到来一来加入了后 来奥列佛和西莉娅的感情 线，二来作为两条主线之一 达成和解，与后来新公爵的 行为相呼应，三来丰富了奥 兰多和奥列佛的人物形象， 四来推动了奥兰多和罗瑟琳 的情感发展，是重要的戏剧 情节推动力。奥列佛的转变 同时还暗含了真挚的爱情足 矣打败世俗浮华的主题。</p>

	<p>奥列佛：他两次转身想去，可是善心比复仇更高贵，天性克服了他的私怨，使他去和那母狮格斗，很快地那狮子便在他手下丧命了。我听见了搏击的声音，就从苦恼的瞌睡中醒过来了。</p> <p>西莉娅：你就是他的哥哥吗？</p> <p>罗瑟琳：他救的便是你吗？</p> <p>西莉娅：老是设计谋害他的便是你吗？</p> <p>奥列佛：那是从前的我，不是现在的我。我现在感到很幸福，已经变了个新的人了，因此我可以不惭愧地告诉你们我从前的为人。</p> <p>罗瑟琳：可是那块血渍的手帕是怎样来的？</p> <p>奥列佛：别性急。那时我们两人述叙着彼此的经历，以及我到这荒野里来的原委；一面说一面自然流露的眼泪流个不住。简单地说，他把我领去见那善良的公爵，公爵赏给我新衣服穿，款待着我，吩咐我的弟弟照应我；于是他立刻带我到他的洞里去，脱下衣服来，一看臂上给母狮抓去了一块肉，血不停地流着，那时他便晕了过去，嘴里还念着罗瑟琳的名字。简单地说，我把他救醒转来，裹好了他的伤口；略过些时，他精神恢复了，便叫我这个陌生人到这儿来把这件事通知你们，请你们原谅他的失约。这一方手帕在他的血里浸过，他要我交给他戏称为罗瑟琳的那位青年牧人。（罗瑟琳晕去。）</p>	
8.	<p>菲苾：好牧人，告诉这个少年人恋爱是怎样的。</p> <p>西尔维斯：它是充满了叹息和眼泪的；我正是这样爱着菲苾。</p> <p>菲苾：我也是这样爱着盖尼米德。</p> <p>奥兰多：我也是这样爱着罗瑟琳。</p> <p>罗瑟琳：我可是一个女人也不爱。</p> <p>西尔维斯：它是全然的忠心和服务；我正是这样爱着菲苾。</p> <p>菲苾：我也是这样爱着盖尼米德。</p> <p>奥兰多：我也是这样爱着罗瑟琳。</p> <p>罗瑟琳：我可是一个女人也不爱。</p> <p>西尔维斯：它是全然的空想，全然的热情，全然的愿望，全然的崇拜恭顺和尊敬；全然的谦卑，全然的忍耐和焦心；全然的纯洁，全然的磨练，全然的服从；我正是这样爱着菲苾。</p> <p>菲苾：我也是这样爱着盖尼米德。</p> <p>奥兰多：我也是这样爱着罗瑟琳。</p> <p>罗瑟琳：我可是一个女人也不爱。</p>	<p>在故事的高潮部分（五幕二场），在罗瑟琳女扮男装造成的种种误会和情感纠纷下，罗瑟琳、奥兰多、菲苾、西尔维斯四人陷入荒唐的四角恋，罗瑟琳也正是在此时提出连同奥列佛和西莉娅共六人在明日共同举行婚礼，推动最终误会解开后的“皆大欢喜”。四人的对话极富戏剧性，四角恋的场景和相互应和的台词也颇具喜剧感，全剧在此处达到高潮。</p>

	<p>菲苾：（向罗瑟琳）假如真是这样，那么你为什么责备我爱你呢？</p> <p>西尔维斯：（向菲苾）假如真是这样，那么你为什么责备我爱你呢？</p> <p>奥兰多：假如真是这样，那么你为什么责备我爱你呢？</p> <p>罗瑟琳：你在向谁说话，“你为什么责备我爱你呢？”</p> <p>奥兰多：向那不在这里、也听不见我的说话的她。</p> <p>罗瑟琳：请你们别再说下去了吧，这简直像是一群爱尔兰的狼向着月亮嗷叫。（向西尔维斯）要是我能够，我一定帮助你。（向菲苾）要是我有可能，我一定会爱你。明天大家来和我相会。（向菲苾）假如我会跟女人结婚，我一定跟你结婚，我要在明天结婚了。（向奥兰多）假如我会使男人满足，我一定使你满足，你要在明天结婚了。（向西尔维斯）假如使你喜欢的东西能使你满意，我一定使你满意；你要在明天结婚了。（向奥兰多）你既然爱罗瑟琳，请你赴约。（向西尔维斯）你既然爱菲苾，请你赴约。我既然不爱什么女人，我也赴约。现在再见吧；我已经吩咐过你们了。</p> <p>西尔维斯：只要我活着，我一定不失约。</p> <p>菲苾：我也不失约。</p> <p>奥兰多：我也不失约。</p>	
9.	<p>许门：</p> <p>请不要喧闹纷纷！</p> <p>这种种古怪事情，</p> <p>都得让许门断清。</p> <p>这里有四对恋人，</p> <p>说的话儿倘应心，</p> <p>该携手共缔鸳盟。</p> <p>你俩患难不相弃，（向奥兰多、罗瑟琳）</p> <p>你们俩同心永系，（向奥列佛、西莉娅）</p> <p>你和他宜室宜家，（向菲苾）</p> <p>再莫恋镜里空花；</p> <p>你两人形影相从，（向试金石、奥德蕾）</p> <p>像风雪跟着严冬。</p> <p>等一曲婚歌奏起，</p> <p>尽你们寻根觅柢，</p> <p>莫惊讶咄咄怪事，</p> <p>细想想原来如此。</p> <p>人间添美眷，</p> <p>天后爱团圆；</p>	<p>在故事的结局部分（五幕四场），四对爱人在老公爵的主持下即将举行共同的婚礼，此时贾奎斯带着新公爵看破红尘、归还一切权力及资产的消息前来，成为本剧最后的转折，为“爱情”主题下的欢庆场面锦上添花，同时实现了反抗邪恶、善良正义获得最终胜利的第二主题。最终误会解除、失而复得、正义胜利、有情人终成眷属，整部喜剧在欢庆中落下帷幕。</p>

	<p>席上同心侶， 枕边并蒂蓮。 不有许门力， 何缘众庶生？ 同声齐赞颂， 许门最堪称！ (……)</p> <p>贾奎斯： 请听我说一两句话，我是老罗兰爵士的第二个儿子，特意带了消息到这群贤毕集的地方来。弗莱德里克公爵因为听见每天有才智之士投奔到这林中，故此兴起大军，亲自统率，预备前来捉拿他的兄长，把他杀死除害。他到了这座树林的边界，遇见了一位高年的修道士，交谈之下，悔悟前非，便即停止进兵，同时看破红尘，把他的权位归还给他的被放逐的兄长，一同流亡在外的诸人的土地，也都各还原主。这不是假话，我可以用生命作担保。</p> <p>公爵： 欢迎，年轻人！你给你的兄弟们送了很好的新婚贺礼来了：一个是他的被扣押的土地；一个是一座绝大的公国，享有绝对的主权。先让我们在这林中把我们正在进行中的好事办了；然后，在这幸运的一群中，每一个曾经跟着我忍受过艰辛的日子的人，都要按着各人的地位，分享我的恢复了的荣华。现在我们且把这种新近得来的尊荣暂时搁在脑后，举行起我们乡村的狂欢来吧。奏起来，音乐！你们各位新娘新郎，大家欢天喜地的，跳起舞来呀！</p>	
--	---	--

3. 创作背景分析：剧本（所选）创作到完成期间,重要历史事件、时代风气、社会思潮、作者的个人境遇，这些内外部情境对作者创作的影响。

时代背景

《皆大欢喜》取材于16世纪英国作家托马斯·罗奇散文体的牧歌传奇《罗瑟琳》，这种世外桃源式的吟咏牧羊人纯洁无限爱情的牧歌文学是欧洲一个源远流长的艺术传统。牧歌传奇在中世纪中断之后，文艺复兴时代重又兴盛。在亚登森林中，人们呼吸着自然、纯朴、幸福和平和的空气，真正体现了文艺复兴时期人文主义思想家对田园生活的理想和愿望。此外，文艺复兴时期的浪漫主义、骑士精神，以及自然哲学的兴盛也深刻影响了《皆大欢喜》的创作。

个人背景

童年的莎士比亚就对周围的世界充满了好奇，这对他以后的文学创作起到了极大的作用。在斯特拉福有一条艾汶河，周围有一大片茂密的森林，莎士比亚从小就喜欢听长辈们讲有关这片森林和小镇的各种传说和神怪故事。据说著名的绿林好汉罗宾汉当年就在这片森林里出没。罗宾汉勇猛无敌，剑法高超，专好劫富济贫、除暴安良，因此深得民心。莎士比亚在喜剧《皆大欢喜》中也提到了这片森林，将老公爵一行人比作绿林好汉。

莎士比亚小学6年级时曾和一个叫罗瑟琳的女孩要好。罗瑟琳有点假小子样，两人常常爬过围墙到皇家园林里玩，看守人一发现就赶他们走。有一次，她扭了脚踝，他赶忙背起她，她亲了他一口。童年好友罗瑟琳也成为《皆大欢喜》中女主人公的原型。

《皆大欢喜》是莎士比亚喜剧创作巅峰时期的代表作，也是其人文主义思想从喜剧逐渐转向悲剧的重要过渡。

4. 剧中人物分析

	人物小传	重要台词摘引
1.罗瑟琳	罗瑟琳身为被夺权放逐的老公爵的女儿，具有善良高贵、正义勇敢、智慧机敏、活泼可爱、率真调皮等世间几乎一切美好品质。她与奥兰多一见钟情，而在二人重逢于亚登森林后，机智敏感的罗瑟琳女扮男装对奥兰多进行爱情的考验，她渴望并追求爱情，但同时爱情也看得格外通透。	1.三幕七场：暖哟！我这一身大衫短裤该怎么办呢？你看见他的时候他在作些什么？他说些什么？他瞧上去怎样？他穿着些什么？他为什么到这儿来？他问起我吗？他住在哪儿？他怎样跟你分别的？你什么时候再去看他？用一个字回答我。 2.三幕七场：你不知道我是个女人吗？我心里想到什么，便要说出口来。 3.三幕七场：爱情不过是一种疯狂；我对你说，有了爱情的人，是应该像对待一个疯子一样，把他关在黑屋子里用鞭子抽一顿的。那么为什么他们不用这种处罚的方法来医治爱情呢？因为那种疯病是极其平常的，就是拿鞭子的人也在恋爱哩。可是我有医治它的法子。（奥兰多：你曾经医治过什么人吗？）是的，医治过一个；法子是这样的：他假想我是他的爱人，他的情妇，我叫他每天都来向我求爱；那时我是一个善变的少年，便一会儿伤心，一会儿温存，一会儿翻脸，一会儿思慕，一会儿欢喜；骄傲、古怪、刁钻、

		<p>浅薄、轻浮，有时满眼的泪，有时满脸的笑。什么情感都来一点儿，但没有一种是真切的，就像大多数的孩子们和女人们一样，有时欢喜他，有时讨厌他，有时讨好他，有时冷淡他，有时为他哭泣，有时把他唾弃。我这样把我这位求爱者从疯狂的爱逼到真个疯狂起来，以至于抛弃人世，做起隐士来了。我用这种方法治好了他，我也可以用这种方法把你的心肝洗得干干净净，像一颗没有毛病的羊心一样，再没有一点爱情的痕迹。</p> <p>4.四幕一场：我宁愿叫一个傻瓜来逗我发笑，不愿叫经验来使我悲哀。</p> <p>5.四幕一场：假如用一扇门把一个女人的爱情关起来，它会从窗子里钻出来的；关了窗，它会从钥匙孔里钻出来的；塞住了钥匙孔，它会跟着一道烟从烟囱里飞出来的。</p> <p>6.四幕一场：人们一代一代地死去，他们的尸体都给蛆虫吃了，可是决不会为爱情而死的。</p>
2.奥兰多	<p>奥兰多身为老罗兰爵士的幼子，自小被哥哥放养，然其天生具有高贵、正直、勇敢、善良、智慧等美德，也因此受到哥哥的嫉妒，在战胜拳师后更是被哥哥驱逐。到达亚当森林后，奥兰多与曾经一见钟情的罗瑟琳重逢，然而此时他并不知晓盖尼米德便是他深爱的罗瑟琳，他在罗瑟琳近乎刻薄的考验中仍然坚守对爱情的向往，并最终与爱人终成眷属。然而奥兰多虽是一位优秀的年轻绅士，却也在某些时刻透露出失信、鲁莽的性格特征。</p>	<p>1.一幕二场：假如我打败了，那不过是一个从来不曾给人看重过的人丢了脸，假如我死了，也不过死了一个自己愿意寻死的人。我不会辜负我的朋友们，因为没有人会哀悼我；我不会对世间有什么损害，因为我在世上一无所有，我不过在世间占了一个位置，也许死后可以让更好的人来补充。</p> <p>2.三幕二场（情诗）： 为什么这里是一片荒芜？ 因为没有人居住吗？不然， 我要叫每株树长起喉舌， 吐露出温文典雅的语言， 或是慨叹着生命一何短， 匆匆跑完了游子的行程， 只须把手掌轻轻翻个转， 便早已终结人们的一生； 或是感怀着旧盟今已冷， 同心的契友忘却了故交；</p>

		<p>但我要把最好树枝选定， 缀附在每行诗句的终梢， 罗瑟琳三个字小名美妙， 向普世的读者遍告周知。 莫看她苗条的一身娇小， 宇宙间的精华尽萃于兹， 造物当时曾向自然诏示， 吩咐把所有的绝世姿才， 向纤纤一躯中合炉熔制， 累天工费去不少的安排， 负心的海伦醉人的脸蛋， 克莉奥佩特拉威仪丰容。 阿塔兰忒的柳腰儿款摆， 鲁克丽西娅的节操贞松， 劳动起玉殿上诸天仙众， 造成这十全十美罗瑟琳， 荟萃了各式的妍媚万种， 选出一副俊脸目秀精神。 上天给她这般恩赐优渥， 我命该终身做她的臣仆。</p>
3.西莉娅	<p>西莉娅身为新公爵的女儿，温柔善良智慧勇敢，活泼可爱机智狡黠，较之罗瑟琳更加理智现实。她勇于反抗父亲的邪恶霸权，因姐妹情深追随罗瑟琳前往亚当森林，在她看来这不是流亡，而是找寻自由。她对于爱情并不如罗瑟琳和奥兰多般痴迷浪漫，而是抱有更加理智温和的态度（虽然最终西莉娅与奥列佛迅速陷入爱情，但在我看来这是莎翁为了达成集体欢庆的喜剧结尾而定，并不能作为她更为痴狂的爱情观的体现）。</p>	<p>1.一幕二场：傻瓜的愚蠢往往是聪明人的砺石。</p> <p>2.一幕二场：好的，不妨作为消遣，可是不要认真爱起来，而且玩笑也不要开得过度，羞答答地脸红了一下子就算了，不要弄到丢了脸摆不脱身。</p> <p>3.一幕三场：现在我们是满心的欢畅，去找寻自由，不是流亡。</p> <p>4.三幕四场：情人们发的誓，是和堂倌嘴里的话一样靠不住的，他们都是惯报虚账的家伙。</p>
4.试金石	<p>试金石作为喜剧中典型的“小丑”角色，富于言辞、讥讽刻薄、见识</p>	<p>1.一幕二场：以我的坏蛋的身分为誓，要是我有坏蛋身分的话，那么我便是个坏蛋。可是假如你们用你们所没有的东西起誓，你们便不算是发假</p>

	<p>广阔，时而透露出别样的智慧，时而又显得固执愚蠢，是喜剧中调节气氛的重要角色。试金石跟随罗瑟琳和西莉娅来到亚登森林，他对于世俗或是田园并无特别偏好，而对爱情也持有十分随意的态度，爱情和婚姻于他不过是短暂的消遣。</p>	<p>誓。这个骑士用他的名誉起誓，因为他从来不曾有过什么名誉，所以他也不算是发假誓。</p> <p>2.三幕二场：说老实话，牧人，按着这种生活的本身说起来，倒是一种很好的生活；可是按着这是一种牧人的生活说起来，那就毫不足取了。照它的清静而论，我很喜欢这种生活，可是照它的寂寞而论，实在是一种很坏的生活。看到这种生活是在田间，很使我满意；可是看到它不是在宫廷里，那简直很无聊。你瞧，这是一种很经济的生活，因此倒怪合我的脾胃，可是它未免太寒怆了，因此我过不来。</p> <p>3.五幕一场：傻子自以为聪明，但聪明人知道他自己是个傻子。</p> <p>4.五幕四场：先生啊，我们争吵都是根据着书本的，就像你们有讲礼貌的书一样。我可以把各种程度列举出来。第一，有礼的驳斥；第二，谦恭的讥刺；第三，粗暴的答复，第四，大胆的谴责；第五，挑衅的反攻，第六，委婉的说谎，第七，公然的说谎。除了“公然的说谎”之外，其余的都可以避免，但是“公然的说谎”只要用了“假如”两个字，也就可以一天云散。</p>
5.老公爵	<p>老公爵被弟弟夺权放逐于亚登森林中，身陷逆境却并未消沉，相反还痴爱着田园自然的风光及淳朴的生活，在他看来自然中饱含智慧，而世俗浮华则满是邪恶虚伪。然而老公爵对于自然的热爱却也并非完全的抛却世俗、看破红尘，相比杰奎斯，他的态度更是一种既来之则安之的泰然，也因此最终新公爵归还权力财富时选择欣然接受，回归世俗。</p>	<p>二幕一场：我的流放生涯中的同伴和弟兄们，我们不是已经习惯了这种生活，觉得它比虚饰的浮华有趣得多吗？这些树林不比猜嫉的朝廷更为安全吗？我们在这儿所感觉到的，只是时序的改变，那是上帝加于亚当的惩罚；冬天的寒风张舞着冰雪的爪牙，发出暴声的呼啸，即使当它砭刺着我的身体，使我冷得发抖的时候，我也会微笑着说，“这不是谄媚啊；它们就像是忠臣一样，淳淳提醒我所处的地位。” 逆运也有它的好处，就像丑陋而有毒的蟾蜍，它的头上却顶着一颗珍贵的宝石。我们的这种生活，虽然远离尘嚣，却可以听树木的谈话，溪中的流水便是大好的文章，一石之微，也暗寓着教训；每一件事物中间，都可以找到些益处来。我不愿改变这种生活。</p>

<p>6.杰奎斯</p>	<p>杰奎斯作为与老公爵一同流亡亚登森林的随从，是这部喜剧中最具悲剧色彩的人物。他极具智慧和阅历，时常忧愁，有时讽刺刻薄，对人生和万物持有悲观和消极浪漫主义的态度，深感世界的丑恶和人生的虚妄，从不相信爱情，他的语言常常富有哲理，通透而悲观。杰奎斯从最初便嘲讽老公爵对于田园自然、精神灵契的“表面”热爱与追求，而在最后众人皆重归世俗后选择独自悟道而去，是真正反思人性的哲学家。</p>	<p>1.二幕七场：他的头脑就像航海回来剩下的饼干那样干燥，其中的每一个角落却塞满了人生的经验，他都用杂乱的话儿随口说了出来。啊，我但愿我也是个傻子！我想要穿一件花花的外套。这是我唯一的要求，只要殿下明鉴，除掉一切成见，别把我当聪明人看待，同时要准许我有像风那样广大的自由，高兴吹着谁便吹着谁：傻子们是有这种权利的，那些最被我的傻话所挖苦的人也最应该笑。殿下，为什么他们必须这样呢？这理由正和到教区礼拜堂去的路一样清楚：被一个傻子用俏皮话讥刺了的人，即使刺痛了，假如不装出一副若无其事的样子来，那么就显出聪明人的傻气，可以被傻子不经意一箭就刺穿，未免太傻了。给我穿一件彩衣，准许我说我心里的话，我一定会痛痛快快地把这染病的世界的丑恶的身体清洗个干净，假如他们肯耐心接受我的药。</p> <p>2.二幕七场：全世界是一个舞台，所有的男男女女不过是一些演员；他们都有下场的时候，也都有上场的时候。一个人的一生中扮演着好几个角色，他的表演可以分为七个时期。最初是婴孩，在保姆的怀中啼哭呕吐。然后是背着书包、满脸红光的学童，像蜗牛一样慢腾腾地拖着脚步，不情愿地呜咽着上学堂。然后是情人，像炉灶一样叹着气，写了一首悲哀的诗歌咏着他恋人的眉毛。然后是一个军人，满口发着古怪的誓，胡须长得像豹子一样，爱惜着名誉，动不动就要打架，在炮口上寻求着泡沫一样的荣名。然后是法官，胖胖圆圆的肚子塞满了阉鸡，凛然的眼光，整洁的胡须，满嘴都是格言和老生常谈，他这样扮了他的一个角色。第六个时期变成了精瘦的趿拉着拖鞋的龙钟老叟，鼻子上架着眼镜，腰边悬着钱袋；他那年轻时候节省下来的长袜子套在他皱瘪的小腿上显得宽大异常，他那朗朗的男子的口音又变成了孩子似的尖声，像是吹着风笛和哨子。终结这段古怪的多事的历史的最后一场，是孩提时代的再现，全然的遗忘，没有牙齿，没有眼睛，没有口味，没有一切。</p>
--------------	---	--

		<p>3.四幕一场：我没有学者的忧愁，那是好胜；也没有音乐家的忧愁，那是幻想；也没有侍臣的忧愁，那是骄傲；也没有军人的忧愁，那是野心；也没有律师的忧愁，那是狡猾；也没有女人的忧愁，那是挑剔；也没有情人的忧愁，那是集上面一切之大成；我的忧愁全然是我独有的，它是由各种成分组成的，是从许多事物中提炼出来的，是我旅行中所得到的各种观感，因为不断沉思，终于把我笼罩在一种十分古怪的悲哀之中。</p>
--	--	---

5. 剧本思想分析

剧本要表达的主题是什么？那些地方可以体现出来。

重要段落摘引	简单评述
<p>1.四幕一场：</p> <p>罗瑟琳：假如用一扇门把一个女人的爱情关起来，它会从窗子里钻出来的；关了窗，它会从钥匙孔里钻出来的；塞住了钥匙孔，它会跟着一道烟从烟囱里飞出来的。</p> <p>（……）</p> <p>罗瑟琳：人们一代一代地死去，他们的尸体都给蛆虫吃了，可是决不会为爱情而死的。</p>	<p>罗瑟琳和奥兰多一见钟情，二人皆相信爱情的美好并勇于追求，具有浪漫主义色彩。然而相比奥兰多的单纯痴迷，罗瑟琳对于爱情的理解更加理智通透，她深知爱情的虚伪多变，但仍然选择相信爱情的美好。罗瑟琳的人物特征也因此更为深刻丰富。</p>
<p>2.五幕二场：</p> <p>菲苾：好牧人，告诉这个少年人恋爱是怎样的。</p> <p>西尔维斯：它是充满了叹息和眼泪的；我正是这样爱着菲苾。</p> <p>菲苾：我也是这样爱着盖尼米德。</p> <p>奥兰多：我也是这样爱着罗瑟琳。</p> <p>罗瑟琳：我可是一个女人也不爱。</p> <p>西尔维斯：它是全然的忠心和服务；我正是这样爱着菲苾。</p> <p>菲苾：我也是这样爱着盖尼米德。</p> <p>奥兰多：我也是这样爱着罗瑟琳。</p> <p>罗瑟琳：我可是一个女人也不爱。</p> <p>西尔维斯：它是全然的空想，全然的热情，全然的愿望，全然的崇拜恭顺和尊敬；全然的谦</p>	<p>在罗瑟琳、奥兰多、菲苾、西尔维斯的“四角恋”中，西尔维斯揭示了爱情的真意：它是充满了叹息和眼泪的；它是全然的忠心和服务；它是全然的空想，全然的热情，全然的愿望，全然的崇拜恭顺和尊敬；全然的谦卑，全然的忍耐和焦心；全然的纯洁，全然的磨练，全然的服从。</p>

<p>卑，全然的忍耐和焦心；全然的纯洁，全然的磨练，全然的服从；我正是这样爱着菲苾。</p> <p>菲苾：我也是这样爱着盖尼米德。</p> <p>奥兰多：我也是这样爱着罗瑟琳。</p> <p>罗瑟琳：我可是一个女人也不爱。</p>	
<p>3.一幕三场：</p> <p>奥兰多：才穿过浓烟，又钻进烈火；一边是专制的公爵，一边是暴虐的哥哥。</p>	<p>奥兰多对于相似境遇下罗瑟琳的怜惜，蕴含对于专制和暴虐的反抗以及对于自由的追求。</p>
<p>4.二幕一场：</p> <p>老公爵：我的流放生涯中的同伴和弟兄们，我们不是已经习惯了这种生活，觉得它比虚饰的浮华有趣得多吗？这些树林不比猜嫉的朝廷更为安全吗？我们在这儿所感觉到的，只是时序的改变，那是上帝加于亚当的惩罚；冬天的寒风张舞着冰雪的爪牙，发出暴声的呼啸，即使当它砭刺着我的身体，使我冷得发抖的时候，我也会微笑着说，“这不是谄媚啊；它们就像是忠臣一样，淳淳提醒我所处的地位。”逆运也有它的好处，就像丑陋而有毒的蟾蜍，它的头上却顶着一颗珍贵的宝石。我们的这种生活，虽然远离尘嚣，却可以听树木的谈话，溪中的流水便是大好的文章，一石之微，也暗寓着教训；每一件事物中间，都可以找到些益处来。我不愿改变这种生活。</p>	<p>老公爵被弟弟夺权放逐于亚登森林中，身陷逆境却并未消沉，相反还痴爱着田园自然的风光及淳朴的生活，在他看来自然中饱含智慧，而世俗浮华则满是邪恶虚伪。这一段独白深刻揭示了本剧的“田园牧歌”主题。</p>
<p>5.二幕七场：</p> <p>老公爵：你们可以看到不幸的不只是我们，这个广大的宇宙的舞台上，还有比我们所演出的更悲惨的场景呢。</p> <p>杰奎斯：全世界是一个舞台，所有的男男女女不过是一些演员；他们都有下场的时候，也都有上场的时候。一个人的一生中扮演着好几个角色，他的表演可以分为七个时期。最初是婴孩，在保姆的怀中啼哭呕吐。然后是背着书包、满脸红光的学童，像蜗牛一样慢腾腾地拖着脚步，不情愿地呜咽着上学堂。然后是情人，像炉灶一样叹着气，写了一首悲哀的诗歌咏着他恋人的眉毛。然后是一个军人，满口发着古怪的誓，胡须长得像豹子一样，爱惜着名誉，动不动就要打架，在炮口上寻求着泡沫一</p>	<p>老公爵和杰奎斯此处的交谈反映了人世的不公与悲惨以及人生的虚妄，在杰奎斯看来一切意义仿佛都不具意义。诚然，杰奎斯的消极浪漫主义与整部喜剧对于爱情和田园牧歌的积极浪漫主义并不相和，但也在一片滑稽欢笑中反映了莎士比亚对于世界和人性的另一重反思，这与罗瑟琳对于爱情弊端的认知具有一定的相似性。这种别样的反思使得整部喜剧更具哲学性和思想上通透的智慧，在思想深度和多样性方面丰富并升华了主题。</p>

<p>样的荣名。然后是法官，胖胖圆圆的肚子塞满了阉鸡，凛然的眼光，整洁的胡须，满嘴都是格言和老生常谈，他这样扮了他的一个角色。第六个时期变成了精瘦的趿拉着拖鞋的龙钟老叟，鼻子上架着眼镜，腰边悬着钱袋；他那年轻时候节省下来的长袜子套在他皱瘪的小腿上显得宽大异常，他那朗朗的男子的口音又变成了孩子似的尖声，像是吹着风笛和哨子。终结这段古怪的多事的历史的最后一场，是孩提时代的再现，全然的遗忘，没有牙齿，没有眼睛，没有口味，没有一切。</p>	
<p>总结剧本所要表达的主题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 爱情的本意及美好，对于爱情的理解与追求。 2. 对于专制暴虐的反抗以及对自由的勇敢追求，善与爱终会战胜邪恶。 3. 揭示世俗的虚伪浮华，追求自然田园，回归淳朴本真的智慧。 4. 人世的不公与悲惨，人生的浮华与虚妄。（暗含） 	

二、 期中考试：结合阅读笔记完成书面报告

要求：阅读报告包含 **“报告标题”** **“报告正文”** **“参考文献”** 三个部分，引文注释要求规范。要求不少于 4000 字。报告统一选用五号、宋体、1.25 行间距。

喜剧中的悲剧，浪漫中的现实

——莎士比亚《皆大欢喜》阅读报告

一. 情节结构与艺术特色

《皆大欢喜》作为莎士比亚四大喜剧之一在戏剧文学史上享有极高的地位，无论是从故事情节、戏剧冲突、结构线索，抑或人物形象、主旨内涵、文学语言等各方面来看，《皆大欢喜》都可堪称经典，其对话与独白兼具文学性与哲学性，是我最喜欢的一部莎翁喜剧作品。

《皆大欢喜》延续了莎士比亚喜剧一贯的多线交织的艺术形式，从人物关系与主要视角来看大致可分为奥兰多、亚当和奥列佛一线，罗瑟琳、西莉娅和试金石一线，老公爵和他的随从一线，柯林、西尔维斯、菲苾等牧羊人一线，这四条线索在奥兰多在哥哥的威胁下被迫逃亡、罗瑟琳被新公爵强制驱逐出宫后逐渐汇合，众人齐聚于尘世之外的亚当森林中，各种矛盾误会与情感纠葛在这田园牧歌中上演，并最终在罗瑟琳与奥兰多、西莉娅与奥利佛、菲苾与西尔维斯、奥德蕾与试金石这四对恋人的集体婚礼中欢祝落幕。除了多线交织，莎士比亚在《皆大欢喜》的人物安排上还注重多组关系对照，以此实现“复调”式的戏剧结构。其主要人物的关系划分有两种，各自表达了不同的思想内涵：其一是老公爵与新公爵、奥兰多与奥列佛、罗瑟琳与西莉娅这三组兄弟姐妹之间的关系对照，老公爵被亲弟弟新公爵夺权并放逐、奥兰多被亲哥哥嫉妒并驱逐，罗瑟琳和堂妹西莉娅则和睦友爱、相互追随，莎士比亚以其精湛成熟的戏剧之笔让爱与恨、善与恶在这三组关系中构成强烈对比，后世学者所谓《皆大欢喜》反映了莎士比亚对于女性的赞美和女权的萌芽在此处得以彰显；其二是奥兰多与奥列佛、罗瑟琳与新公爵这两组关系对照，奥兰多在一幕三场中看着罗瑟琳离去的背影感慨道：“才穿过浓烟，又钻进烈火；一边是专制的公爵，一边是暴虐的哥哥”，这是奥兰多对于相似境遇下罗瑟琳的怜惜，也蕴含了对于专制和暴虐的反抗和对自由的追求，而在喜剧的最后，奥列佛和新公爵都幡然悔悟，正义与善良获得了最终的胜利。

除去情节结构和人物关系上的精巧设计，基督教思想对于莎士比亚创作的深刻影响在《皆大欢喜》中也有着明显的表达。在基督教中，“利维坦”（Leviathan）是恶魔的代名词，并被冠以“嫉妒”的恶名，位列“七宗罪”之一¹，《旧约·创世纪》中“该隐杀弟”这一被称作“人类犯下的第一桩罪恶”也正是出于嫉妒。莎士比亚深受《圣经》的影响，在他的“四大悲剧”中“嫉妒”始终扮演着戏剧冲突的核心，而在喜剧《皆大欢喜》中，新公爵对老公爵和罗瑟琳的嫉妒与驱逐、奥列佛对奥兰多的嫉妒与驱逐都与这一原型相符，这种主旨思想的选择也从另一方面展现了莎士比亚对于人性的深刻反思。此外，《皆大欢喜》中还蕴含了基督教思想中最为重要的“以善胜恶”、“仁慈与爱”的宗教理论。“仁慈”在《圣经·旧约》中属于神的属性，包含着上帝对于人类因慈爱产生的同情、悲悯、包容、宽恕。“爱”则是《圣经》最伟大的母题和最重要的主旨，《新约·哥林多前书》强调，作为基督徒，“信心、盼望、爱，这三样是永存的，而其中最重要的是爱”。²按照《圣经》的诠释，奥利佛本应是杀死弟弟的邪恶者该隐，然而在《皆大欢喜》中，奥兰多出于带有神性的仁慈和兄弟间的彼此相爱，在母狮子扑上去撕咬睡梦中的哥哥之前救了他的命，奥列佛也因此改邪归正，在喜剧的最后善良战胜了邪恶，众人冰释前嫌。正如奥列佛在剧中所言，“仁慈从来比复仇更高贵，人伦天性比他有正当理由的私怨更强烈”（四幕三场）。

¹ 傅光明.《皆大欢喜》：“欢庆”喜剧中风采各异的人物[J]. 东吴学术, 2017(06): 122

² 同上: 125

莎士比亚的戏剧之所以被奉为经典，除了成熟精湛的故事和人物本身，其语言的文学性和哲理性同样不可忽视。也许在今天看来，莎士比亚的许多戏剧情节稍显简单，情感和冲突过于突然，在我看来这是因为莎士比亚对于人物对话和独白内容极度重视以至于有时不免忽略了情节的逻辑性和连贯性，这一点在《特洛伊罗斯与克瑞西达》中就有明显体现。莎士比亚最为著名的戏剧独白之一便包括《皆大欢喜》中杰奎斯的《人生七阶》，其中蕴含了深刻的人生理解和人性反思，这一段我将在第二部分简要分析。除此之外，莎翁戏剧中的人物看似闲谈的对话实际处处蕴藏着哲理以及作者的思想态度，如试金石对于虚伪誓言的讽刺：

以我的坏蛋的身分为誓，要是我有坏蛋身分的话，那么我便是个坏蛋。可是假如你们用你们所没有的东西起誓，你们便不算是发假誓。这个骑士用他的名誉起誓，因为他从来不曾有过什么名誉，所以他也不算是发假誓。

（一幕二场）

牧羊人柯林毫无意义的言论中蕴含着文艺复兴时期流行的朴素自然哲学思想：

一个人越是害病，他越是不舒服，钱财、资本和知足，是人们缺少不来的三位好朋友；雨湿淋衣，火旺烧柴；好牧场产肥羊，天黑是因为没有了太阳；生来愚笨怪祖父，学而不慧师之情。

（三幕二场）

与莎士比亚其他喜剧作品相似，《皆大欢喜》塑造了丰富多样的人物形象，通过一系列滑稽欢闹的冲突与误会，最终达成有情人终成眷属、善良与爱感化邪恶，并在一场集体婚礼中缓缓落幕的欢庆结局。然而《皆大欢喜》的特殊地位不仅在于成熟的剧作或诗意的语言，而更在于其中所蕴含的不同思想、不同情感的人文探究。文学评论家威尔逊·奈特曾言《皆大欢喜》这出喜剧“本来也是很严肃的”，作为莎士比亚喜剧的高峰期之作，《皆大欢喜》在欢乐的气氛下尝试探讨人性的本质和人生的意义，其深刻的人文思想成为莎士比亚由喜剧突破悲剧创作的前奏，愤世嫉俗的忧郁旅行家杰奎斯的身上也隐约显现出哈姆雷特的影子。

二. 主题与人物的双重性

《皆大欢喜》作为一出田园牧歌式的喜剧作品，通过四对恋人——尤其是罗瑟琳和奥兰多——之间真挚而热烈的爱情、老公爵等被驱逐之人闲居亚登森林而安然快活的罗宾汉式田园生活，生动展现了欧洲文艺复兴时期的人文主义思想和浪漫主义情怀。《皆大欢喜》取材于16世纪英国作家托马斯·罗奇的散文体牧歌传奇《罗瑟琳》，因此这出喜剧从一开始便注定是一场洋溢着浪漫主义的牧歌。在与虚伪浮华的世俗宫廷遥遥相对的亚登森林中，老公爵享受着淳朴自然而又蕴藏智慧的田园生活，奥兰多作为骑士精神的代表深陷爱情的痴迷，正如老公爵登场时对自然田园、灵契合一的大段赞美：

我的流放生涯中的同伴和弟兄们，我们不是已经习惯了这种生活，觉得它比虚饰的浮华有趣得多吗？这些树林不比猜嫉的朝廷更为安全吗？我们在这儿所感觉到的，只是时序的改变，那是上帝加于亚当的惩罚；冬天的寒风张舞着冰雪的爪牙，发出暴声的呼啸，即使当它砭刺着我的身体，使我冷得发抖的时候，我也会微笑着说，“这不是谄媚啊；它们就像是忠臣一样，淳淳提醒我所处的地位。”逆运也有它的好处，就像丑陋而有毒的蟾蜍，它的头上却顶着一颗珍贵的宝石。我们的这种生活，虽然远离尘嚣，却可以听树木的谈话，溪中的流水便是大好的文章，一石之微，也暗寓着教训；每一件事物中间，都可以找到些益处来。我不愿改变这种生活。

（二幕一场）

奥兰多那满树林爱意浓烈的情诗、四对恋人经过爱情的考验有情人终成眷属、被邪恶剥夺的一切失而复得……积极乐观的浪漫主义贯穿了整部喜剧。然而对于虚伪与愚蠢等丑恶世俗的揭露、对看似美满幸福的爱情所隐藏的轻浮多变的警醒，以及对人世的苦难和人生的虚妄的慨叹也同样存在于这出牧歌之中，莎士比亚借试金石、罗瑟琳和杰奎斯之口阐释了这种复杂而深刻的思想内涵，使得《皆大欢喜》成为喜剧中的悲剧、浪漫中的现实。

1. 罗瑟琳与爱情

在《皆大欢喜》的主要人物中，女性角色较之男性角色更为高贵智慧、机敏狡黠，看待事物也常常更加理智通透，这主要体现在罗瑟琳和奥兰多对于爱情的不同态度上。“爱情”作为整部喜剧最为重要的主题串联起各方人物和前后剧情，罗瑟琳与奥兰多在拳击比赛中一见钟情，然而相较于奥兰多极具骑士精神的“痴狂”式爱情，罗瑟琳虽然同样勇于追求真挚热烈的情感，她的爱情观却更为理性客观，她对于爱情的态度也更敏感谨慎。

在亚登森林中被驱逐的二人再次相遇，女扮男装化名盖尼米德的罗瑟琳决定趁此机会对奥兰多所谓的痴迷与深爱进行一番考验，为此她扮出轻浮多变的情人模样企图“治疗”深陷爱情的奥兰多，这些看似无礼的言语却揭示了浪漫爱情背后虚伪残酷的一面：

罗瑟琳：爱情不过是一种疯狂；我对你说，有了爱情的人，是应该像对待一个疯子一样，把他关在黑屋子里用鞭子抽一顿的。那么为什么他们不用这种处罚的方法来医治爱情呢？因为那种疯病是极其平常的，就是拿鞭子的人也在恋爱哩。可是我有医治它的法子。

奥兰多：你曾经医治过什么人吗？

罗瑟琳：是的，医治过一个；法子是这样的：他假想我是他的爱人，他的情妇，我叫他每天都来向我求爱；那时我是一个善变的少年，便一会儿伤心，一会儿温存，一会儿翻脸，一会儿思慕，一会儿欢喜；骄傲、古怪、刁钻、浅薄、轻浮，有时满眼的泪，有时满脸的笑。什么情感都来一点儿，但没有一种是真切的，就像大多数的孩子们和女人们一样，有时欢喜他，有时讨厌他，有时讨好他，有时冷淡他，有时为他哭泣，有时把他唾弃。我这样把我这位求爱者从疯狂的爱逼到真个疯狂起来，以至于抛弃人世，做起隐士来了。我用这种方法治好了他，我也可以用这种方法把你的心肝洗得干干净净，像一颗没有毛病的羊心一样，再没有一点爱情的痕迹。

（三幕七场）

在盲目陷入爱情的人看来，爱情“充满了叹息和眼泪的”，“它是全然的忠心和服务”，“它是全然的空想，全然的热情，全然的愿望，全然的崇拜恭顺和尊敬；全然的谦卑，全然的忍耐和焦心；全然的纯洁，全然的磨练，全然的服从”（五幕二场），可这种浪漫完美的爱情只存在于田园牧歌与骑士小说中，现实中的情人往往是失信的、多变的、轻浮的，在罗瑟琳看来，自古“为爱而死”的情话皆是虚言，“人们一代一代地死去，他们的尸体都给蛆虫吃了，可是决不会为爱情而死的”（四幕一场）。这些对于爱情的揭示现实而悲观，然而虽然深知爱情的种种弊端，罗瑟琳对于爱情仍然充斥着热情的向往：

假如用一扇门把一个女人的爱情关起来，它会从窗子里钻出来的；关了窗，它会从钥匙孔里钻出来的；塞住了钥匙孔，它会跟着一道烟从烟囱里飞出来的。

（四幕一场）

她的这种热情不是奥兰多的纯粹痴狂，而是在对爱情理智而现实的认知后，仍然选择相信和拥抱的浪漫与乐观。后世学者常说莎士比亚将几乎所有美好的品质都赋予罗瑟琳，英国学者约翰·拉塞尔·布朗在《莎士比亚和他的喜剧》中也曾写道：“她体现出莎士比亚的爱情理想，不是冰冷

的教条；对爱情的怀疑与信任，对爱情的顺从与自由，在她活泼可爱、充满活力的身体里同时并存。”³

2. 杰奎斯与人生

在整部《皆大欢喜》中，杰奎斯是我最喜欢的角色，他身为老公爵的随从，追随的却从来不是老公爵本人，而是渴望在漂泊的旅行中看清世事、参悟人生，他痛恨世间一切的丑恶与虚伪，是唯一一个对世俗浮华真正不屑一顾的人，所以在最后众人皆为失而复得的权力与财富以及四对新人的幸福婚礼欢庆颂歌时，他选择一个人孤独地悟道而去。在其他人看来，杰奎斯愤世嫉俗、冷漠孤僻、忧愁悲观，还常常讽刺挖苦甚至咒骂他人，他从来与这欢乐气氛下的众人格格不入，可在我看来杰奎斯却是最为智慧通透、执着于内心之人，正如他自己所言，他是个忧郁的旅行者：

我没有学者的忧愁，那是好胜；也没有音乐家的忧愁，那是幻想；也没有侍臣的忧愁，那是骄傲；也没有军人的忧愁，那是野心；也没有律师的忧愁，那是狡猾；也没有女人的忧愁，那是挑剔；也没有情人的忧愁，那是集上面一切之大成；我的忧愁全然是我独有的，它是由各种成分组成的，是从许多事物中提炼出来的，是我旅行中所得到的各种观感，因为不断沉思，终于把我笼罩在一种十分古怪的悲哀之中。

（四幕一场）

不同于试金石优哉游哉的处世态度——尽管试金石同样机敏通透，深悉世俗之虚伪与人性之丑恶，并因其身着小丑的“彩衣”而敢于无所顾忌的卖弄讥讽，杰奎斯亦称赞其为“高贵的傻子”、“可敬的傻子”——试金石可以装疯卖傻、游戏人间，坚守本心、欲求真理的杰奎斯却不能，于是他注定忧愁。杰奎斯的忧愁来自于看透自身和人世、面对残忍的现实却无力改变后的固守与执着。杰奎斯最为著名，也可以说是《皆大欢喜》整部剧中最为经典的一段独白便是他对于人世真相的阐述：

全世界是一个舞台，所有的男男女女不过是一些演员；他们都有下场的时候，也都有上场的时候。一个人的一生中扮演着好几个角色，他的表演可以分为七个时期。最初是婴孩，在保姆的怀中啼哭呕吐。然后是背着书包、满脸红光的学童，像蜗牛一样慢腾腾地拖着脚步，不情愿地呜咽着上学堂。然后是情人，像炉灶一样叹着气，写了一首悲哀的诗歌咏着他恋人的眉毛。然后是一个军人，满口发着古怪的誓，胡须长得像豹子一样，爱惜着名誉，动不动就要打架，在炮口上寻求着泡沫一样的荣名。然后是法官，胖胖圆圆的肚子塞满了阉鸡，凛然的眼光，整洁的胡须，满嘴都是格言和老生常谈，他这样扮了他的一个角色。第六个时期变成了精瘦的趿拉着拖鞋的龙锺老叟，鼻子上架着眼镜，腰边悬着钱袋；他那年轻时候节省下来的长袜子套在他皱瘪的小腿上显得宽大异常，他那朗朗的男子的口音又变成了孩子似的尖声，像是吹着风笛和哨子。终结这段古怪的多事的历史的最后一场，是孩提时代的再现，全然的遗忘，没有牙齿，没有眼睛，没有口味，没有一切。

（二幕七场）

在这个忧郁的哲学家眼中，人生就是如此的循环往复、虚妄无义，他对于现实人世明晰、精准、深邃，却又清醒到了不无冰冷的认知，以及其不愿顺从的对本心的固守、人性的反思，使得

³ 同上：127

他注定与世俗格格不入，只能在最接近本真和智慧的森林中与忧愁为伴。有学者将杰奎斯的人生观称作“消极的浪漫主义”⁴，他洞悉现实却并不愿安于世俗、追求个人之情感与理想却常持冷漠悲观的态度，既非现实主义又不同于田园牧歌式的积极浪漫，称其为“消极的浪漫主义”倒是恰当。

无论是罗瑟琳对于爱情理智客观的认知，还是杰奎斯对于人生现实而悲观的洞悉，都反映了莎士比亚在《皆大欢喜》中创造的不同寻常的喜剧内涵，这种兼具浪漫主义与现实主义、乐观与悲观态度的主题思想较之传统喜剧更为复杂深刻，其对人性的探索与反思将人文主义思想推向又一高峰，成为莎士比亚由喜剧突破悲剧创作的前奏。

参考文献

- (1) 傅光明.《皆大欢喜》：“欢庆”喜剧中风采各异的人物[J]. 东吴学术, 2017(06): 116-138.
- (2) 甘盈.《皆大欢喜》“杰奎斯”[J]. 名作欣赏, 2019(05): 83-85+133.
- (3) 宋志华. 莎剧《皆大欢喜》中的圣经思想[J]. 文教资料, 2018(27): 75-76.
- (4) 方平. 一个实验性的喜剧：《皆大欢喜》[J]. 外国文学评论, 1994(04): 15-22.
- (5) 李赋宁. 莎士比亚的“皆大欢喜”[J]. 北京大学学报(人文科学), 1956(04): 56-71.

⁴ 甘盈.《皆大欢喜》“杰奎斯”[J]. 名作欣赏, 2019(05): 83-85+133.