

投稿類別：文學類

篇名：

從《羅密歐與茱麗葉》淺談愛情的意義

作者：

曾琬婷。市立中港高中。高一 1 班

指導老師：

余曉菁老師

壹、前言

一、研究動機

莎士比亞在 1591-1595 年創作《羅密歐與茱麗葉》淒美愛情故事，使人一再留念及感慨，每當我重複欣賞此劇作的書籍、歌劇和電影，明知道結局的慘烈，卻也抱存著一絲奇蹟出現；期盼劇情中能有些令人歡喜的細節，讓我欣賞完後不要淚流滿面，因此決定研究此感人之作。其中，我發現一個很有趣的議題，那就是《羅密歐與茱麗葉》的悲劇與喜劇之爭，耕莘實驗劇場顧問的黃美序教授曾說：「悲劇常是具邏輯性的，在劇中有跡可尋，而喜劇常是由一連串的巧合所組成。」(郭惠文，2007)。

《羅密歐與茱麗葉》的著作至今名氣仍然不減當時，莎士比亞特有的手法及內涵，亦反映了 16 世紀時的價值觀，特別是在婚姻方面反映出清教徒重視神聖婚姻的傳統(黃雅玟，2008)，因此他被稱為英國的民族詩人和「艾芬河的吟遊詩人」(陳妍心，2008)，知名莎翁演員畢爾(Simon Russel Beale)表示，這是因為莎翁的作品具有極高的可塑性，經得起時空的考驗(蘋果及時新聞，2016)。我認為不只如此，他的作品帶有豐富的想像空間，也有使人閉上雙眼還尚有餘韻留存的氛围，許多作品題材皆源發於此，例如：現代知名樂團五月天的《羅密歐與茱麗葉》歌曲、早期音樂作家一尼諾·羅塔的《殉情記》音樂和《殉情記》所延伸的歌唱曲子《A time for us》，唯美的旋律與深刻傳達劇情的歌詞，為這如花火般的愛情故事又增添美妙色彩。

二、研究目的

(一)分析《羅密歐與茱麗葉》劇中主要角色的性格

(二)探討劇情發展與細節

(三)說明感人之處以及能將悲劇化為喜劇

三、研究方法

蒐集《羅密歐與茱麗葉》的相關文獻資料，研究劇情和分析劇情。

四、研究限制

閱讀《羅密歐與茱麗葉》約略能了解劇情，但卻不能感受到此著作真摯的情感，進而深入到角色的內心世界。反之，要如何將感性的作品轉為理性論說，將會是一大難題。

貳、正文

一、《羅密歐與茱麗葉》一書介紹

《羅密歐與茱麗葉》是莎士比亞改編於亞瑟·布魯克《羅密歐斯與茱麗葉的悲劇歷史》和威廉·品特由布魯克作品改寫的《歡愉宮殿》，戲劇背景皆來自義大利維洛納。他的作品突破傳統悲劇家不讓喜劇的成分滲入悲劇的嚴厲規則，用喜劇的成分去襯托悲哀的沉痛(莎士比亞，1995)。

二、《羅密歐與茱麗葉》一書書摘

茱麗葉家族—凱普萊特，舉辦了一場宴會，邀請親朋好友共同參與，送邀請函的僕人看不懂文字，請剛好路過的羅密歐翻譯，羅密歐看見了羅瑟琳的名字，便決心前往敵人的宴會。在宴會中，羅密歐為了掩飾身份帶了面具，他偶然看見與一名男子共舞的美麗身影，他藉機將茱麗葉的手拉住，用身世禮節向茱麗葉問好，兩人便一見鍾情。

夜晚，羅密歐因留戀茱麗葉，翻過高聳的圍牆，進入茱麗葉的家，羅密歐走著走著，發覺前上方有一道光，他覺得「那兒是東方，茱麗葉就是太陽」(莎士比亞，1995)，他看見有人上面，走近那窗口下方一看，在夜色中迷人的身影是茱麗葉，接著，他聽見茱麗葉深情的叫著他的名字，還願意為他拋棄姓氏，羅密歐就開口回答茱麗葉，原本想遵循禮法的茱麗葉，因為心裡話被聽到了，大膽地彰顯愛意，他們決定明天要舉行婚禮。

就在婚禮完後，茱麗葉的堂哥殺死了羅密歐的朋友，羅密歐為了義氣報復，就殺了茱麗葉的堂哥，親王為了要讓兩家族學到教訓，決定將羅密歐放逐，當日晚上，羅密歐與茱麗葉密會，兩人實質的成為夫妻，茱麗葉送羅密歐離開後，卻被父母逼婚，強迫她嫁給巴里斯。

為了守住貞節的茱麗葉找了勞倫斯神父幫忙，神父給他一瓶能暫時死亡的藥，神父計畫好等羅密歐來，兩人便能一起私奔，沒想到通知羅密歐重要的信未送達，接到茱麗葉死訊的羅密歐傷心至極，他向貧窮的藥販買了毒藥，在茱麗葉的身旁飲毒自盡，茱麗葉清醒後發現摯愛的丈夫已死去，拿起他身旁的短劍，刺向胸口。

因為這悽慘的事件奪走兩家族的歡喜，兩家族終於願意和好，但發生的事情還是發生了，只能留下永遠的遺憾……

三、羅密歐與茱麗葉性格分析

社會學者魯賓，「認為愛情是由『親密及依賴需求』、『幫助對方的傾向』、『排他及專一』三個部分組成」(孫中興，2016)。而「扣人心弦的愛情是本作品的魅力，但是愛情的探討無法獨立於社會其他層面」(陳超明，2013)。而愛情，不光是兩個人的事，更是兩個家庭的事。當兩大家族講求「門當戶對或是積極的「向上攀升」，其實沒有對不對或好不好，只是牽涉到人們對於社會階層流動的想像與期待」(孫中興，2016)。因此探討他們的性格之餘，也需從他們的家庭切入。

(一)羅密歐·蒙特克

羅密歐是多情的種子，他先迷戀羅瑟琳，後又與茱麗葉相愛，由此可知他的人生沒有「愛」是無法生存的；卻也因為他性格的浪漫，使他充滿消極的態度，以致於最終衝動飲下毒藥。

羅密歐要和茱麗葉結婚，請求勞倫斯神父證婚，當勞倫斯神父知道羅密歐又換了對象，十分生氣的責備：「年輕人並沒有真正把愛情放在心裡，而只有放在眼睛裡罷了」(丁凱特，2013)。不過羅密歐並沒有放在心上，仍然苦苦哀求神父證婚，因為他還未經事，無法深刻體會神父所說的，神父曾提醒羅密歐激烈的愛情是無法圓滿幸福的，不過年少精盛的他不會擔心這種問題，因為他覺得「愛能突破一切困難」。神父指出羅密歐不夠專情，羅密歐卻反駁：「我現在所愛的她(茱麗葉)，跟我是兩情相悅的，前回的那個(羅瑟琳)可不是這樣。」(丁凱特，2013)，「羅密歐雖有好想法，卻總是缺乏機運，加以行事過於魯莽，終究步入無可挽救的田

地」(莎士比亞資料庫 2004)。

(二)茱麗葉·卡帕萊特

莎士比亞將茱麗葉這角色年齡設在十四歲的年輕女孩，因此她的個性伴隨著純真，她好比溫柔的向日葵，自從愛上羅密歐，無時無刻惦記著他，就像向日葵繞著太陽轉呀轉，為他掛心，就怕她所愛的人被他家族的人所殺。結婚完沒多久，茱麗葉知道她堂哥被羅密歐殺死了，有一時半刻是無法接受的，但聽見奶媽咒罵著羅密歐，她忍不住為羅密歐駁斥，其證明她是真心愛羅密歐的，茱麗葉願意無怨無悔的付出、完全信任於他。所以當茱麗葉看見最愛的人為她殉情，她非常痛心也增加他對羅密歐的信任度，她毫不猶豫地拿起羅密歐的短劍：「啊，好刀子!這裡就是你的韉子！」(莎士比亞，1995)刺入胸口，倒臥在羅密歐的身旁，這裡可以說她堅貞又專情，因為她也不願意再嫁給巴里斯。

茱麗葉十分渴望愛情，希望能夠找到自己真心喜歡的對象才結婚，「不少評論家認為茱麗葉顯得較為成熟懂事，她對自己的感情誠實，但不直接違抗父命，對帕里斯持適當的禮儀，並有勇氣接受勞倫斯修士的建議，以維護自己婚姻」(莎士比亞資料庫，2004)。

四、劇情中的發展論談

(一)在宴會中沒有羅瑟琳

羅瑟琳應該是莎士比亞特意製造的橋樑，促使羅密歐遇見茱麗葉，雖說羅密歐是為了羅瑟琳去宴會，但是他並沒有去找尋她，而會發現茱麗葉也是偶然巧遇的，這也是矛盾之處。

(二)羅密歐喜歡茱麗葉的原因

蒙特克和卡帕萊特家族剛開頭的紛爭，兩位家族的夫人出來制止，卡夫人：「拐杖拐杖!你為什麼要劍呢？」，蒙夫人：「不准你邁一步去尋仇。」(黃雅玟，2008)，還有蒙特克夫人為自己的兒子殺人的事向親王辯論，可得知當時的女性是很顧家、為了捍衛家庭而不顧一切。茱麗葉是受到這些傳統影響，她不只溫柔、婉約，事事也為羅密歐著想，這也是羅密歐迷戀他的原因之一。

(三)奶媽的想法

奶媽作為羅密歐和茱莉葉的傳話人時，茱莉葉問奶媽：羅密歐說了什麼？奶媽故意不說，不只是對茱莉葉開玩笑，一方面她是不太同意茱麗葉嫁給羅密歐的，由奶媽說：「我想你最好還是跟那個伯爵結婚吧。羅密歐比起他來，只算是一塊抹布。」(莎士比亞，1995)可以知道她真正心理的想法，奶媽順從茱麗葉是因為茱麗葉深深愛著羅密歐，時局不同和出自於關心，奶媽藉機要茱麗葉忘掉羅密歐，和巴里斯幸福生活。

(四)提伯特下戰書

提伯特如果是為了家族怨恨而四處去找人打架，那就是敗壞家風；他也不可能單單受到卡帕萊特先生在舞會上制止他鬧事，而想和羅密歐決鬥。提伯特下戰書，應該還有一個原因，莎士比亞沒有明確說明：宴會當日，提伯特發現與茱麗葉共舞的是敵人的兒子，他十分憤怒，因為茱麗葉是個美麗女孩，所以追求者甚繁，提伯特也是其中之一，他忌妒羅密歐能與茱麗

葉相愛，而憤恨不平地想置羅密歐於死(許多翻演羅密歐與茱麗葉的作品是這樣描述的)。

(五)愛情盲目

當羅密歐被放逐時，茱麗葉並沒有去向親王求情，既然他們的婚姻可用在化解兩家恩怨，但在這時並沒有發展出來，因為茱麗葉的一味悲傷，而錯失可以與羅密歐生活的機會。如果當時茱麗葉去求情，親王可能會像勞倫斯神父一樣的想法，為了解除兩家的恩怨而願意寬恕羅密歐，親王會放逐羅密歐是希望能讓兩家族學到教訓，進而化解怨恨。

(六)卡帕萊特夫婦

因為卡帕萊特夫婦(茱麗葉父母)沒有與茱麗葉十分親近，不能了解她所想的，而去體諒她。由奶媽與眾多傭人得知，茱麗葉平時主要照料者並非是父母。

卡帕萊特對於茱麗葉委婉拒絕他所安排的婚姻，給予激烈和極端的反應，不僅罵茱麗葉「該死的下賤婦！不孝的畜生！」(沙士比亞，1995)，還想伸手打他；先前卡帕萊特夫人有去詢問茱麗葉的意見，如今他們卻逼迫她嫁給巴里斯，卡帕萊特先生可能是為了茱麗葉的幸福而答應巴里斯這個婚約，不過茱麗葉不願意，卻遭受到父親要斷絕父女關係的對待，簡直本末倒置！

可能是為了卡帕萊特家族的名聲，既然都答應貴族巴里斯了；也可能是為了要有支撐，一旦嫁給有錢人，卡帕萊特家便可得到更強大的勢力，便可打壓蒙特萊。

(七)茱麗葉拋棄姓氏

在夜晚羅密歐偷偷想和茱麗葉會面時，聽見茱麗葉願意拋棄她的姓氏只要跟隨他。不過當卡帕萊特先生逼婚的時候，他說可以放茱麗葉自由，只要茱麗葉拋棄姓氏或者違背他。茱麗葉並沒有選擇這麼做，因為他對親情的愛也是無法輕易割捨。

(八)勞倫斯神父的主導

勞倫斯神父是有智慧的傳教者，他因為欣賞羅密歐，於是跨越「大愛」，幫助羅密歐與茱麗葉實現「小愛」，當他得知朱麗葉被逼婚，設計了一個能使羅密歐與茱麗葉相聚的方法，他虔誠相信神會伸出援手，信心滿滿的藥茱莉葉裝出喜悅嫁給巴里斯的樣子，沒想到神卻藉由他的手操控命運，提早修補兩家族的關係。

(九)窮藥販的毒藥

窮藥販並沒有仔細思考賣毒藥的嚴重性，雖說他十分窮困，如果被抓到賣毒藥也是死路一條，為何不為了保全性命又能賺錢？若當時窮藥販拿出的不是毒藥，這會將是轉折悲劇的關鍵。

(十)激情所致，未明瞭茱麗葉死因

羅密歐為了茱麗葉喝下毒藥，但卻沒有先思考茱麗葉怎麼死的，太過於激情，所造就悲慘命運，如果羅密歐當時能冷靜，放遠未來，為了自己心愛的另一半堅強的生存下去，以茱

麗葉已死去的角度來看，羅密歐如果陪葬，她會十分難過他不好好活下去。

(十一)悲劇中的欣喜

故事的最後，「悲劇愛情，尚有令人欣慰之處，劇末兩個家族因受兩人愛情的感動，決定消弭紛爭，讓美麗的故事繼續流傳下去」(陳超明，2013)，「兩家人重歸於好，但是已然造成的悲劇，絕對不是兩家人的反對而已，故事的主角也必須要負一部份的責任」(郭惠文，2007)。

從羅密歐在宴會稱茱麗葉為神聖者然後自稱祈禱者來看，當時生活是充滿宗教色彩的，又以勞倫斯神父的安排創作出悲劇，他們十分相信信仰，以及死去後的美好世界，所以他們常輕易提起殉情、自盡的字眼，就是為了到神聖的世界不受約束的相戀，所以結局符合他們的期盼，在無拘無束的世界，陪伴永久……

參、結論

羅密歐和茱麗葉的悲劇來自於他們太過遷就於命運，未有成熟的理智思考如何應對，只是衝動的行事。但是如果他們真的像神父計畫好的順利離開，長期過著富足生活的他們將無法適應，又缺乏物資與金錢，甚麼事都要自給自足，這樣辛苦的生活會導致原先燦爛的愛情被磨合掉，很快的他們會為了以前想不到的破壞者一事物，而起衝突，艱辛的愛很難成果。

他們相隔遠方，卻相繼尋找能重逢的方法，因為他們的信任創造不凡的愛情。當時的信仰崇尚「神」，他們的信任達到靈魂合一的境界，他們不畏懼死神，我隱約發現這是莎翁留下的伏筆，不會再有悲歡離合，是圓滿的結果，這是上帝給他倆最好的安排。

此經典著作詞藻華美，一段段如詩般的話語，充分運用誇飾、矛盾和反覆詞語的手法，表達戀愛中的人心動和掙扎的心境。如黃美序教授所言，喜劇常是由一連串的巧合所組成，而這段透過最好安排的愛情，也令人歌頌至今。

肆、引註資料

黃雅玟(2008)。時代觀與父母權 2017年9月23日。取自
http://96thu.blogspot.tw/2008/01/blog-post_8834.html

郭惠文(2007)。羅密歐與茱麗葉—劇中的喜劇藝術。2017年11月10日。取自
http://web2.yzu.edu.tw/e_news/454/3local03.htm

陳妍心(2008)。高雄市立中山高中。莎士比亞之永恆的悲劇—羅密歐與茱麗葉取自
<http://www.shs.edu.tw/works/essay/2008/10/2008102720280154.pdf>

蘋果即時新聞(2016)。【國際為什麼】莎士比亞越來越紅？2017年09月10日。取自
<https://tw.appledaily.com/new/realtime/20160426/846433/>

莎士比亞資料庫(2004)。《羅密歐與朱麗葉》故事背景。2017年9月26日。取自
http://shakespeare.digital.ntu.edu.tw/shakespeare/view_record_other_file.php?Language=ch&Type=rf&rid=TNE2004ROM004

從《羅密歐與茱麗葉》淺談愛情的意義

丁凱特(2013)。莎士比亞經典故事全集。新北市：典藏閣出版。

孫中興(2016)。學著，好好愛。臺北市：三采文化。

陳超明(2013)。羅密歐與茱麗葉。臺北市：聯經。

莎士比亞(1995)。羅密歐與茱麗葉。臺南市：文國。