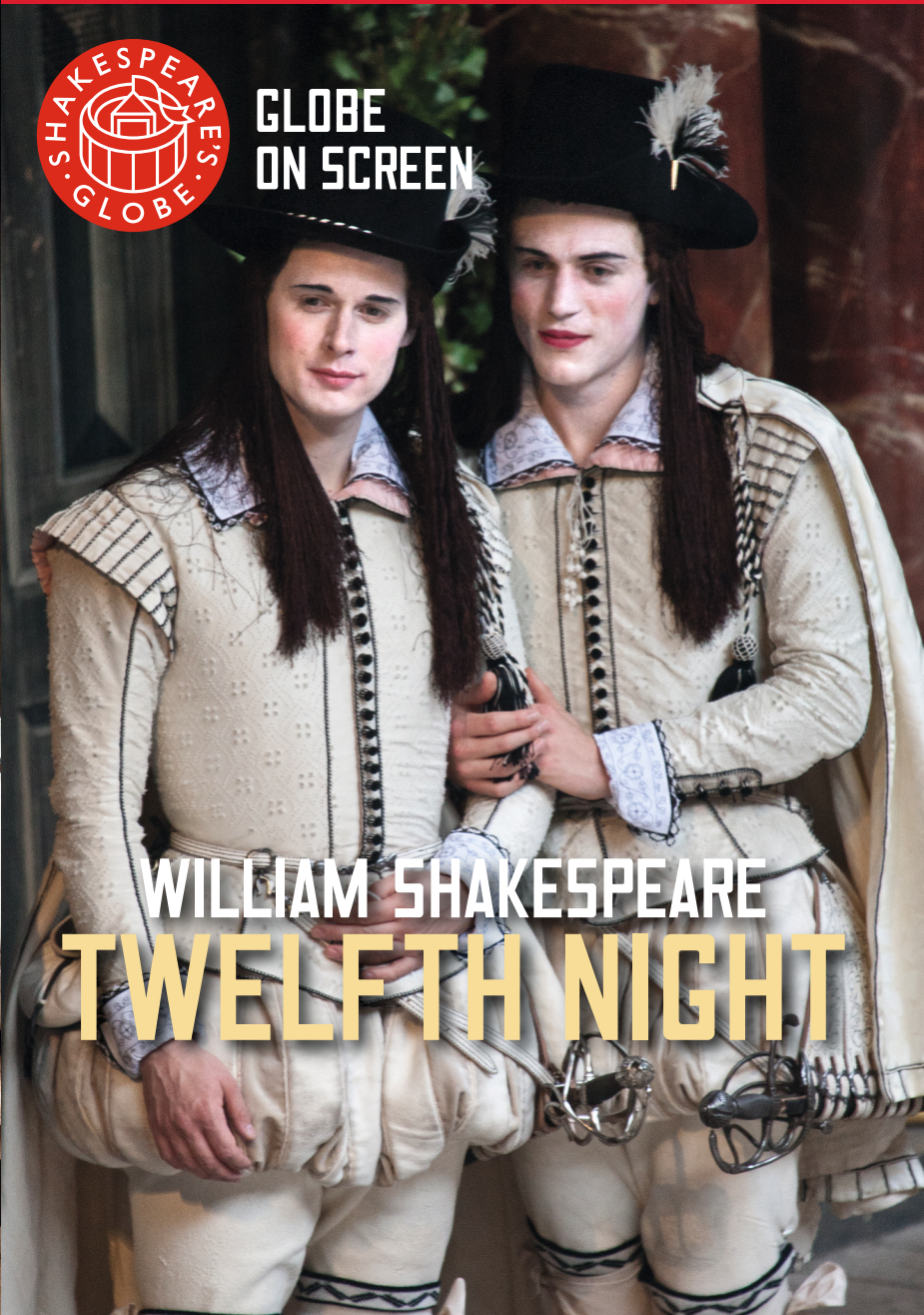

OPUS ARTE

GLOBE
ON SCREEN

WILLIAM SHAKESPEARE
TWELFTH NIGHT

TWELFTH NIGHT

A COMEDY IN FIVE ACTS

By **William Shakespeare** (1564–1616)

First performance of this production
at Shakespeare's Globe **22 September 2012**

Director **Tim Carroll**
Designer **Jenny Tiramani**
Composer **Claire van Kampen**
Choreographer **Siân Williams**

Recorded at Shakespeare's Globe
London, 3 & 9 October 2012

Directed for the screen by **Ian Russell**
Executive Producers **Dominic Dromgoole, Robert Marshall**
Producer **Eva Koch-Schulte**
Associate Producer **Lotte Buchan**
© **Shakespeare Globe Trust 2012**
shakespearesglobe.com
In association with **Electric Sky**

Design, authoring and encoding **WLP Ltd.**
Subtitles © **WLP Ltd.**
Packaging Design **Paul Spencer** for **WLP Ltd.**
Photography © **John Haynes**
Liner Notes © **Kiernan Ryan**
Translations **Daniel Fesquet** (Français); **Leandra Rhoese** (Deutsch)
DVD Producer **James Whitbourn**
DVD Executive Producer **Ben Pateman**
DVD © **Opus Arte 2013**
Catalogue Number **OA 1111 D**

OPUS ARTE
Royal Opera House
Enterprises
Covent Garden
London WC2E 9DD

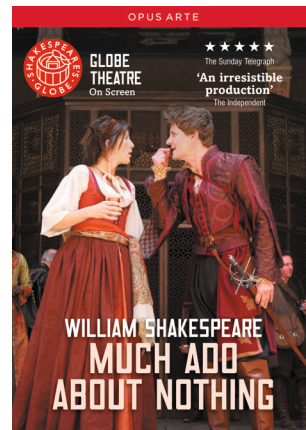
tel: +44 (0)20 7240 1200
email: info@opusarte.co.uk

See our website
opusarte.com
For full catalogue, video clips and to buy online

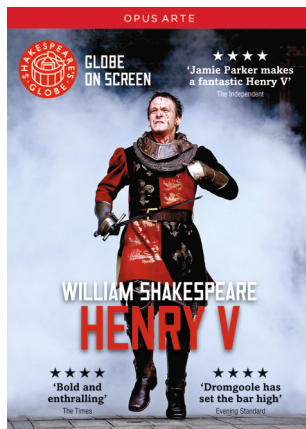
OPUS
ARTE

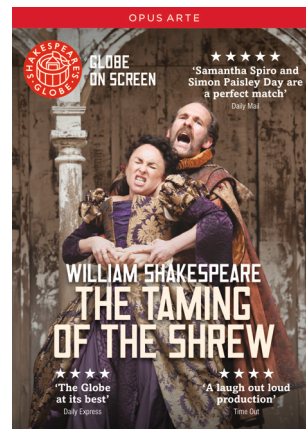
ALL'S WELL THAT ENDS WELL
OA 1082 D

MUCH ADO ABOUT NOTHING
OA 1084 D

HENRY V
OA 1112 D

THE TAMING OF THE SHREW
OA 1113 D

CAST

Sebastian **Samuel Barnett**
 Orsino **Liam Brennan**
 Maria **Paul Chahidi**
 Antonio **John Paul Connolly**
 Priest / Valentine **Ian Drysdale**
 Viola **Johnny Flynn**
 Malvolio **Stephen Fry**
 Fabian **James Gannon**
 Feste **Peter Hamilton Dyer**
 Sir Toby Belch **Colin Hurley**
 Sir Andrew Aguecheek **Roger Lloyd Pack**
 Olivia **Mark Rylance**
 Captain **Jethro Skinner**
 Curio / Officer **Ben Thompson**

MUSICIANS

Musical Director / soprano rauschpfeife /
 cornetto / recorder **Adrian Woodward**
 Lute / theorbo / hurdy-gurdy **Arngeir Hauksson**
 Alto sackbut / tenor sackbut / recorder **Claire McIntyre**
 Soprano rauschpfeife / cornetto / recorder **Nicholas Perry**
 Soprano rauschpfeife / cornetto / recorder **Helen Roberts**
 Tenor sackbut **Emily White**

THE END OF THE AFFAIR

Twelfth Night marks the end of Shakespeare's affair with the festive comedy he had forged and perfected during his first decade as a dramatist. It's a virtuoso reprise of Shakespearean comedy in its genial Elizabethan prime, a valedictory medley of plots, themes and theatrical devices to which he would never resort again in quite the same way. The next time he would turn his hand to comedy, it would be to put comedy itself on the rack, in the dark, disenchanted problem plays *All's Well That Ends Well* and *Measure for Measure*.

The main ingredients of *Twelfth Night's* romantic plot were probably poached from Barnaby Riche's *Riche his Farewell to Military Profession*: a shipwrecked girl, who serves a young Duke in the guise of a boy and courts on his behalf a noble lady, who falls in love with the girl and marries her twin brother by mistake. But the farcical revenge-plot grafted onto this amorous imbroglio – the duping of the straitlaced steward into thinking the noble lady is in love with him – was undoubtedly concocted in the dramatist's imagination, along with the members of the lady's household who conspire to take the steward down a peg or two. Both plots, however, furnished Shakespeare with warrants to recycle features of his earlier comedies that he found especially compelling.

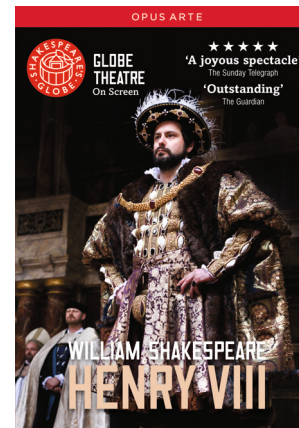
Twelfth Night's most blatant debt to its author's own work was spotted as early as 2 February 1602, when John Manningham, a law student at the Middle Temple in London, wrote in his diary: 'At our feast wee had a play called "Twelve Night, or What You Will", much like the Commedy of Errores'. The identical twins Viola and Sebastian, torn apart by shipwreck, lost in a maze of mistaken identity, and finally reunited in a poignant moment of mutual recognition, are clearly direct descendants of the identical Antipholus twins and the identical twin Dromios who attend them. Malvolio is patently a reincarnation of comedy villains victimized in previous plays, most notably Shylock, whose antipathy to music and revelry Malvolio shares. As for the architects of Malvolio's comeuppance, the figure who bulks largest among them, Sir Toby Belch, that shameless advocate of unbridled self-indulgence and contempt for propriety, has long been pegged as a clone of plump Jack Falstaff. And *Twelfth Night's* exploitation of sexual disguise makes its echoes of *As You Like It* unmistakable. Both plays revel in the cross-purposes and cross-talk that cross-dressing engenders, and both make matters more bewildering by having one woman smitten with another in the belief that she's a beautiful youth. Olivia's bewitchment by Viola as Cesario is a transparent reworking of Phoebe's crush on Rosalind as Ganymede, but with the further twist of a male dead ringer to compound the genderbending double-bind.

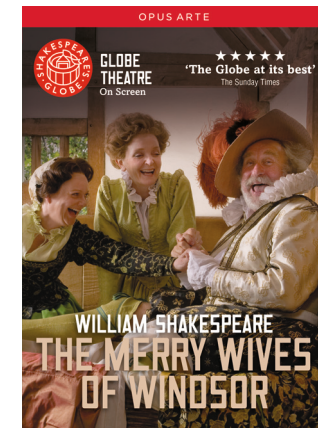
HENRY IV PART 1
OA 1076 D

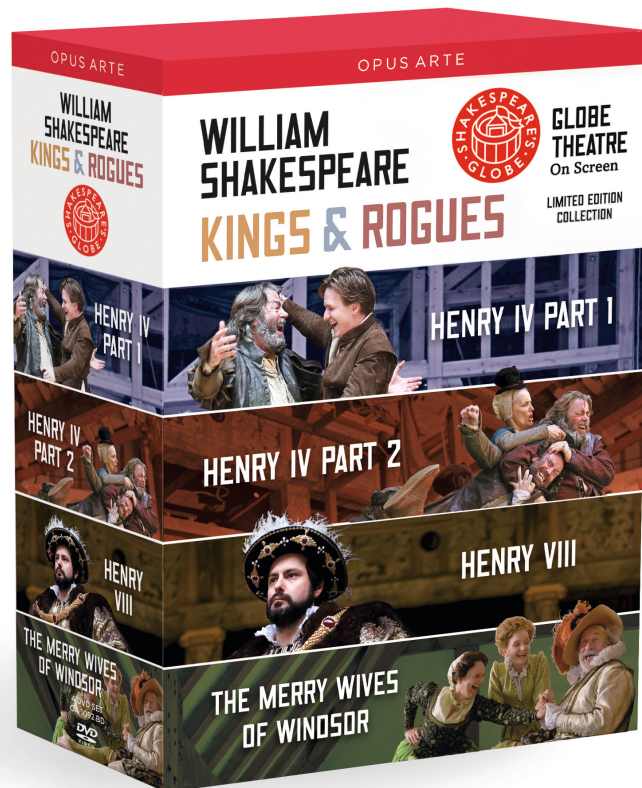
HENRY IV PART 2
OA 1077 D

HENRY VIII
OA 1078 D

THE MERRY WIVES OF WINDSOR
OA 1079 D

KINGS AND ROGUES

Limited Edition Collection – 4-disc set

Comprising Henry IV Parts 1 & 2, Henry VIII and The Merry Wives of Windsor

OA 1092B D

The feeling that *Twelfth Night* is an elegy for a kind of comedy Shakespeare knew he would not write again is inseparable from the sadness that suffuses it. That sadness is engendered partly by the atmosphere of languid yearning the romantic protagonists exude, and partly by the haunting songs of the wise fool Feste, which cast the shadow of mortality across the fleeting delights of youth in love. But its main source is implicit in the title of the play, whose melancholy mood it encapsulates. *Twelfth Night* alludes to the Feast of the Epiphany, the final day of the Christmas celebrations. It evokes the brief bout of subversive frivolity in which Elizabethans were free to indulge on the last evening of the holiday season, before the burdens and constraints of the workaday world were shouldered once again. The title implies, in other words, that in this play a similar state of licensed mayhem will prevail, but only for as long as the comedy lasts.

For as long as it does last, however, the fragility of the status quo stands revealed: a whole way of life marred by division and oppression, which might otherwise seem immutable, is exposed as anything but by the speed with which it yields to the pursuit of unshackled delight. Shakespeare exploits the liberty of *Twelfth Night* to create a space in which more fluid forms of identity and desire can evolve, allowing Olivia to end up 'betrothed both to a maid and man'. The bafflement produced by Viola's disguise and her fraternal double transports the audience to a world where disabling distinctions between masters and servants, between men and women, and between licit and illicit love, dissolve before their eyes.

In the final scene of his farewell to festive comedy, Shakespeare stages an uncanny *coup de théâtre*, which brings utopian fantasies within the bounds of plausibility. Through the reunion of perfectly identical male and female twins a figment of the imagination is made flesh, in defiance of natural law and social convention: the dream of the self made whole again and of human desire, in all its diversity, liberated at last. This exquisite state is intensified by its suspense on the brink of fulfilment: Viola's wedding to Orsino, and her shedding of her 'masculine usurped attire', must be postponed until she has retrieved her female garments, while her brother is forbidden to embrace her until her true identity has been placed beyond question. And there Shakespeare leaves his heroine, her resurrected sibling and her future husband, marooned in a perpetual state of elated anticipation.

The main source of the sadness in which *Twelfth Night* is steeped is made plain by its miraculous deferred denouement, which is designed to beggar belief. The whole play cries with Viola, 'Prove true, imagination, O prove true', but is forced to confess that the gulf between what can be imagined and what the present will permit is as yet unbridgeable. That it can be bridged is the conviction that has driven Shakespearean comedy up

to this point. But in Twelfth Night the remoteness of that transformed reality from Shakespeare's time refuses to be repressed, and floods the play with a melancholy that brings home the distance of our own world from deliverance.

Kiernan Ryan

Synopsis

On the sea coast of Illyria, Viola and a ship's Captain are washed ashore, following a shipwreck in which Viola believes her twin brother Sebastian has drowned. For her own safety, she disguises herself as a young man, 'Cesario', and enters the service of the Duke Orsino. Orsino is sick with love for the Countess Olivia, who herself is mourning for her recently deceased father and brother, and who, to honour their memory, has sworn to abjure the company and sight of men for seven years. But when Viola delivers a love-letter on Orsino's behalf, the Countess falls in love with 'Cesario'; meanwhile Viola harbours a growing affection of her own for Orsino.

Meanwhile, in Olivia's household, the Twelfth Night festivities are being enjoyed by the Countess's cousin, Sir Toby Belch. He and his friends – Olivia's hapless suitor Sir Andrew Aguecheek, her fool Feste, her gentlewoman Maria, and Fabian, another member of the household – incur the wrath of the steward Malvolio. In retaliation against Malvolio's disapproval, they let him find a letter, purporting to come from Olivia and containing a cryptic confession of love for her loyal steward. To show that her affections are returned, the letter urges Malvolio to attend his lady smiling and attired in yellow stockings, cross-gartered. When Malvolio does appear before Olivia in this manner, she takes him to be mad. Pretending to heed her fears, Sir Toby adds to Malvolio's humiliation by binding him and locking him in a 'dark house', attended to by Feste, disguised as the preacher 'Sir Topas'.

Unknown to Viola, Sebastian also survived the shipwreck, and, believing his sister to be dead, has headed for Orsino's court, in the company of Antonio, a sailor. Antonio, out of love for Sebastian, has accompanied him, even though he is a wanted man in Illyria. Sir Toby, with Fabian's help, contrives that Sir Andrew should confront 'Cesario' in a duel for Olivia's affections. But as they begin Antonio arrives and, believing 'Cesario' to be Sebastian, stops the fight. In doing so, he is recognised and arrested. Viola denies knowing Antonio, who is dragged away crying out that Sebastian has betrayed him. On hearing her brother's name, Viola has new hope that he may be alive. Later, seeking to take revenge on 'Cesario', Sir Andrew and Sir Toby mistakenly challenge Sebastian, and in the fray get more than they bargained for. Interrupting the scuffle, Olivia takes the hand of Sebastian, assuming him to be 'Cesario'...

Twelfth Night

Famous lines

If music be the food of love, play on.
(Act 1, Scene 1)

Many a good hanging prevents a bad marriage.
(Act 1, Scene 4)

Dost thou think, because thou art virtuous,
there shall be no more cakes and ale?
(Act 2, Scene 3)

Be not afraid of greatness.
Some are born great, some achieve greatness,
and some have greatness thrust upon 'em.
(Act 2, Scene 5)

Love sought is good, but giv'n unsought is better.
(Act 3, Scene 1)

What relish is in this? How runs the stream?
Or am I mad, or else this is a dream.
Let fancy still my sense in Lethe steep;
If it be thus to dream, still let me sleep.
(Act 4 Scene 1)

When that I was and a tiny little boy,
With hey, ho, the wind and the rain,
A foolish thing was but a toy,
For the rain it raineth every day.
(Act 5, Scene 1)

gesuchter Mann. Junker Tobias führt mit Fabians Hilfe zwischen Junker Christoph und „Cesario“ ein Duell um Olivias Gunst herbei. Doch als sie beginnen, unterbricht der eben angekommene Antonio den Kampf, da er glaubt, „Cesario“ sei Sebastian. Dabei wird Antonio erkannt und festgenommen. Viola bestreitet, Antonio zu kennen, der fortgeschleift wird und dabei ausruft, dass Sebastian ihn betrogen habe. Als Viola den Namen ihres Bruders vernimmt, erwacht in ihr neue Hoffnung, er könne lebendig sein. Junker Christoph und Junker Tobias versuchen, Rache an „Cesario“ zu nehmen, fordern dabei aber aus Versehen Sebastian heraus und sehen sich im Kampf einem unerwartet starken Gegner gegenüber. Olivia unterbricht die Auseinandersetzung, indem sie Sebastians Hand ergreift, den sie für „Cesario“ hält...

LA FIN D'UNE ÉPOQUE

Avec *La Nuit des Rois*, Shakespeare prend congé du genre de la comédie festive qu'il avait forgé et perfectionné durant les dix premières années de sa carrière. Cette pièce est un exemple virtuose de la comédie élisabéthaine à son sommet, un ultime pot-pourri d'intrigues, de sujets et de procédés théâtraux que le grand dramaturge n'utilisera plus jamais tout à fait de la même manière. Lorsqu'il renouera avec la comédie, ce sera pour mettre le genre au supplice dans les « pièces à problème » sombres et désenchantées que sont *Tout est bien qui finit bien* et *Mesure pour mesure*.

Les principaux ingrédients de l'intrigue romantique de *La Nuit des Rois* furent probablement puisés dans *Riche his Farewell to Military Profession* de Barnaby Riche (une naufragée déguisée en garçon entre au service d'un jeune duc et tente de conquérir pour son maître une noble dame; celle-ci tombe amoureuse de la naufragée et épouse par erreur le frère jumeau de celle-ci). Par contre, la deuxième intrigue greffée sur cet imbroglio amoureux (pour accomplir une grotesque revanche on fait croire à l'intendant collet monté que la noble dame est amoureuse de lui) est sans aucun doute sortie de l'imagination de Shakespeare, de même que les personnages de l'entourage de la Comtesse qui conspirent pour remettre l'intendant à sa place. Cela étant, les deux intrigues furent pour le dramaturge l'occasion de recycler des éléments de ses anciennes comédies qu'il trouvait particulièrement forts.

Parmi ces éléments recyclés, le plus flagrant fut relevé dès le 2 février 1602 par un certain John Manningham, étudiant en droit au Middle Temple, à Londres, lequel écrivit dans son journal : « à notre fête, nous eûmes une pièce appelée *La Nuit des Rois*, ou *Ce que vous voudrez*, qui ressemble beaucoup à la *Comédie des erreurs*. » Effectivement, les jumeaux Viola et Sébastien, séparés par un naufrage, empêtrés dans un dédale de fausses identités, et finalement réunis dans une scène de reconnaissance poignante, sont à l'évidence des descendants directs des deux couples de jumeaux de la *Comédie des erreurs*, les Antipholus et les Dromion qui sont à leur service. Malvolio est une réincarnation patente de ces scélérats transformés en victimes de comédies antérieures, notamment de Shylock (*Le Marchant de Venise*) qui a en commun avec lui une antipathie pour la musique et les festivités. Quant au personnage qui ressort le plus parmi les architectes du supplice bien mérité de Malvolio, sir Tobie Belch, cet avocat éhonté d'un sybaritisme débridé et d'un mépris de la propriété, on l'a depuis longtemps estampillé comme une réplique du ventripotent Jack Falstaff. En outre, *La Nuit des Rois* fait indubitablement écho à *Comme il vous plaira* par sa façon d'exploiter le travestissement.

Les deux pièces jouent sur les malentendus et les quiproquos que génère le déguisement, et l'une comme l'autre corse les choses en laissant une femme tomber amoureuse d'une autre femme qu'elle prend pour un beau jeune homme. Olivia qui s'éprend de Viola déguisée en Césario s'avère une refonte transparente de Phébé tombant amoureuse de Rosalinde alias Ganymède, mais, sophistication supplémentaire, la présence d'un sosie mâle vient compliquer encore la situation inextricable créée par le travestissement.

Dans la tristesse que dégage *La Nuit des Rois* se reflète le sentiment qu'il s'agit du chant de deuil d'un type de comédie auquel Shakespeare savait qu'il ne reviendrait plus. Cette tristesse est engendrée en partie par le désir languissant exprimé par les protagonistes, en partie par les chansons obsédantes de Feste, le sage bouffon, qui jette une ombre de mortalité sur les plaisirs éphémères des jeunes amoureux. Mais la source principale de cette tristesse est implicite dans le titre *Twelfth Night* où se cristallise la mélancolie de la pièce. Ce titre, traduit en français par *La Nuit des Rois*, fait référence à la fête de l'Épiphanie qui clôt la période de Noël. Il évoque le bref sursaut de frivolité subversive auquel pouvait s'adonner les sujets de sa Majesté le dernier jour des fêtes de Noël avant de reprendre sur leurs épaules le lourd fardeau de la vie quotidienne. En d'autres termes, il sous-entend qu'un état similaire de désordre autorisé régnera aussi longtemps que la comédie durera, mais pas plus.

Aussi longtemps qu'elle dure, cependant, la fragilité du status quo est révélée : tout un mode de vie, qui peut sembler immuable, obstrué par des divisions et l'oppression du pouvoir, est mis à nu lorsqu'en un clin d'œil il s'efface devant la poursuite d'un bonheur débridé. Shakespeare exploite la liberté de *La Nuit des Rois* pour créer un espace où peuvent évoluer des formes plus floues d'identité et de désir, permettant à Olivia de se retrouver « mariée à la fois à un homme et à une vierge ». La perplexité produite par le déguisement de Viola et par son sosie de frère transporte le public dans un monde où les distinctions handicapantes entre maître et serviteur, homme et femme, amour licite et illicite, se défont devant leurs yeux.

Dans la scène finale de ses adieux à la comédie festive, Shakespeare produit un coup de théâtre troublant qui ramène les fantaisies utopistes dans les frontières de la plausibilité. À travers la réunion de jumeaux de sexe différent parfaitement identiques, une lubie de l'imagination est faite chair au mépris des lois de la nature et des conventions sociales : le rêve du moi redevenu un tout et du désir humain dans toute sa diversité enfin libéré. Cet état sublime est intensifié par le fait qu'il est retardé au bord de l'accomplissement : le mariage de Viola avec Orsino et l'abandon de son « habillement masculin usurpé » doivent

Moment antrieben hatte. Doch in *Was ihr wollt* kann der Abstand zwischen der Bühnenwirklichkeit und Wirklichkeit zu Shakespeares Zeit nicht verringert werden und dies durchflutet das Stück mit einer Melancholie, die vor Augen führt, wie weit auch unsere eigene Welt von der Erlösung entfernt ist.

Kiernan Ryan

Die verwendete Shakespeare-Übersetzung stammt von August Wilhelm Schlegel.

Die Handlung

An der Küste von Illyrien werden nach einem Schiffsunglück Viola und ein Schiffskapitän angespült. Viola glaubt, ihr Zwillingbruder Sebastian sei bei dem Unglück ertrunken. Aus Sicherheitsgründen verkleidet sie sich als junger Mann „Cesario“ und begibt sich bei Herzog Orsino in den Dienst. Orsino verzehrt sich nach Gräfin Olivia, die jedoch ihren Vater und ihren Bruder betrauert, die vor kurzem verstarben. Sie hat sich ihnen zum Gedenken dazu entschlossen, sieben Jahre lang keinen Mann in ihrer Gesellschaft zuzulassen. Doch als Viola in Orsinos Auftrag einen Liebesbrief bei ihr abliefern, verliebt sich die Gräfin in „Cesario“. Währenddessen entwickelt Viola selbst immer größere Zuneigung zu Orsino.

Gleichzeitig feiert der Cousin der Gräfin, Junker Tobias von Rülp, in Olivias Haushalt das Dreikönigsfest. Er und seine Freunde – Olivias glückloser Verehrer Junker Christoph von Bleichenwang, der Narr Feste, ihr Kammermädchen Maria sowie Fabian, ein weiteres Mitglied des Haushalts – ziehen den Zorn des Haushofmeisters Malvolio auf sich. Um sich an Malvolio für seine Zurechtweisungen zu rächen, lassen sie ihn einen Brief finden, der angeblich von Olivia stammt, und in dem sie kryptisch ihre Liebe zu ihrem getreuen Haushofmeister offenbart. Um ihr zu bedeuten, dass er ihre Gefühle erwidert, soll Malvolio, so der Brief, seiner Herrin lächelnd und in gelben Strumpfhosen mit gekreuzten Riemen über den Beinen gegenübertreten. Als Malvolio bei Olivia in dieser Aufmachung erscheint, hält sie ihn für verrückt. Junker Tobias gibt vor, auf ihre Befürchtungen einzugehen, und verschlimmert Malvolios Demütigung, indem er ihn fesselt und in eine „dunkle Kammer“ einsperrt. Beaufsichtigt wird er dort von Feste, der als „Matthias der Pfarrer“ verkleidet ist.

Was Viola nicht ahnt, ist, dass Sebastian ebenfalls das Schiffsunglück überlebt hat und sich im Glauben, seine Schwester wäre tot, begleitet vom Seemann Antonio auf den Weg zu Orsinos Palast gemacht hat. Antonio begleitet ihn, da er Sebastian sehr schätzt, er ist jedoch in Illyrien ein

elisabethanischen Bürger sich am letzten Abend der Feiertage hingeben durften, bevor sie sich wieder den Lasten und Zwängen des Arbeitsalltags stellen mussten. Der Titel impliziert also, dass in diesem Stück ein ähnlicher Zustand genehmigten Chaos' herrscht, doch nur, solange die Komödie andauert.

So lange sie dauert wird allerdings deutlich, wie zerbrechlich der Status quo ist: Shakespeare zeigt, dass eine Lebensweise, die durch unabänderlich erscheinende Trennung und Unterdrückung getrübt wird, schnell unbefangenen Freuden weichen kann und somit alles andere als unabänderlich ist. Er nutzt die Freiheit der „Zwölften Nacht“, um einen Raum zu erschaffen, in dem sich weniger starr definierte Formen von Identität und Verlangen herausbilden können, was für Olivia darin resultiert, dass der ihr „vermählte Mann“ auch eine junge Frau ist („betrothed both to a maid and man“). Die Verwirrung, die Violas Verkleidung und ihr gleich aussehender Bruder bewirken, entführt das Publikum in eine Welt, in der sich lähmende Unterscheidungen zwischen Herren und Sklaven, Männern und Frauen sowie legitimer und illegitimer Liebe ins Nichts auflösen.

In der letzten Szene seines Abschiedsgrußes an die Festtagskomödie inszeniert Shakespeare einen unheimlichen *coup de théâtre*, der utopische Fantasien in den Bereich des Möglichen rückt. Durch die Wiedervereinigung der eineiigen männlichen und weiblichen Zwillinge wird ein Produkt der Einbildung zur Realität und bezieht damit Naturgesetze und soziale Konventionen: der Traum vom wiedervereinten Ich und vom menschlichen Verlangen, das in all seiner Vielfältigkeit endlich befreit wird. Dieser außerordentliche Zustand wird dadurch intensiviert, dass er kurz vor dem Moment der Erfüllung in der Schwebel verharret: Violas Hochzeit mit Orsino und das Abstreifen ihrer „angenommenen Männertracht“ muss verschoben werden, bis sie ihre weibliche Kleidung herbei gebracht hat, während es ihrem Bruder verboten ist, sie zu umarmen, bis ihre wahre Identität ohne Zweifel erwiesen ist. Und dort lässt Shakespeare seine Heldin, ihren wiedererlangten Bruder und ihren künftigen Ehemann zurück, festgesetzt in einem fortwährenden Zustand freudig erregter Erwartung.

Die Hauptursache der Traurigkeit, von der *Was ihr wollt* durchdrungen ist, zeigt sich in dieser wundersamen, aufgeschobenen Auflösung, die den Glauben des Publikums auf die Probe stellt. Das gesamte Stück scheint zusammen mit Viola auszurufen „O möchtest du, Vermutung, dich bewähren“, es muss jedoch eingestanden werden, dass die Kluft zwischen dem, was vorstellbar ist, und dem, was die Gegenwart erlaubt, noch unüberbrückbar ist. Dass diese Kluft überbrückt werden kann, so lautete die Überzeugung, die die Shakespeare'schen Komödien bis zu diesem

être ajournés jusqu'à ce qu'elle ait récupéré ses vêtements féminins, tandis que son frère se voit interdire de l'étreindre jusqu'à ce que la véritable identité de la jeune femme soit manifeste. Et Shakespeare coince là l'héroïne, son frère ressuscité et son futur époux dans un état perpétuel de joie anticipée.

La principale source de la tristesse dans laquelle baigne *La Nuit des Rois* est mise en évidence par son dénouement miraculeux qui est conçu pour défier la raison. Toute la pièce supplie avec Viola « Ne me trompe pas, imagination, oh ne me trompe pas » mais est forcée d'admettre que le fossé entre ce qui peut être imaginé et ce que le présent permettra est infranchissable pour l'instant. La conviction qu'il peut être comblé est ce qui a propulsé la comédie shakespearienne jusqu'à ce point. Mais dans *La Nuit des Rois*, l'éloignement de cette réalité transformée de l'ère élisabéthaine se refuse à être gommé et inonde la pièce d'une mélancolie qui révèle clairement la distance qu'il y a entre notre propre monde et la délivrance.

Kiernan Ryan

Synopsis

Sur les côtes d'Illyrie, Viola et le capitaine d'un vaisseau sont rejetés sur le rivage après un naufrage dans lequel la jeune femme croit que son frère jumeau Sébastien a péri. Par mesure de sécurité, elle se déguise en page, se faisant appeler Césario, et entre au service du duc Orsino. Orsino est éperdument amoureux de la comtesse Olivia, qui porte le deuil récent de son père et de son frère et a juré, afin d'honorer leur mémoire, de fuir la compagnie des hommes pendant sept ans. Cependant, lorsque Viola va chez elle pour lui déclarer l'amour d'Orsino, la Comtesse tombe amoureuse de « Césario ». De son côté, Viola aime Orsino d'une affection croissante.

Pendant ce temps, l'entourage de la Comtesse fête à grand bruit la nuit des Rois. Sir Tobie Belch, l'oncle d'Olivia, et ses amis – le prétendant malheureux de la Comtesse sir André Aguecheek, le bouffon Feste, les serviteurs Maria et Fabien – suscitent la colère de l'intendant Malvolio qui vient les rappeler à l'ordre. En guise de représailles, ils s'arrangent pour qu'il trouve une lettre prétendument d'Olivia renfermant une déclaration d'amour cryptée pour son loyal intendant. La lettre encourage Malvolio à sourire à sa dame et à porter des bas jaunes et des jarrettières croisées pour lui montrer qu'il retourne son affection. Lorsque l'intendant apparaît ainsi devant Olivia, elle le croit devenu fou. Prenant prétexte de cette prétendue folie, sir Tobie prolonge l'humiliation de Malvolio en le faisant

attacher et enfermer dans une « chambre noire »ž Feste est envoyé auprès de lui, déguisé en « sir Topas », le curé.

Contrairement à ce que croit Viola, Sébastien a aussi survécu au naufrage. Imaginant sa sœur morte, il a rejoint la cour d'Orsino. Le capitaine Antonio, avec qui il est lié d'amitié, l'a accompagné bien qu'il soit recherché en Illyrie. Pendant ce temps, sir Tobie, avec l'aide de Fabien, s'arrange pour provoquer un duel entre sir André et « Césario » – soi-disant pour permettre à sir André de montrer sa valeur à la Comtesse. Mais au moment où l'affrontement doit avoir lieu, Antonio arrive et, prenant « Césario » pour Sébastien, fait rengainer les épées. Surviennent deux officiers qui viennent arrêter Antonio sur ordre d'Orsino. Viola assure ne pas connaître Antonio qui, tandis qu'on l'emmène, se lamente que Sébastien l'a renié. En entendant le nom de son frère, elle nourrit le nouvel espoir qu'il soit peut-être vivant. Un peu plus tard, voulant se venger de « Césario », sir André frappe par erreur Sébastien qui lui rend plus que la monnaie de sa pièce. Sir Tobie essaie de s'interposer. Arrive Olivia, qui met fin à l'échauffourée et prend la main de Sébastien, s'imaginant que c'est « Césario »...

DAS ENDE EINER AFFÄRE

Was ihr wollt [Twelfth Night] ist die letzte der Festtagskomödien, einem Genre, das Shakespeare in seinem ersten Jahrzehnt als Dramatiker entwickelt und perfektioniert hatte. Es handelt sich um eine virtuose Reprise der Shakespeare'schen Komödie zu ihrer genialen elisabethanischen Glanzzeit, eine Abschiedsmischung von Handlungssträngen, Themen und theatralischen Mitteln, die er auf diese Weise nie wieder einsetzte. Als er sich das nächste Mal einer Komödie widmete, dehnte er mit den dunklen, desillusionierten Problemstücken *Ende gut, alles gut* und *Maß für Maß* das Konzept der Komödie bis zum Äußersten.

Die Hauptzutaten der romantischen Handlung in *Was ihr wollt* sind vermutlich Barnaby Riche's *Riche his Farewell to Military Profession* entlehnt: ein schiffbrüchiges Mädchen, welches dem jungen Herzog als Junge verkleidet dient und in seinem Auftrag eine edle Dame umwirbt, die sich daraufhin in das Mädchen verliebt und fälschlicherweise dessen Zwillingbruder heiratet. Doch der farcenhafte Racheplot, der zu diesem amourösen Wirrwarr hinzukommt – die Mitglieder des Haushalts holen den gestrengen Haushofmeister von seinem hohen Ross, indem sie ihn glauben machen, die edle Dame sei in ihn verliebt – entstammt zweifelsohne der Vorstellungskraft des Autors. Beide Handlungsstränge

ermöglichten es Shakespeare allerdings, besonders spannende Elemente aus seinen früheren Komödien wiederzuverwenden.

Die frappierende Ähnlichkeit von *Was ihr wollt* mit einem bestimmten anderen Werk Shakespeares wurde schon am 2. Februar 1602 erkannt. An jenem Tag schrieb John Manningham, ein Jurastudent am Middle Temple in London, in sein Tagebuch: „Bei unserem Fest wurde ein Stück mit dem Titel ‚Die zwölfte Nacht oder Was Ihr wollt‘ gegeben, das sehr an die ‚Komödie der Irrungen‘ erinnerte“. Die eineiigen Zwillinge Viola und Sebastian, die bei einem Schiffsunglück getrennt werden, dann in einem Irrgarten vertauschter Identitäten verloren gehen und schließlich in einem dramatischen Augenblick des gegenseitigen Wiedererkennens wieder vereint werden, sind eindeutig direkte Nachkommen der eineiigen Antipholus-Zwillinge und ihrer Diener, der Dromio-Zwillinge. Malvolio ist offensichtlich eine Reinkarnation anderer Bösewichte, die in früheren Komödien schikaniert wurden; am deutlichsten sind die Parallelen zu Shylock, mit dem Malvolio seine Antipathie gegenüber Musik und Ausgelassenheit gemeinsam hat. Was die Strippenzieher von Malvolios wohlverdienter Strafe angeht, so wird der bedeutendste, Junker Tobias von Rülp, dieser schamlose Verfechter ungehemmter Maßlosigkeit, der alle Anstandsregeln missachtet, schon lange als ein Abbild des plumpen Jack Falstaff gesehen. Und die sexuelle Maskerade in *Was ihr wollt* lässt unverkennbar *Wie es Euch gefällt* anklängen. Beide Stücke weiden sich an den Missverständnissen und den witzigen Gesprächssituationen, die die Verkleidung als Vertreter des anderen Geschlechts mit sich bringt, und in beiden Stücken wächst die Verwirrung, da eine Frau sich in eine andere verguckt und dabei glaubt, es handele sich um einen schönen Jüngling. Olivias Begeisterung für Viola als Cesario ist eine offenkundige Variation auf Phoebes Verliebtheit in Rosalinde als Ganymed, jedoch mit dem weiteren Clou eines männlichen Zwillinges, um die geschlechterverwirrende Zwickmühle zu verschlimmern.

Der Eindruck, dass *Was ihr wollt* ein Abgesang auf eine Komödienart ist, von der Shakespeare bereits wusste, dass er sie so nicht mehr schreiben würde, ist untrennbar mit der Traurigkeit verbunden, die das Stück durchzieht. Diese Traurigkeit wird zum Teil durch das Gefühl des kraftlosen Sehns, welches die Hauptfiguren der Liebesgeschichte ausstrahlen, und zum Teil durch die eindringlichen Lieder des weisen Narren Feste erzeugt, welche die vergänglichen Freuden des jugendlichen Verliebtheits mit dem Schatten der Sterblichkeit überziehen. Doch ihre Hauptquelle ist im Titel des Stückes enthalten, der dessen melancholische Stimmung auf den Punkt bringt. „Die zwölfte Nacht“ bezeichnet den Dreikönigstag, den letzten Tag der Weihnachtsfeierlichkeiten. Damit wird an das letzte Aufflackern subversiver Ausgelassenheit erinnert, dem die