

閱讀莎士比亞的劇場藝術

新北市新莊區新泰國民小學教師 陳嘉文

莎士比亞，英格蘭愛汶河畔史特拉福鎮人，生於一五六四年，卒於一六一六年，享年五十二歲。幼年就讀的文法學校，莎翁一生唯一受過的正規教育。在這期間，他便愛上了英譯的作品，因而導引了他走上了執筆生涯。但因父親負債，只好輟學。後來到倫敦發展，生活安定後乃積極從事戲劇工作。起初與劇作家們合寫劇本，稍後才完全獨立創作，然後在戲劇和文學上大放異彩。

上至王公侯爵，下至販夫走卒，莎翁無不描繪細膩，刻畫生動。他的戲劇，其實就是整個人生的戲劇。不論悲劇或喜劇，都能帶給人們深刻的感動與體悟。

英國名作家卡萊爾（Thomas Carlyle）曾云：「我們寧可丟掉一百個印度，也不願意失去一個莎士比亞！」菩楠·曲偉迪（Poonam Trivedi）也說：莎士比亞是全球知名的人物，世界各地隨時都有人搬演、改編、閱讀他的作品。他就像各國通用的貨幣，價值不菲而且可以隨意運用。而在世界文學史上，英國的莎翁與希臘的荷馬、義大利的但丁、德國的歌德被並譽為人類文學的四大寶藏。

莎翁留傳後世的名作，共計十四個喜劇、十三個悲劇、十個歷史劇。作品除了劇本外，尚有散文與詩兩種體裁。後人將其著作整理成《莎士比亞全集》，國內以梁實秋先生的翻譯和研究最具權威和代表性。

莎學已成為一門世界性的學問。莎劇已被譯成七十種文字，如今世界著名大學的文學院及管理學院，都開設了莎士比亞課程，探討內容涵蓋人類社會生活百態，包括：政治活動，經濟生活，道德風尚及人類內心的世界。除劇作外另外《十四行詩》是莎士比亞通過一系列事物的歌頌、詠歎和抨擊，表達了他的宇宙觀、世界觀、

人生觀和審美觀。通過對友誼和愛情的歌頌，提出了他所主張的生活最高準則：真、善、美，和這三者的結合。向世人宣稱，他將永遠歌頌真善美、永遠歌頌這三者的結合。莎士比亞最大的魅力在於文字，他可以運用犀利的文字，貼切地道出人們在日常生活中漠然、忽略的事物。看到這些文字，我們往往會覺得「沒錯！我也這麼想，我也這麼覺得」，彷彿再次將人的真實面揭露在我們面前。我想，莎士比亞一定是個對於森羅萬象懷抱著無盡好奇心的人，尤其是對人。他徹底窮究人類的悲喜、愛情、苦樂等等心理動向，但又帶著一雙溫暖的目光。所以他的話語永遠能為我們的人生帶來撫慰、鼓勵，給了我們豐足美好的人生。

壹、創作時期

儘管莎士比亞只活了不算長的52年，但他卻留下了37篇偉大而不朽的劇本以及膾炙人口的十四行詩（The Sonnets），他的戲劇大致可分為三種：歷史劇、喜劇和悲劇。他在歷史劇中呈現英國的歷史，尤其是薔薇戰爭時期，這類劇本顯示他能使龐大複雜的歷史資料在舞台出現；他的喜劇所採文體頗廣，有的著重鬧劇成分，有的是浪漫喜劇，也有些內容較為嚴肅，稱為陰沉喜劇（dark comedies）；但莎士比亞最偉大的還是在於他的悲劇，而他在悲劇上也採用了廣泛的題材和手法。

不過，如果依時期劃分，莎士比亞的戲劇大致又可分為四個時期：

一、實驗時期：

大約是1589年至1593年左右，重要作品包括《愛的徒勞》（Love's Labour's Lost, 1594）、《維洛那二紳士》（Two Gentlemen of Verona, 1594）及《錯誤的喜

劇》(The Comedy of Errors, 1592)。

二、發展時期：

大約至1601年為止，重要作品包括部分著名的浪漫喜劇，包括《威尼斯商人》(The Merchant of Venice, 1596)、《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night's Dream, 1595)以及他最享盛名的愛情悲劇《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet, 1595)等。

三、高峰期：

大約由1601年至1610年左右，這時莎士比亞創作的黃金時間，他大部份最著名的劇本都是這個時期創作的，包括他的四大悲劇《哈姆雷特》(Hamlet, 1601)、《奧賽羅》(Othello, 1604)、《李爾王》(King Lear, 1605)及《馬克白》(Macbeth, 1606)。

四、後期：

大約1604年以後，這時的作品有《冬天的故事》(A Winter's Tale, 1610)及《暴風雨》(The Tempest, 1611)等。

貳、四大悲劇

「四大悲劇」—哈姆雷特、奧賽羅、馬克白、李爾王。凡是喜愛著戲劇的人，都對莎翁筆下的這四個人物、四齣劇，備感親切和熟悉吧！而其對人物心性的描寫，與強烈生命力的刻畫，更可以使我們去探索人類的內在與之精神的無限性。在讀完這四本書後，不免對人性有失望與無奈的一面，但也促使我們去思索，對人的態度、對事的態度、及對生命的態度。

§ 哈姆雷特 (Hamlet)

年輕的丹麥王子哈姆雷特，發現叔叔是毒斃生父國王的兇手，而皇后—自己的母親卻在父王過世不到兩個月，便與國王的弟弟結婚，王子心中與大家一樣，充滿各種懷疑，而這位由叔叔登基的新國王，實在與父王有著天壤之別，不但在人品與性格上截然不同，還有著卑

鄙下流的性情，於是大家開始懷疑國王是為了爭奪王位，而謀害了自己的親生哥哥。這個懷疑同樣出現在哈姆雷特心裡，直到有一天，父親的亡靈出現，才對哈姆雷特說明了一切，兇手原來真的就是新任國王。莎士比亞給了哈姆雷特一個悲劇結局，也使他成為古今文學，戲劇中永遠的悲劇人物。哈姆雷特是莎翁筆下四大悲劇中的一齣講述天倫相殘的故事，也是目前至今僅次於羅密歐及茱麗葉下的名著。

§ 奧賽羅 (Othello)

生性直爽，品格高尚的奧賽羅將軍，與威尼斯小姐苔絲夢娜結婚後，卻因為大膽、狡詐、全無道德觀的軍官埃古，對奧賽羅的煽動教唆，而使原本幸福的婚姻，蒙上了嫉妒的陰影，奧賽羅的猜忌使婚姻走上了毀滅之途，更甚而殺死了無辜的妻子，留下了令人悲憤的結局。莎士比亞在〈奧賽羅〉中創造出奧賽羅與埃古全然不同的兩種人物典型，全劇並圍繞在「家庭」、「嫉妒」兩大主題中發展，也許莎翁早就洞悉，嫉妒便是人心最大的弱點吧！

§ 李爾王 (King Lear)

不列顛的國王李爾已經八十多歲了，每天仍為國事操勞，身體也因此衰弱了下來，老國王想在過世之前將國事交給孩子去治理，他決定將三個女兒叫來，從她們嘴裡聽出誰最愛他，然後再依她們愛他的程度，分配國土的大小，故事就在國王與女兒間的對話中拉開了序幕，虛偽諂媚的大女兒與二女兒，以花言巧語訴說著對父親的愛，老國王信以為真，衝動之餘，各分給兩個女兒三分之一的國土，年老昏庸的國王李爾，將餘生寄託在兩位虛情假意的女兒身上，卻將真心孝順的小女兒趕離身邊，原本打算就此頤養天年，萬沒想到悲慘的命運即將來臨。這部作品中將人性的孝道，以及兒女的貪婪完全表現，是一部充滿諷刺的悲劇經典。李爾王的故事告訴我們，子女要對父母盡孝，而為人父母者，則要明辯是非，不可太過固執。

焦點話題 >>>

§ 馬克白 (Macbeth)

蘇格蘭軍中的兩名大將馬克白與班戈，剛剛打完一場激烈的勝仗，正在歸國的途中，遇上了三個女巫，女巫們預馬克白將會成為未來的國王，而班戈雖然做不成國王，但他的子子孫孫都會成為蘇格蘭國王。這個預言在馬克白心中留下深刻的印象，燃起了爭奪王位的慾望。當他回到家中，把女巫的預言一一告訴他那野心勃勃的妻子之後，夫婦兩人就聯手展開謀殺國王的行動。馬克白並不因登上王位而滿足，他為了不讓班戈的子孫繼承王位，不顧朋友間的道義，再度展開謀殺班戈父子的計謀，他一方面進行著暴力與血腥的爭奪，一方面卻又受到良心的譴責，使他不時地產生幻覺而終致瘋狂，莎士比亞筆下的馬克白是一個不知滿足的人，由於他的野心而導致悲劇的發生。

四大悲劇主角性格比較

綜觀莎士比亞四大悲劇，並不難發現其男主角皆具有的悲劇特質。除了哈姆雷特外，另外三人所具有的都是常在常人中皆依稀常見的原罪：欲望（馬克白）、虛榮（李爾王）、嫉妒（奧賽羅）。李爾王的虛榮心致使他誤會了忠心於他的小女兒考狄利亞，將一幕放到奧賽羅中，就如同奧賽羅因為嫉妒誤會了他心愛的妻子德斯底蒙娜一樣，同樣是誤會，李爾王終致被放逐國外，而奧賽羅則是以自殺了生。而再看到馬克白和哈姆雷特。馬克白受其慾望支配而妄想成為國王，他為了實現自己的願望，不惜大舉伐害忠良，導致眾叛親離，而這些種種，卻並非他所想要的，所以他到最後可以算是失敗的、痛苦的；但相較之下，哈姆雷特可以算是完全與馬克白相反的了，哈姆雷特是為了非自己的利益，而進行反抗君王。就其本質而言，可說是為了個“孝”字，他是為了自己的父王才斷下殺機的——即使他此時確是因為自身的憤怒不可遏止，進而取代悲傷而成的“殺機”。哈姆雷特也是莎士比亞的四大悲劇中，唯一一個真正因為公平正義而犧牲的悲劇

英雄，可說是四劇中最具教育性的一者了。

參、劇場在世界的多元呈現

二〇一六年全球戲劇圈的頭條大事，莫過於莎士比亞逝世四百周年了。雖說兩年前才剛歡慶莎翁四百五十歲的生日，但今年的紀念活動依然熱鬧非凡。在莎士比亞的故鄉英國，「環球哈姆雷特」計畫，歷經一百九十六國的長征，將回到環球劇場，在莎翁逝世紀念日當天，畫下句點。從二〇一二年起，倫敦就不斷地有莎士比亞的相關活動，包括大英博物館的特展「Shakespeare Staging the World」、英格蘭藝術理事會也舉辦全國性的莎士比亞週活動，與莎翁出生地基金會合作，提供國小學童的課堂學習資源，藉這機會讓莎士比亞與課程相結合；華威大學則提供十周的線上課Shakespeare and his world，無論是素人或重度戲迷都可以細細品味莎翁作品。作為莎士比亞的故鄉，英國隨處可見莎士比亞戲劇風景，打開各場地節目單，每週總有地方正在演出莎士比亞，或喜或悲隨君挑選。四百多年來莎劇並非一成不變，不斷追求創新下，從場景角色設定、融入當代議題、電影電視明星加持，在在帶給觀眾全新的觀賞體驗。

在法國，莎劇充滿譬喻性的詩意空間以及對人性的深刻描繪，提供法國劇場相對莫里哀喜劇的不同面向。然而導演作品呈現各異其趣，利用空的空間、燈光、劇場元素等，彰顯莎劇中的戲劇性與詩意。親民的表現手法，打破舞台和觀眾的界線。當導演在劇作中取得主導地位，莎劇儼然成為一種實驗劇場美學的「寓言」，每一種舞台詮釋都要突破成規，顯露出劇場對社會的各種提問。各大城市的公立劇院、民間劇場，均推出相關製作，題材多元、風格各異，歌劇與音樂演出，亦趕上熱潮。長達十三個小時的《亨利六世—二部曲》（2012）是近期最受法國觀眾青睞的莎劇改編。導演多瑪·玖利（Thomas Jolly）以街頭劇團的親民表演、一人呈現多角的方式，搬演玫瑰戰爭時代下的權位鬥爭。說書人在過場

時的插科打諢，緩和歷史劇的枯燥沉悶，讓觀眾與舞台建立起遊戲性的關係。

在德國，人們依舊在莎劇中不斷地看見自己，或藉此重新定義自己，從一絲不苟的忠實演繹，到肆意的解構莎翁，或拿他當幌子的舞台創作，一應俱全。政治批判一向犀利的導演沃爾卡洛許在二〇一三年底馬德堡劇院導《馬克白》，但用的威爾第義大利文的歌劇版，為挖掘劇中性別權力鬥爭的面向，三個女巫變成十五位馬德堡女巫，她們以歌隊的吟誦方式，不時的打斷歌劇，敘述受男性欺凌的親身經歷，以大膽實驗的創新手法讓劇場成為社會弱勢團體發聲的管道。另外知名波蘭導演Ma ja Kleczewskay於二〇一四在漢堡導的《暴風雨》，將小島轉化成密布監視器的現代汽車旅館，普洛斯培羅（Prospero）不是善良的魔法師，而是與島上居民爭奪統治權的入侵者、獨裁者。兩位水手則是到島上買春的觀光客，導演將莎翁與時下全球的后殖民現象接軌，呈現貪婪權力、惡劣人性，非比尋常的演繹視角。當今號稱莎翁「鐵粉」的德國，在新劇季中亦有許多知名導演的莎劇製作，詮釋上扣合當下社會議題，手法推陳出新，展現莎劇對現實的關照。

在美國，紐約市內每年的莎劇製作多如過江之鯽，除了由公共劇院（The Public Theatre）數十年來逢夏推出的「中央公園戶外莎士比亞」，單在二〇一三至一四這一季裡搶灘紐約的大型莎劇就多到令人目不暇給，更別提中小型團體幾乎每周嘔心瀝血推出的精緻作品。由布魯克林音樂學院主辦的莎劇製作包括《李爾王》和玩文字堆疊與新媒體實驗的《哈姆雷特》。在貝拉斯科劇院（Belasco Theatre）有來自英國全男版的《第十二夜》與《理查三世》，另外一齣百老匯等級的製作則是在理查羅傑斯劇院（Richard Rogers Theatre）的《羅密歐與茱麗葉》

亞洲在這場慶典中也沒有缺席，中國舉辦「湯顯祖·莎士比亞」戲劇文化年共襄盛舉，日

本則有百年老店寶塚歌劇團為紀念活動拉開序幕。台灣則將迎來法國大導歐利維耶·畢在上任亞維儂藝術節藝術總監後，親自改編、執導的《李爾王》；另外值得一提的是，素以京劇新詮莎劇著稱的「當代傳奇劇場」在夢想與現實的考驗中，走過辛酸血淚，也得到無與倫比的光環和掌聲，甚而將傳統京劇推向世界舞台。一九八六年，一齣根據莎劇《馬克白》改編的《慾望城國》，締造京劇舞台的奇蹟！二十四年來，《慾望城國》征戰十個國家、十九個城市，以東方劇場美學重新演繹西方經典，莫不教人讚嘆！從台北到倫敦到東京到紐約，從法國亞維儂藝術節到阿姆斯特丹歐洲文化之都藝術節，來自台灣的這群世界級表演藝術家，他們透過京劇的表演形式，呈現出讓所有人為之動容的精采作品。他們今年一改以往悲劇題材，用百老匯音樂劇曲風，演繹喜劇《仲夏夜之夢》。另外台南人劇團的《莎士比亞不插電3—馬克白》於2007年法國亞維儂外為藝術節演出23場次，並榮獲第6屆台新藝術獎表演藝術類年度十大節目。