

探索莎士比亞文學遺產

2014英國文學參訪紀行

文／簡弘毅 展示教育組 攝影／陳秋伶、程鵬升、簡弘毅

本館計畫於2015年辦理「莎士比亞文學特展」，並與英國「莎士比亞故居信託」合作。本次英國參訪最主要的任務是探訪莎士比亞的足跡，由展示教育組陳秋伶組長、簡弘毅與程鵬升3人，前往英國，造訪位於史特拉福的莎士比亞故居信託、各處故居、紀念處。

前言

詩人、劇作家莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616）為英國文學史上最重要的作家，也是世界最知名且作品傳頌最廣的大文豪，戲劇演出、改編者不計其數，對世界戲劇與現代英國文學影響甚鉅，中文常以「莎翁」尊稱之。今（2014）年適逢莎翁逝世400週年，全球掀起莎士比亞紀念熱潮，預估串連至後（2016）年誕辰450週年，將是世界文壇最重要的大事，其中，又以英國最盛。四月，在莎士比亞出生的小鎮史特拉福（Stratford-upon-Avon）展開一系列紀念活動，將莎翁熱潮推至最高峰。

國立台灣文學館（以下簡稱本館）自成立以來，持續推動台灣文學與世界文壇之交流，並引介世界重要經典作家辦理國際文學特展，促進台灣讀者對世界文學的認識與閱讀。也是正值莎士比亞全球紀念活動之際，本館計畫於2015年辦理「莎士比亞文學特展」，並與英國「莎士比亞故居信託」（SBT）合作。今年2月，已順利邀請SBT兩位專業人員（典藏詮釋部主任Dr. Delia Garratt與研究講師Dr. Anjna Chouhan）來台訪問並參觀本館，除了對館內展覽、典藏環境印象良好之外，雙方也已初步探詢展覽合作的可能性。因此，我們隨即規劃於下半年度回訪英國，進一步洽談展覽合作細節並了解文物狀況，蒐集莎士比亞文獻、故居狀況、遺產保

存，與教育推廣工作等相關資料；同時也利用此一機會，順道進行英國文學館舍、博物館環境考察，觀摩倫敦幾處文史類館舍的展示與實際運作。

跨洲之行並非易事，幾經規劃、聯繫與安排，終於敲定由展示教育組陳秋伶組長、簡弘毅與程鵬升3人代表本館，於9月21日至9月29日前往英國，展開本次參訪計畫，預計造訪的地點包括位於史特拉福的莎士比亞故居信託、各處故居、紀念處，以及倫敦多處文史類博物館。計畫日期雖有9天，實際在英時間則只有6天，因此行程非常緊湊，加上時差調適的困擾，更增添此行的挑戰，所幸最終順利達成任務，帶回豐富的成果收穫，也為明年度的展覽計畫增添更多信心。

莎士比亞中心是 SBT 所在地，也是展覽、教育與典藏莎士比亞的重鎮。

中心內展出 "The First Folio" (《第一對開本》) 原件、各式雕塑品等莎士比亞各種珍貴物件。

探訪莎翁之行：莎士比亞故居信託

九月下旬，英國天氣比我們想像中的要來得溫暖，陽光和煦，天空透徹湛藍，彷彿秋天尚未真正降臨。經過超過24小時的飛行轉機與搭車的奔波，我們一行人終於來到英國中部的史特拉福，雖然帶著一身疲憊和時差所致的睡意，卻在抵達之後立刻卸下，因為眼前出現的街道與市鎮，正是450年前莎士比亞誕生的小鎮。

這裡也是此行我們最主要的任務：探訪莎士比亞的足跡。史特拉福是他出生之故鄉，也是他永世長眠的依歸，在這個人口不到3萬的地方，每年卻迎接500萬名遊客，大家都是為了一探莎翁傳奇魅力而來。可以說，史特拉福是圍繞著莎士比亞而存在的小鎮，不論是街邊的小店、書坊，或是公園、廣場的造景，都處處可見莎翁之名或其雕像、畫像。其中扮演著核心地位的，無疑是鎮中央亨利街的莎士比亞故居，和矗立一旁的「莎士比亞中心」了。

負責管理故居的單位，是成立於1847年的莎士

比亞故居信託（SBT），以公眾信託的方式保存、維護莎士比亞故居房舍，進而從事莎翁文學資產的典藏與推廣工作。董事會共有32位董事，組成包括史特拉福當地官方機構、教會組織、莎士比亞學術單位、大英博物館、莎士比亞環球劇院，及史特拉福當地受託信託人等共同管理。公眾信託在英國已行之有年，受英國法律規範與保護，以公眾信託的方式進行莎士比亞文化資產的管理，其好處是不受政府財政預算與法律的囿限，能較為彈性地處理相關事務，也能更為有效地廣納學術等各界的資源、力量與監督。主要財源是每年來自世界各地的廣大遊客門票與紀念品收益，也包括部分商業收入、授權費與公開募捐等，但並無政府機構的直接補助或預算資助。而SBT也是英國第一個以信託方式進行文化遺產保存維護的成功案例。

SBT 就位於莎士比亞故居旁的「莎士比亞中心」，為新建的現代化展示館、教育中心與行政辦公室，典藏庫房也位於其地下室。我們在這裡參觀了

以新手法呈現的莎士比亞展覽，包含珍貴文物、文獻，莎士比亞塑像與畫像等，和精彩的動畫影片，新穎逗趣的手法讓參觀者都能會心一笑。例如蒐集全世界各地以莎士比亞作品人物為名的路標、商店，或是結合卡通、動漫方式呈現的莎翁劇作等。

位於中心地下室的庫房區，以文物類別放置於不同的典藏庫，展現SBT傲視全球的莎士比亞典藏品，包括他的出生、受洗與死亡證明，與書信、藏書、地圖、器物等，都是非常珍貴的文化遺產。此外，也設有一個公共圖書室，收羅大量莎士比亞作品、研究成果等資料，是研究莎士比亞的學者不會錯過的學術重鎮。

拜訪SBT時，我們受到故居館長Diana Owen女士和多名主管的歡迎，曾在今年二月來台訪問的Delia Garratt和Anjna Chouhan更是熱忱陪伴我們，在簡單的三明治午餐中，我們代表本館館長致上問候之意，雙方也彼此互贈禮品，交換台、英各自的展覽經驗與文化見解，並直接討論展覽合作的各項事務細節，對明年度彼此合作進展有相當大的幫助。

莎士比亞故居群

SBT在史特拉福管理5處莎士比亞有關的房舍、建築，包含出生地（Shakespeare's Birthplace）、其妻安·海瑟薇故居（Anne Hathaway's Cottage）、女婿霍爾故居（Hall's Croft）、其母瑪麗·亞登農場（Mary Arden's Farm），以及莎士比亞晚年最終居處：納許之屋與新地（Nash's House & New Place）等共5個故居。這些故居的門票收入是SBT最主要的預算來源，每年數百萬觀光客的到訪，除了支持了故居的維護、運作，也是SBT得以持續推動莎士比亞

一行人在SBT館員陪同下，於文物庫房內仔細檢閱莎士比亞珍貴文物。

陳秋伶組長代表本館致贈紀念品予SBT館長Diana Owen女士，雙方並合影留念。

遺產保存的重要資源。票價部分，每處單一票價為英鎊9.5元～15.9元不等，五處聯合套票則只需英鎊23.9元，遊客購買此套票較為划算。因為路程、開放時間和展覽維護等因素，我們只參觀了其中前3處。

（1）莎士比亞故居

這些故居中，無疑地以莎翁故居最為重要，也最具代表性。莎士比亞1564年出生於自家臥室，這棟建築物是其父親約翰·莎士比亞經商致富時買下

莎士比亞故居已有超過450年歷史，至今保存良好，每年吸引大批遊客前來。

或興建的房舍，至今已超過450年歷史，可以想像這樣一座兩層樓連棟建築，和後方廣闊美麗的花園，在當時是非常豪華的房子。屋內擺設、家具都是按照1570年代的模樣布置，甚至是當時留下的家具與物品，在莎士比亞20多歲離開史特拉福前往倫敦發展之前，他一直在這裡度過童年與青春。此建築物如今被保存得非常完善，也有裝扮成都鐸時期服裝的解說員為遊客導覽，展示與動線都很清楚，也有中文等各國語文的解說DM供遊客索取瀏覽。

在故居花園內有一圓形小舞台，經常安排莎士比亞作品劇中人物的現場演出，並與參觀者互動，一旁並結合頗具規模的紀念品賣店與書店，讓人們從

參觀展覽、故居房舍到購買紀念品，都有如身處莎士比亞的時代與故事場景，營造絕佳氣氛，無形中也提高商品購買的欲望，是非常成功的行銷規劃。

（2）安·海瑟薇故居

安·海瑟薇故居是史特拉福近郊一處美麗的農莊，房舍屋頂為當時甚為通行的茅草厚氈形式，保存得非常完整。而廣大的農場與花園據信是莎士比亞追求妻子時散步和互訴衷情的場所，在管理單位的細心照料下，花朵盛開，草木茂密，令人流連忘返。在這花園裡所種植的花草，多數是莎士比亞作品中所提及的，一方面莎士比亞個人喜愛花朵，另

安·海瑟薇故居保留中世紀農舍樣貌，並有著美麗的花園圍繞。

一方面，在他的時代裡，略懂一些花草與藥草的知識是非常普遍的，也是基本的醫藥常識。因此，在這裡有著許多花草與其作品的連結說明，讓人很容易就能理解兩者間的密切關係。

在故居內和花園裡，也有幾處為孩童規劃的推廣教育活動設施，展現著當地小學生利用廢棄回收的小物品及各種生活道具，參與製作《仲夏夜之夢》劇中的角色造型，讓孩童們藉由動手製作的過程，更加了解戲劇人物的特質，環保與教育意義兼俱，是SBT每年舉辦的「莎士比亞週」中非常有意義的活動之一。

(3) 霍爾故居

此處是莎士比亞的大女兒蘇珊娜和他的醫生夫婿霍爾的故居，也是當時十分有規模的房舍。蘇珊娜與霍爾夫婦在莎士比亞過世後，搬去其生前最後居處New Place居住，並將其繼承給莎士比亞的孫女。這裡展示較多的是霍爾的醫生執業物品、藥草百科、醫療筆記本等文物。由於莎士比亞和女兒、女婿關係良好，據信此處也是莎士比亞晚年常待的地方。如今SBT經常以此地作為教育推廣活動的空間，包括房舍內與花園廣場上，是相關紀念活動的主要場地之一。

孩童們利用樹枝、零件等小物品製作莎翁劇作《仲夏夜之夢》人物造型。

霍爾故居就位於市區道路一旁。

運用一些小裝置，便可讓參觀者輕易體驗並融入展覽情境。圖中小牌子是放置於霍爾故居內的數個莎士比亞劇中對白，拍下照片還可上傳至活動網頁，分享給更多人，也有利於教育及推廣。

聖三一教堂是莎士比亞和其家人長眠之處。

除了上述SBT所管理的故居之外，小鎮裡尚有幾處重要的地點，與莎士比亞產生密切關連。在雅芳河畔的聖三一教堂（Holy Trinity Church）是史特拉福居民的信仰中心之一，至今已經有超過500年的歷史。但對全球莎士比亞迷而言，這座教堂有著更為重要的意義：莎翁本人在此長眠。在此教堂聖殿裡，安放著莎士比亞和其幾位家人的墓位，也展示了教堂文件所保留下來的莎士比亞出生受洗與死

亡登記資料，雖然當時教會紀錄以拉丁文記載，我們仍可清楚分別看見1564年4月23日與1616年4月25日兩個別具意義的日期，登載著這位傳奇作家的出生（受洗）與安葬之日。同時在一旁牆壁上，有一尊莎士比亞身後幾年內由其家人、朋友所塑立的半身雕像，教堂內也保存著應是莎士比亞受洗時的臉盆、木椅，和許多與之相關的獎壇、玻璃等物品，標示著這座教堂的特殊意義。

莎士比亞與劇場

在以劇本創作聞名於世的莎士比亞故鄉，除了故居與文化資產保存之外，自然更需要一個專業劇團來演出莎翁劇作，而皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company, RSC）就扮演這個重要的角色。成立於1961年的RSC，是全球最具權威的莎劇演出劇團，經常性演出相關作品，其經營管理的劇場（Royal Shakespeare Theatre）規模也是英國境內數

皇家莎士比亞劇團擁有古典的建築與現代化劇場設備，是當地文化重鎮。

皇家莎士比亞劇團演出莎翁的劇作，口碑與票房都非常好，現場座無虛席。

一數二的，使莎翁劇作得以用現代化形式與設備，繼續不停搬演在每一代觀眾面前。

在SBT的安排下，我們得以欣賞RSC重新改編莎翁喜劇《愛的徒勞》（*Love's Labour's Lost*）的首演演出，雖然是當地星期二晚間，一千個座位仍是座無虛席，顯見莎士比亞的魅力始終不減，也代表RSC製作的戲劇演出品質受到青睞。觀看後，我們對於劇場的舞台、道具、布景設計等都留下極為深刻的印象。此劇雖以中世紀英語來呈現對白，卻不至於影響我們觀看劇作內容的理解能力，僅在部分對白處有著「隔靴搔癢」之感，因此更能證明莎士比亞戲劇作品的通俗性

倫敦環球劇場除了是研究莎士比亞時代劇院形式的重要場景，也深受觀光客喜愛。

在環球劇場展館內，遊客可親身體驗16世紀舞台演員的穿著與裝扮。

與跨越時代隔閡的藝術成就。

除了RSC，在英國尚有另一處以專業演出莎士比亞劇作而聞名於世的劇場，是位在倫敦市中心泰晤士河畔的環球劇場（Shakespeare's Global Theatre）。環球劇院曾經是莎士比亞當年參與的劇團固定演出劇場，後來在大火中燒毀，今天我們所見的環球劇場，是在1997年重建而成的仿古圓形戲院建築，並搭建16世紀舞台形式，以接近「原汁原味」的方式演出莎翁作品。同時台下觀眾席也還原當時場景，除票價較高的座位席外，舞台中央皆為站立觀賞區，購買站票者反而得以貼近舞台演員的演出，並且票價低廉（僅英鎊5元），這是16世紀戲劇演出得以大受庶民歡迎的重要形式（Groundlings），並在今天的環球劇場加以還原。

我們因未事先購票，因此無緣親身體驗在此劇場觀賞演出的感受。但劇場另一角亦有關於此劇院的展覽，介紹當時的劇場環境與軟硬體設備，也重現美籍劇場藝術家 Sam Wanamaker 發起此劇場的重建工作，對保留歷史建築及莎學研究而言，提供了相當珍貴的資料。展覽內並有模擬劇場，參觀者可實際穿著莎士比亞時期的演員服裝，模擬演出情景，是很成功的推廣教育活動。

未完待續

在有限的時間內，我們密集走訪了史特拉福、倫敦幾處與莎士比亞密切相關的故居、地點，拜訪 SBT 的館方，也參觀了該中心的展覽與典藏文物，無疑是非常豐富的行程。我們藉由此行理解到，莎士比亞不愧是英國文學史上最偉大的作家，也是世界最富盛名的戲劇家，除上述所介紹的地點外，在倫

倫敦市中心萊斯特廣場中的莎士比亞雕像。

敦的大英圖書館、國家肖像館、西敏寺的詩人角等處，都收藏著不同類型的莎翁手稿、雕像、畫作，各地的街上、商店、廣場、書店……，遊人們都能不經意地發現莎士比亞肖像以各式各樣形式出現，充分展現英國人對他的熟悉與熱愛。

身處亞洲的台灣，雖然遠離英國甚為遙遠，但國人對莎士比亞文學風采卻並不陌生，莎翁作品經常出現在學校教育或戲劇演出之中，也對許許多多寫作者產生一定程度的影響。未來，我們期待致力於尋求莎士比亞與台灣的連結，並與故居信託充分合作，藉以串起英國文學與台灣文學的更緊密交流。關於莎士比亞的探訪之旅，才正要開始！✎