

策展理念：與莎士比亞相遇

文——梁文菁 國立清華大學外國語文學系助理教授 圖——國立臺灣文學館

臺文館與英國莎士比亞故居信託的合作，讓特展得以運用歷史文物與圖像，
介紹莎士比亞與他的年代、作品之特色與其影響；
展覽特別彰顯莎翁作品在臺灣枝繁葉茂之風景，做為莎士比亞無遠弗屆影響力的近身例證。
同時，透過戲服、劇照、出版品之展示，以及藝術家、學者、作家等與莎士比亞同工的經驗分享，
呈現臺灣對其作品演繹與研究之繽紛成果。

前言

此次，筆者代表臺灣莎士比亞學會，為「世界一舞台：莎士比亞在臺灣」特展擔任主要學術策展人，深覺背負重任：在有限的時間與空間裡，必須拉近參觀者與莎士比亞作品之間的距離，並深度廣度兼具地引介莎士比亞，都增加了在繁浩的莎士比亞相關文物選擇適切文物的困難度。

策展的基礎，來自於臺灣文學館已經先行規劃的展覽架構，以及筆者在2014年參與「莎士比亞·台灣製造」展覽之經驗。正式接手之前，臺文館與莎士比亞故居信託已針對展覽架構展開討論，待筆者加入既有討論時，也借重故居信託推廣、介紹莎士比亞生平及作品多年之經驗，斟酌其建議，並進一步修改展覽方向：在原本較著重於文本及歷史的展覽架構內，引介更多背景知識，藉由認識莎士比亞的年代，理解其作品生成之環境，再說明莎士比亞之重要性、作品特色。

除了介紹莎士比亞及其作品之外，此次展覽必須提供參觀者對於「莎士比亞與我們有什麼關係？」此問題之答案，而「莎士比亞·台灣製造」的共同策展經驗，為筆者提供了解答：臺灣對莎士比亞的理解，來自於演出觀看之經驗，並不亞於課堂上習得之文本閱讀分析。同時，藉著展覽莎士比

亞的多元展演紀錄，也能讓參觀者瞭解，莎士比亞並不是位高不可攀的外國作者，加上莎士比亞創作豐碩，莎士比亞許是臺灣戲劇史上，作品被搬演次數最高的劇作家了。每一次莎劇的搬演，都呈現莎士比亞被閱讀、展演的獨特機會；展現莎士比亞作品在臺灣呈現出的獨特風景，便成了本次策展之重要肌理。

世界一舞台：展覽主意象

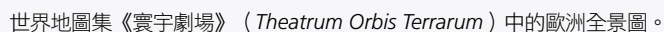
威廉·莎士比亞（William Shakespeare, 1564—1616），是英國最為知名的作家之一。莎士比亞在當代社會之名氣，固然是因其作品豐美，然而其風靡全球之勢，與大航海時代以來，大英帝國逐漸取得之政治與文化優勢有直接的關係：隨著大英帝國勢力的擴充、英語成為全球主要語言，莎士比亞作品也因此廣為流傳。莎士比亞之名，不但是英國經典文學之代名詞，也轉化為代表英國的文化符碼，為有形、無形之機構建立起響亮的名牌。2012倫敦奧運開幕典禮，將其作品《暴風雨》片段置於顯著地位，便是莎士比亞的崇高文化地位極佳的證明。

莎士比亞成為文化品牌之歷程，已有諸多學者寫就專書論文論述之，也不見得適合作為展覽之主軸。然而，莎士比亞之所以成為重要劇作家，與當

A portrait of a young man with dark hair, a mustache, and a goatee. He is wearing a white lace collar and a dark tunic with a gold and brown patterned border. The portrait is set against a dark background.

全世界是個舞台，眾男女不過戲子：
一人扮演諸多角色，上場下場各有其時。
——《皆大歡喜》第二幕第七景（彭鏡禧老師翻譯）

同時，十六世紀末期的英國，在倫敦城北出現了英國第一座永久劇院，並因此開啟了英國百花齊鳴的戲劇史；莎士比亞躬逢其盛，其才情及商業頭腦，

也讓他成為此一時代知名的劇作家，莎士比亞在作品裡放眼世界的豐富主題，亦更為廣受周知。此次特展因此將展覽聚焦於「世界一舞台」之意象，除了呼應莎士比亞創作時之歷史背景，亦映照全球化的此刻，莎士比亞作品仍然繼續吸引全世界觀眾之注目。

莎士比亞作品的影響力，遠超越於閱讀時為讀者帶來之心領神會。戲劇做為一種文類，除了供作案頭閱讀之外，其舞臺之實踐，則是進一步理解文本之藝術形式；莎劇展演變化萬千、可今可古，除此之外，莎翁作品亦影響了其他藝術形式，更形塑了當代語言之使用。當代人生活於全球化語境，所能展現的莎劇風貌，當遠非莎士比亞時期所能想像。

臺文館與英國莎士比亞故居信託的合作，則讓特展得以運用歷史文物與圖像，介紹莎士比亞與他的年代、作品之特色與其影響；展覽特別彰顯莎翁作品在臺灣枝繁葉茂之風景，做為莎士比亞無遠弗屆影響力的近身例證。同時，透過戲服、劇照、出版品之展示，以及藝術家、學者、作家等與莎士比亞同工的經驗分享，呈現臺灣對其作品演繹與研究之繽紛成果。

莎士比亞成長背景及其作品介紹 (展區一與展區二)

隨著「世界一舞台」之主視覺走入展場後，需要回應參觀者的問題，便是「莎士比亞是誰？」、「莎士比亞做了什麼？」、「莎士比亞的作品有哪些？」這些基本問題。然而關於莎士比亞的文獻紀錄相對稀少，因此學者對於他的了解，常必須根據其年代之歷史脈絡而做出推斷；莎翁作品反映了其年代的世界觀，與其時代不可劃分。展覽因此以兩個不同的展區，呼應這些提問：在展區一「莎士比

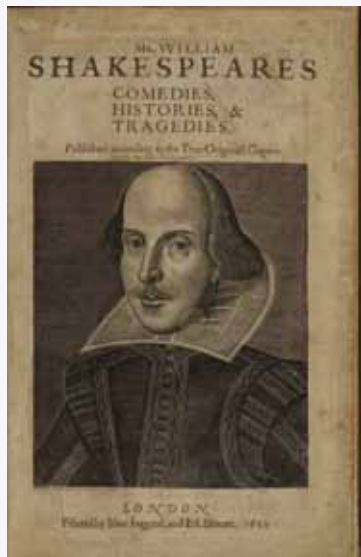
亞與他的年代」之中，以莎士比亞已知文獻為主軸，介紹其成長背景、生平大要，並進一步介紹與其生活最為相關的兩大城市——倫敦與史特拉福、曾為合夥人的劇院，以及兩城市裡與莎士比亞相關的地標；展區二「戲劇與詩：莎士比亞的創作」則以作品為主，除依據創作類型分為戲劇與詩之外，亦展示其作品對其他領域之影響，具體回應與莎翁同時期的知名劇作家班·江森對莎士比亞之讚美：「他不屬於一個世代，而屬於永遠」。

此兩區的展示物件，則以莎士比亞故居信託授權使用之影像為主，搭配故居信託借出之文物、奇美博物館藏品，以及莊永明、朱靜美老師兩人的個人收藏品。由於故居信託所能借展文物數量較為有限，文物也因為物件的狀況不同，不一定能來臺展出，因此放入展區一的展品，以幫助參觀者更能體會莎士比亞時期之歷史背景為選擇理由，希望能從當時平民孩童的穿著、受教育、書寫之相關物件，使參觀者能夠想像莎士比亞受教育的狀況及環境；展區二的展品，則以與莎士比亞作品相關之物件為主。

展場設計宜東文化公司，也為這兩個展區設計出符合策展理念之展區。展區一受到倫敦莎士比亞環球劇院之都鐸風格外牆啟發，在展場搭起一道圓弧外牆，並飾以都鐸風格之木紋，為展區帶入濃厚的英國風。此區的敘事軸線，搭配莎士比亞已知的紀錄，帶出莎士比亞家庭背景，包括其家庭概況、出生、求學、十八歲結婚生子之生活軌跡，再隨著莎士比亞移居至倫敦之紀錄，展示與莎士比亞最為相關的兩個城市，以及他在倫敦豐碩的創作成果，並以其作品年表裝飾此展區連接至展區二之牆面，引領參觀者繼續深入莎士比亞創作。除了牆面強烈的風格之外，兩廳院亦出借「莎士比亞·台灣製造」展出時所製作之環球劇院模型，不但呼應展區

設計元素，也特別製作在此模型上放映的浮空投影（根據台南人劇團《馬克白》演出片段製作的動畫），幫助參觀者想像莎劇在環球劇院演出時的景象。

展區二延續展區一的本紋元素，轉化為沉靜書房風格，將重心放在莎士比亞的作品之介紹及其影響。莎士比亞以華美豐富的劇作及詩作著稱，但他生前似乎

《第一對開本》封面。

不在意劇本的出版，對於現今莎士比亞研究相當重要的《第一對開本》，是莎翁過世後，由其劇團友人在1623年印行，為莎士比亞作品第一次完整的集結出冊。進入展區後，便可看到此重要版本之複本，亦展出故居信託借出之「羅伊版」《莎士比亞全集》，藉此說明由此開啟後代註解莎士比亞之先例。

莎翁對語言的敏感度，或可歸於他對舞臺效果營造的一手經驗。為了說明莎士比亞語言上的創意，本區也結合互動裝置，鼓勵參觀者自行發掘其文字，包括由莎劇摘錄的句子產生器（「莎士比亞在說話」）、介紹動物元素的抽抽牌、並播放臺灣大學外文系周樹華教授為臺大圖書館

錄製的十四行詩介紹。最後，則展示數樣受到莎士比亞影響之有趣物件，做為莎士比亞成為文化符碼之例證。

莎士比亞：臺灣與世界的連結（展區三與展區四）

此區在規劃之初，便設定為展覽的重點展區，也是此次投注最多心力之處。然而因為種種因素，本區實際展覽內容與初期構想差異也最大。原因之一，在於初期架構裡，除了當代莎劇改編之外、臺灣的莎士比亞作品出版之外，館方亦建議展示臺灣莎士比亞文學與戲劇之教育概況。然而半年的準備時間，並無法充分考察此段歷史，也難以呈現莎劇在教育系統中的教學狀況，後來因此提出替代方案，以互動表格方式展現莎劇在臺灣之演出史，包括大專院校可見之學生製作。但與團隊不斷討論協商，終因展示資訊多為書面資料，難以在展場裡吸引觀眾目光，也不易詳細呈現文獻，最終只好割捨大量內容。其二，由「莎士比亞·台灣製造」的展覽經驗中理解（該展由台南人劇團藝術總監、臺大戲劇系呂柏仲老師為主要策展人，由雷碧琦老師和筆者協同策展），視覺元素能吸引一般民眾對莎

各劇團戲服呈現。

士比亞的興趣，而服裝與道具更勝劇照、海報之呈現。基於此，筆者第一次提出的展覽架構，便針對此部分而有所調整。其三，臺灣的專業莎士比亞劇場製作繁多，取捨之間必有遺珠，又或是我們亟欲展出之作品，因為檔期、物件之狀況，最終無法展出。準備期間，臺文館同仁、設計團隊與筆者，亦數次與劇團、設計師溝通，務期善用展場空間、充分呈現展示物件之美。

本區的第一部分，首先呈現在臺灣舞臺上多樣的莎劇展演風貌，展示其從案頭到劇場之繽紛多變，包括早至日治時期之新聞報導、劇服、劇照、道具之陳列，由其不同的劇種、相異的風格，在在展現莎劇演出除了無標準答案之外，更可以具象化文本帶來的創作巧思，顯示在不同的文化語境下，閱讀莎劇的多元可能性。展示的劇服，包括當代傳奇劇場的《暴風雨》、莎士比亞的妹妹們的劇團的《理查三世》、臺灣豫劇團的《約／束》、榮興客家採茶劇團的《背叛》，除了代表不同的劇種之外，也顯示了當代臺灣舞臺服裝設計之精美。我們

亦展出同黨劇團《馬克白》之面具、亦宛然劇團《亨利四世》之布袋戲偶、果陀劇團莎士比亞歌舞劇劇照，以及兩廳院海報展現，回顧國際團體來臺巡演帶來的莎劇。展區三接續對文本的關注，希望藉由展品能引發參觀者對文本的興趣，也將彭鏡禧老師所籌備錄製的莎劇中文獨白置於展場，以聽覺認識文本。此區另一部分是延續前面的視覺饗宴，但著重於《哈姆雷》、《羅密歐與茱麗葉》這兩齣常在臺灣演出的莎劇，同時展現這兩個作品之不同製作，以彰顯同一齣莎劇，往往因詮釋角度差異，而表現不同之風格。

展覽最為耗費人力的過程，乃是此區第三部分「與莎士比亞同工」之訪談。彭鏡禧老師以為，閱讀及觀賞莎士比亞時，「人人都會摻入自己的觀點，從而參與故事的詮釋，並因此成為莎士比亞的夥伴與同工。」（《中華日報》副刊，2014年4月22日）。以此觀點出發，本區邀集18位曾與莎翁同工者，各自從不同面向，提供與莎翁工作之甘苦，依展場順序排列，受訪者包括：

吳興國（當代傳奇藝術總監）

魏海敏（國家文藝獎得主）

王海玲（國家文藝獎得主）

胡耀恆（臺灣大學外文系及戲劇系榮譽教授）

彭鏡禧（臺灣大學外文系及戲劇系榮譽教授）

陳芳（臺灣師範大學國文系教授）

呂柏伸（台南人劇團藝術總監）

雷碧琦（亞洲莎士比亞學會理事長）

姚坤君（臺灣大學戲劇系副教授）

王嘉明（台新藝術獎得主）

靳萍萍（臺北藝術大學劇設系教授）

謝盈萱（演員）

李惠美（兩廳院藝術總監）

耿一偉（臺北藝術節總監）

閻鴻亞（詩人、導演）

李魁賢（詩人、翻譯家）

施冬麟（演員）

陳黎（詩人）

訪談過程雖然辛苦，但聽聞參觀者對此部分之讚許，以及影片中親身示範之珍貴莎劇說白、吟唱、或詩詞朗讀，終究也是值得。本展區最後以閱讀區展示臺灣可見之莎士比亞相關出版品，展現臺灣莎學現況。

展區三結束之際，展場播放介紹故居信託之DVD，以介紹二十一世紀認識莎士比亞的手法，為總結特展之開端。此區除了介紹重要莎士比亞相關機構之外，也展現了以學院為中心的推廣及紀錄，包括靜宜大學的磨客師課程、臺灣莎士比亞資料庫、麻省理工全球莎士比亞資料庫，以及新加坡大學的亞洲莎士比亞跨文化文獻等。

結語

展覽於9月30日順利開幕，在此，筆者須再次感謝自籌劃初期開始，各方朋友提供的各種幫助，也謝謝臺文館展覽教育組邀約此文，在此詳細說明策展理念。也希望參觀者能同意，莎士比亞與臺灣不但有著緊密連結，亦是臺灣與世界對話之平台。在未來，莎士比亞作品勢必以更新、更多元的方式，持續映照我們的生

莎士比亞與二十一世紀的連結。

