

如果莎士比亞穿上臺灣戲服？

「莎士比亞在臺灣特展」展場巡禮

文——簡弘毅 展示教育組 圖——國立臺灣文學館

我們試著將「英國的」與「臺灣的」，乃至「世界的」莎士比亞加以呈現，
除了展出的文物之外，也透過展場氛圍的營造，
讓參觀者能有置身不同時空環境的感受，跟著莎士比亞一起穿越時空。

在全球紀念大文豪莎士比亞逝世400週年之際，國立臺灣文學館（簡稱本館）搶得先機，成為全球率先舉辦莎翁紀念展覽的第一站，舉辦了「世界一舞台：莎士比亞在臺灣特展」，誠屬非常難得的緣分。特別是能夠與英國莎士比亞故居（Shakespeare's Birthplace Trust，簡稱SBT）合作，從英國借來多件珍貴文物與豐富資料，搭配上臺灣本地諸多劇團、研究者、蒐藏家的物件、書冊及影音資料，使得本次展覽揉合了英式古典元素與臺式在地氣息，看似截然不同的兩種文化元素卻能巧妙地並列呈現，除了莎士比亞，還有誰能有這等魅力呢？

英國舞台

莎士比亞的影響力與魅力擴及全世界，而所有的起點則來自一個小小的空間：劇場。作為一位優秀的劇作家、演員和劇團經營者，莎士比亞一生最重要的舞臺當然是劇場，所有經典的悲劇、喜劇、歷史劇，都是通過劇場與當時代的觀賞者產生連結。展場內裝置了一座大型圓弧牆面，牆面及兩側放置展出文物與圖像，而這面白牆與木條構成的弧形牆本身即是視覺的焦點，仿造了英國都鐸式的建築外觀，讓人在一進展場時就彷彿置身16世紀英國街頭。這面都鐸建築外牆，正是大名鼎鼎的倫敦「環球劇院」縮小版，1599年莎士比亞所屬的劇團

莎士比亞家族系譜。

在倫敦泰晤士河南岸興建了這座劇場，並將之取名為「The Globe」，展現了莎士比亞與他的劇團伙伴們的壯闊世界想像。

以這座劇場為背景的展場第一區，展現出莎士比亞所處時代的狀況氣勢，也呼應展名和展區入口所引述的經典句子：「全世界是個舞臺」（All the World's a Stage.）。在這四百多年來，莎士比亞和他的作品早已用這個世界作為舞臺，上演一齣又一齣的經典劇作。我們在這個意象之下，一一開展對莎士比亞的介紹，包括了他和他的生平、家族群像、家鄉故居，呈現他在家鄉小鎮史特拉福（Stratford-upon-Avon）與英倫首都倫敦之間的足跡，並展開莎士比亞的創作年表等。藉由豐富的圖文資料與珍貴文物展示，為參觀者詳盡介紹莎士比亞其人和

仿造「環球劇場」外觀的展覽入口。

他的時代背景，展出物件莎士比亞家族家徽、故居畫像、男孩服裝、書寫工具等。同時，以立體書牆的形式，將莎士比亞38部作品依年份排列，其中更有10部作品可抽出，呈現該劇作的中、英文摘句，增加互動趣味性。

在這區裡另一個注目焦點，是一座環球劇場的縮小模型，由國家兩廳院借展。以這劇場模型為背景，利用全息投影技術（Holographic），將台南人劇團

《馬克白》片段轉化為動畫，在劇場模型的舞臺上逼真演出。人們透過這個模型展示，可以一窺劇場內部的演出現場，想像在莎士比亞的年代，每一部受到廣大喜愛的劇作上演時，滿場觀眾熱烈反應的場景，非常有啟發意義。

可抽出閱讀的莎士比亞創作年表。

以木條為背景呈現豐富的莎士比亞創作展品。

戲劇與詩

延續著都鐸建築的木條造型，在第二區展示莎士比亞創作內容時，則以大量木板作為背景，將所有展示圖像、文字上牆展現。因莎士比亞的劇作甚為豐富，本區展出的物件以其劇作之印刷本、畫作、影音資料、器物等能呈現、證明莎士比亞作品影響力的物件為主。如《第一對開本》（複製本）、ROWE版《莎士比亞全

集》、1746年法文譯本、莎劇人物明信片（朱靜美老師提供）、19世紀Wedgwood公司莎劇人物磁盤、紀念郵票（莊永明老師提供）、奧賽羅石雕像……等，都是莎士比亞在不同時代受到矚目與重視的例證。

除了戲劇成就，莎士比亞也是一名公認的優秀詩人，他的長詩和十四行詩都在他有生之年出版，包括了兩首性愛主題的敘事詩：《維納斯和阿多尼斯》和《魯克麗絲失貞記》，和1609年出版的《十四行詩》，收錄他154首十四行詩。對於臺灣觀眾而言，我們可能不見得能直接領略莎士比亞詩作的優美之處，因此在展場中，我們特別播放了臺灣大學外文系周樹華教授所錄製的「Sonnet 18」導讀，透過周老師清晰有條理的介紹，觀眾或能從中理解英詩之美，與莎士比亞洋溢的風采。

為了凸顯莎士比亞在英語詞彙使用的靈活與獨特，本區中設置一組多媒體互動裝置「莎士比亞在說話」，參觀者點擊按鈕即可產生一組讚美或罵人的句子，而這些詞彙、語句都是來自莎士比亞劇作之中。在莎士比亞所處的時代，拉丁文仍是官方、教會系統所使用的正統語言，現代英文還未臻於穩定、成熟的階段，莎士比亞的劇作對白、獨白，透過劇場演出的傳播，成了多數人朗朗上口的語言，

他所創造的名詞、形容詞，或是文法句型，除了不流於俗套，也豐富了語言的廣度。因此許多論者認為，莎士比亞間接奠定了現代英語的基礎。透過這個小遊戲，你是不是對這些莎士比亞說的話印象深刻呢？

臺灣劇場

在本展的另一個重要區域，則是第三區的「莎士比亞與臺灣」，這也是我們希望藉由這次展覽去呈現的核心精神，透過臺灣在地劇團、研究者的演出、推廣及翻譯研究，演繹屬於我們自己的莎士比亞。因此，本區展示的主軸物件，第一是多個劇團的演出戲服、道具、海報，第二是大量翻譯、研究的書籍，第三，則是「與莎士比亞同工」的18部訪談影片。為了呈現這些豐富的物件，本區空間則以大量單色牆面作為背景，以簡潔俐落的線條襯托華麗的戲服，至此，展覽時空背景從古典的英國，來到了當代的臺灣。

所有參觀者到了這區的第一印象，就是一組又一組的劇團戲服，令人目不暇給。不論是當代傳奇劇場《暴風雨》中吳興國所飾演，氣勢攝人的波布羅（Prospero）所穿紅色長袍；「莎士比亞的妹妹們的劇團」所製作的《理查三世》中以現代

「莎士比亞在說話」產生的讚美句子。

同黨劇團的《馬克白》面具。

兩廳院各式莎劇演出的海報。

時空探討歷史懸疑的不同角色；「同黨劇團」以魁儡般的面具創造出詭譎而充滿隱喻性的角色，來詮釋並改寫《馬克白》。或是如「榮興客家採茶劇團」、「臺灣豫劇團」用傳統戲曲唱腔與服裝來詮釋經典莎劇，「亦宛然布袋戲團」以布袋戲偶與台語演繹「亨利四世」，又或者是「果陀劇團」擅長的歌舞劇手法……，本區透過豐富華麗的各式戲服、道具，挑選各種表演形式、風格、語言的代表作品，將莎劇在臺灣的盛況精要展現。此處訴說的，正是莎士比亞劇作在臺灣演出的各種可能性，本土文化元素中的傳統戲曲、現代演出、民族曲調、創新技法等不同的形式，都可以與莎劇元素相融合，再現或重新創造出獨屬於這塊土地的戲劇表現與文化語彙，就好像450歲的莎士比亞重新穿上臺灣戲服一樣，在這多元交融的島嶼上演出獨特的新風格。

與莎同工

然而「莎士比亞在臺灣」此一概念，不只是停留在舞臺上的演出，展區內設置一座大型書櫃，裡頭擺放兩百多本在臺灣出版的各式莎士比亞作品翻譯、改編、研究、評論的書籍，包括梁實秋、朱生豪翻譯的《莎士比亞全集》；彭鏡禧教授多部翻譯及研究著作等，都是臺灣學術界、翻譯與評論者對莎士比亞的推廣和深化研究之行動，說明莎士比亞是世界各國作家中，最受臺灣關注、

臺灣莎士比亞出版品書櫃和「與莎士比亞同工」影片。

喜愛與熟悉的作家。包括比較文學學會、英美文學學會、台灣西洋古典、中世紀暨文藝復興學會，以及本次學術策展單位臺灣莎士比亞學會，皆有學者投入莎學研究，說明臺灣莎士比亞學術研究益發蓬勃的榮景。

本展企劃的18部「與莎士比亞同工」訪談影片，就是此一概念的延伸。這18位受訪者來自各藝術工作領域，他們或是導演、演員、大學教授、劇場工作者、作家、設計師，以其自身的藝術行動，各自詮釋他們眼中、筆下的莎士比亞，也藉由這些藝術行動與教學現場，將莎士比亞的精神轉化為臺灣熟悉的形式，進一步傳播、傳承給更多新一代的參與者。他們所述說的莎士比亞，既是經典的，也是不斷翻新的，而在此意義之上，所有曾經參與的人，包括閱讀著翻譯作品，或是在劇場觀看演出，又或者在課堂修讀課程的人們，都是廣義的與莎士比亞同工的人。

展場中，這18部影片（6台螢幕）被掛置在大片紅色面積的展牆上，猶如劇場大紅色布幕，當這些藝術工作者在華麗舞臺上登場時，莎士比亞就此產生了新的意義，成為了臺灣藝術文化的一部分，而不再只是英國劇場中的莎士比亞。

莎翁上網

當介紹了「英國的」與「臺灣的」莎士比亞之後，人們走到了展場最後一區，這裡是開放性的展覽結語。展望今後的莎士比亞，顯而易見的，他將不再只侷限於某個特定的時空，由於全球化資訊的無遠弗屆，加上莎士比亞作品的廣泛傳播，每個國家、地區都能各自接受、演繹屬於自己的莎士比亞，就如同在臺灣的情形，各地方都運用自己的文化特色與擅長手法，改寫莎劇面貌。

在21世紀的今天，除了到劇場觀賞演出，或是到圖書館閱讀翻譯，人們要認識、閱讀莎士比亞，

還有了與過去世代不同的方式，就是運用網路科技，在家點閱各個單位的網頁、資料庫與影音資料。因此我們能上網看到莎士比亞故居的景色，檢索故居典藏文物的詮釋資料，探索「環球劇院」的內外建築特色，觀賞「皇家莎士比亞劇團」的戲劇演出；或者，利用臺灣、新加坡、美國等地的資料檢索系統，串連世界各地有關莎士比亞研究的豐富成果，查詢世界各地劇團演出的歷史資料和最新消息；甚至也可以線上報名莎士比亞網路研習課程，透過網路教學取得學分認證。展場中擺設了4部iPad，讓參觀者直接用自己的手指頭，串接網路上的莎士比亞。

這些都是在過去四百年來，人們難以想像的閱讀莎士比亞的方式，他不再只是一位知名作家，或是一場實際演出的劇碼，在網路世代的21世紀，人們運用各種嶄新的科技途徑，在網路上找到充滿多樣面貌的莎士比亞。誰敢說，1564年出生的莎翁不會上網呢？他就在世界各個角落漫遊，等著我們去發現。

謝誌

這次「世界一舞台：莎士比亞在臺灣特展」所呈現的，就是莎士比亞從英國到臺灣再到全世界的歷程，它既是跨越時間、空間的文學旅程，也是莎士比亞歷久而持續迷人的最佳證明。這是一次珍貴難得的展覽合作，來自指導單位文化部的支持，與莎士比亞故居信託SBT合作辦理此次展覽，同時，兩年多來居中聯繫、溝通的策略伙伴英國文化協會，策劃整個展覽學術內容的臺灣莎士比亞學會與梁文菁教授、雷碧琦教授，都是居功至偉的角色；此外，慷慨出借展品的奇美博物館、國內各劇團、圖書館，與借展人朱靜美、周樹華、姚海星、莊永明、彭鏡禧等人，展示設計製作的宜東文化、執行文物包裝運輸的翔輝運

通、文宣設計的圖威創意、協助戲服展示的台南應用科大服飾設計系、活動贊助的臺灣瑋緻活Wedgwood與緩慢文旅……等，都是促成本次展覽順利進行的重要伙伴，一併致上謝意。

還有誰能夠有這樣的魅力，將上述這些單位聚合在臺灣文學館，促成一次盛大展覽？當然是莎士比亞囉。☺

展區結語與展覽名錄。

精選文物

文——梁文菁 國立清華大學外國語文學系助理教授、簡弘毅 展示教育組 圖——SBT、國立臺灣文學館

莎士比亞家徽

莎士比亞的父親繙紳仕紳階級後，曾想申請家徽，卻未成功，但在1596年莎士比亞替父親成功通過了申請案，其家族將可以永遠使用此家徽。在家徽的盾牌上，有一銀色斜插的茅，為莎士比亞之姓氏的視覺化，以「並非沒有權利」為其傳家格言。家徽可見於莎士比亞墳前。

文物提供／SBT

《小哈姆雷特》

《哈姆雷特》第五幕第一景，掘墓工人正在挖掘新墳時，哈姆雷特與何瑞修正好路過。掘墓工人丟上一頭骨，乃已逝的宮廷小丑之遺骸。在場雖有三人，主要的話語來自哈姆雷特對頭顱之感嘆，為《哈》劇著名片段之一。本畫為裘勒·布荷哈爾（Jules BREHEL，國籍不詳，約19世紀）所繪，想像王子年幼時與對望骷髏頭，靈感即來自於該景。

文物提供／奇美博物館

瑋緻活（Wedgwood）瓷盤

19世紀晚期（約1880-1900年間），由英國瑋緻活公司所製作之紀念瓷盤，飾有莎士比亞人物畫像，中央為劇院場景。此磁盤的出現代表莎劇在當時已廣受眾人喜愛，繪以劇作人物既能彰顯購買者的戲劇愛好，也代表莎士比亞已深入人們日常生活之中。

文物提供／SBT

寫字臺及墨水盒

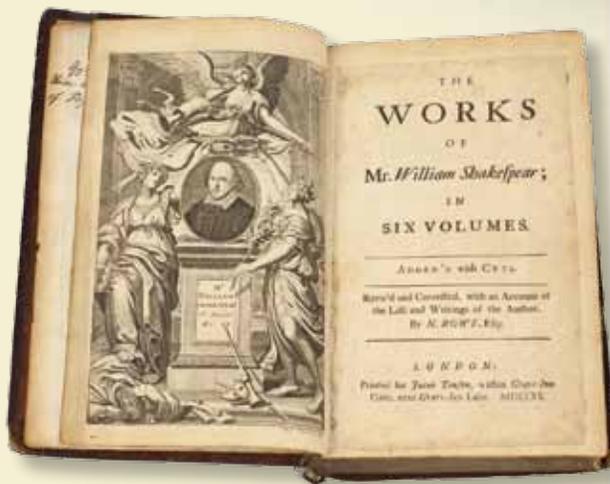
在莎士比亞的時代，人們普遍不使用書桌，而以這類寫字臺放置於餐桌等處，就其斜面以鵝毛筆沾墨水書寫。此寫字臺與墨水盒皆為17世紀初期的物品，推測莎士比亞就是使用相同的器物來寫作。

文物提供／SBT

《莎士比亞全集》羅伊版
(其中一冊)

尼可拉斯·羅伊 (Nicholas Rowe, 1674-1718) 是莎士比亞的第一位編輯者，依據羅伊當時的標準，更新標點與拼音。羅伊版發行於1709年，共六冊，有不少的創舉：包括標註編輯名字、角色表附於劇本、幕與景的場次劃分等。該版本也初次根據當時舞台演出，附加插圖。

文物提供／SBT

《暴風雨》戲服

吳興國於2004年演出《暴風雨》中波布羅 (Prospero) 一角，戲服高達三公尺，是表現波布羅神奇術的形象化身，由知名設計師葉錦添所設計，華麗而具有磅礴氣勢，搭配京劇詮釋與精湛演技，獲得極高的藝術成就。

文物提供／當代傳奇劇場

《亨利四世》布袋戲偶

為黃武山、李傳燦及亦宛然等團員共同合作改編《亨利四世上、下》之作品。因為布袋戲搬演歷史演義的傳統，而有以莎士比亞歷史劇接近此一傳統之構想。戲偶為西洋人物的造型，展出角色為亨利四世、哈爾王子與福斯塔夫。

文物提供／李天祿布袋戲文物館

