

莎翁電影的想像

文——藍祖蔚 影評人 攝影——王吉瑞

把莎劇搬上銀幕，一如其他文學改編策略，至少三分存其真，七分求其新，
在遵守（或尊重）原劇的基本架構下，尋找符合當代趣味的詮釋手法，
再以現代人能夠理解的電影語言，重現莎士比亞的詩劇韻味。

莎翁影展三場映後座談分別於10月11日由藍祖蔚（左1）及王儀君（左2）、10月18日傅裕惠（左3），11月1日藍祖蔚及殷偉芳（右1），剖析莎翁電影及文學世界。

莎士比亞是世界劇壇泰斗，他的劇作備受劇迷和學者稱道，從默片時期開始，改編莎劇更是電影人偏好的創作選材，簡要來說，莎士比亞「其人」和「其劇」原本是兩條完全不同的道路，但是亦有人能夠揉合得恰到好處。

這回配合「世界一舞台：莎士比亞在臺灣特展」所策劃的莎翁影展，亦是從「其人」和「其劇」兩個方向選材，受限於電影版權，只能點到為止，未能做更宏觀的比對，還好，有映後座談，南臺灣的傑出學者王儀君、傅裕惠和殷偉芳教授逐一從歷史和文學典故細說從頭，補足了觀眾對莎士比亞劇作的認知與賞析觀點，從三場欲罷不能的演講盛況來看，與會民眾應該收穫滿滿。

莎士比亞其人其事

有關莎士比亞其人的電影，原本列入片單的作品包括《莎士比亞的祕密（Anonymous）》、《莎翁情史（Shakespeare In Love）》和《噬血戀人（Only Lovers Left Alive）》三部，剛好反映了後人對於莎士比亞其人其事的多元想像。

莎士比亞究竟是才高八斗的文人？還是投機的戲院經理與生意人？莎翁身後四百年，持續有人就他的身世與文筆大玩考據，大做文章，毋寧亦是文學史上的一頁傳奇，有人堅持莎翁確實文采翩翩（例如《莎翁情史》）；有人則認為第17世牛津公爵（17th Earl of Oxford）愛德華·德·維爾（Edward de Vere）才是本尊（例如《莎士比亞的祕密》）；有人主張真正執筆的是弗蘭西斯·培根（Francis

Bacon) (例如臺灣文學家陳冠學的著作「莎士比亞識字不多」)；《噬血戀人》則主張克里斯多夫·馬羅 (Christopher Marlowe) 才是正主，各說各有理，讓人看了眼花撩亂，其實也不過是呼應了英國文學史上的一派猜測理論罷了。

《莎士比亞的祕密》中把莎士比亞描寫成一位投機的劇場生意人，導演接受了另有人代筆，莎翁不是作者的論述，認定學識淵博，又能襄贊女王綜理朝政的第17世牛津公爵Edward de Vere才是莎翁詩劇的真正執筆者；但是《莎翁情史》卻不想和觀眾爭辯究竟莎士比亞才情有多高，直接就認定一切都出自他的手筆，而且一口咬定就是因為他深陷情網，寫出的《羅密歐與茱麗葉》的對白才會如此慷慨激昂，情真意切又動人。

至於《噬血戀人》就更大膽又顛覆了，電影確實多次出現了莎士比亞的名字，不過本尊只有一張圖片釘在牆上，影星John Hurt在片中詮釋莎士比亞的同輩文人馬羅 (1564-1593)，差別在於電影中的馬羅成了不老不死也不朽的吸血鬼，他提起莎士比亞就一副不屑模樣，藉此告訴觀眾：莎士比亞其實只是個痞子，他所有傳世的劇作及十四行詩，其實都出自馬羅之筆！

這三部電影對莎士比亞身世真相的討論，當做茶餘飯後的閒話，看看就好，不必深究，反而是三片對於伊莉莎白一世的英國社會多所著墨，才是趣味奧妙所在，例如莎士比亞的Globe劇場究竟長成什麼模樣？如何排練？如何演出？那個年代不准女孩登臺演出，女角戲究竟得如何詮釋？因此產生多少地下情欲的流動？都是《莎翁情史》試圖重建的歷史情貌；同樣地，《莎士比亞的祕密》中，牛津公爵愛德華如何與女王相處？這位「童貞女王 (Virgin Queen)」雖然終身未嫁，卻有面首無數，甚至子嗣無數，是耶？非耶？這種八卦論述，也相當程度滿足了觀眾的窺伺欲望。

至於牛津公爵明明大權在握，何以為著迷戲劇創作？如果不是發表劇作時，曾有滿座齊聲喝采，如果不是有熱情觀眾的癡迷歡呼，他或許也就不會有那麼強烈的動能，持續炫耀著他的知識與文采，用滔滔雄辯的話白，牽引著讓觀眾要笑就笑，要哭就哭，一代宗師的誕生其實和觀眾密不可分，這也是電影試圖分享的人生心得。

當然，把莎劇精髓與莎翁人物重疊交錯，相互發明，亦都是這些作品愛玩的策略，《莎翁情史》用「夫子自道」的手法揭露就是因為莎士比亞正陷入狂戀之中，才有天馬行空的熱能，寫下最浪漫的對白；同樣地，《莎士比亞的祕密》

中，牛津公爵不是感歎權貴的長袖善舞與陰森狡詐，也許就不能將《哈姆雷特》中阻撓女兒歐菲莉亞與哈姆雷特戀情的老傢伙Polonius刻畫得如此栩栩如生，甚至還讓哈姆雷特一刀殺了他，戲劇故事中的恩怨了斷竟然成了牛津公爵現實困頓下的出氣管道，這種手法簡直就是「紅樓夢」中的「甄士隱（真事隱）」與「賈雨村（假語存）」的翻版，夠讓莎劇迷們看得津津有味了，也是一絕！

「改編」的想像空間

把莎劇搬上銀幕，一如其他文學改編策略，至少三分存其真，七分求其新（這種比例拿捏因人而異），在遵守（或尊重）原劇的基本架構下，尋找符合當代趣味的詮釋手法，再以現代人能夠理解的

電影語言，重現莎士比亞的詩劇韻味。本次影展的選片安排，偏重「新詮」的版本。

例如，讓觀眾從《西城故事（West Side Story）》中看到《羅密歐與茱麗葉》的故事如何走到當代人生中，同時用音樂舞劇的形式來書寫族群矛盾的傳奇，同樣地，《凱撒大帝》的權力鬥爭故事搬進監牢中，由受刑人在牢籠中給予全新注解的《凱撒必須死：舞台重生（Cesaredevomrire）》不也讓人對莎翁名言：「All the world is a stage.」得著更鮮明的對應圖像！至於日本大導演黑澤明改編自《馬克白》的《蜘蛛巢城》則是以東方美學與心靈來探觸人心貪婪的跨文化典範了。

有古典做藍本，以創新做羅盤，我們就從這些莎劇電影中領會了「改編」的巨大空間了。☞

廣告

國立臺灣文學館藝文商店即將開幕

國立臺灣文學館配合「世界一舞台：莎士比亞在臺灣特展」，規劃了特展商店，引進國內、外與莎翁文學背景、人物角色等相關值得收藏的紀念小物，歡迎在逛展的同時來走走，或許會勾起您對莎翁作品的印象與對話喔！另外，籌備多時的國立臺灣文學館藝文商店即將於一樓藝文大廳正式營運，敬請期待！