

古都·青春·莎士比亞

文——謝韻茹 展示教育組
攝影——林佳龍、王政凱、張展楠

“

「古都·青春·莎士比亞」戲劇公演是「藝想莎翁」系列最後一場壓軸活動，2015年12月20日於臺文館演講廳熱烈演出。上半場由臺南女中106級語文資優班學生改編演出《茱麗葉還魂記》，下半場由家齊女中學生以全英語搬演莎翁經典喜劇《仲夏夜之夢》。

”

活動
展覽

當青春與經典展開對話

莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616）為全球知名的傑出文學家，一生留下38部戲劇、154首十四行詩、兩首長敘事詩和其他詩歌，廣受推崇，被尊稱為「莎翁」，其戲劇作品《羅密歐與朱麗葉》、《仲夏夜之夢》、《哈姆雷特》等經典名著，廣為流傳。2016年為世界文豪莎士比亞逝世400週年，國立臺灣文學館（以下簡稱臺文館）選在這值得紀念的時刻，辦理「世界一舞臺：莎士比亞在臺灣」特展（All the World's a Stage: Shakespeare in Taiwan），拉近臺灣與英國的文學連結，創造與莎士比亞的緣分。開展期間，策劃「訴說莎翁」、「莎翁影展」、「莎翁劇場」、「藝想莎翁」等系列教育推廣活動，期望透過多元的藝術媒介，搭起文學橋樑，邀請民眾感受莎翁作品歷久彌新的魅力。

高雄大學西洋語文學系鄭月婷教授講解《羅密歐與朱麗葉》著名的「陽台場景」。（攝影／林佳龍）

《茱麗葉還魂記》中，穿越時空來到繁華都會的羅密歐與茱麗葉，該如何重新談戀愛？（攝影／王政凱）

「古都·青春·莎士比亞」戲劇公演是「藝想莎翁」系列最後一場壓軸活動，2015年12月20日下午2點於臺文館一樓演講廳熱烈演出。本活動總計規劃兩場次戲劇表演，每場次演出30分鐘，上半場由臺南女中106級語文資優班學生演出《茱麗葉還魂記》。該劇脫胎自《羅密歐與茱麗葉》，穿插中國明朝湯顯祖《牡丹亭》穿越生死的經典橋段，全劇以中文、英文、臺語穿插演出。題材新穎、演員詮釋到位，劇中音樂由學生親自填詞作曲。下半場由家齊女中搬演莎翁經典喜劇《仲夏夜之夢》，全程英文演出，該劇出場人物眾多，表演主題為人性的親密與背叛，戲劇張力十足，考驗演員的演技，服裝及道具製作亦相當考究。現場有臺文館陳益源館長、家齊女中張國津校長、臺南女中學務主任林良蕙等師長光臨，也吸引將近360位民眾到場欣賞，座無虛席，氣氛熱絡。

正式演出前，為讓民眾了解改編前後差異，以利對照解讀，臺文館特邀請高雄大學西洋語文學系鄭月婷副教授於演出前進行劇本導聆。幽默親切的鄭教授利用短短半小時，精簡扼要介紹《羅密歐與茱麗

葉》、《仲夏夜之夢》文本梗概、創作背景、經典橋段、隱喻象徵。不僅讓觀眾對戲劇有基礎的認識，也拭目以待現代學子如何看待古老愛情故事，發揮創意改編，通過戲劇穿越時空，和莎翁進行神交、對話？

穿越中外、勇敢追愛！

當陷入黑暗的舞臺驟然打亮，也開啟瑰麗的想像。首先映入眼簾的是《牡丹亭》與《Romeo and Juliet》的經典場景：柳夢梅與還魂復生的杜麗娘並肩依偎，正在情話綿綿；舞臺彼端甦醒的茱麗葉，卻驚見羅密歐自殘而悲痛欲絕。兩造對比強烈的情境，展現出不同時空場景併置的舞臺效果，令人驚艷；也暗示接下來即將發生的時空混亂、主角錯配的愛情悲劇。出色的開場，很快讓觀眾進入劇情，與主角相依感受命運的跌宕起伏。

由於命運三女神的疏失，在地府等著排隊投胎的兩對戀人鬼魂因為錯拿命運紙牌，導致在下一世輪迴錯配，展開充滿歧見、碰撞與磨合的愛情故事。南女學生以精湛的演技、傳神的肢體語言，分別詮釋東

方的含蓄內斂，以及西方勇敢浪漫的洋派作風，讓觀眾強烈感受到兩對戀人迥然不同的個性，及互動過程中合理發生的誤會與趣事。本劇配角的出場也發揮畫龍點睛的效果，例如：迷糊脫線的命運三女神沖淡悲劇性，帶來笑料；插科打諢的老仙在關鍵時刻發揮神力，挽救脫序的命運；嚴肅冷漠的冥王其實有顆溫暖的心。不僅襯托劇情的豐富，也增加可看性。

除了劇本原創以外，才華洋溢的南女學生親自填詞編曲，創作中、英文主題曲《守約》、《Live for Love》：「原來／妲紫嫣紅開遍就在你我身邊／從此良辰美景不再奈何天」。以優美的音符忠實傳達劇本精神，如何穿越東西方的愛情、生死觀點，達到「純粹青春，純粹愛」的宗旨。由於南女學生全心投入演出，成功讓現場觀眾陶醉在純愛洋溢的氛圍；同時也理性思考愛情的本質，所謂「真命天子／天女」到底是命運，還是性格使然？深具啟發性。如此充滿創意的改編、有深度的劇本，加上原創的音樂元素，大獲好評。

《茱麗葉還魂記》全體演員合照。(攝影／王政凱)

幸福真愛，直到永遠？

下半場由家齊女中領銜演出《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night's Dream)。該劇充滿變形倒錯、情愛糾葛的元素，以及「戲中戲」的特殊設計，是莎劇最常被搬演改編，也是最受歡迎的喜劇之一，難度頗高。家齊女中學生曾安排於本館「世界一舞臺：莎士比亞在臺灣」特展開幕典禮，以英文演出5分鐘的戲劇精華，流利的英文口條、豐富的肢體語言，引起外賓喝采。這次完整呈現長達30分鐘的表演，舞臺細節更豐富，讓現場觀眾充分感受莎翁的戲劇魅力。

家齊女中以全英文臺詞、華麗的戲服道具詮釋《仲夏夜之夢》。(攝影／張展楠)

本劇演員陣容龐大，視覺聲響豐富，宛如一場嘉年華。為呈現神秘奇幻的精靈世界，家齊女中舞蹈班學生以人體舞動方式扮演「林木精靈」，搭配迷離的燈光，呈現出森林中隱藏的激情、紛擾、未知與危機。當音樂停止、林木精靈如如不動，暗示重返理性明確的社會框架，成功呈現日夜交替、理性與瘋狂的心境轉換，深具舞臺效果。

《仲夏夜之夢》全體演員謝幕。(攝影/張展楠)

本劇互動性高，表演範疇不侷限於舞臺上的演員，舞臺界線彈性，例如：由於小精靈Puck的惡作劇，頭部變形為「臺灣黑熊」的Bottom（原為「驢子」，此處特地改編為臺灣代表性動物，以連結在地

文化），驚慌跑到臺下請求觀眾幫忙抓癢，現場觀眾也配合加入演出，趣味十足。

戲劇的高潮是荒謬的錯配終於撥亂反正，兩對佳偶共同舉行婚禮，皆大歡喜，與仙王仙后一同走下臺，和現場觀眾一起欣賞戲班們的演出，這也是莎士比亞著名的「後設戲劇」特點。最後，當全體演員走出布幕致謝，觀眾彷彿剛從奇幻迷離夢境醒來，回到理性真實的世界。

世界是座舞臺：演後座談

為了增加演員與觀眾的互動與交流，臺文館特地安排演後座談，由鄭月婷副教授主持。邀請臺南女中指導老師代表張馨云老師、家齊女中指導老師代表曾定璿老師，以及兩校學生演員代表上臺列席分享，氣氛溫馨。學生除了感性分享籌備點滴，利用課餘時間反覆排練的辛苦；也不忘感謝校外戲劇指導老師、幕後工作人員的協助，才能成就一齣戲劇的圓滿落幕。看戲的觀眾也不吝惜給予肯定與回饋，臺上臺下氣氛熱絡，喝采聲縈繞。

散場時，諸多演員與民眾捨不得離去，紛紛合照留念。直到最後一位人員離開，留下空蕩蕩的舞臺。然而，感動與迴響取代落幕後的冷清，因為莎士比亞的祝福，鼓勵我們走向更大的人間舞臺，努力扮演好自己的角色，這也是戲劇帶來的美好力量。☒

鄭月婷副教授（中）與指導老師、演員代表分享戲劇籌備過程。(攝影/林佳龍)