

112年冬季閱讀講座： 「閱讀莎士比亞：從文學、戲劇到舞臺」

洪菀吟 國家圖書館知識服務組編輯

一、緣起

為提升閱讀風氣，國家圖書館自民國101年起，持續辦理四季閱讀講座，國圖112年冬季與國際知名半導體廠商—科林研發合作辦理閱讀推廣系列講座，以「閱讀莎士比亞：從文學、戲劇到舞臺」為主題，邀請西洋文學領域學者導讀莎士比亞的經典作品，並解析各種類型的改編作品，引導讀者從多元角度認識莎士比亞作品，增加閱讀樂趣。

二、活動紀要

冬季閱讀系列講座自112年11月4日至113年1月27日規劃辦理6場講座，利用週六下午2時至4時30分於國圖藝文中心3樓國際會議廳舉行，活動簡述如下：

(一) 112年11月4日由梁文菁教授主講「莎劇與當代社會：從文藝復興歷史劇到當代國情劇」，用國情劇的角度切入莎士比亞作品，瞭解其中脈絡。在文藝復興時期因為有許多劇院，所以有大量需求，因此戲劇創作風氣非常旺盛。看劇在當時不算高貴的娛樂，旁邊有鬥熊場以及其他聲色場所，因此戲劇表演需要與其他娛樂做競爭。當時的劇院是圓形的，因此與觀眾距離很近，非常需要與觀眾互動。劇作家大都接受貴族私人贊助，因此比一般

人更能接近貴族，也更能豐富戲劇的內容。以《亨利五世》為例，內容是關於原本是紈絝子弟的亨利五世即位後成為英明的君主，積極宣揚英國的榮光，因此決定向法國聲討土地，最後不只獲得土地，還得到法國妻子，直到今日此劇還深受英國人歡迎。《亨利五世》在現代又投射出不同的意義，可見莎士比亞的作品至今仍可順應時事。《凱撒將軍》的改編則是一個沉浸式劇場，討論受歡迎的統治者是否就能成為君主？進而質疑怎樣是民主？怎樣是獨裁？在現代的表演帶入現代的語彙與社會現象。《李爾王》是對國土分裂所帶來的反應，也因應不同時代背景進行改編。

第一場主講人梁文菁教授（112年11月4日）

【館務報導】

(二) 112 年 11 月 18 日由邱錦榮教授主講「踏莎行 學英語：朗讀莎士比亞十四行詩」，邱錦榮老師首先破題解釋「踏莎行」，是借用一個詞牌的名稱，用於這場介紹莎士比亞的演講上。商是中國古音之一，籟是天籟之意，所以翻為商籟特別美。典型的商籟是情詩，由第一人稱的男子向女子傾訴愛意，流傳在宮廷之間，並介紹商籟的節律與韻腳，以及使用的代名詞與動詞。邱老師播放莎士比亞的商籟給觀眾聆聽，並進行 Sonnet 18、Sonnet 17 及 Sonnet 116 的內容解析，讓讀者有基本的了解，在講解的同時帶領大家學習商籟及英文的技巧。此外，也介紹商籟的內容及與相關的軼事，藉此介紹莎士比亞寫作時的時代背景及詩中傳達的訊息。

第二場主講人邱錦榮教授（112 年 11 月 18 日）

(三) 112 年 12 月 16 日由何一梵教授主講「莎劇的非有機結構」。莎士比亞如果沒有留下 36 個劇本，也只是一般人，因此今天的演講著重於莎士比亞的時代與現代的差異性。何一梵老師先帶領大家念一段劇作《皆大歡喜》的獨白，並觀看獨白的影片。這段獨白其實可以單獨存在，脫離劇情，是如題目所說的非有機結構。接著何老師介紹莎士比亞時代戲劇的特點，莎士比亞的劇本是表演導向的劇本，因此劇情上不一定完全合理；語言可能會

脫離劇情，演員也可能會脫離角色；莎士比亞生在一個有創造性的年代，但創作時比較沒有太多理論，演員的角色只要被承認就好，不用跟角色完全相似，重點是把劇作家想說的話說出來；莎士比亞劇場的親和性與互動性特別強，也是吸引觀眾的特點。莎士比亞時代的表演空間使用虛構場景，全靠觀眾想像，沒有佈景。戲劇的現場是為了展現劇作家想表達的觀點，而觀眾有雙重意識結構，同時注意到現場性與觀點。現場性在表演中力量強大，但不全然美好，戲劇還是需要有觀點，讓觀眾在看完表演之後並產生反思。而我們也可以思考現代戲劇與莎士比亞時代戲劇的差異，是否應該更注重戲劇的觀點，而不只是只以現場性取勝。

第三場主講人何一梵教授（112 年 12 月 16 日）

(四) 112 年 12 月 23 日由陳怡伶教授主講「跨越百年莎士比亞在台灣：從文學、戲劇到漫畫改編」。陳怡伶老師首先介紹莎劇在臺灣的起源與發展，日治時代是莎士比亞戲劇第一次傳到台灣的時間點，自 1895 年開始，莎士比亞作品在臺灣經過了文學改編、圖畫書改編，及戲劇翻譯與改編等幾

種不同的發展。第一部在臺灣上演的戲劇是《奧賽羅》，接著又改編《哈姆雷特》，戲服與西方戲劇愈來愈相似。1914年改編版的《哈姆雷特》也來到臺灣，此舉積極吸收西方文化，臺灣自此見證現代戲劇的誕生。1937年進入戰爭時期，藝文活動受到影響，戰後現代戲劇幾乎完全隔絕。直到解嚴後，90年代才又蓬勃發展。從戲謔改編的《莎姆雷特》到歌舞劇改編的《吻我吧！娜娜》，其他莎士比亞戲劇甚至還有台語及客語的改編版本。漫畫改編包括少女漫畫版的哈姆雷特改編及翻譯自英國的《漫畫哈姆雷特》。漫畫依據目標讀者是誰，所採取的文字就會不同，並利用圖畫來增加對文字的理解。

第四場主講人陳怡伶教授（112年12月23日）

（五）113年1月6日由蘇子中教授主講「莎士比亞驚心動魄的史詩級歷史四連劇『亨利亞德』」。蘇子中老師先介紹「亨利亞德」戲劇的歷史背景，講解英法百年戰爭到玫瑰戰爭時期的英法歷史，並介紹理查二世、亨利四世、亨利五世的個性及歷史上的重要事蹟。理查二世統治時，因為君權神授令他有恃無恐，對民眾施行暴政，出爾反爾、暴虐無道，其中故事也衍生為莎士比亞的劇本；亨利五世則從浪蕩的王子成長成王位繼承者。接著介紹莎士比亞的「亨利亞德」四連劇，故事講述了英國隨著理查二世離開中世紀世界，進入亨利五世

和文藝復興時期所經歷的王朝、文化和心理之旅。在政治和社會上，這四連劇代表了從封建主義和階級制度到民族國家和個人主義的運動。作品涉及許多重要歷史人物、歷史事件和大規模的英雄行動，是英國國家或人民歷史的光榮篇章。蘇子中老師生動地講述故事，並朗誦莎士比亞劇本中著名的演講片段，也分析了莎士比亞戲劇的作品主題與藝術特色。

第五場主講人蘇子中教授（113年1月6日）

（六）113年1月27日由王寶祥教授主講「尋奇緣，得其情：莎士比亞機緣與哀矜的喜劇」。莎士比亞的劇作常常都是悲喜交織的，閱讀莎士比亞包含人際互動之樂及美麗事物之賞。王寶祥老師將演講重點放在早期的莎士比亞喜劇上，第一個介紹的《錯中錯》，是莎士比亞最早的劇，是一齣鬧劇，故事主軸是雙生兄弟失散後被認錯所產生的笑料。在莎翁喜劇中可觀察到，構成喜劇的元素包括機緣巧合、誤認、誤解等。《維洛那二紳士》在講年輕人心性不定，在愛情及友情上的大考驗；《愛的徒勞》是上演國王與三個伴讀宣示要只讀書，不近女色、不吃美食，但一遇到法國公主就破功了；《馴悍記》是講一對姊妹為了結婚所產生的難題；《仲夏夜之夢》是莎士比亞最受歡迎的戲劇，關於兩對青年愛侶的情感交錯；其他莎士比亞喜劇則是簡單

【館務報導】

帶過。最後介紹《暴風雨》，是莎士比亞晚年的作品，結局是偽政權的推翻以及自身魔法的推翻，或許也隱喻莎士比亞想從寫作的魔法中解脫。王寶祥老師演講搭配豐富的影音資源，讓觀眾體會莎劇表演的現場性，並自備黑膠唱片機播放相關音樂，非常精彩。

三、活動成果

冬季閱讀講座每年以西洋文學為主題，邀請學者及教授進行講座，進行經典作家及作品的介紹與導讀，並提供書籍推薦，期望引起參與民眾對相關主題閱讀的興趣，於講座後進行延伸閱讀並培養閱讀興趣；也能提升閱讀風氣，活絡出版、藝文等相關產業。本系列講座除了現場聆聽，也能透過國圖臉書首頁觀賞講座現場直播，或於演講後觀看錄影檔，不受時間與地區限制。希望系列講座能為讀者帶來新想法並從中得到新啟發，開啟全新閱讀體驗。

第六場主講人王寶祥教授（113年1月27日）