

威廉·莎士比亞 (William Shakespeare, 1564–1681)

莎士比亞二三事

威廉·莎士比亞(William Shakespeare)出生於英國的史特拉福(Stratford-upon-Avon)。莎士比亞的父親曾任地方議員,母親是地主的女兒。莎士比亞對婦女在廚房或起居室裡勞動的描繪不少,這大概是經由觀察母親所得。他本人也懂得園藝,故作品中的植草種樹表現鮮活。

1571年,莎士比亞進入公立學校就讀,校內教學多採拉丁文,因此在其作品中到處可見到羅馬詩人奧維德(Ovid)的影子。當時代古典文學的英譯日漸普遍,有學者認為莎士比亞只懂得英語,但這種說法有可議之處。舉例來說,在高登的譯本裡,森林女神只用 Diana 這個名字,而莎士比亞卻在《仲夏夜之夢》一劇中用奧維德原作中的 Titania 一名來稱呼仙后。和莎士比亞有私交的文學家班·強生(Ben Jonson)則曾說,莎翁「懂得一點拉丁文,和一點點希臘文」。

莎士比亞的劇本亦常引用《聖經》典故,在伊麗莎白女王時期,通俗英語中已有很多《聖經》詞語。此外,莎士比亞應該很知悉當時年輕人所流行的遊戲娛樂,當時也應該有巡迴劇團不時前來史特拉福演出。 1575 年,伊麗莎白女王來到郡上時,當地人以化裝遊行、假面戲劇、煙火來款待女王,《仲夏夜之夢》裡就有這種盛會的描繪。

莎士比亞出生地:史特拉福 (Stratford-upon-Avon)

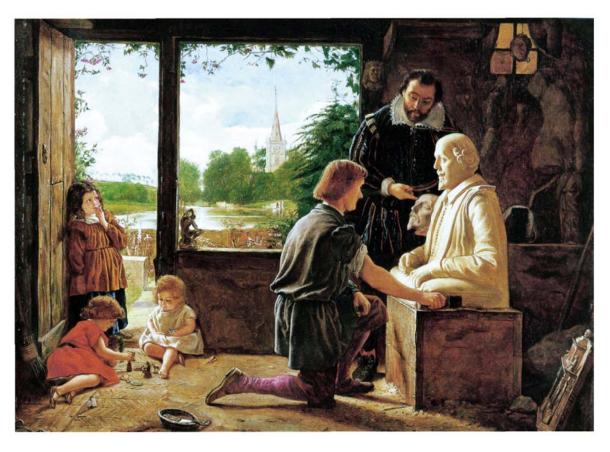

環球劇場 (Globe Theatre) (1997年重建)

史特拉福聖三一教堂 (Holy Trinity Church) 的莎翁紀念雕像和莎翁之墓

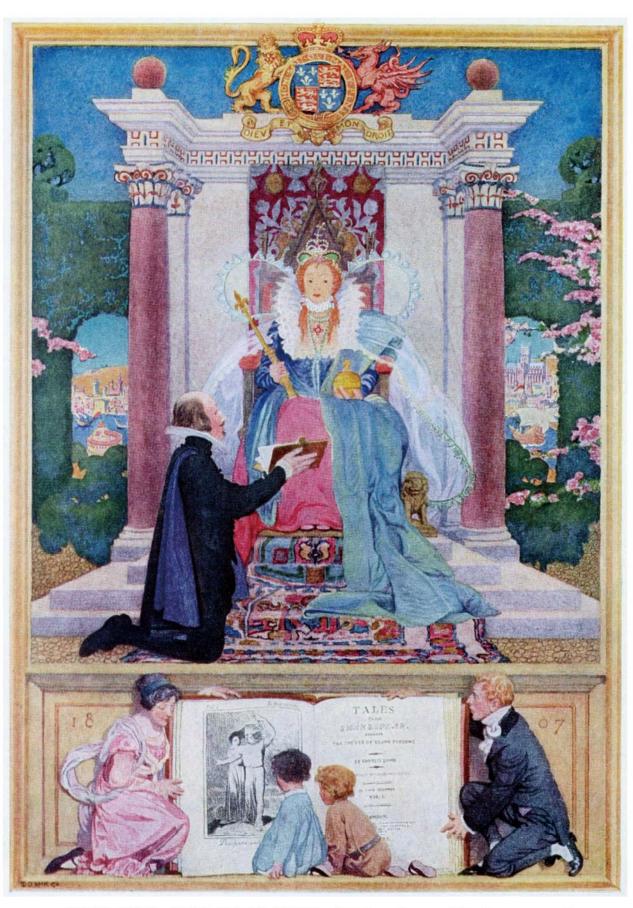
作者簡介:蘭姆姊弟

姊姊瑪麗(Mary Lamb)生於 1764年,弟弟查爾斯(Charles Lamb)於 1775年也在倫敦呱呱落地。因為家境不夠寬裕,瑪麗沒有接受過完整的教育。她從小就做針線活,幫忙持家,照顧母親。查爾斯在學生時代結識了詩人柯立芝(Samuel Taylor Coleridge),兩人成為終生的朋友。查爾斯後來因家中經濟困難而輟學, 1792年轉而就職於東印度公司(East India House),這是他謀生的終身職業。

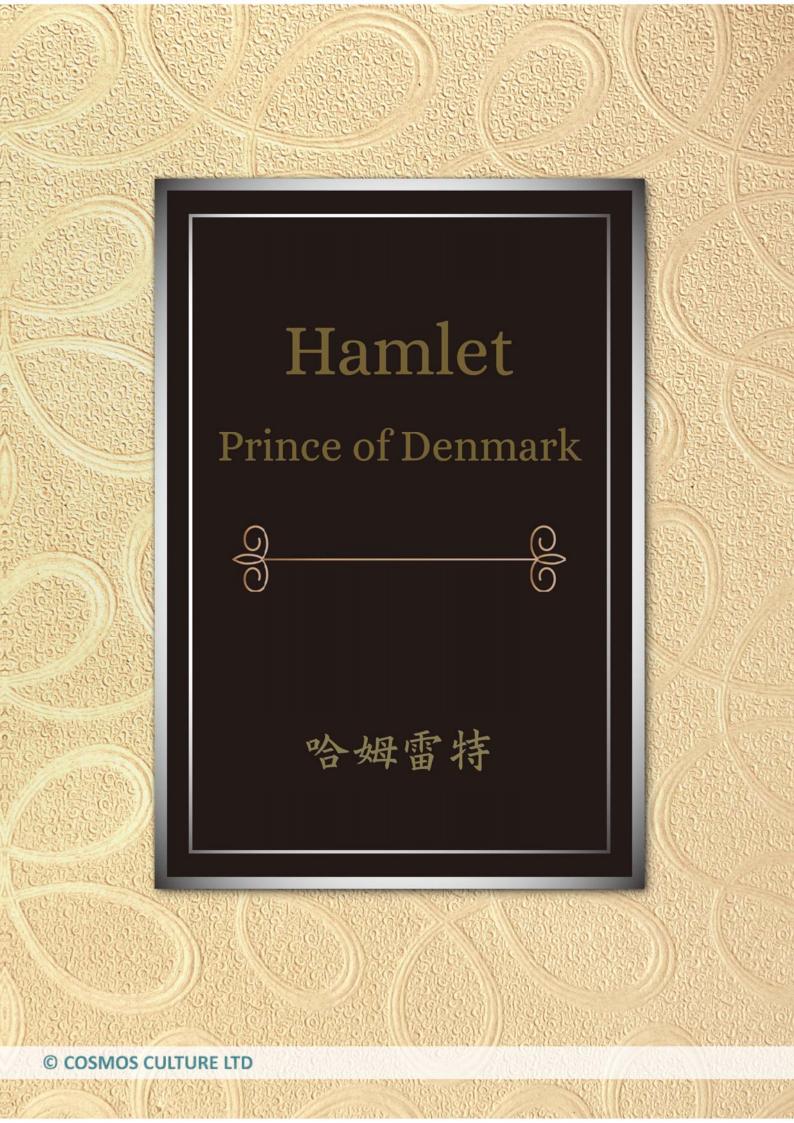
查爾斯在二十歲時一度精神崩潰,瑪麗則因為長年工作過量,在 1796 年突然精神病發,持刀攻擊父母,母親不幸傷重身亡。這件人倫悲劇發生後,瑪麗被判為精神異常,送往精神病院。查爾斯為此放棄自己原本期待的婚姻,以便全心照顧姊姊,使她免於在精神病院終老。

十九世紀的英國教育重視莎翁作品,一般的中產階級家庭 也希望孩子早點接觸莎劇。 1806 年,文學家兼編輯高德溫 (William Godwin)邀請查爾斯協助「少年圖書館」的出版計 畫,請他將莎翁的劇本改寫為適合兒童閱讀的故事。

查爾斯接受這項工作後就與瑪麗合作,他負責六齣悲劇,瑪麗 負責十四齣喜劇並撰寫前言。瑪麗在後來曾描述說,他們兩人

蘭姆姊弟的《莎士比亞故事集》(Tales from Shakespeare) 1922 年版的卷首插畫

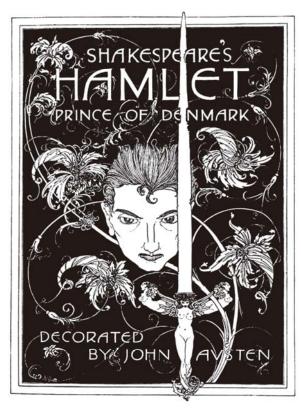
《哈姆雷特》導讀

莎劇中,篇幅最長、討論最多的就是《哈姆雷特》。許多文學家、評論家和學者,一致認為《哈姆雷特》是莎翁最偉大的作品。本劇自問世以來,就引起廣評,伏爾泰、尼采、王爾德、艾略特都曾論述此劇。根據《莎士比亞季刊》(Shakespeare Quarterly)的統計,每年探討《哈姆雷特》的作品數量達四百多種,幾乎是排名第二的《李爾王》的一倍。

生命與死亡的意義

主人翁哈姆雷特在第三幕那一段探索生命和死亡意義的獨白——「To be or not to be, that is the question.」——是西洋文學史上最為人熟知的片段之一。而《哈姆雷特》在世界各地舞台上演出的次數亦不計其數,根據這個劇本改編而成的影片也超過五十部。哈姆雷特一角,思想深刻,內心充滿疑慮,更是無數演員所鐘情的角色,其中也不乏女演員反串,如英國的波娜德(Sarah Bernhardt)早在 1899 年就曾演出過。

本劇約完成於 1600 年,故事的來源主要是十二世紀瓜瑪 堤克斯(Saxo Grammaticus)以拉丁文寫成的《丹麥史》 (Historia Danica),但莎士比亞也可能參考 1580 年貝樂佛

(Francois Belleforest)的法文版,以及基德(Thomas Kyd, 1558–1594)所寫的一個主題相似的劇本《唔,哈姆雷特》(*Ur-Hamlet*)。

這些作品的內容提供《哈姆雷特》基本架構,但莎士比亞也充分利用劇場的特性,增加部分情節,以達到演出效果。例如:老哈姆雷特的鬼魂現身、伶人演出戲中戲以測試國王是否為兇手、奧菲莉雅(Ophelia)陷入瘋狂以致死亡、萊提茲(Laertes)比劍為父報仇等等。

迴腸盪氣的悲劇

有些戲劇學家認為,這齣戲是繼希臘悲劇之後,歐洲兩千年以來真正的悲劇。該劇不僅受到伊麗莎白時期的觀眾喜愛,而且至今仍魅力不減,對西方文化產生深遠影響,引起無數心理學和形上學的臆測及探討。

劇本最初針對愛情與亂倫這兩個主題 展開,後來鬼魂出現,指出現任國王 為兇手,哈姆雷特遂裝瘋以進行復 仇。劇中的復仇進展緩慢,但平靜無 波的宮廷生活,伏流著複雜糾結的心 理世界。對於哈姆雷特的發瘋,波隆 尼斯(Polonius)推斷是因為迷戀奧 菲莉雅,皇后認為是因為喪父,奧菲 莉雅認為是單純的癲狂。充滿猜測與 懷疑的哈姆雷特,則在等待中沉浮。

真正獲得線索,得知國王遭到謀害的 只有哈姆雷特一人,之後他陷入紛擾 的情緒當中,對周遭的人反應過度, 變得尖酸、殘酷和暴戾,但他的反 社會行為也吻合他的裝瘋計。對謀殺 一事知情的觀眾,傾向於認同哈姆雷 特,對他的各種想法能夠產生共鳴, 讓人感受到事件的懸宕與層次、疏離 與虛幻、平和與憤怒。

「復仇」的主題

「復仇」這個主題在傳統上有幾項特徵:

 復仇是個人對不公義事件產生的個人反應,而沒 有獲得當權者同意的一種暴力行為。

- 2 復仇事件常因公權力不彰或犯罪事件受到隱瞞及 保護,使得復仇者會以非法手段達到目的。
- 3 復仇行為可能衍生於司法系統敗壞,或司法不允 許個人採取極端手段報復私怨。
- 4 復仇者通常要在了解報仇對象的動機和過程後, 才算圓滿達成復仇。
- 5 復仇常比宗教信仰更具力量。

在莎士比亞撰寫《哈姆雷特》之時,「復仇」就是極為普遍且 受到歡迎的主題。但這個故事並非推理小説,因為其目的不在 於找出真兇。此劇的重點也不是在於復仇本身,伊麗莎白時期 的人認為,殺人犯必定會受到上帝的懲罰,但是他們也認為所 有的機緣都是天意。

莎士比亞讓哈姆雷特意識到復仇後的下場,也讓他在確定殺父 兇手之後慨然行動,並説服自己的不幸遭遇都是天意,例如波 隆尼斯死於自己竊聽、奧菲莉雅溺水而亡、萊提茲自食其果。

哈姆雷特最後身中毒劍而亡,遭到了上帝的懲罰,但卻也避免 了莽撞殺害克勞狄或不堪痛苦而自殺的下場,反而像是英雄完 成了使命一般。哈姆雷特為父報仇的態度,可以對比萊提茲與 奧菲莉雅在父親波隆尼斯死後的反應。萊提茲血氣方剛,受到 克勞狄的慫恿而動手報復;奧菲莉雅則心智錯亂,墜溪身亡。

而在哈姆雷特這一方面,他時而立下血仇,時而懷疑躊躇,在 不斷的思考中發現這兩種態度的極端與不妥,一直到戲班子一 場感人肺腑的演出後,才激發他真正的動力,決定採取行動。

《哈姆雷特》人物表

Hamlet

哈姆雷特

丹麥王子

King Hamlet

哈姆雷特王

丹麥國王

哈姆雷特王子之父

Gertrude

葛楚德

哈姆雷特王的皇后

Claudius

克勞狄

哈姆雷特王的弟弟

弒兄奪位

Ophelia

奥菲莉雅

波隆尼斯的女兒

哈姆雷特的心上人

Polonius

波隆尼斯

御前政務參謀大臣

Laertes

萊提茲

奥菲莉雅的兄長

Horatio

何瑞修

哈姆雷特的心腹之交

Marcellus

馬賽勒

守衛

Hamlet

The sudden death of King Hamlet, in less than two months after his death married his brother Claudius, which was noted by all people at the time for a strange act of indiscretion¹, or unfeelingness, or worse: for this Claudius did no ways resemble her late husband in the qualities of his person or his mind, but was as contemptible² in outward appearance, as he was base³ and unworthy in disposition; and suspicions did not fail to arise in the minds of some, that he had privately made away with his brother the late king, with the view of marrying his widow, and ascending the throne of Denmark, to the exclusion of young Hamlet, the son of the buried king, and lawful successor to the throne.

But upon no one did this unadvised action of the queen make such impression as upon this young prince, who loved and venerated 4 the memory of his dead father almost to idolatry⁵, and being of a nice sense of honour, and a most exquisite practiser of propriety himself, did sorely take to heart this unworthy conduct of his mother Gertrude: insomuch that, between grief for his father's death and shame for his mother's marriage, this young prince was overclouded with a deep melancholy, and lost all his mirth⁷ and all his good looks; all his customary pleasure in books for sook him, his princely exercises and sports, proper to his youth, were no longer acceptable; he grew weary of the world, which seemed to him an unweeded garden, where all the wholesome⁸ flowers were choked up, and nothing but weeds could thrive.

- 1 indiscretion [ˌɪndɪ'skre∫ən] (n.) 輕率;不檢點
- 2 contemptible [kən'temptibəl] (a.) 可鄙的
- 3 base [beis] (a.) 卑鄙的
- 4 venerate ['venəreɪt] (v.) 崇敬
- 5 idolatry [aɪ'dɑːlətri] (n.) 偶像崇拜
- 6 propriety [prə'praɪəti] (n.) 符合道德行為
- 7 mirth [msIrθ] (n.) 歡樂
- 8 wholesome ['houlsəm] (a.) 強健的

Not that the prospect of exclusion from the throne, his lawful inheritance, weighed so much upon his spirits, though that to a young and high-minded prince was a bitter wound and a sore indignity; but what so galled him, and took away all his cheerful spirits, was that his mother had shown herself so forgetful to his father's memory: and such a father! who had been to her so loving and so gentle a husband! and then she always appeared as loving and obedient a wife to him, and would hang upon him as if her affection grew to him.

And now within two months or as it seemed to young Hamlet, less than two months, she had married again, married his uncle, her dear husband's brother, in itself a highly improper and unlawful marriage, from the nearness of relationship, but made much more so by the indecent haste with which it was concluded, and the unkingly character of the man whom she had chosen to be the partner of her throne and bed.

⁹ gall [gaːl] (v.) 傷害……的感情