

莎士比亞與藝教館

Shakespeare in National Taiwan Arts Education Center

朱文慧

Julia JU

電視節目企劃與編劇

自從1998年11月開始，每週六早上，到台灣藝術教育館教「莎翁名劇導讀」這堂課，就成爲一週中我最開心的一件事。這些年來，其實心中一直充滿感謝，感謝藝教館提供這樣的機會，感謝第一次邀請我上課的藝教研習班承辦人胡雅娟小姐，以及歷年承辦業務的工作人員，還有這幾年來，每個週六一起上課的每一位同學。每當新學期開課，我一定會跟同學們說：「你們來上課，遇到一個老師；而我來上課，卻遇到無數個老師；因爲你們都是我的老師！」我始終認爲，這麼多年的課上下來，在師生彼此的互動裡面，收穫最多的人，一直是我。

離開再久，再回來一樣找得到

從1998年到今年2006年，算起來上課已近8年，和無數同學度過許多歡樂的星期六上午，有許多老同學：像是到對岸發展的高同學，或是隨先生到國外工作的鮑同學，只要回台灣，週六經過藝教館時，都會特地進來和大家一起讀讀劇本、看看電影，順便聊聊他鄉異國的奇人奇事以及彼此的近況。每當多年前的老同學，令人驚喜的現身課堂的時候，就特別會讓我想到，一直把課維持在星期六上午是對的，因爲就算很久沒來上課的老同學，只要在星期六上午經過藝教館，就可以隨時進來重溫昔日上課情景，看看老友，也讓老友看看。

莎士比亞，西方正典的核心

常常有人會問我：「當初爲何要選莎士比亞，做爲課程的主軸？」記得在1998年受胡雅娟小姐邀約上課的時候，胡小姐提到，藝教館以推廣藝術教育爲主，但是當時所開的課程，比較偏重繪畫，所以希望我能教授一些戲劇類的課，當時原本以爲只會上一期16堂的課，因此大膽選了自己喜愛的「莎士比亞」的著名劇作，像是四大悲劇《馬克白》（*Macbeth*）、《李爾王》（*King Lear*）、《奧塞羅》（*Othello*）、《哈姆雷特》（*Hamlet*），來做課程的主軸。

一開始雖然有點擔心莎劇對同學們來說，會有點艱深，但是畢竟如學者哈洛·卜倫（Harold Bloom）

所說的：「莎士比亞是西方正典（The Western Canon）的核心！」所以還是堅持用莎士比亞的劇作來上。另外加上自己又收集很多莎劇相關的影片，從奧森威爾斯（Orson Welles）演出的《馬克白》，到黑澤明改編自莎士比亞《李爾王》的電影《亂》，有大量的影片可以讓同學觀賞，所以就將上課方式，分爲三大部分：「戲劇導讀」、「影片賞析」、「討論分享」，結果幾堂課上下來，反應還不錯，所以就這樣一期一期接著開，至今已近8年。我想這堂課之所以可以上這麼久，那是因爲莎士比亞的作品實在厲害，不論時間再久一樣感動人，因爲他的戲劇探討的，始終是會讓大家共鳴的人心、人性！

讀劇過足戲癮

在上課過程中，最精采的是讓同學們讀劇本的時候，大家輪流扮演劇本中的角色，雖然沒有實際上台演出，卻很有廣播劇的效果！像有的同學就會說，一輩子都規規矩矩，從沒說過罵人的話，不過一唸《李爾王》的劇本可是過足了戲癮，體驗了罵人的快感，因爲被女兒拋棄的李爾王，在暴怒之餘，說出了許多惡毒詛咒的話，像是：「願毒風吹著你，惡霧罩著你，願一個父親的咒詛刺透你的五官百竅，留下永遠不能平復的瘡痕！」李爾王的這幾句罵女兒貢納黎（Goneril）的話，唸起來可是像刀鋒一般銳利，不信你也可以馬上試唸一下看看！

從「莎翁名劇導讀」到「西洋電影戲劇及文學賞析」

在班上，有一位蔡同學，已經上課8年了，每堂課看到她，就提醒我自己得時時進步。這些年來，大家讀莎士比亞的劇作，可是越讀越有味，很多上課很久的老同學們，堅持要把莎士比亞的劇作全部讀完。所以現在算起來沒講到的，大約只有莎士比亞較鮮爲人知的幾部歷史劇，而每期開課，在新舊同學參雜的情況下，課程必須每期不同，又爲了大家不同的興趣，漸漸也在「莎翁名劇導讀」的基礎上，將課程擴

充為「西洋戲劇、電影及文學賞析」，除了導讀莎士比亞的劇作，也擴展到「希臘悲劇」、「希臘羅馬神話」以及「聖經文學」等，企圖為長期參與課程的同學，建立起基礎的西洋文學閱讀版圖；另一方面又為只能來上一兩期課程的同學，建立每一期不同的專題，像是「奇幻電影VS莎劇中的古靈精怪」、「歌舞片系列」、「聖經與神話系列電影」等。

由於8年下來，大家在莎劇的基礎上建立得不錯，所以現在很多同學，往往比老師更像老師，就像有人常會跑來跟我說，最近上映的喜劇《足球尤物》(She's the Man) 是改編自莎士比亞的《第十二夜》(Twelfth Night) 喔，而這位同學剛說完不久，就會有人立刻接著說，那你知道《夜宴》是改編自莎士比亞的《哈姆雷特》；好萊塢青少年喜劇《對面的惡女看過來》(10 Things I Hate About You) 是改編自莎士比亞的《馴悍記》(The Taming of the Shrew)；在電影《千方百計》裡，奧泰羅(Othello) 變成籃球明星球員；而黑澤明的《蜘蛛巢城》是在講莎士比亞的《馬克白》！哇，大家一陣七嘴八舌，真是熱鬧。是啊！這麼多年上課下來，大家所累積的功力，使每個人在觀賞影片的同時，會有比別人更深入的鑑賞力，以及更深一層的樂趣。

讀戲觀影，全家上下一起來

自從開課以來，來上課的同學，很多都是家人一起來的，有的是「姊妹檔」，有的是「父女檔」，有的是「母女檔」或「母子檔」，常常在上課討論劇本內容時，彼此之間經常發現，原本熟悉的家人，竟有如此令人意想不到、超乎想像的見解；或更特別的是，經由上課對戲劇的討論，化解了多年來雙方彼此的心結！我想這是因為，當同學們討論哈姆雷特的性格有多少缺陷的時候，「哈姆雷特」並不會從書裡面跑出來罵人，你可以盡情的分析，愛怎麼講就怎麼講，但是當你批評家人的時候，有時不經意的一句話，卻會造成對方莫大的心理傷害，所以談談戲中人、戲中事，非但沒有壓力，也讓彼此原本缺乏溝通的心靈得到交流；所以我非常鼓勵親友、家人一起來上戲劇課，真的會有意想不到的效果！

另外很有趣的是，有一位王同學還告訴我，沒想到因為她來上課，還成為孩子向同學誇耀的對象，原來是她讀國中的兒子，看到媽媽在讀莎士比亞，就常在學校跟同學說：「人家我媽媽讀的，可都是莎士比亞，不是普通的小說喔！」

藝教館推廣藝教研習班學員聚精會神聆聽朱文慧老師講述電影情節。(陳怡蓉攝)

還有一位周同學，因為女兒才上高中就談戀愛，自己氣到不跟女兒講話，一直等到她來上課，看了《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet) 之後，終於理解年輕戀人深陷情網的境況，這才重新開啓與女兒的對話之窗，而且她還把《羅密歐與茱麗葉》推薦給女兒讀，聽說之後母女之間，針對這個劇本，還聊得挺開心的！

另外平常用來上課的很多影片，也在課後，借同學帶回家看，許多同學就說，因為和家人一起看片的關係，無形中，原本平常沒甚麼話好聊的家人，竟然多了很多可以共同討論的話題。像有一次課程中，規劃了一系列以《駭客任務》(The Matrix) 為主的科幻片，其實有很多同學是不喜歡的，但是因為上完課後，可以把影片帶回家再看一次，沒想到一回家和兒子女兒一起看，發現兒子或是女兒竟然很喜歡，全家上下一起熱烈討論起來，這才讓自己發現科幻片的精采之處。所以我常跟同學們說，看戲、看電影是很好的全家活動，經由對戲、對電影的討論，可以增加全家人彼此的互動與了解。

期待更多人的參與

能夠到藝教館上課，是相當幸福的，這裡有台北最美的植物園，春夏秋冬，四季景象變化萬千，在這麼棒的環境下，期待更多的人來參與課程，如果下次你經過藝教館，看到不是已經下課很久，但還有一群人聚在那邊喋喋不休的討論，沒錯！那就是「西洋戲劇、電影及文學賞析」(從前叫做「莎翁名劇導讀」)的同學們，不要客氣喔，歡迎你過來加入，相信你也會像我們一樣上癮！