

莎士比亞的繪本花園

From the Stage World to the Picture Book- Shakespeare in Children's Literature

鄭寧寧

Ning-ning Cheng

臺灣大學外文系學生

Department of Foreign Language and Literature,
National Taiwan University

【摘要 Abstract】

從劇場到繪本，從舞台至圖頁間，莎士比亞進入了兒童文學的世界，不但為兒童開啓了一扇文學的窗，更重現了跨越時空國界的雋永主題。這篇報告以《繪本莎士比亞》系列為主軸，討論莎士比亞在台灣改編為兒童文學之歷程，繪本如何呈現原著之戲劇效果，以及不同繪者如何詮釋莎劇多樣的風貌。

Picture books provide an approach to Shakespeare's plays, introducing children to the literary world with profound discussions on humanity, a permanent and universal theme. This paper tries to present some experiences of adapting Shakespeare's plays for children in Taiwan, discussing how painters present dramatic effects through picture books, and how they portray Shakespeare's plays through diverse virtuosity.

關鍵字：莎士比亞、兒童文學、繪本

keywords：Shakespeare, Children's literature, Picture books

壹、引言

莎士比亞在台灣兒童讀物中，一直有零星改寫本散見於各出版社的套書，例如膾炙人口的《威尼斯商人》，也有少數以蘭姆姐弟的翻譯本出現在青少年文學的架上。一九九五年格林文化與臺灣麥克共同推出了一套《繪本莎士比亞》系列，匯集了世界著名的插畫家，採用蕭錢先生的譯本，精選了十二齣莎劇在台灣以繪本形式出現。十二本繪本中，包括了從莎翁早期的《威尼斯商人》、《仲夏夜之夢》、到喜劇《馴悍記》、《錯中錯》、《無事生非》、與膾炙人口的《羅密歐與茱麗葉》、加上四大悲劇《哈姆雷特》、

《馬克白》、《李爾王》、《奧賽羅》、以及晚期的喜劇《冬天的故事》、《暴風雨》。同時發行一本親子手冊，內有莎士比亞介紹及故事導讀。這個系列在八十五年度中小學生優良課外讀物推介中，入選為圖書類的圖畫故事，適合年齡為中高年級到國中生。它們編排精緻，把原本的移景換幕，化為頁頁圖畫躍然紙上，無論是插畫效果或文字都讓人驚喜。

這篇報告以莎士比亞劇作為中心，試著討論精典文學所改寫的兒童讀物，並從《繪本莎士比亞》系列出發，分享從當中所得到的啟發；也藉由其他版本的比較，呈現一些翻譯的問題。

貳、打開文學的一扇窗——進入莎士比亞的世界

英國散文家查爾斯蘭姆（Charles Lamb 1775-1834），與他的姐姐瑪麗蘭姆（Mary Lamb 1764-1847），為了讓青少年可以欣賞莎士比亞的作品，決定動手改寫莎翁的精典名著。這個作品廣為各國所翻譯，似乎成了莎士比亞作品進入兒童讀物世界的一道橋樑。從蘭姆姐弟改寫莎翁鉅作的理念之中，有許多地方值得我們注意，作為改寫經典文學時的一個參考。

蘭姆姐弟首先重視的，是如何把原著的精華傳神的表達，以青少年所能讀懂的文字呈現。同時，為了能夠顧及故事張力對青少年的魅力，在情節上他們也必須有所刪減選擇，以不違離原著精神的原則下，做適當的選取。他們採用的方式，有時候是在同一劇本眾多主題上有所割愛，有時則是刪減次要劇情直接切入主題。例如在《哈姆雷特》中，蘭姆姐弟刪除了原本以守衛的對話所作開場，直接切入哈姆雷特面臨的問題。《威尼斯商人》的開頭就呈現了夏洛克與安東尼的對立之處。有由此可知，經典文學改編時，若能注意到青少年的需要，更能發揮最大的功能，讓少年朋友也可以淋漓盡興的體會到原著的精神。蘭姆姐弟的成功，除了在於對莎劇有精湛的研究之外，更在於他們「具有孩子的眼睛和孩子的心。」

蘭姆姐弟也很重視作品對兒童的品德教育，他們在序中提到，希望從這些故事中能夠教給青年朋友美好、高貴的思想和行為，富有禮貌、仁慈、慷慨與同情心。兒童文學的教育性固然重要，但如果想像力和感受力因此不被重視，那麼它的價值也大大的被斷傷了。在改編後的莎士比亞作品中，我們看見這些想像與感受的要素仍然被保留了。馳騁的想像力，在《仲夏夜之夢》的隨想中，在《暴風雨》中普洛斯的魔法裡；《威尼斯商人》中包西雅的機智過人，《錯中錯》交落複雜的劇情，通通在蘭姆姐弟的筆下躍然活現，牽動人心。莎士比亞的原作是十七世紀的語言所寫成，而其中又保留了大量的俚語詞彙。經過了四百年之後，即使是現在英美的高中生，也會對當中多重的語言意涵也

會感到困惑，更何況我們是隔了一層文化來欣賞。一但有了好的編譯，不但人人可以更貼近原著，也為兒童門開啓了一扇遨遊文學世界的窗口。

參、淺談翻譯的問題——比較蘭姆姐弟作品的兩本中譯本

翻譯的過程必是艱辛的，但是當中的幾個重點如果沒有把握住，不但不能適切的表達原著精華，更可能傷害了原著的精神。舉例而言，在台灣的翻譯本中，龍門圖書出版《莎士樂府本事》，無論在翻譯或編輯上，發現一些不當之處。在此將它與蕭乾先生所編譯的《莎士比亞戲劇故事集》（純文學出版）作一粗略的比較，也許可提供翻譯時的借鏡。

首先，「龍門」出版的翻譯本沒有序言，對於譯者、出版日期交代不清。它不但缺乏對原著來源的界紹，連原序都付之闕如。相較之下，「純文學」的譯本在《譯者前言》中，不但介紹了萊姆姐弟改編莎翁作品的源起、編寫原則，並提供了莎士比亞的背景，以及各篇作品的簡單導讀，作為欣賞時的入門指引。深入淺出的介紹，無論對於入門者或研究者，都提供了寶貴的資源。這樣的用心體貼，值得參考。至於原序，對於讀者了解作者立場扮演重要的角色，更是翻譯時不可缺乏的部份。

其次，在翻譯的問題上，龍門的譯本所採用的人名和篇名有不當之處，許多翻譯的語句不夠通順，所用的詞彙與時代脫節。莎士比亞作品介紹到中國後，以梁實秋、朱生豪與虞爾昌合譯的兩大全譯本最廣為流傳。在篇名的翻譯上，雖然意見很多，也有歧異甚大者，但大體而言，一般討論時所採用的篇名，有著一定程度的共識。事且不論翻譯篇名相差甚大的，許多耳熟能詳的作品，「龍門」的譯本卻翻譯得不甚恰當，例如《暴風雨》成了《澎湃的風潮》、《維洛那二紳士》成為《佛龍耐的兩個紳士》、《馬克白》成為《麥克俾斯》、《奧賽羅》變成《伍守樂》、《羅密歐》則成了《羅米歐》了。這些顯然並非一般台灣讀者所熟悉的翻譯，尤其把他們介紹給青少年時，更容易造成混淆，以及日後更進一步接觸莎士比亞的困擾。譯名的統一性是大家所關切的問題，但是當它們已然成為讀者所熟悉的共識，基本上翻譯者更是應該下功夫去查證的。

再者，翻譯者所採用的詞彙用語，誠然不必標新立異，卻也應始用當代的詞彙，合乎當代語法，讓青少年更容易接受；也應必免咬文嚼字、不合時宜的文字出現。而語言習慣是會隨著時代不同有所轉變，這也是採用譯本時所應注意的。

肆、從劇本到繪本——圖畫敘事的魅力

莎士比亞的劇作原是為舞台所量身定作，也因此在舞台上最能品味出莎翁的巧思、與他的匠心獨具。當劇本被改編成文本來閱讀時，該如何捕捉其中沉味神韻，是一個重

要的議題。而一本好的繪本，正好可以補足缺乏的視覺效果，藉由插畫的引導建構出視覺意象，增強故事的張力。因為莎劇當中所呈現人類共通情感，禁得起時代反復的審視玩味，把它們介紹給兒童與青少年們，也許就像握有一把開啓人類心靈的鑰匙，可以去探索視野的深度和廣度，甚至可能開起了一道進入文學殿堂的大門。

在「繪本莎士比亞系列」的數本作品中，首先對於《奧賽羅》所呈現的敘事效果，感到印象深刻。奧賽羅的悲劇曾被改編成無數故事及電影，它描繪一個正直、高貴、純真的英雄，娶了純潔善良的年輕妻子狄蒙娜，卻因為嫉妒心的驅使，導致了最終的悲劇。整本書的插畫以沉重色調烘托出了悲劇效果，而封面奧賽羅的巨大形象對照著群眾臉譜，刻劃出了他的堅毅性格，也隱然預現了悲劇性。打開書的扉頁，是一條象徵兩人愛情的繡花手帕，也正是這一條手帕的遺落，終就造成無可挽回的結局。插畫家貝諾許運用粗獷筆法的粉彩畫，勾勒出一幅幅動人心弦的畫面，有危機運釀中的深沉、有衝突在即的壓迫；穿插其間的威尼斯風情，不但緩和了氣氛、並配合情節起伏構成節奏感，也如舞台背景一般，連貫了時空的想像。女主角狄蒙娜的純真，在面臨危機時她的不解、她的恐懼，一一傳神的呈現在眼前。最後當奧賽羅自盡，倒在死去的狄蒙娜身旁，一幅令人震撼的跨頁插畫呈現在眼前，交錯的布幕與雙雙臥倒的戀人，彷彿是一幕舞台上劇終、是時間凝結的一刻。

一個超越人類時空的主題，在繪本的世界中也找到了一種傳達共通情感的方式。莎士比亞的故事歷經數百年而傳頌不綴，除了其對於人性體察入微之外，各個時代作家所注入當代精神，所採用詮釋的形式，也扮演了很重要的角色。而相信在繪本當中，能否將原劇精神再現、能否藉由圖畫讓故事「動」起來，成為了能否掌握莎劇精髓的關鍵。

以舞台方式來呈現莎劇精神的，也在《馴悍記》中一覽無遺。相較於奧賽羅沉重的悲劇結局，《馴悍記》為一齣幽默的喜劇，畫風也明亮輕快許多。對於故事所表達出女性的美德就是服從丈夫，這樣的觀點也引發了許多討論。最後一幕當凱薩琳被收拾的服服貼貼，我們看見的是她一人坐在房間裡，溫婉的作著刺繡工夫，溫馨的色調烘托出寧靜閒適的氣氛；然偌大的房間裡，只有一扇小小的窗戶透進光線，卻看不到任何外面世界的光景。這樣的一幅畫面作為結局，是否隱約透露了一些訊息？幸且讓這爭議留給每個人找尋答案。可以肯定的是，詮釋這本書的繪者厄迪亞斯（Alberto Urdiales），能夠善用空間的景深，突顯出舞台的前景和後景的調度。他也讓每個角色第一次上場時，以人物特寫方式出現，形成「自報家門」般的介紹效果。而繪者細心的安排，讓讀者的好奇心隨著場景移轉，為情節的進展所吸引。

伍、繪本花園之美－莎士比亞的多變風格

比起李奧納多電影版中MTV式的《羅密歐與茱麗葉》，瑪妮昂迪博（Mariane D'Antibes）筆下的羅密歐和茱麗葉絕對能讓人感受到視覺的強烈震撼。她對每個畫面掌握所構成的節奏感，有若電影運鏡般緊湊流暢；而畫家以唯美的風格，緊緊扣住了劇情起伏，再一次觸動讀者內心深處的感動。在這個深植人心的故事中，莎士比亞呈現了一段純潔的感情與社會的相衝突，而這個主題在封面就被點出。首先，我們看到的是優美的維洛納風光在眼前展開，然而兩個家庭的紛爭卻讓小城時而紛亂不已。瑪妮昂迪博抓住了故事的精髓，使場景的描繪更加動人。舉例來說，當羅密歐與茱麗葉僅有的一夜相處後，羅密歐必須離開維洛那，展開他的流放旅程。這個場景是充滿了不捨與悲傷的氣氛，兩個人彷彿是「被憂傷吸乾了血液，」覺得有若是看著墓穴中對方的屍身。在這個不祥的比喻中、強作堅強的時刻，鋪展在讀者眼前的是潔白的幃幔、象徵純潔與愛情的鴿子和玫瑰，對比著茱麗葉感傷的眼神與沒有血色的唇；繪者成功捕捉了這個場景的悠傷氣氛。最後當兩大家族因為羅密歐與茱麗葉的死亡，深深為彼此的仇恨感到後悔，我們看到的是干戈之後族長們悔悟的神情，在光線的烘托之下更為深刻。總而言之，整本書精采的插畫，把重要的場景貫穿起來，從舞會相遇、茱麗葉窗下的互訴心思、街頭搏鬥的混亂、陰慘墓穴中的殉情，到兩族家長的哀悼悔悟，移景換幕間皆是作者用心構思後的極至表現。最後畫面回到維洛那旖旎風光中，不同之處在於多了羅密歐與茱麗葉的雕像，那是兩人以生命換來的和解，也在讀者觀眾心中流傳不止息。

莎士比亞一生的劇作中，保存了三十幾齣作品。其中從輕鬆的、詼諧的、浪漫的，以至深沉的種種劇本，各有其獨特面貌。對於這些風格的捕捉，除了改寫文字的功力之外，與繪本中圖畫的配合，有著關鍵性的影響。而我們看到《繪本莎士比亞》系列中，多元的畫風呼應了這種多變性。在《馬克白》中，康斯坦丁諾（Constantino Gatagan）以水彩渲染出人心的不安，與詭譎氣氛。而《無事生非》的諧趣，就在逗趣的人物形象展開。高達辛絲嘉（Elzbita Gaudasinska）則以古典優雅的氣氛，注入有如童話《冬天的故事》中，讓這個探討人性的戲劇，以溫馨氣氛呼應最終完美的結局。

陸、文化無國界—永恆不變的主題

在莎士比亞的作品中，《仲夏夜之夢》一直是最受歡迎的劇本之一，因為它本身所充滿童話般的愉悅奇想，帶領人們進入了一個想像世界。莎士比亞在寫這齣劇時，並不拘泥於古典戲劇的形式，也沒有在人物性格的刻劃上多作著墨，而純粹營造出如夢幻似的意象，並藉由仙后的引領，帶著觀眾進入充滿幻想的仲夏森林。一場仙王仙后間的驚扭、加上人類少年男女的愛情追逐，一夜之間森林中從紛擾糾葛，直到圓滿落幕，彷彿愛情的反復無常、無可捉摸，原來都只是精靈的惡作劇。而這座森林之中，除了各種動物之外，也是精靈和仙子們的藏身之處。透過繪本的形式，森林深處的秘密就展現在一

頁頁插畫中；繁花朵朵，漿果處處，各式各樣奇特的小動物，瞪大了眼睛潛伏著，小精靈們也藏身其間，等著給細心的讀者一串串驚喜。故事中穿針引線的主角——淘氣的精靈波克，也以逗趣可愛的造型穿梭其間，尤其是他喜好惡作劇的搗蛋個性，相信更容易引起小朋友的共鳴。這本書的繪者杜桑凱利（Du'an Kallay）認為，「繪本就像一本書，畫面上的每一個角落、每一吋表面都值得細細閱讀，讀者必會在其中找到吸引他的東西。」因此我們不難注意到，彷彿想象世界中的小東西，通通傾巢而出，在畫面上跳躍起舞，渲染出夢境、精靈和現實交織的氣氛。當翻開書的扉頁，三個眼睛被蒙起來的小愛神，沒人知道他們手中的箭到底會射向何方，一下點出了愛情的盲目錯亂，也許就像這場仲夏的夢境一般，不由讓人會心一笑。

在眾多莎士比亞的劇作中，《威尼斯商人》原本是一個廣為流傳的民間故事，在莎士比亞劇本之後，也為後來兒童文學的編輯們所青睞。也許是因為它的故事動線清楚，情節起伏緊扣人心，加上它的主題探討真正的友誼與愛情，並且富含機智令人拍案叫絕。《威尼斯商人》也蘊含了豐富的異國文化，在杜桑凱利的繪筆下一覽無遺。透過親子手冊的導讀，不由讓人驚奇每一頁插畫的安排中，深厚的文化意涵。例如義大利象徵正義的「威尼斯之獅」，繪者把它的造型適切的融入圖畫的關鍵位置中。此外，《威尼斯商人》中幾個重要的動機，杜桑凱利也沒有忽略。他以小小的圖像遍佈在廣大格局下，包括象徵審判的天平、證明愛情誓言的戒指，以及象徵金錢、正義與愛情開花結果的小插畫。整體而言，繪者以繁華的色彩建構了威尼斯的富庶，當地建築的長柱交疊構成了空間感，而繁複之中又見巧思，讓再三玩味繪本中每章張圖畫。《威尼斯商人》貫穿時空的主題，在娓娓的文字敘述下令人回味；而由繪本渲染的異國風情，也開闊了讀者的視野。

柒、結語

經過了四百多年的洗禮，莎士比亞的作品仍為人們所流傳。因為莎翁所呈現多樣的主題，對人性的刻劃，語言之豐富，讓人們不由所為之著迷。如果莎士比亞在今日，也許他也希望這些作品不止是學術殿堂的討論話題，而更可以進入到每個人的生活中，一起品嚐體會人生百態。跨越了國界、超越了時空，如能把這些智慧的資產介紹給青少年們，就好比握有了開啓心靈之門的鑰匙。對於西方經典文學的介紹，除了必須跨越語言的樊籬外，如何以青少年能夠接受的面貌呈現，而不失去了原著的精髓，相信是我們共同努力的方向。也期望藉由多方的比較探討，我們也可以引領更多青少年，遨遊在莎士比亞的文學花園中。

參考書目

- 1、郝廣才主編。繪本莎士比亞。全十二冊。台北市：格林文化、台灣麥克，民國84年。
- 2、蕭乾編譯。莎士比亞戲劇故事集。台北市：純文學，民國78年。
- 3、丁長江譯。莎士樂府本事。台北市：龍門。
- 4、傅林統著。兒童文學的思想與技巧。台北市：富春論叢，民國89年。