

第二十五集：《莎士比亞的舞台》

小博士金頭腦

前言

請小朋友看看封面，猜猜這回安妮和傑克將到哪裡去冒險，又會遇到哪些驚險的事呢？

一、密碼

1. 猜猜看，摩根的紙條裡提到的「特殊魔法」可能是什麼？
2. 你知道英格蘭在哪裡嗎？請老師和小朋友一起在地圖或地球儀上找一找。
3. 「昔日」是什麼意思？

二、倫敦橋

1. 樹屋帶傑克和安妮到了哪個城市？
2. 西元 1600 年，英格蘭由誰統治？
3. 橫跨泰晤士河，上面擠滿了商店和房屋的橋樑，它叫什麼名字？

三、熊的花園

1. 「熊的花園」裡面主要的表演是什麼？

《補充資料 1》：倫敦橋，可讓大家更了解倫敦橋的歷史。

四、仲夏夜之夢

1. 在環球劇院公演的是哪一齣戲劇？
2. 當時的戲劇是在白天演出還是晚上演出？為什麼？

幾乎每個人都付得起看戲的錢，平價的票價讓平民百姓和王公貴族都有機會欣賞戲劇，這是不是件很棒的事呢？(雖然最廉價的是站票！)

3. 付較高票價的人可以坐在哪裡呢？

《小提示》

關於「環球劇院」更多的資料，請見 111 頁。

五、怯場

1. 你知道「怯場」是什麼意思嗎？

《小討論》

請問小朋友，你有沒有怯場的經驗呢？如果有，你願意說說當時的情形和心情嗎？

⇒克服怯場，需要很大的勇氣喔！你克服了嗎？！

六、上台了！

1. 當時的劇院，觀眾可以對台上的演員丟爛蘋果、喊出粗魯的話。在現代的劇場中，可以這麼做嗎？

2. 威爾怎麼教傑克克服「怯場」的恐懼？

七、在夜晚的森林裡

1. 你知道在這個篇章中，威爾所導的這齣戲劇，劇名叫什麼嗎？

答：「仲夏夜之夢」。威爾，指的是威廉·莎士比亞。

在 25 冊補充資料夾中：附「仲夏夜之夢」的劇本，老師可以下載閱讀後將故事簡介給小朋友聽，讓小朋友更了解此篇的內容。

亦可參考此網站資料 <http://yule.sohu.com/20070912/n252114408.shtml>

劇情：

本劇共有三個主軸，剛好都跟慶祝泰西斯公爵和希波利塔女王的婚禮有關。一開始，荷蜜亞的父親強迫要荷蜜亞嫁給迪米特里斯，當時的希臘規定家庭可以決定女兒的婚姻，而女兒必須遵守，否則就要被處死或放逐。荷蜜亞不肯，與雷山德相約晚上在森林見面並私奔。荷蜜亞將她的計劃告訴她最好的朋友海倫娜。迪米特里斯曾經調戲過海倫娜，並使這位單純的少女深深迷戀他，但後來卻移情別戀向荷蜜亞求愛。爲了討回迪米特里斯的歡心，因此海倫娜將這計劃告訴迪米特里斯。到了晚上，迪米特里斯跟蹤海倫娜，而海倫娜跟蹤荷蜜亞，而荷蜜亞則急於尋找雷山德，4 人在森林中迷路並分離，他們累了並在樹下打盹休息。

同時，仙王奧伯龍與仙后蒂塔妮亞到達了同一片森林，並計劃參加泰西斯公爵和希波利塔女王的婚禮。蒂塔妮亞拒絕把她的印度童僕精靈借給奧伯龍當作他的僕人，所以奧伯龍決定懲戒蒂塔妮亞。奧伯龍要小精靈帕克去摘三色堇，並趁蒂塔妮亞睡覺時將三色堇花汁液滴在她的眼皮上，這樣當蒂塔妮亞醒來時便會永遠愛上她看到的第一個人。另外帕克也發現了睡覺中的雷山德等人，祂將三色堇花汁液滴在他們的眼皮上，並希望他們醒來時能有情人終成眷屬。

在同時，織工波頓和他的勞工朋友們在同一片森林中排演《最可悲的喜劇》，計劃在泰西斯公爵和希波利塔女王的婚禮上表演，並把它演成滑稽的喜劇。可憐的織工波頓在換裝時，被小精靈帕克惡作劇變成驢頭。不巧仙后蒂塔妮亞醒來見到的第一個人便是他，於是仙后瘋狂的愛上了驢頭人身的波頓。森林的另一邊，雷山德和迪米特里斯醒來時見到的第一個人都是海倫娜，於是海倫娜變成兩人追求的對象，荷蜜亞則同時被兩人拋棄。雷山德和迪米特里斯爲了海倫娜而決鬥，兩人在森林中迷路並在樹下打盹休息。

仙王奧伯龍見苗頭不對，於是要求小精靈帕克自己去解決自己闖下的禍。於是帕克再趁蒂塔妮亞和雷山德睡覺時，將三色堇花汁液滴在他們的眼皮上。這次蒂塔妮亞見到的第一人是奧伯龍、雷山德見到的第一人是荷蜜亞，織工波頓的驢頭法術也被解除；迪米特立斯的法術則沒有被解除，他將會與海倫娜永遠相愛。仙王則與仙后重修舊好。當早晨來臨時，情侶們和勞工們決定這一夜發生的所有不合理事情一定是一場夢。

情侶們回到雅典，荷蜜亞的父親不再堅持他的決定，因為他看到迪米特立斯改變了他的心意。情侶們快樂的參加泰西斯公爵和希波利塔女王的婚禮，三對新人同時結婚，並觀賞織工波頓和他的朋友們所表演的不是悲劇的喜劇。

⇒此章中，傑克演的是「仲夏夜之夢」的第二幕第一場——雅典附近的森林

仙王的侍從帕克和仙后小仙子(傑克所飾)在雅典的森林裡相遇時的對話：

帕克：喂，精靈！你飄流到那兒去？

精靈：穿過丘陵，越過山谷，
穿過樹叢，越過荊棘，
穿過庭園，越過圍籬，
穿過激流，越過火焰，
我在各地飄遊流浪，
輕快勝過月光；
我為仙后奔走服務，
把露珠灑在草環上。
我要在這裏訪尋幾滴露水，
給每朵花兒掛上珍珠的耳墜。
再會，再會吧，你粗野的精靈！
因為仙后的大駕就要來臨。

⇒安妮演的是第二幕第二場——林中另一處

仙后的另一個小仙(安妮飾)，在仙后臨睡前，唱歌哄她入睡：(朱生豪譯本)

兩舌的花蛇，多刺的刺蝟，
不要打擾她的安睡；
水蛇和壁虎，別走近，
不要妨害了她的寧靜。

夜鶯，奏起你的清弦，
為我們唱歌來催眠：
睡啦，睡啦，睡睡吧！睡啦，睡啦，睡睡吧！
一切害物遠走高揚，
不行近她的身旁；
晚安，睡睡吧！

二

織網的蜘蛛，別過來，
長腳的蛛兒，快走開！
黑背的蟑螂，另走近；
蝸牛和蚯蚓，不許來。
夜鶯，鼓起你的清弦，
為我們唱歌來催眠：
睡啦，睡啦，睡睡吧！睡啦，睡啦，睡睡吧！
一切害物遠走高揚，
不要行近她的身旁；
晚安，睡睡吧！

《小討論》

如果你是快活的夜遊者「帕克」，擁有一瓶愛情藥水，你會想把它滴在誰的眼皮上，並希望他睜開眼時，第一眼看見誰呢？

請小朋友想一想，再一起討論。

八、最重要的人

1. 「最重要的人」指的是誰？
2. 原來可以把白天化為黑夜的魔法，指的是什麼？

安妮雖然想救那頭可憐的熊而把牠偷走，可是在現實生活中，任何人近距離接

觸野生動物，都有可能發生極大的危險，要非常小心！

九、甜蜜的憂傷

1. 伊莉莎白女王的牙齒為什麼是黑的？
2. 威爾說：「這個世界是一座舞台。」如果你可以選擇，你想扮演什麼角色呢？

十、我們的威爾？

1. 在西方世界，許多人認為古往今來最偉大的作家是誰？
2. 莎士比亞的全名是什麼？

答：威廉·莎士比亞 William Shakespeare

《小提示》

想知道關於「莎士比亞」更多的事嗎？請見 110 頁。

《補充資料 1》倫敦橋

出處 <http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BC%A6%E6%95%A6%E6%A1%A5>

維基百科，自由的百科全書

倫敦橋

倫敦橋南岸，攝於 2005 年十一月

倫敦橋（London Bridge）是一座橫跨泰晤士河的橋，它將倫敦和南華克（Southwark）地區連為一體。這座舉世知名的橋在 1750 前是越過泰晤士河的唯一橋樑，亦是倫敦所建歷史最悠久的一座橋。

歷史

倫敦橋所在的地方在近 2000 年來一直有不同的橋。第一座跨泰晤士河的橋是木橋，由羅馬人在 50 年左右搭的。這個位置的河夠窄可以搭橋，也夠深，允許海船進入。羅馬人撤離英國之後，這座橋逐漸失修，但是在 1014 年前重新修建或修理完好。1014 年，英國國王 Ethelred 抵抗入侵的丹麥人 Svein Haraldsson 時下令燒毀這座橋。這次摧毀很可能是知名的童謠「倫敦橋要倒了」中描述的故事。重建的倫敦橋在 1091 年被暴風雨摧毀，再次重建，於 1136 年燒毀。

1136 年後，Peter de Colechurch 提議興建石橋以取代先前木橋，在額外抽取稅項提供經費下，石橋於亨利二世任內開始興建，在 1209 年約翰王任內完成，為時 33 年。由於約翰王允許橋上建設建築物，因此當時橋上擠滿房屋，甚至包括教堂。二十六呎的橋面擠到只剩下六呎通道供來往交通。當時有過二百商戶營業，不少人來此購物因為有遮蔽和由於實施宵禁不少人認為在橋上較安全。當時橋上形成了一個自成一格的社群，最大威脅是火災和擁擠引起墮海事件。1212 年一次可能是早期最嚴重倫敦大火由於火頭同時兩端燃起人群無法逃生三千人遇難。另一場 1633 年大火令橋北端三分之一燒毀。1722 年由於交通擠塞太嚴重市長下令所有交通工具靠單邊出入，這相信是英國行車靠左慣例開始。18 世紀末期橋已不能發揮原來作用，在 1824 到 1831 年期新橋建成，而舊橋一直同時使用直至落成為止。

《補充資料 2》 莎士比亞 介紹

出處：<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1405101006622>

生平：

1564年4月23日他出生了，默默無聞。1616年4月23日他去世了，舉世聞名。在整整52年的生涯中，他為世人留下了37個劇本，一卷14行詩和兩部敘事長詩。他的劇本至今還在世界各地演出。在他生日的那天，每年都有許多國家在上演他的劇本紀念他。馬克思稱他是“最偉大的戲劇天才”。

他就是英國文藝復興時期最傑出的藝術大師——莎士比亞。

“放棄時間的人，時間也放棄他”。 “智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。” 他是莎士比亞的名言，也是他能在藝術天地裡自由飛翔，成為一代藝術大師的秘密。

莎士比亞出生在英國中部埃文河畔的斯特拉福鎮，父親是個商人。4歲時，他的父親被選為“市政廳首腦”，成了這個擁有兩千多居民，20家旅館和酒店的小鎮鎮長。

這個小鎮經常有劇團來巡迴演出。莎士比亞在觀看演出時驚奇地發現，小小的舞台，少數幾個演員，就能把歷史和現實生活中的故事表現出來。他覺得神奇極了，深深地喜歡上了戲劇。他經常和孩子們一起，學著劇中的人物和情節演起戲來，並想長大後從事與劇本相關的工作。但不幸的是，他父親經商失利，14歲的莎士比亞只好離開學校，給父親當助手。18歲時他結了婚，不到21歲，已有了3個孩子。他的妻子比他大8歲，莎士比亞對自己的婚事常常感到遺憾，在他的作品中曾說：“女人應該與比自己年紀大的男子結婚”。不過，他對辛勤持家，撫養孩子成人的妻子依然關懷備至。1586年，富於進取精神的莎士比亞隨一個戲班子步行到了倫敦，並找到一份為劇院騎馬的觀眾照看馬的差使。這雖然是打雜，但畢竟跟戲劇掛了鉤了，莎士比亞盡力盡心地做這個工作，也做得很好。騎馬來的觀眾都願意把馬交給他。莎士比亞常常忙不過來，只得找了一批少年來幫忙，他們被叫做“莎士比亞的孩子們”。

莎士比亞頭腦靈活，口齒伶俐，工作之餘，還悄悄地看舞台上的演出，並堅持自學文學、歷史、哲學等課程，還自修了希臘文和拉丁文。當劇團需要臨時演員時，他“近水樓台先得月”，再加上他的才華，他終於能演一些配角了。演配角時，莎士比亞也認真演好，他出色的理解力和精湛的演技，使他不久就被劇團吸收為正式演員。

那時候，倫敦的劇團對劇本的需要非常迫切。因為一個戲要是不受觀眾喜歡，馬上就要停演，再上演新戲。莎士比亞在堅持學習演技的同時，還大量閱讀各種書籍，了解了祖國的歷史和人民不幸的命運，他決定也嘗試寫些歷史題材的劇本。

27歲那年，他寫了歷史劇《亨利六世》三部曲，劇本上演，大受觀眾歡迎，他贏得了很高聲譽，逐漸在倫敦戲劇界站穩了腳跟。

1595年，莎士比亞寫了一個悲劇《羅密歐與朱麗葉》，劇本上演後，莎士比亞名霸倫敦，觀眾像潮水一般湧向劇場去看這齣戲，並被感動得流下了淚水。故事是這樣的：

在意大利的一座城市中，有兩個世代都是仇敵的貴族，一個叫蒙太古，一個叫凱普雷特。

有一次，凱普雷特家舉辦了一次盛大的化裝舞會。蒙太古家的獨生子羅密歐冒著風險，戴著假面具去參加了。他結識了凱家的獨生女兒朱麗葉。兩個年輕人一見鐘情，互相傾心，陷入愛情中。在一個神父的幫助下，兩個相愛的年輕人悄悄地舉行了婚禮。

不幸的是，不久兩家又發生了仇殺事件。朱麗葉的表兄在決鬥中被羅密歐刺死，羅密歐因此被趕出城市，不久朱麗葉的父親準備把她嫁給另一個貴族青年。

朱麗葉忠於羅密歐的愛情，她寧願死也不願意再嫁。在神父的幫助下，她喝下了一種長眠的藥，假裝死去，神父同時叫人通知羅密歐趕緊回來。但不幸的是送信人沒把信及時送到，羅密歐聽說朱麗葉已經死去，悲痛欲絕。他趕回來，在假死的朱麗葉面前服毒自殺。朱麗葉醒來後，見羅密歐已死，她拔出羅密歐的劍也自殺了。這一悲劇，深深地感動了兩家人，他們最終消除了他們世代的仇恨，友好起來了。

這部劇本中，作家寫了自由愛情的可貴，譴責了封建制度對愛情的迫害，歌頌了理想的愛情。

1599年，莎士比亞已經很有錢了，他所在的劇團建成了一個名叫環球劇院的劇場，他當了股東。他還在家鄉買了住房和土地，準備老了後回家備用。不久，他的兩個好友為了改革政治，發動叛亂，結果，前者被送上絞刑架，後者被投入監獄。莎士比亞在悲憤不已，傾注全力寫成劇本《哈姆雷特》，並親自扮演其中的幽靈。

哈姆雷特本來是丹麥的一個快樂王子。他正直的父王被叔叔毒死，叔叔篡奪了王位，並霸佔了他的母親。在國外上大學的哈姆雷特趕回國，他的父親的鬼魂告訴他自己的被害經過，要兒子報仇。

哈姆雷特爲了報仇，裝瘋賣傻，尋找機會了解事實的真相。一次，他請一個戲班子演了一出殺兄篡位的舊戲，情節和他父親鬼魂所說的一樣。在演出過程中，他的叔父驚慌失措，從而證實了他自己的罪惡。

哈姆雷特決心報仇。但一次偶然的失誤卻把自己情人的父親誤殺了。他的叔父把他送到英國，並讓英國國王殺死他。哈姆雷特半路上跑了回來，又發現自己的情人因父親死去，愛人遠離而精神失常，誤入河中淹死。

叔父唆使哈姆雷特情人的哥哥和哈姆雷特決鬥，結果兩人都中了敵人的詭計。臨死前，哈姆雷特奮力刺死了叔父，爲父親報了仇，但他沒有完成重整“顛倒混亂的時代”的大業。在這出悲劇中，哈姆雷特熱愛生活，反抗邪惡但卻思想多於行動，過於優柔寡斷；叔父荒淫無恥，奸險毒辣、詭計多端。哈姆雷特的復仇行動，表達了文藝復興時期，先進的人文主義者要求衝破封建勢力束縛的強烈願望，哈姆雷特的悲劇反映了包括莎士比亞在內，整整一代人文主義者的悲劇。

在以後的幾年裡，莎士比亞又寫出了《奧賽羅》、《李爾王》和《馬克白》，它們和《哈姆雷特》一起被稱爲莎士比亞的四大悲劇。

1616年，莎士比亞由於生病離開了人世。

莎翁劇作簡介：

出處 <http://www.sinobooks.com.tw/school/shakespeare/cyclopedia/index0304.html>

文藝復興時期英國文壇的巨星威廉·莎士比亞（1564—1616），在世界文化史上地位崇高影響巨大，是公認的歐洲三大詩人（莎士比亞、歌德和但丁）之一。出生於破敗的商人之家，只受過小學教育的莎士比亞，創作了三十七部悲劇、喜劇和歷史劇以及一百五十多首十四行詩，被譽爲繼上帝後，創作最多傑作的人，馬克思稱莎士比亞爲「人類最偉大的天才之一」。

他的戲劇大致可分爲歷史劇、喜劇和悲劇。他在歷史劇中呈現英國的歷史，尤其是薔薇戰爭時期，這類劇本使龐大複雜的歷史資料在舞台出現；他的喜劇所採文體的頗廣，有的著重鬧劇成分，有的是浪漫喜劇，也有些內容較爲嚴肅，稱爲陰沉喜劇（**dark comedies**）；但莎士比亞最偉大的還是在於他的悲劇，而他在悲劇上也採用了廣泛的題材和手法。他亦跟古希臘三大悲劇家艾思奇利斯（**Aeschylus**）、索福克里斯（**Sophocles**）及幼里匹蒂斯（**Euripides**）合稱戲劇史上四大悲劇家。

莎士比亞還創作了一百五十四首十四行詩，一般認為是在 1592-1598 六年間陸續完成的，第一首到一百二十六首寫詩人與一位貴族青年的友誼的起伏變化，第一百二十七到一百五十二首吐露了詩人對一位「黑膚女子」的戀愛，形象生動，富有節奏感，表現了人文主義者對真、善、美的認識與理想。

依照莎士比亞的時代、思想和藝術風格的發展，他的戲劇創作可分為早、中、晚三個時期：

【早期】 1590~1600 年

歷史劇：

《約翰王》（1589）

《亨利六世》上、中、下部（1590-1591）

《理查三世》（1592）

《理查二世》（1595）

《亨利四世》上、下部（1597-1598）

《亨利五世》（1599）

悲喜劇：

《錯盡錯絕》（1592）

《馴悍記》（1593）

《維羅納二紳士》（1594）

《愛的徒勞》（1594）

《羅密歐與朱麗葉》（1595）

《仲夏夜之夢》（1596）

《威尼斯商人》（1597）

《溫莎的風流娘兒們》（1598）

《捕風捉影》（1599）

《第十二夜》（1600）

《皆大歡喜》（1600）

時空背景：伊麗莎白統治的全盛時期

這個時期，新興的中產階級靠王權的力量，獲得了與封建勢力之間的平衡，而經濟文化的繁榮掩蓋了民間和王權的尖銳對立。在國外，1588年英國戰勝了西班牙的「無敵艦隊」，奪得了海上霸權後國勢大振，為資本主義的發展創造了有利條件。這一時期，莎士比亞正當壯年，當時英國文藝復興運動開始進入高潮，這一切都使作者對生活充滿樂觀情緒，相信人文思想可以實現。

作品風格：喜劇、歷史劇創作時期

莎士比亞的歷史劇，除了和契爾萊爾合著的《亨利八世》外，全部寫於這時期。在莎士比亞戲劇創作的最初十年中，他共創作了九部歷史劇。這些劇本概括了英國從1377-1485年間一百餘年的動亂歷史，除了《約翰王》描寫13世紀王朝內部爭鬥外，其他的劇作則構成了兩個內容銜接的四部曲：《亨利六世》與《理查三世》；《理查二世》、《亨利四世》、《亨利五世》。這時期所寫的歷史劇和喜劇都表現出明朗、樂觀，譴責昏庸無道的暴君、譴責封建集團的血腥戰爭，歌頌開明君主，表現了人文主義反封建的開明理想。在他一生創作中，歷史劇佔有重要的地位，他比較系統地研究了過去二三百年的英國歷史，認為考察歷史有利於準確地預示未來。貫穿於莎士比亞的歷史劇，始終都是強烈的愛國主義精神，這是與當時英國的時代精神相一致的。如他最初寫的《亨利六世》上、中、下篇三個歷史劇，創作於英國戰勝西班牙「無敵艦隊」後不久，當時全國情緒空前高漲，愛國主義熱情洋溢在英國國民心頭，這種民族精神在他的劇作中反映出來。而最能反映莎士比亞人文主義理想的是《亨利四世》、《亨利五世》，他成功塑造了整日沉於酒色，後來經過教育，自己認識了錯誤並決心痛改前非、棄惡從善，終於成為治國安邦的賢明君主—亨利五世形象。莎士比亞的歷史劇是當時成就最高的，除了亨利五世的形象，其他例如在《亨利四世》中塑造的福斯塔夫形象，也都成了藝術中不朽典型。

莎士比亞大半的喜劇也完成於這時期，《仲夏夜之夢》，《第十二夜》、《皆大歡喜》等，描寫溫柔美麗、堅毅勇敢的婦女，衝破重重阻攔，終於獲得愛情勝利，表現了歌頌自由愛情和反禁欲束縛的社會主張。這時雖有少量的悲劇作品產生，像《羅密歐與朱麗葉》，但它不能代表這一時期的創作傾向，它在精神、氣氛上與喜劇是一致的，同樣具有不少明朗樂觀的因素。所以，這一時期可為喜劇、歷史劇創作時期。在這裡，充滿青春與春天氣息，莎士比亞滿懷激情和信心，抱著美好和樂觀的人生態度，通過一大批貴族青年男女爭取自由和愛情、自主婚姻的故事，反映新舊兩種思想與勢力的鬥爭。這一時期越接近結束，劇作的思想愈加豐富突出，藝術上也愈加嫻熟，其中《捕風捉影》、《皆大歡喜》、《第十二夜》三部最能表現莎士比亞喜劇創作的風格，人稱「嬌豔明媚的喜劇三部曲」。這些劇本大都以愛情、友誼、婚姻為主題，

而情節卻生動豐富，非同凡俗，成了莎士比亞最有影響、最成熟的喜劇代表作，代表著他喜劇藝術的最高成就。並且作品還在一定程度上流露出憂鬱和哀愁氣氛，給喜劇增添了耐人尋味的神韻，也預示了下一時期的某些特點。

【中期】 1601~1610 年

悲劇：

《哈姆雷特》（1601）

《居里厄斯·凱撒》（1601）

《奧瑟羅》（1604）

《李爾王》（1605）

《雅典人泰門》（1605）

《麥克貝斯》（1606）

《安東尼與克莉奧佩特拉》（1607）

喜劇：

《科利奧蘭納》（1607）

《結局好萬事好》

《自作自受》

時空背景：英國世代交替，矛盾與尖銳時期

這一時期英國社會發生急劇變化，兩個朝代交替，伊麗莎白「盛世」已成過去，女王爲了維持英國教會迫害清教徒，引起清教徒和王朝的對立。新即位的詹姆士一世更是凶暴反動，倒行逆施，使人民痛苦加劇，反抗四起。此外，農村的「圈地運動」，加速農民的破產，政治經濟形勢日益惡化。這時期，莎士比亞思想成熟深化，看清理想與現實不可逾越的鴻溝，於是創作了一批輝煌又抑鬱的悲劇，揭露社會罪惡與自私自利。劇中的浪漫光輝越來越弱，現實描寫日益突出。這一時期，莎士比亞創作的喜劇作品，已明顯失去前期樂觀向上的情調。

作品風格：悲劇創作時期

莎士比亞中期的創作，遠沒有早期作品多，但卻走出喜劇的嬉笑怒罵與歷史劇的批判，轉而探討深刻的人性問題。內容主要是人與社會、人的內心衝突，被稱做「性格悲劇」和「社會悲劇」的典範。莎士比亞最著名的大部份劇本，包括四大悲劇《奧賽羅》、《哈姆雷特》、《李爾王》、《麥克貝斯》都是這個時期的創作，共有七部悲劇、四部喜劇，是莎士比亞創作最輝煌的時期，

可稱為悲劇創作時期。文藝復興時代最深刻的人性論，在莎士比亞這四大悲劇中徹底的呈現出來。而他每一個悲劇，分別探討不同的性格缺陷。在悲劇終場時，沒有一個主人公能逃脫死亡的命運，以至後人把莎劇結束的第五幕稱之為「死床」。除了「四大悲劇」外，這一時期裏，莎士比亞還根據普魯塔克的《希臘羅馬名人傳》撰寫了《居里厄斯·凱撒》、《雅典人泰門》、《安東尼與克莉奧佩特拉》、《科利奧蘭納》等一系列悲劇。這時期所寫的喜劇《結局好萬事好》、《自作自受》等也同樣具有悲劇色彩。

【晚期】 1609-1613

傳奇劇：

《辛白林》（1609）

《冬天的故事》（1610）

《暴風雨》（1611）

歷史劇：

《亨利八世》

時空背景：詹姆士一世王朝腐敗，理想失去出路

這時期，詹姆士一世王朝更加腐敗，社會矛盾更加尖銳，中產階級力量發展壯大，社會理想與社會現實之間的距離越來越大，難以彌合。莎士比亞深感理想的破滅，退居故鄉寫浪漫傳奇劇，其創作風格也隨之表現更為浪漫空幻。莎士比亞從寫實創作轉向神話傳奇是有其社會原因的，莎士比亞這時期雖然仍然堅持著人文理想，但在現實中卻找不到出路，轉向幻想，用超自然的神奇力量來調和現實中的矛盾，因此他這時期的幾部喜劇，往往設置虛幻的場景、曲折離奇的情節和傳奇色彩的人物。此時矛盾和問題的解決，往往採用非現實的手法。儘管如此，他也沒有完全置身傳奇之中，作品通過戲劇的悲歡離合，還是反映了社會現實，起到了社會批判作用。

作品風格：神話傳奇喜劇創作時期

晚期的莎士比亞創作呈現出脫離現實的傾向，風格也為之一變，充滿童話的想像。該期重要作品有《辛白林》、《冬天的故事》、《暴風雨》等。這些劇本的情節大同小異，都是主人公先遭到災難與不幸，後來於偶然機會轉危為安，甚至因禍得福。《辛白林》和《冬天的故事》寫失散後的團聚或遭誣陷後的昭雪和解。《暴風雨》寫公爵用魔法把謀權篡位的弟弟所乘的船漂流荒島，並寬恕了他。雖然對黑暗現實有所揭露，但寬恕和諒解的精神貫穿全劇，主張用愛心醫治舊日的創傷，強調懺悔、改過能產生新的希望。劇本的人物和背景極富傳奇性，人物動機近似荒誕，突出運用了大量巧合與偶然事件。

《補充資料 3》仲夏夜之夢 分析

<http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010396675>

作者：國立臺灣大學戲劇學系系主任 紀蔚然

沒有冷氣的仲夏夜

《仲夏夜之夢》一定是在沒有冷氣的年代，由一個沒吹過冷氣的劇作家，才可能編寫出來的浪漫喜劇。

生活在二十一世紀的人們很難想像沒有冷氣的盛夏，更不可能將炎炎夏日和浪漫連在一塊。浪漫在秋天，人們總是這麼說，彷彿浪漫是秋天的專利，然而較具科學根據的說法應是：秋天是滋養憂鬱的季節。往往，秋天是帶著憂鬱的浪漫，有時人們太過憂鬱而殺死了浪漫，而夏天則是毫不保留、毫不客氣的奇幻，只有冷氣吹太多的人才會覺得夏天不浪漫。

從頭到尾，《仲夏夜之夢》裡面的人物沒有一個抱怨：「好熱喔！」莎士比亞寫作的年代沒有「溫室效應」的窘境，沒有冷氣這種東西把戶外的空氣搞得燥熱不堪。對十六世紀的古人而言，日頭赤焰焰的夏季是理所當然的，它代表著富足，萬物的富足，生命的富足。

人們忙著愛，忙著恨，哪有時間抱怨天氣很熱？劇中人物火氣一來，講話比豔陽還毒辣。米雅違抗父命，愛的是桑德，而不是迪米特，被父親這麼嚴厲恐嚇：「那就得死，要不然，一輩子再不許跟男人見一面！」面對海倫娜的苦苦追求，迪米特完全不留給女士一點顏面：「別惹我吧，叫我恨不得要咒你；一看見你，我的頭就痛。」人間如此，仙界也好不到哪去。仙王和仙后吵起架來，更是伶牙俐齒，毫不客氣：

仙后：我發誓不跟你這個人同起同坐和同床！

仙王：慢著，無禮的女人！我不是你老爺？

仙后：我還是你娘娘呢！

然而，當他們情意盎然，他們的熱情可不輸那熊熊的烈日。且聽桑德如何向米雅訴鍾情：「噯，寶貝兒，別誤會我一片情意；只有情人才懂得情話裡的心意。我是說：我的心，跟你的，已連成一片，說我倆是一條心，並非是胡言；你好，我好，相守一輩子。」這種話，旁人聽來總覺得肉麻，可對當事人而言卻是窩心得很。

《仲夏夜之夢》讓我們見識到何謂「飽滿」，想像的飽滿，浪漫的飽滿。人們敢愛敢恨，一會兒愛，一會兒恨；翻臉像翻書，變臉如川劇。而那引人發噱的線團兒更是集飽滿於一身，不只身材圓滾滾，個性更是熱情如火，不論是人還是變成一頭驢子，一直是那麼沒有心機，對任何事物都充滿著天真的豪邁。

如今，仲夏夜的浪漫早已遠去，即使太陽西下，大地仍像個才熄火的爐子。原先的飽滿變成了令人躁鬱的過甚。爲了消暑，我們有很多選擇，其中之一就是：打開冷氣，閱讀《仲夏夜之夢》，重回已失的樂園。

猜猜看，傑克和安妮下一站，會去哪裡冒險呢？