

30/06/2010 星期三

範疇：藝術發展 AD (AD100628_S3_3H) / (AD100628_S4_3H)

內容：英國詩人劇作家莎士比亞 (Shakespeare) 在 1595 年根據意大利民間故事改編而成的一齣五幕的悲劇。

焦點：「**殉情記**」(Romeo and Juliet, 1968)

地點：下禮堂 0800-1100

活動流程

時段	內容	負責
0745-0800 禮堂入座	同學入座	
0800-0830 禮堂講座	【羅密歐與朱麗葉】，英文原名為 The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet，簡寫為 Romeo and Juliet 英國詩人劇作家莎士比亞 (Shakespeare) 在 1595 年根據意大利民間故事改編而成的。香港中譯為「 殉情記 」(Romeo and Juliet, 1968)	英文科 貝肇峰 老師和 袁靜文 老師
0830-1030 禮堂觀賞 校本節錄 版	「 殉情記 」(Romeo and Juliet, 1968) Franco Zeffirelli 版本的「 殉情記 」選了一對與角色年齡相若的演員飾演男女主角，突破了傳統莎劇的古典含蓄，表現出一種前所未有的青春痴迷。片中的情節和對白絕大部分是忠於原著的，不過在細節上卻顯出其精心與考究。豐富的色彩、奢華的氣勢、懾人心神的音樂，加上俊男美女的角色，呈現溫純的電影美感，而男女主角相識的一幕，一曲 What is a Youth，更是傳頌一時，堪稱經典。 電影簡介 http://www.imdb.com/title/tt0063518/ 《What is a Youth》 http://www.youtube.com/watch?v=z9v5i6eawO4	袁靜文 老師
1030-1100 返回課室 分享反思 及老師回 饋填寫學 生反思表	師生分享自己的藝術經驗 反思重點： 第一層： 莎士比亞 (Shakespeare) 在文學藝術發展中有哪一些作品被改編成電影？請舉出兩個例子。 第二層： 在「 殉情記 」中的男女主角有甚麼藝術特質吸引觀眾？有人稱女主角為「驚為天人」(Heavenly Beauty)，你同意嗎？ 第三層： 《What is a Youth》是電影「 殉情記 」(Romeo and Juliet) 裡的一首插曲。對電影的吸引力有幫助嗎？請分析。	班主任
1100 回家使用 MLP	學生反思 MLP (My Learning Profile 我的學習概覽) http://dev01.myit-school.net/edb_slp/m_login/login.php?ncc	OLE

第三學期 OLE DAY 中三級、中四級藝術發展活動流程

範疇：藝術發展 AD (AD100628_S3_3H) / (AD100628_S4_3H)

內容：英國詩人劇作家莎士比亞 (Shakespeare) 在 1595 年根據意大利民間故事改編而成的一齣五幕的悲劇。 焦點：「**殉情記**」(**Romeo and Juliet, 1968**)

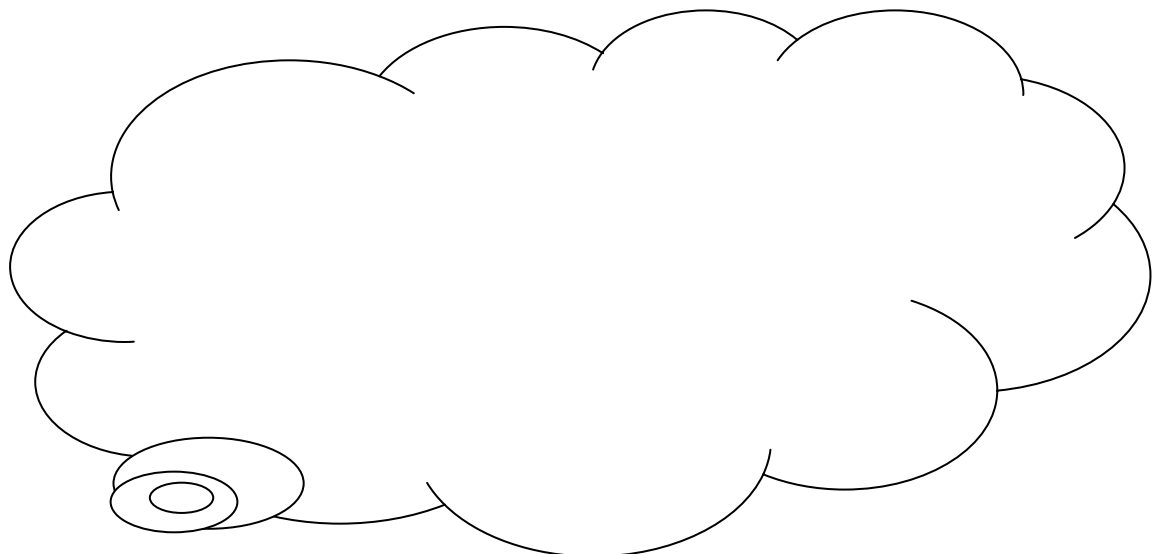
姓名_____ 編號_____ 日期：**30/06/2010 星期三**

反思第一層：莎士比亞 (Shakespeare) 在文學藝術發展中有哪一些作品被改編成電影？請舉出兩個例子。

反思第二層：在「**殉情記**」中的男女主角有甚麼藝術特質吸引觀眾？有人稱女主角為「驚為天人」(Heavenly Beauty)，你同意嗎？

反思第三層：《What is a Youth》是電影「**殉情記**」(Romeo and Juliet) 裡的一首插曲。對電影的吸引力有幫助嗎？請分析。

羅密歐與朱麗葉，英文原名為 *The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet*，簡寫為 *Romeo and Juliet*，是英國劇作家莎士比亞著名的悲劇。

故事簡概:

凱普萊特和蒙太古是一座城市的兩大家族，這兩大家族有宿仇，經常械鬥。蒙太古家有個兒子叫羅密歐，17歲，品行端方，是個大家都喜歡的小夥子。有一天，他聽說自己喜歡的一個女孩要去凱普萊特家赴宴，爲了見一眼這位女孩，他和自己的朋友戴上面具，混進了凱普萊特家的宴會場。

可是，在這次宴會上，他被凱普萊特家的獨生女兒茱麗葉深深吸引住了。這天晚上，朱麗葉是宴會的主角，13歲的她美若天仙。羅密歐上前向朱麗葉表示了自己的愛慕之情，朱麗葉也對羅密歐有好感。可是，當時雙方都不知道對方的身份。真相大白之後，羅密歐仍然不能擺脫自己對朱麗葉的愛慕。他翻牆進了凱普萊特的果園，正好聽見了茱麗葉在視窗情不自禁呼喚羅密歐的聲音。顯然，雙方是一見鍾情。

第二天，羅密歐去見附近修道院的神父，請代幫忙。神父答應了羅密歐的要求，如果能成也能化解兩家的矛盾。羅密歐通過茱麗葉的奶娘把茱麗葉約到了修道院，在神父的主持下結成了夫妻。這天中午，羅密歐在街上遇到了茱麗葉的堂兄提伯爾特。提伯爾特要和羅密歐決鬥，羅密歐雖然不願決鬥，但他的朋友覺得羅密歐沒面子，就和提伯爾特決鬥，結果被提伯爾特藉機殺死。羅密歐大怒，拔劍爲朋友報仇，殺死了提伯爾特。

城市的統治者決定驅逐羅密歐，下令如果他敢回來就處死他。朱麗葉很傷心，她非常愛羅密歐。羅密歐不願離開，經過神父的勸說他才同意暫時離開。這天晚上，他偷偷爬進了朱麗葉的臥室，度過了新婚之夜。第二天天一亮，羅密歐就不得不開始了他的流放生活。羅密歐剛一離開，出生高貴的帕里斯伯爵就來求婚。凱普萊特非常滿意，命令朱麗葉下星期四就結婚。

朱麗葉去找神父想辦法，神父給了她一種藥，服下去後就像死了一樣，但四十二時後就會甦醒過來。神父答應她派人叫羅密歐，會很快挖開墓穴，讓她和羅密歐遠走高飛。茱麗葉依計行事，在婚禮的頭天晚上服了藥，第二天婚禮自然就變成了葬禮。神父馬上派人去通知羅密歐。可是，羅密歐在神父的送信人到來之前已經知道了消息。他在半夜來到朱麗葉的墓穴旁，殺死了阻攔他的帕里斯伯爵，掘開了墓穴，他吻了一下朱麗葉之後，就掏出隨身帶來的毒藥一飲而盡，倒在朱麗葉身旁死去。等神父趕來時，羅密歐和帕里斯已經死

了。這時，朱麗葉也醒過來了。越來越多，神父還沒來得及顧及朱麗葉，就逃走了。茱麗葉見到死去的羅密歐，也不想獨活人間，她沒有找到毒藥，就拔出羅密歐的劍刺向自己，倒在羅密歐身上死去。兩家的父母都來了，神父向他們講述了羅密歐和朱麗葉的故事。兒女失去，兩家的父母才清醒過來，可是已經晚了。從此，兩家消除積怨，並在城中為羅密歐和茱麗葉鑄了一座金像。

除了愛 還是愛 ——《羅密歐與茱麗葉》 (明報)2009年12月16日星期三

【明報專訊】不會有太多人從沒聽過《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet) 的。這齣五幕的悲劇是英國詩人劇作家莎士比亞(Shakespeare)在1595年根據意大利民間故事改編而成的。

開場詩定悲傷調子

開場詩(Prologue)已為全劇定了悲傷的調子、抹上哀愁的色彩。「……是命運註定這兩家仇敵，生下了一雙不幸的戀人……這一段生生死死的戀愛，還有那兩家父母的嫌隙，把一對多情的兒女殺害……」這幾句詩已透露了構成這悲劇的元素：命運、不幸、仇敵、愛情、生死！

當茱麗葉知道這個闖進自己生命中的「他」就是仇家的獨子時，她已預感不祥：「恨灰中燃起了愛火融融，要是不該相識，何必相逢！」(第一幕第五場)可是，愛卻令這對年輕戀人比成年人看得更透徹豁達。舞會相遇後，羅密歐走到花園茱麗葉房間陽台下偷看小情人。這就是著名的「陽台相會」(第二幕第二場)。茱麗葉正在陽台上思前想後：「羅密歐啊，羅密歐！為什麼你偏偏是羅密歐？……」是如此無奈但她卻明白了：「……只要你宣誓做我的愛人，我也不願再姓凱普萊特了。」因為，愛可以勝過家族仇恨。而羅密歐在神父秘密證婚後，遇見對他百般欺凌侮辱的堂舅泰保特也多番忍讓：「我跟你無冤無恨，你這樣無端挑釁，本來我是不能容忍的，可是我有必須愛你的理由，所以也不跟你計較了……」「……你想不到我是怎樣愛你……凱普萊特，我尊重這一個姓氏就像尊重我自己的姓氏一樣，我們講和吧。」看！愛真能原諒與包容一切！這已是超越了愛情的愛了！然而，年輕人的衝動仍令羅密歐為好友邁邱西奧報仇而殺了泰保特，造成了不可挽救的悲劇(第三幕第一場)。

化解家族宿怨唯有愛

莎士比亞此時已很清楚讓我們看見這不幸的命運中包含的人為因素。年輕人的衝動狂熱不顧後果是幫兇；但這些年輕人本無仇怨，他們只是為著家族的世仇而爭鬥。為什麼有累世宿怨？作者沒有交代。但可以肯定這兩個家族必定教育子孫世世代代仇恨對方，他們共同讓這顆仇恨種子發芽生根長大至不可收拾，結果犧牲了那願意去愛和寬恕的。但，也只有愛才能和解這一切！

墓內殉情一幕(第五幕第三場)真令人心碎！服毒的羅密歐剛倒下身亡，茱麗葉就醒過來了。她要隨他而去「……我要吻你的嘴唇，也許這上面還留著一些毒液，可以讓我服下死

去。」當她吻他時，赫然發覺：「你的嘴唇還是溫暖的！」啊！就只差那麼一點點時間，這真是命運弄人了！

「命運」中的人為因素

在不同的藝術形式如：話劇、音樂劇（《夢斷城西》）、歌劇、芭蕾舞、電影、卡通動畫、交響樂（白遼士、柴可夫斯基）……都處處見到這對被命運阻撓的小情人（Star-crossed lovers）的蹤影。除了莎翁浪漫詩意的原著外，多選一個喜歡的版本去細味一下這段哀怨動人的愛情，和寬恕的大愛；同時也思考一下，在所謂「命運」中究竟有多少是人為的因素！

「殉情記」（Romeo and Juliet, 1968）

Franco Zeffirelli 版本的「殉情記」選了一對與角色年齡相若的演員飾演男女主角，突破了傳統莎劇的古典含蓄，表現出一種前所未有的青春痴迷，羅密歐與茱麗葉這兩個角色的吸引力，在這個版本中給發揮得淋漓盡致。片中的情節和對白絕大部分是忠於原著的，不過在細節上卻顯出其精心與考究。豐富的色彩、奢華的氣勢、懾人心神的音樂，加上俊男美女的角色，呈現溫純的電影美感，而男女主角相識的一幕，一曲 What is a Youth，更是傳頌一時，堪稱經典。

《What is a Youth》是電影「殉情記」（Romeo and Juliet）裡的一首插曲。

What is a youth? Impetuous fire, What is a maid?
Ice and desire, The world wags on.

A rose will bloom, It then will fade,
So does a youth, So does the fairest maid.

Comes a time when one sweet smile. Has it season for a while,
Then love's in love with me.

Some they think only to marry, Others will tease and tarry,
Mine is the very best parry, Cupid he rules us all.

Caper the caper, but sing me a song, Death will come soon to hush us along,
Sweeter than honey and bitter as gall, Love is a task and it never will pall,
Sweeter than honey and bitter as gall, Cupid he rules us all....

青春是什麼？ 激烈燃燒的火，少女是什麼？ 冰霜和欲望的結合，
年華如此遷移下去。

玫瑰會盛開，然後會凋萎，
青春也是，最美的少女亦復如此。

當那時，臉上是甜美的微笑，那就是愛的季節，我心裡充滿了依戀。

有人只想到結婚，有的人卻不屑且猶豫，
我的藉口最是高超：邱比特牽著我們的鼻子走。

儘管嬉戲去吧，並為我唱一首歌，死神不久將來臨，叫我們都閉住嘴，
比蜜還甜，比膽還苦，愛雖磨人，卻永不走味，
比蜜還甜，比膽還苦，邱比特牽著我們的鼻子走。

莎士比亞有那些作品被拍成電影／電視？

「王子復仇記」（Hamlet, 1948）

早期最爲人所熟悉的莎士比亞電影大概是 Laurence Olivier 的「王子復仇記」了。哈姆雷特（Hamlet）被譽爲史上其中一個心理描寫最爲複雜的角色，而 Olivier 這個電影版本最成功之處，莫過於他能運用鏡頭拍哈姆雷特的微妙心理變化，同時間將劇本中錯綜複雜的角色關係和對生死意義的隱喻融入電影，完全能對這個堪稱四大悲劇之首的劇本忠誠地作出上佳的詮釋。當然，Olivier 自導自演哈姆雷特，其演出同樣是無與倫比。

「馬克白」（Macbeth, 1948）

Orson Welles 的「馬克白」（Macbeth）是個人對電影的表現，不著重原著的精神，透過鏡頭和調度等的蒙太奇手法，展現出他對《馬克白》的獨特觀點。在 Welles 的詮釋下，馬克白一開始已經受到命運的驅使，他不是一位悲劇英雄，因爲他從來沒有掌握過自己的命運。至於原著中的主題，Welles 大多由空間的技巧來呈現，演員和角色都退到較次要的地位，這無疑突破了《馬克白》的舞台性，進展到一個純電影的層面。

「蜘蛛巢城」（Throne of Blood, 1957）

黑澤明將《馬克白》搬到了封建時代的日本，並注入日本能劇的精髓，例如片頭片末的吟唱、森林中的精靈、尖細的笛聲和沉鬱的敲擊等，在原著固有的框架中，展現了另一種具日本色彩的調子，而不失原著的母題，其改寫令人激賞。有人批評「蜘蛛巢城」的人物塑造流於表面化，但這似乎是因爲黑澤明銳意借用面具化的人物表現出能劇的精神，像鷺津（馬克白）經常出現的面部特寫，以及朝路夫人（馬克白夫人）木無表情的白粉臉等，是莎劇以外的另一種美學觀。

《夢斷城西》（West Side Story, 1961）

《夢斷城西》可說是跨足了三種領域：它是先把《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）改寫成現代版《夢斷城西》在舞台搬演，然後再將舞台版拍成電影。從任何層面上來看，這個版本都是一部賞心悅目之作，音樂朗朗動聽，舞蹈飛躍跳脫。劇本將故事轉換到了紐約市，家族仇恨換成了幫派之間的衝突，而結局中瑪麗亞（茱麗葉）給改成免於一死，雖

失去了原著的精神，但也有人認為結局之悲慘還是不下於原著。

「殉情記」（Romeo and Juliet, 1968）

Franco Zeffirelli 版本的「殉情記」選了一對與角色年齡相若的演員飾演男女主角，突破了傳統莎劇的古典含蓄，表現出一種前所未有的青春痴迷，羅密歐與茱麗葉這兩個角色的吸引力，在這個版本中給發揮得淋漓盡致。片中的情節和對白絕大部分是忠於原著的，不過在細節上卻顯出其精心與考究。豐富的色彩、奢華的氣勢、懾人心神的音樂，加上俊男美女的角色，呈現溫純的電影美感，而男女主角相識的一幕，一曲 What is a Youth，更是傳頌一時，堪稱經典。

「森林復活記」（Macbeth, 1971）

在改編自《馬克白》的「森林復活記」中，導演 Roman Polanski 呈現的是暴戾和血腥的世界。儘管他所選取的馬克白和馬克白夫人均是年輕俊美，全無原著中的冷峻形象，但在鏡頭的詮釋下，全片瀰漫著暴力的氣氛；憑著謀殺、戰爭，原著中的善惡界線變得模糊，卻遠遠超出了莎劇的美學角度。

「亂」（Ran, 1985）

「亂」是日本電影史上耗資最多的電影之一，改編自莎劇《李爾王》（King Lear），時代背景設定在日本戰國時代。黑澤明把原著中三個女兒換成了三個兒子，長時間的狂風暴雨換成朗朗青空，剛陽味霎時籠罩著全片，淡化了原著中李爾王的悲劇性，卻突顯出史詩式的國土崩滅主題，雖然已大大偏離了莎劇的精神，但片中浩瀚的戰爭場面、紛亂的刀光劍影、亂石崩雲的氣勢，以及響徹雲霄的金戈鐵馬，視覺美感可堪一絕，充分發揮了電影的多變性。

「羅密歐與茱麗葉：後現代激情篇」（William Shakespeare's Romeo + Juliet, 1996）

一齣形式上突破了傳統的《羅密歐與茱麗葉》改編作品。鏡頭下的世界是中古時代與現代美國的融合，有雅緻的服飾別墅和古典華麗的影像，也有極具現代意味的手槍房車，而男女主角的俊美也富現代感。這個版本最特別的地方，是將古英語的對白，全部以美國口音表達，效果如何見仁見智，但這無疑是大膽的嘗試。當然凌厲跳躍的剪接和鏡頭也是其吸引之處。

「王子復仇記」（Hamlet, 1997）

Kenneth Branagh 早年曾於英國皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）擔綱，被譽為繼 Laurence Olivier 後最出色的莎劇演員。他於 1997 年自導自演拍成「哈姆雷特」，是史上首部足本電影版。這個版本彌補了前作對原著刪減所造成的模糊不清，對原著的次要人物和情節有一個較宏觀的闡釋，同時亦能拍出荷里活式的通俗風格，娛樂性高。本片在英國布雷南宮（Blenheim Palace）拍攝，背景設定為十九世紀，許多場景設計精巧，氣勢磅礴，而 Branagh 演的哈姆雷特一角始終自覺、主動，別具一格。

「奧塞羅情殺篇」（暫譯）（O, 2001）

這個版本改編自莎劇《奧塞羅》（Othello），故事背景移至美國現代校園之中，是青春片格局，但仍能抓住原著中的某些神髓。不過導演始終著意在片中加入了很多現代社會性元素，他把男主角 Odin（奧塞羅）改寫成黑人，足見片中討論種族議題的意圖；而把故事移植到校園，也顯然是直指現今美國社會校園的暴力現象。本在香港還未上映，但據說已經上映有期。