

東吳大學圖書館館藏由音樂劇改編之歌舞電影簡介

賴佩珊

東吳大學課務組編審兼通識課程兼任講師

遠從西元前一千多年前，希臘時代公民就將參與、觀賞以故事為主要內容的戲劇演出視為重要活動。以對話為主的舞台劇演出，在19世紀末電影這一影像媒體出現前，一直是展現故事的重要方式之一。

電影，在製作技術尚未成熟、完善前¹，放映內容多為簡單的表演或生活片段。隨著技術上陸續加入聲音、色彩，再加上觀賞人口日益成長、增多，簡單的內容已經無法滿足觀眾的需求，電影事業需要更多的演出素材，好提供廣大市場多種選擇面向。而在文學、繪畫、建築、雕刻等藝術中，同樣以「行動」²為主要表達方式的舞台戲劇演出（play）³，就成了電影取法、學習的好對象。

對觀眾來說都是用眼看、耳聽的方式感受故事，但是，舞台劇與電影卻因為傳達故事內容的主要表現媒介及方法的不同，使得各自所能展現的內容效果、表演呈現、風格與時間感受等面向上有著許多差異。

舞台劇的主要表現媒介是對白語言，觀眾受限於劇場演出無法讓每個人都清楚的看見演員的臉部表情與肢體動作的封閉空間因素，因此，必須藉由演員的對白語言做為傳達、掌握故事內容情節發展與細節的重要元素。在時間的感受上，觀眾感覺到的時間是連續的，與演出時間幾乎相等，無法在言語對話間忽然地就讓時間過了好幾年。

電影的主要表現媒介則是透過鏡頭顯現的影像動作。電影除了運用舞台劇可以使用的演員、佈景、音樂等元素外，還透過任何可以被鏡頭拍攝、記錄下的影像，自由地跨越時間、空間，以不同的方向角度、遠近距離與片段組合向觀眾展示故事的點點滴滴。

舉例來說，電影裡，可以藉由特寫，展現演員哀傷、垂淚的眼神，甚至是淚珠滾滾滴落。也許下一秒、下一個鏡頭一轉，帶到一雙歷經風霜的堅毅眼神，不但交代了時間流逝，還表示了性格改變之類等事。可是，在舞台劇裡，演員的難過，就只能透過台詞說出來又或者是頭兒低垂、雙肩抖動等比較大一點的肢體動作呈現。淚水，應該是有，可是，能有多少觀眾見得到呢？在舞台劇演出時，時間的轉換、

- 1 電影拍攝、放映實由許多科學技術累積而成。目前已知公開放映的第一部電影應為1895年12月28日法國盧米埃兄弟(Lumiere Brothers)在巴黎放映之《Le Cinematographe》，片長約50秒。
- 2 「世界藝術欣賞－世界戲劇史」中，採用亞里斯多德在詩學中對「悲劇」的定義來看戲劇本質，認為大略說來，戲劇便是「行動中的人」的演出，行動涵括了肉體與心理等因素。有一定長度，有開始，中間與結尾。行動應具有目的性及多樣性。（《世界藝術欣賞－世界戲劇史》，胡耀恆譯。P.47-48）。
- 3 為便於本文論述，以下簡稱為舞台劇。

性格的變化，也可以用對白、音樂、轉場、服裝變換等手法展現，可是勢必就得多花點時間與心思處理了。

舞台劇與電影這兩種看來極其相似，本質上卻十分不同的藝術型態，在彼此交流、互動下，激盪出許多炫爛火花。不過，因為前述的主要表現手法不同的原因，所以，當三度空間的立體舞台劇要轉化為二度空間的平面電影時，就不能單純地直接使用舞台劇劇本做為拍攝腳本，必須再多思索該舞台劇是否適合改編為電影？要保留多少舞台劇結構與對白？該如何為語言對白加上視覺化的影像。歷來由舞台劇改編為電影作品者至少百來齣，依表現方式可約略分為「歌舞電影」與「劇情電影」兩大類。

將音樂劇 (musical drama)⁴ 改編為歌舞電影，除了因為音樂劇是當時十分受歡迎的演出形式之外，也是因為音樂劇比較容易改編成電影形式。舞台劇的動作是靠說出來的，改編成電影時，就必須要把劇中提到或說到的事件加入場地、畫面等等細節予以視覺化。音樂劇則不同，因為在呈現音樂、歌曲、舞蹈畫面時，劇情 (敘事) 的推動便跟著展開，音樂、歌曲、舞蹈不但可以當做獨白或旁白表達感情、展現氛圍，更可以藉由音樂濃縮觀眾對於時間的流動感受、縮短與觀眾的距離，所以，需要注意、改寫的畫面元素相對地就比舞台劇少了許多。

載歌載舞的歌舞電影是頗受歡迎的電影類型⁵ 之一。帥哥美女穿著精心設計搭配的服裝，在美麗 (或異國) 的景觀中唱著好聽的歌曲，隨著音樂翩翩起舞、浪漫的談情說愛，怎能不讓人忘卻現實生活中的紛紛擾擾？在兩次世界大戰後，在經濟恐慌、百業蕭條的社會裡，音樂劇與歌舞電影，提供了人們暫時逃離煩惱的忘憂娛樂。歌舞類型電影中常被提起的《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz, 1939)、《國王與我》(The King and I, 1957)、《西城故事》(West Side Story, 1961)、《窈窕淑女》(My fair Lady, 1964)、《真善美》(The Sound of Music, 1965)、《孤雛淚》(Oliver, 1968/2006)、《屋頂上的提琴手》(Fiddler on the Roof, 1971)、《阿瑪迪斯》(Amadeus, 1984)、《歌舞線上》(A Chorus Line, 1985) 都是以當時頗受好評的百老匯音樂劇為藍本改寫而成。不過，焦雄屏認為「……這些百老匯電影似乎尚未能掌握電影媒介的特性及潛力。所以觀眾只是在欣賞換成銀幕的舞台秀……」⁶。70年代中期之後，由於票房失利，歌舞電影類型就逐漸消失。

4 也有人翻成「歌舞劇」，學術上應稱為「Musical Comedy」(音樂喜劇)。很多人簡稱為「Musical」。在英國，較常用Musical Theatre或Musical Play/drama。音樂劇大約從19世紀末起慢慢成形，融合了歌曲、舞蹈、雜耍、模擬嘲諷等許多表演元素。音樂劇主要以音樂和舞蹈表達劇情與人物情感，歌舞並重的形式，是最明顯的特徵。通常，音樂劇比舞台劇多了許多音樂與舞台效果，比歌劇多了許多舞蹈演出。

5 類型 (genre) 電影：指一特定型態的電影，依據一套由風格主題及意義衍生的規則分類而來。許多電影因為有相似的外觀、劇情，甚至主角造型，乃至於自成一類，就稱之為「類型」。比如說歌舞片、武俠片、科幻片、恐怖片、西部片……(《影迷的第一堂課》，p.80)。可依主題、風格、時代、國籍等標準加以分類。

6 《歌舞電影綜橫談》，P.158

最近十幾年，音樂劇題材又再度吸引了好萊塢的目光，據以拍攝的電影亦廣受觀眾歡迎，比如說《芝加哥》（Chicago, 2002）、《吉屋出租》（Rent, 2005）、《夢幻女郎》（Dreamgirls, 2006）、《髮膠明星夢》（Hairspray, 2007）、《媽媽咪呀》（Mamma Mia, 2008）、《華麗年代》（Nine, 2009）、《悲慘世界》（Les Misérables, 1998/2012）。本文就圖書館館藏之非書資料中17部由音樂劇改編而成的歌舞電影依時間先後分別約略介紹、分享。

（一）《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz, 1939），中正圖書館館藏索書號：987.83 4225(1)disc.54

1939年，米高梅公司推出歌舞電影《綠野仙蹤》。《綠野仙蹤》改編自美國童話作家法蘭克波姆（Frank Baum）1900年的作品《奧茲國的魔法師》（The Wonderful Wizard of Oz），1903年時曾被百老匯改編為音樂劇演出近三百場。

分別需要勇氣、智慧與信心的獅子、稻草人和鐵樵夫，陪伴著小女孩桃樂絲（茱蒂嘉蘭Judy Garland飾演）尋回家旅程的故事，在第二次世界大戰爆發的當時，提供身陷戰爭威脅感到惶恐不安的社會大眾對於未來的希望。

桃樂絲唱的「Over The Rainbow」，歌詞、旋律簡單，卻表達了小女生對未來的純淨希望與面對挑戰的勇氣。這首歌，不但獲得當年奧斯卡最佳主題曲獎，也讓「彩虹」成了理想的國度的代名詞。彩虹之上，只要敢於追尋，夢想就會實現。

（二）《悲慘世界／孤星淚》（Les misérables, 1998/2012），中正圖書館館藏索書號：987.83 1263-1

百老匯四大名劇⁷之一的《悲慘世界》，改編自19世紀前期法國浪漫主義作家維克多·雨果（Victor-Marie Hugo）的同名小說，描述主人翁尚萬強雖犯罪（因為偷了一個麵包）遭判重刑入獄，但服刑期滿假釋後，想要洗心革面重新被社會接受卻屢受困難的遭遇，深入地描繪了下層人民的苦難生活。

《悲慘世界》是在百老匯演出期間第三長的音樂劇。蘇珊大嬸在英國選秀節目中一鳴驚人的歌曲「I Dreamed A Dream」便是出自於此。1980年改編成音樂劇，首次在巴黎公演，1985年開始在倫敦演出英文版本，1987年百老匯也跟著推出。1952年便曾被改編為電影上演，台灣翻譯片名是《孤星淚》。館藏版本是1998年由連恩尼遜（Liam Neeson）、鄔瑪舒曼（Uma Thurman）與傑佛瑞羅許（Geoffrey Rush）主演的。今年年底，2012年12

7 安德烈洛依韋伯的《貓》、《歌劇魅影》與鮑勃力和勳博格合作的《悲慘世界》、《西貢小姐》這四齣歌舞劇一同被列20世紀80年代以來，歐洲最具影響力的歌舞劇，因此，被稱為歌舞劇歷史上的“四大名劇”。

月21日，預計將推出由休傑克曼（Hugh Jackman）、羅素克洛（Russell Crowe）與安海瑟薇（Anne Hathaway）共同演出的音樂劇電影版。

（三）《國王與我》（The King and I, 1956），中正圖書館館藏索書號：987.83 4225(1) disc.43

《國王與我》是由十九世紀英國女性安娜李歐文到暹羅王國（泰國舊稱）擔任皇家教師的真人實事改編。瑪格麗特·蘭登（Margaret Landon）將之改寫為小說《安娜與暹羅王》（Anna and the King of Siam）。理查·羅傑斯（Richard Rodgers）與奧斯卡·漢默斯坦二世（Oscar Hammerstein II）於1951年攜手編曲、作詞將其改為歌舞劇，由尤勃連納（Yul Brynner）飾演國王。1956年，改編為電影，國王仍由音樂劇男主角—尤勃連納飾演，女教師則由黛博拉蔻爾（Deborah Kerr）飾。

故事內容主要為英國女教師安娜到暹羅擔任國王的家庭教師。女教師與國王間的衝突來自於彼此間的文化觀念差異，西方與東方、現代與傳統、男女平等……，在多次的衝突與溝通後，國王與女教師的情愫也若有似無的展開。

光頭大眼、眼睛炯炯有神、英氣逼人的尤勃連納，因為本片的演出，獲得當年的奧斯卡影帝獎座。終其一生，尤勃連納共演出4000多場的《國王與我》舞台劇。國王與安娜兩人跳波卡爾雙人舞時所演唱的「我們來跳舞(Shall We Dance?)」十分輕快，為本劇經典歌曲之一。

1999年，由周潤發與茱蒂福斯特（Jodie Foster）重新詮釋本片，劇名改為《安娜與國王》（Anna and The King, 1999）⁸。同年，也有卡通動畫電影版本上映。不過，不管是《國王與我》還是《安娜與國王》，兩部片在泰國都是禁演的。

（四）《西城故事》（West Side Story, 1961），中正圖書館館藏索書號：987.83 4225(1) disc.237

現代版的羅密歐與茱麗葉。1957年，百老匯音樂劇版的《西城故事》將莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》的場景從義大利的維洛納搬到了20世紀美國紐約上城西邊（現在的林肯中心一帶）波多黎各移民聚居地，「噴射幫」與「鯊魚幫」的街頭幫派的地盤角力爭奪取代了世家貴族的長久恩怨。一樣是一見鍾情，一樣有舞會與決鬥，可是，《西城故事》在加進了「移民、種族的社會問題」與「親情、友情、愛情衝突」兩大軸線後，讓劇情內容更為豐富、深刻。

編曲家伯恩斯坦（Leonard Bernstein）成功的結合了古典、藍調與搖滾的俏皮音樂，為整齣演出加分許多。1961年，改編成電影上演，獲得1962年奧斯卡10項獎項肯定。男主角 Tony 與女主角 Maria 樓台相會、定情之夜所唱的「Tonight」與社區舞會中展現移民們美國夢的「America」，前者為全劇旋律主軸，後者活潑可愛，都是本劇膾炙人口的經典名曲。

8 中正圖書館館藏索書號：987.83 3426

(五) 《窈窕淑女》(My Fair Lady, 1964), 中正圖書館館藏索書號: 987.83 3334

蕭伯納(Bernard Shaw) 1912年的舞台劇作品「賣花女」(Pygmalion), 取材自希臘故事中 Cyprus 國王皮格默里昂的故事。皮格默里昂因為愛上了自己雕塑的雕像, 所以祈求愛神 Aphrodite 賦予雕像生命, 最終雕像果真變成了人, 雕刻師如願取其為妻。《賣花女》, 以皮格默里昂的故事為起點, 將時空背景轉換為英國倫敦賣花女 Eliza 與語言學教授 Higgins 的故事。賣花女 Eliza 為了希望找到比較好的工作, 不用在流落街頭賣花, 於是找了語言學教授 Higgins 教她說話。蕭伯納認為, 藉著改善言談舉止, 將可摧毀英國的階級架構。

1956年,《窈窕淑女》以《賣花女》為基礎,將原本五幕的結構與場景改動為兩幕十八景,不但濃縮蕭伯納的對白,強調愛情以及 Eliza 與 Higgins 的訓練過程,還加入歌、舞後,於百老匯上演。

1964年,華納電影公司耗費鉅資將音樂劇《窈窕淑女》改編為電影推出,女主角 Eliza 由當時名聲如日中天的奧黛麗赫本(Audrey Hepburn)擔任,大獲好評。不但獲得奧斯卡十三項提名,最終還抱回八座小金人。

(六)《真善美》(The Sound of Music, 1965), 中正圖書館館藏索書號: 987.83 4088

喜愛英文老歌或學過吉他的人,應該都聽過一首「小白花(Edelweiss)」。又或者是看過可愛的維也納兒童合唱團又蹦又跳、快樂地唱著「Do Re Mi」? 是的,這兩首旋律優美的歌曲都是出自《真善美》。

1959年,前述提到製作《國王與我》的理查·羅傑斯(Richard Rodgers)與奧斯卡·漢默斯坦二世(Oscar Hammerstein II),再一次攜手將取材自一位見習修女被派駐到奧地利一戶軍人家當家教、保母的真實故事的小說改編為音樂劇。1965年,電影版由第37屆奧斯卡影后朱麗·安德魯斯和克里斯托夫·普拉蒙擔綱主演。無論是舞台版還是電影版,《真善美》的表現都令人感到驚艷,舞台版在1960年東尼獎中勇奪6項獎座,電影版則在1965年奧斯卡獎中得到五項肯定

1998年,《真善美》被美國電影協會評為「美國100部最佳電影」之一。這麼卓越的成就,美妙的詞、曲創作當然是功不可沒。不過,當《真善美》總譜一寫完,作詞者的奧斯卡·漢默斯坦二世(Oscar Hammerstein II)就被診斷出罹患癌症,並

於隔年過世。《真善美》是奧斯卡第35部也是最後一部作品，「小白花」則是他最後創作的歌曲。

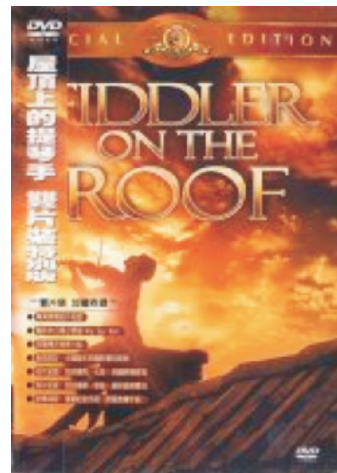
(七)《孤雛淚》(Oliver Twist, 1968/2005)，中正圖書館館藏索書號：987.83 4225 / 987.83 1223

可憐孤兒遭受磨難但仍維持良善之心，幾經坎坷與考驗，最終與親人團聚的溫馨感人故事。這齣改編自1838年狄更斯(Charles Dickens)原著小說「孤雛淚」(Oliver Twist)的音樂劇，於1960年在倫敦首演，1963、1965、1984年在百老匯演出，1968、2005年被改編成電影。

被譽為英國最偉大寫實主義作家的狄更斯在「孤雛淚」中，從孩童單純、清澈的眼裡反映出社會階級差異、貧富懸殊等具有時代性的問題。改編成音樂劇後，除了一群機靈、可愛、又唱又跳的小朋友們讓人眼睛一亮外，Lionel Bart編寫的旋律簡單但具有特色的詞曲更是會讓人聽過後就無法忘懷。1968年改編成電影後，更是獲得1969年奧斯卡最佳電影等五項大獎。2005年再度改編為電影，雖然沒有大型歌舞，但在導演重新詮釋下，又賦予「孤雛淚」不同新意，有人說是最為接近狄更斯原作的原汁原味呈現。

(八)《屋頂上的提琴手》(Fiddler on the Roof, 1971)，中正圖書館館藏索書號：987.83 7122-1

變化快速的環境下，如何才能找到和諧生活的平衡點？猶太老爸爸泰維(Tevye)覺得，維持平衡的秘訣就是要遵循傳統。這情形，就如同猶太人站在屋頂上拉小提琴的傳統：在屋頂上拉琴的提琴手既要演奏出優美旋律，又得注意不讓自己從屋頂上跌下。不過，當現實不斷挑戰傳統、不得不改變傳統時，又該如何因應？簡單的爸爸嫁女兒的故事結構，表現了猶太人的文化、民俗與生命觀，也帶出傳統與現實的衝擊與拉扯。三個女兒的三次嫁娶，一再地挑戰老父親心中對於傳統的底線。不過，無論世事如何變化，在本劇中，父母對子女的關愛與包容是不會變的。

從1964年9月22日首演開始到1972年6月17日最終場為止，《屋頂上的提琴手》一共演出3242場。1971年，改編為電影上映，電影中柔和的光線烘托著在時代苦難試煉下的艱苦身影，留存了東歐猶太人的舞蹈、民族習俗文化細節，獲得當年奧斯卡最佳音樂、攝影及音響獎。百老匯的觀眾們以走進劇場觀賞的實際行動支持《屋頂上的提琴手》這需要深刻思考反省的主題概念，在不同年代裏新上演了四次。

Sunrise, sunset 日出，日落，

Sunrise, sunset 日出，日落，

Swiftly fly the years 歲月飛逝，

One season following another 秋去春又來，

Laden with happiness and tears 充滿了歡欣與淚水

大女兒婚禮中，父親 Tevye 與母親 Golde 唱的「Sun Rise Sun Set」，雖然曲調略為憂傷，但單純而真實的表達了雙親的心情與祝福。

(九)《酒店》(Cabaret, 1972)，中正圖書館館藏索書號：PN1995.9.W4 G32

黎明前的黑夜最為深沈，而黑夜前的黃昏也相對的輝煌燦爛。1939年出版的「再見柏林」(Goodbye to Berlin)是英國作者克里斯多福伊薛伍德(Christopher Isherwood)依據他在柏林生活期間的所見所聞撰寫的半自傳作品，記述一次大戰前柏林社會表面紙醉金迷，其實卻暗伏經濟崩潰、納粹崛起陰影的威脅生活。1951年，「再見柏林」被改編為百老匯舞台劇《我是照相機》(I Am A Camera)，1955年被改編為同名電影，市場反應普通。

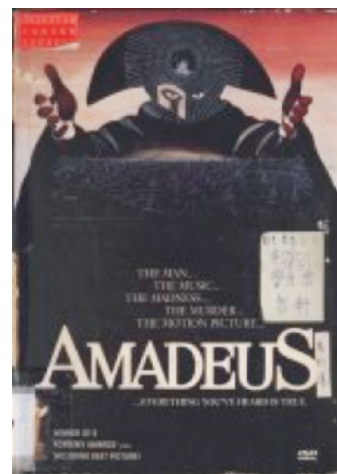
1966年，再改編為音樂劇《酒店》，由約翰肯德(John Kander)作曲、佛列德艾伯(Fred Ebb)作詞。這次，《酒店》不但勇奪當年八項東尼獎，更是約翰肯德與佛列德艾伯這對詞曲搭檔的成名作。John Kander 悲傷、陰鬱的音樂配上Fred Ebb消極、黑暗的歌詞，讓這齣受到戰爭影響的失敗的愛情故事更顯悲戚。

1972年，鮑伯佛西(Bob Fosse)融合小說與音樂劇之優點，拍攝同名電影，劇中自由不羈的女主角莎莉鮑爾斯(Sally Bowles)找了《綠野仙蹤》裡飾演桃樂絲的茱蒂嘉蘭(Judy Garland)的女兒麗莎明妮莉(Liza Minnelli)擔任。電影在隔年奧斯卡獎上與《教父》分庭抗禮，獲得最佳導演與最佳女主角獎等八項大獎。

(十)《阿瑪迪斯》(Amadeus, 1984)，中正圖書館館藏索書號：987.83 7134

沃夫岡阿瑪迪斯莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart)，奧地利人，1756年1月27日出生於薩爾茲堡，1791年12月5日逝世於維也納。雖然得年僅35歲，但卻留下了六百多件優秀作品，包括歌劇、交響曲、協奏曲、鋼琴奏鳴曲……。

要怎麼描述一個這麼才華洋溢、與眾不同的人？從小到大平鋪直敘的講述事蹟，太沒故事性也太無趣了。彼得謝弗(Peter Levin Shaffer)從莫札特對手(或敵人)薩里耶利(Antonio Salieri)對往事的懺悔開始，編寫了

以莫札特的中間名” Amadeus⁹” 為名的音樂劇，1979 年在倫敦首演，1984 年改編為電影。

劇中以莫札特的幾齣歌劇的排練與演出情節提供劇情背景、串連故事情節，計有後宮誘逃(Die Entführung aus dem Serail)、費加洛婚禮(Le nozze di Figaro ossia la folleggiornata)、唐喬凡尼(Don Giovanni)和魔笛(Die Zauberflöte)。音樂劇與電影的劇情走向沒什麼太大不同，不過，表達重點卻有些許差異。電影版比舞台版更為細膩且感性的展現兩位音樂家彼此間微妙的互動關係。

(十一) 《芝加哥》(Chicago, 2002)，中正圖書館館藏索書號：987.83 4441

2001年坎城影展的開幕片《紅磨坊》讓沉寂一陣子的歌舞電影再次吸引了觀眾的目光。2002年，好萊塢乘勢推出另一部歌舞電影《芝加哥》。

1926年，芝加哥論壇報的記者將發生在美國伊利諾州庫克郡的一件謀殺案改編為舞台劇《The Brave Little Woman》，要批判當時報界充斥的血腥、暴力與色情做法。1975年，《酒店》電影版的導演鮑伯佛西(Bob Fosse)將之改編為音樂舞劇，劇中情節由報界的腐敗改為娛樂界與報界互相利用，詞曲由《酒店》的創作者約翰肯德(John Kander)及佛列德艾伯(Fred Ebb)再次攜手合作譜寫，雖然廣受好評，但叫好不叫座。1996年，在修正、改寫了舊作中誇張的情節後重新製作、上演，迅速風靡百老匯。2003年，改編為電影版上映，更是將《芝加哥》音樂劇的聲勢往上推昇。

「各位觀眾，以下的故事敘述謀殺、貪婪、腐敗、暴力、剝削、通姦、背叛等，

全是觸動我們內心深處的主題」，這如同現今傳媒標題的開場白，清楚明白的點出《芝加哥》的創作精神。兩位女殺人犯在律師與傳播媒體的互動下，是否真能洗刷社會大眾對於自己的看法，重回舞台？李察吉爾(Richard Gere)、芮妮齊薇格(Renee Zellweger)、凱薩琳麗塔瓊斯(Catherine Zeta-Jones)，將1920年代芝加哥社會的爾虞我詐與機巧貪婪詮釋的入木三分。

「各位觀眾，以下的故事敘述謀殺、貪婪、腐敗、暴力、剝削、通姦、背叛等，全是觸動我們內心深處的主題」，這如同現今傳媒標題的開場白，清楚明白的點出《芝加哥》的創作精神。兩位女殺人犯在律師與傳播媒體的互動下，是否真能洗刷社會大眾對於自己的看法，重回舞台？李察吉爾(Richard Gere)、芮妮齊薇格(Renee Zellweger)、凱薩琳麗塔瓊斯(Catherine Zeta-Jones)，將1920年代芝加哥社會的爾虞我詐與機巧貪婪詮釋的入木三分。

(十二) 《歌劇魅影》(The Phantom of the Opera, 2004)，中正圖書館館藏索書號：987.83 1226

目前為止，史上演出時間最長的音樂劇《歌劇魅影》，於1986年在倫敦首演，1988年起，也開始在美國百老匯演出。讓這演出能歷久不衰、廣受歡迎的原因，除了懸

9 原意為「神的愛」或「上帝的寵兒」。

疑、驚悚的浪漫情節外，安德魯·洛伊·韋伯（Andrew Lloyd Webber）所編寫的美妙樂曲，也是重要因素。反覆出現的旋律「The Phantom of the Opera」以及魅影向女歌手克莉絲汀（Christine）表示愛意的「Music of the Night」是傳唱不輟的經典曲目。2004年改編成電影搬上銀幕。

電影與音樂劇的差異頗多，不但在劇情結構上有所更動與刪修，還有歌詞、台詞與人物性格的調整。館藏除了電影版本外，還有上演二十五周年紀念演出的2011年舞台版（中正圖書館館藏索書號：987.83 1226-2）。

雖然舞台版的紀錄影片無法給予觀眾在劇院觀賞時的實際感受，但是，仍可一窺舞台演出的製作巧思與安排。因此，若有興趣，不妨將兩種版本比較一下，略略體會兩種不同呈現方式的差異。

（十三）《吉屋出租》（Rent, 2005），中正圖書館館藏索書號：987.83 4722-1

一年的時間裡，生活周遭會不會有些什麼變化呢？1996年1月，一齣記錄了一群紐約客一整年生活的音樂劇《吉屋出租》在紐約外老匯推出，三個月後，轉往百老匯繼續展演。2008年9月7日，在歷經12年、5124場演出後，從百老匯的舞台上光榮謝幕。

這齣百老匯史上長壽劇之一的搖滾音樂劇《吉屋出租》，主要情節改編自普契尼歌劇《波西米亞人》。如同《西城故事》是現代版的《羅密歐與茱麗葉》一般，將場景搬到現代，描述五男三女在理想與現實間的生活掙扎、多／跨性別的愛情挑戰，以及在愛滋死亡壓力下仍然樂觀面對生活的生命價值觀。

2005年11月，電影版上映。導演為了重現舞台演出時的動人魅力，找了1996年音樂劇首演時絕大部分的演員來拍攝。與《歌劇魅影》一樣，館藏也有電影與舞台兩種版本。舞台版（中正圖書館館藏索書號：987.83 4722-2）是2008年最後一場演出的紀錄與花絮，保留了許多十分珍貴與感動的影像。其中的安可曲「Seasons of Love」不但由史提夫汪達（Stevie Wonder）演唱過混音版，林憶蓮也曾經翻唱過。

（十四）《夢幻女郎》（Dreamgirls, 2006），中正圖書館館藏索書號：987.83 4243

追求夢想的道路上，需要付出什麼樣的代價才能成功？友情、愛情還是親情？1981年12月，紐約帝國劇院推出三個黑人女孩共組合唱團被發掘、走入演藝圈終至成名的音樂劇。這齣以合唱團發跡歷程為呈現重點的「後台音樂劇¹⁰」，讓劇中的

10 三〇年代歌舞劇發展的主流，情節中的主要衝突障礙都來自於最終要推出的完美演出而引起。1975年，將敘事重點放在選角過程而不是準備推出新舞碼過程的《歌舞線上》，可以視為是後台歌舞劇的變形之一。

音樂與舞蹈較為合理的出現，適合無法接受劇中人講著講著就突然唱起歌或跳起舞來的朋友觀賞。

25年後，這齣當年獲得東尼獎 13 項提名、9 項獎座的優秀作品被搬上電影銀幕。由2002年時參與將音樂劇《芝加哥》改編為電影工作的比爾康頓 (Bill Condon) 擔任編導，演員有杰米福克斯 (Jamie Foxx)、碧昂絲 (Beyonce Knowles)、艾迪墨菲 (Eddie Murphy) 等人。

(十五)《髮膠明星夢》(Hairspray, 2007)，中正圖書館館藏索書號：987.83 7766

「Big Hair, Big Heart, Big Hit!」蓬蓬的頭髮加上寬容的心，就會大受歡迎！《髮膠明星夢》故事場景設定在1962年。巴爾迪摩 (Baltimore) 的 18 歲小胖妹 Tracy Turnblad 為了達成參加類似舞林星光大道之類電視節目的願望，始終以自信、樂觀進取、不怕失敗、有志者事竟成的精神面對考驗，過程中除了打破社會注重體形、膚色的外表迷思，還反應種族區隔、不平問題，最後灰姑娘終於贏得王子芳心歡樂獲勝。

1988年同名電影上演時，並未受到觀眾青睞，票房不甚亮麗。但是，2002年改編為音樂劇演出後，不但票房告捷，而且歷久不衰。甚至，因為音樂劇頗受好評，又再於2007年回鍋拍攝為電影。

2007年電影版的選角頗為成功。飾演Tracy一角的妮姬布朗斯基 (Nikki Blonsky) 是從數千人中脫穎而出的新人，以充滿活力的靈活唱、跳詮釋了青春無敵的熱情。Tracy原本缺乏自信、古板的媽媽Edna一角，找來了約翰屈伏塔 (John Travolta) 穿上胖胖裝與窄裙扮演。這個無論電影或音樂劇中皆由男性反串的害羞、保守胖大媽為演出增加了許多歡樂。萬人迷的帥氣男主角Link由柴克艾佛朗 (Zac Efron) 擔任，梳著用大量髮膠將兩側頭髮固定的60年代形男髮型的Zac真的是帥翻了。

整齣演出的音樂基調就是歡樂、開心。早上聽開場的「Good Morning Baltimore」會讓一天都有好心情。

(十六)《媽媽咪呀》(Mamma Mia, 2008)，中正圖書館館藏索書號：987.83 4466

「Money, money, money must be funny……」，常看日本綜藝節目「黃金傳奇」的朋友，一定對這個旋律非常熟悉。這是瑞典國寶 ABBA 合唱團的一首招牌歌曲，也是1999年倫敦推出的音樂劇《媽媽咪呀》裡，三個可愛熟女重逢時所唱的輕快歌曲之一。這齣因為女主角蘇菲 (Sophie) 想要達成在婚禮上由父親陪伴走上紅毯的心願而展開的尋父故事，是由1983年就已經解散的 ABBA 合唱團的 22 首作品組合而成。

前述的音樂劇／電影，所用的詞、曲，絕大部分都是為了該演出量身訂做。可

是，《媽媽咪呀》不同。《媽媽咪呀》是先從ABBA合唱團的作品中找出具有關聯性的歌曲後，才組織、串連成吸引人的故事。編劇者凱瑟琳強森(Catherine Johnson)十分巧妙地將ABBA的作品鑲嵌進演出中，甚至會讓人產生這些詞曲本來就是為了演出而寫的錯覺。不過，也因此，情節結構在本劇中就不是那麼重要。重要的，是享受ABBA歡樂的音樂。

音樂劇中，使用旋轉舞台變換場景。電影中，則是運用鏡頭展現希臘愛情海小島上那夢幻到無以復加的藍天與碧海。觀看電影時，除了欣賞音樂、美景外，飾演單親母親唐娜(Donna Sheridan)一角的梅莉史翠普(Meryl Streep)替全劇增加了許多活力與可看性。想要不用大腦的放鬆一下，溫馨熱鬧的《媽媽咪呀》是不錯的選擇。

(十七)《華麗年代》(Nine, 2009)，中正圖書館館藏索書號：987.83 4182

報告寫不出來的原因是什麼？是因為準備不夠？沒有靈感？還是……？《華麗年代》的故事主軸敘述義大利導演基多(Guido)在籌拍新電影時遇到創作瓶頸，幾經思考，覺得問題應該來自於他生活周遭的女人們對他的影響，包括他的太太、情婦，以及死去的母親等等。為了突顯出男主角在女性關係間的掙扎，全劇22位成年角色中，只有Guido是惟一的男性。

這齣在1982年東尼獎上打敗《夢幻女郎》得到最佳音樂劇獎項的演出，創作發想的靈感來自於義大利電影導演費里尼(Federico Fellini)1963年的半自傳名作《8½》，將原本充滿幻想、回憶與內心嚙語的藝術電影以較為通俗易懂的方式重新詮釋。原劇名《Nine》的涵意有二，一是指出男主角九歲那年對其日後發展有著關鍵影響。另一層涵意，則是認為將費里尼這八部半的作品加上音樂後，就是第九部。

2009年，《芝加哥》的電影導演羅伯馬歇爾(Rob Marshall)再一次從百老匯音樂劇中汲取養分，將《Nine》改編為歌舞電影。帥氣男主角丹尼爾戴路易斯(Daniel Day-Lewis)加上不同類型的美麗女星：瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillard)、潘妮洛普克魯茲(Penelope Cruz)、妮可基嫻(Nicole Kidman)和蘇菲亞羅蘭(Sophia Loren)，難怪中文譯名要翻成《華麗年代》。

參考書目：

- 《世界藝術欣賞—世界戲劇史》，布羅凱特註，胡耀恆譯，志文出版社，1987
- 《認識電影》，Louis Giannetti著，焦雄屏等譯，遠流出版事業股份有限公司，1992
- 《歌舞電影縱橫談》，焦雄屏著，遠流出版事業股份有限公司，1993
- 《影迷的第一堂課》，聞天祥著，幼獅文化事業股份有限公司，2003

綠野仙蹤 (The Wizard of Oz, 1939) 出版項：兒童百科代理, 2004 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 4225(1) disc.54 典藏地：中正圖書館	悲慘世界／孤星淚 (Les misérables, 1998/2012) 出版項：威翰, 1998, 2001. 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 1263-1 典藏地：中正圖書館	西貢小姐 (The Heat Is On : The Making of Miss Saigon) 出版項：南強國際代理, 民94. 【圖書館館藏資訊】 索書號：915.2 1194 典藏地：中正圖書館
國王與我 (The King and I, 1956) 出版項：兒童百科代理, 2004. 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 4225(1) disc.43 典藏地：中正圖書館	安娜與國王 (Anna and The King, 1999) 出版項：威翰, 2001 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 3426 典藏地：中正圖書館	西城故事 (West Side Story, 1961) 出版項：兒童百科代理, 2004 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 4225(1) disc.237 典藏地：中正圖書館

賴佩珊老師私房推薦音樂劇改編之歌舞電影資料

羅密歐與茱麗葉 (William Shakespeare's Romeo & Juliet) 出版項: 美國: 20世紀福克斯, 民86[1997] 【圖書館館藏資訊】 索書號: 987.83 6377 典藏地: 中正圖書館	羅密歐與茱麗葉 (Romeo & Juliette) 出版項: Power International Multimedia Inc., 2006. 【圖書館館藏資訊】 索書號: M1500 .R6 2006 典藏地: 中正圖書館	窈窕淑女 (My Fair Lady, 1964) 出版項: 統洋影視、影久發行、華納發行, 2004 【圖書館館藏資訊】 索書號: 987.83 3334 典藏地: 中正圖書館
賣花女 (Pygmalion) 出版項: Los Angeles : Embassy Home Entertainment : Janus Films, 1987. 【圖書館館藏資訊】 索書號: PN1997 .P93 典藏地: 中正圖書館	真善美 (The Sound of Music, 1965) 出版項: 統洋影視、影久發行、華納發行, 1965 【圖書館館藏資訊】 索書號: 987.83 4088 典藏地: 中正圖書館	孤雛淚 (Oliver Twist 1968/2005) 出版項: 中藝國際, 2006 【圖書館館藏資訊】 索書號: 987.83 1223 典藏地: 城區分館

屋頂上的提琴手 (Fiddler on the Roof, 1971) 出版項：福斯發行、得利影視 總經銷，2002 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 7122-1 典藏地：中正圖書館	酒店 (Cabaret, 1972) 出版項：Atlas Film, 1991 【圖書館館藏資訊】 索書號：PN1995.9.W4 G32 典藏地：中正圖書館	教父 (The Godfather DVD collection [videorecording]) 出版項：Hollywood, CA: Paramount Pictures, [2001], c1972, c1974, c1990. 【圖書館館藏資訊】 索書號：PN1997 .G632001 典藏地：中正圖書館
阿瑪迪斯 (Amadeus, 1984) 出版項：華納發行, 1984 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 7134 典藏地：中正圖書館	芝加哥 (Chicago, 2002) 出版項：群體工作室發行, 2002 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 4441 典藏地：中正圖書館	紅磨坊 (Moulin Rouge) 出版項：威翰, 2001[民90] 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 2104(1) 典藏地：中正圖書館

紅磨坊 (Moulin Rouge) 出版項：三清, 1954[民43] 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 2104 典藏地：中正圖書館	歌劇魅影 (The Phantom of the Opera , 2004) 出版項：得利影視, 2005 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 1226 典藏地：中正圖書館	歌劇魅影 (二十五周年紀念演出的2011年舞台版) 出版項：傳訊, 2012. 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 1226-2 典藏地：中正圖書館
吉屋出租 (Rent, 2005) 出版項：新力, 2006 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 4722-1 典藏地：中正圖書館	吉屋出租 (舞台版) 出版項：威翰, 2009 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 4722-2 典藏地：中正圖書館	夢幻女郎 (Dreamgirls, 2006) 出版項：夢工廠, 2007 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 4243 典藏地：城區分館

髮膠明星夢 (Hairspray, 2007) 出版項：群體, 2007 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 7766 典藏地：城區分館	媽媽咪呀 (Mamma Mia, 2008) 出版項：環球, 2009 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 4466 典藏地：中正圖書館	華麗年代 (Nine, 2009) 出版項：葳勝, 2010 【圖書館館藏資訊】 索書號：987.83 4182 典藏地：中正圖書館

備註：上述非書資料館藏皆陳列於中正圖書館或城區分館之非書資料室。