

淡江大學法國語文學系碩士班碩士論文

指導教授：楊淑娟 博士

法語音樂劇在臺灣發展之研究——

以《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》
為例

研究生：劉芮瑜 撰

中華民國 110 年 6 月

謝誌

在就讀研究所的三年間，起初找不到適合的研究方向、其後又被繁雜的理論內容勸退，因而曾多次萌生放棄論文的念頭；幸而身邊許多師長以及親朋好友的鼓勵與支持，才得以見證最終成品的誕生。

首先，要感謝我的指導老師——楊淑娟教授，謝謝您給予我十足的信心與信任，並不厭其煩地教導我寫作論文的技巧和要點，指引我正確的論文發展方向；每次的論文討論會結束後也時常鞭策我，讓我有繼續前行的動力。除此之外，您也經常和我分享生活日常，以及待人處世之道。在成為您學生的這段時間，收穫的不僅僅是學術領域的知識，還有平常課堂上學習不到的人生智慧。

也要謝謝梁蓉教授與黃馨逸教授，感謝兩位教授從大綱審查到論文答辯，都願意撥冗擔任我的口試委員，並給予我許多寶貴意見，讓論文內容更臻完善。黃馨逸教授更是從我在大學期間便提供我許多幫助，在進入研究所後也經常鼓勵我，讓我有勇氣在完成學業的道路上前行。

謝謝我的受訪者張延勤先生，自大學期間便受到您許多照顧，感謝您願意在百忙之中撥空接受我的訪問，令我收穫許多關於音樂劇行銷的獨到見解，也使我的論文內容更為豐富。

還要謝謝求學過程中陪伴我的每一位老師、同學、朋友，尤其是從大學一同到研究所奮鬥的三位戰友，因為妳們的陪伴與相互扶持，讓我在完成論文的旅途中不必孤軍奮戰。

除此之外，特別謝謝和我攜手籌辦台灣應援團的朋友，當初為了一部法語音樂劇進行六個月的策劃，並且在時隔三年後讓我能以此為主題寫下這篇論文；當時的我們一定都沒想到，劇場的萍水相逢竟然也能成為學習的養分。

最後要謝謝我的家人們，尤其是我的父母，總是包容我的任性、尊重我的選擇，並且提供我舒適的生活環境，讓我在這些年的求學時光中可以心無旁騖地專注學業；有雙親如此，夫復何求？而我會努力不復期望，成為讓你們驕傲的女兒。

摘要

論文名稱：法語音樂劇在臺灣發展之研究——

頁數：121

以《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》為例

校系(所)組別：淡江大學 法國語文學系碩士班

畢業時間及提要別：109 學年度第 2 學期 碩士學位論文提要

研究生：劉芮瑜

指導教授：楊淑娟

論文提要內容：

近五年來，有愈來愈多不同語言的音樂劇受邀來臺灣演出；而其中法語音樂劇自 2013 年便持續在臺灣穩定發展，但卻少有突破。

《搖滾莫札特》、《羅密歐與茱麗葉》、《鐘樓怪人》三部法語音樂劇在一年內陸續來臺演出，且皆由聯合數位文創接洽；三個同樣類型的表演藝術作品、由相同主辦單位行銷、並在相近的時空背景下在臺灣表演，但其票房成果卻有著天壤之別，不禁令人疑惑，造成如此差異的原因是為何？

本論文即是針對此一問題為研究方向，結合個人觀察與經驗，進行表演藝術與媒體公關之分析；並透過與相關人士的訪談內容，深入瞭解聯合數位文創的行銷模式，以及其品牌在臺灣之定位，筆者方能更全面地爬梳法語音樂劇在臺灣的發展與行銷現況。

論文最後，筆者整理出適用於法語音樂劇在臺灣發展的行銷模式，希望透過本研究結論與建議，為法語音樂劇在臺灣的永續經營盡一份力。

關鍵字：表演藝術、文化產業、法語音樂劇、行銷模式

*依本校個人資料管理規範，本表單各項個人資料僅作為業務處理使用，並於保存期限屆滿後，逕行銷毀。

表單編號：ATRX-Q03-001-FM030-03

Abstract

Title of Thesis: A Study on the French Musicals Development in Taiwan:

Using “*Notre-Dame de Paris*”, “*Romeo et Juliette*”, and

“*Mozart, l’opéra rock*” as Examples.

Total pages: 121

Key Word: performing arts, culture industries, French musicals, marketing models.

Name of Institute: Department of French, Master program

Graduate date: June 2021

Degree conferred: Master of Arts

Name of Student: Jui-Yu, Liu

Advisor: Shu-Chuen, Yang

劉芮瑜

楊淑娟

Abstract:

Since 2015, more and more musicals in various languages have been performing in Taiwan and among them, in particular, French musicals. But their advertisement remains insufficient in the world of performing arts. Three French musicals — *Mozart, l’opéra rock*, *Roméo et Juliette*, *Notre-Dame de Paris* — have performed in Taiwan one after another within a year. These three shows were all invited and promoted by *UdnFunLife*, but each results in drastically different grossing: a disparity that raises a number of questions that this thesis intends to address.

To do this, I’ve combined observations and personal experiences in order to analyze the relationships between live performances, public relations and the media. Through interviews with a relevant person, I’ve gained a deep understanding of *UdnFunLife*'s marketing model and brand positioning. I will thus be able to take stock of the development and marketing of French musicals in Taiwan in a more comprehensive manner.

At the end of the thesis, I propose a marketing model adapted to the development of French musicals in Taiwan, hoping to contribute to the sustainable management of these performing arts in Taiwan, thanks to the conclusions and suggestions of this research.

According to “TKU Personal Information Management Policy Declaration“, the personal information collected on this form is limited to this application only. This form will be destroyed directly over the deadline of reservations.

表單編號：ATRX-Q03-001-FM031-02

Résumé

Étude sur le développement de la comédie musicale française à Taïwan Cas d'étude: *Notre-Dame de Paris*, *Roméo et Juliette* et *Mozart, l'opéra rock*.

Depuis 2015, de plus en plus de comédies musicales en diverses langues ont été jouées à Taïwan et parmi elles, tout particulièrement, des comédies musicales françaises. Mais leur promotion reste insuffisante dans le milieu des spectacles vivants. Trois comédies musicales françaises — *Mozart, l'opéra rock*, *Roméo et Juliette*, *Notre-Dame de Paris* — se sont succédé à Taïwan pendant un an. Les troupes ont été invitées et promues par *UdnFunLife*. Leurs recettes ont été inégales : une disparité qui soulève nombre de questions que cette thèse entend traiter.

Pour ce faire, j'ai donc combiné observation et expériences personnelles afin d'analyser les rapports entre les spectacles vivants, les relations publiques et les médias. Grâce à des entretiens avec la personne pertinente, j'ai acquis une compréhension approfondie du modèle marketing de *UdnFunLife* et du positionnement de la marque. Je pourrai ainsi faire le point sur le développement et la commercialisation des comédies musicales françaises à Taïwan de manière plus complète.

Au terme de la thèse, je propose un modèle de marketing adapté au développement des comédies musicales françaises à Taïwan, espérant contribuer à la gestion durable de ces spectacles vivants à Taïwan, grâce aux conclusions et aux suggestions de cette recherche.

Mots clés: le spectacle vivant, les industries culturelles, les comédies musicales françaises, modèles de marketing.

目錄

緒論

I. 研究動機	1
II. 研究方法與文獻分析	3
III. 研究架構與研究困難	7

第一章 法語音樂劇起源及在亞洲發展近況

第一節 法語音樂劇之歷史與發展	11
第二節 法語音樂劇在亞洲地區之發展	19
第三節 亞洲地區人民對法語音樂劇之認知	25

第二章 三部來臺演出法語音樂劇之分析

第一節 鐘樓怪人	31
第二節 羅密歐與茱麗葉	47
第三節 搖滾莫札特	61

第三章 法語音樂劇在臺之商業行銷模式

第一節 音樂劇之文化產業價值	73
第二節 表演藝術與媒體公關之分析	83
第三節 臺法音樂劇行銷模式之比較與應用	89

結論	103

參考書目	105

附錄	113

表目錄

【表一】 論文架構圖	9
【表 1-1】 法國 1979 年至 2016 年音樂劇演出	13
【表 1-2】 2005 年至 2019 年曾來臺演出之法語音樂劇	19
【表 1-3】 2002 年至 2019 年曾到中國演出之法語音樂劇	21
【表 1-4】 曾赴韓演出之法語音樂劇	23
【表 1-5】 韓國近十年改編過的法語音樂劇	27

圖目錄

【圖 1】20 周年《鐘樓怪人》第一幕第二十首〈渴求甘霖〉……………	39
【圖 2】2017 年《鐘樓怪人》第二幕第四十八首〈襲擊聖母院〉……………	41
【圖 3】20 周年《鐘樓怪人》第二幕第五十二首〈舞吧！我的艾斯梅拉達〉…	44
【圖 4】20 周年《鐘樓怪人》第一幕第二十一首〈美麗佳人〉……………	45
【圖 5】2018 年《羅密歐與茱麗葉》第一幕第十四首〈陽台〉……………	53
【圖 6】2018 年《羅密歐與茱麗葉》第二幕第五首〈決鬥〉……………	56
【圖 7】2018 年《羅密歐與茱麗葉》第二幕第十六首〈茱麗葉之死〉……………	59
【圖 8】2018 年《羅密歐與茱麗葉》第一幕第十三首〈玩偶〉……………	60
【圖 9】2010 年《搖滾莫札特》第一幕第五首〈樂聲叮咚〉……………	66
【圖 10】2010 年《搖滾莫札特》第一幕第九首〈紋我〉……………	67
【圖 11】2010 年《搖滾莫札特》第二幕第九首〈我勝利的犧牲者〉……………	69
【圖 12】2010 年《搖滾莫札特》第二幕第十六首〈痛苦的美好〉……………	70

緒論

I. 研究動機

音樂劇是一種結合戲劇、音樂、舞蹈的表演形式，並以歌曲推進劇情發展。眾所周知《悲慘世界》(*Les Misérables*, 1980)、《貓》(*Cats*, 1981)、《歌劇魅影》(*The Phantom of the Opera*, 1986)、《西貢小姐》(*Miss Saigon*, 1991)被稱為「世界四大音樂劇」；音樂劇起源於英國，而後在美國蓬勃發展，成為了現在的百老匯(Broadway)，並且也逐漸受到其他西方國家的重視，其中獨樹一格的法式音樂劇魅力不只席捲歐洲，更甚至風靡亞洲。近年來，臺灣各藝文單位積極引進英國、美國、法國、日本、韓國等音樂劇來臺演出，例如：寬宏藝術於 2015 年引入《第六感生死戀》(*Ghost*)、2018 年《艾薇塔》(*Evita*)、2019 年《獅子王》(*The Lion King*)等等，多為英語音樂劇；聯合數位文創則主攻法語音樂劇市場，2015 年《鐘樓怪人》(*Notre-Dame de Paris*)、2016 年《羅密歐與茱麗葉》(*Roméo et Juliette*)、2018 年《搖滾莫札特》(*Mozart, l'opéra rock*)。臺中歌劇院自 2017 年開館以來便陸續邀請了《死亡筆記本》(*데스노트*)、《搖滾芭比》(*헤드윅*)、《光的來信》(*편지*)、《一個美國人在巴黎》(*An American in Paris*)、《狂愛詩人－韓波》(*렐보*)、《曾經，愛是唯一》(*Once*)等英日韓音樂劇；而高雄衛武營在 2020 年跟進，邀請《與神同行》(*신과함께*)系列¹，也因此讓「音樂劇」的表演形式，以更多元化的面貌逐漸開啟臺灣人的視野。

與英美音樂劇歌舞結合的形式不同，法語音樂劇中，演員的悅耳歌聲、舞者的華麗舞姿，滿足觀眾的聽覺與視覺，兩者相輔相成；法語音樂劇甚至捨棄劇情敘事，更著重在音樂及舞臺效果的呈現。筆者在高中時期先後觀賞了《悲慘世界十週年音樂會》及《羅密歐與茱麗葉之愛恨纏綿》的完整演出影片，前者音樂性之優美及戲劇性之張力使人動容，而後者音樂婉轉、故事凄美，且舞臺上千變萬化的布景效果、樂曲中優雅的異國語言令筆者為之著迷，最後毅然決然選擇就讀法國語文學系，並在法文研究所繼續深造，希望能以自己所學將法語音樂劇在臺

---

¹ 2020 年的《狂愛詩人－韓波》與《與神同行》系列，以及 2021 年《曾經，愛是唯一》皆因新冠肺炎疫情取消演出；《狂愛詩人－韓波》改為在臺中歌劇院舉辦放映會，共計四個場次。

灣推廣至普及化。

聯合數位文創引進《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》等經典法語音樂劇來臺演出，筆者也有幸多次在現場觀賞如此精采的作品。《鐘樓怪人》來臺共演出六次、《羅密歐與茱麗葉》也曾三度訪臺，雖兩者皆未有一票難求的盛況，但最後還是收穫許多好評；相比 2018 年《搖滾莫札特》的慘澹景況，可謂是天壤之別。2009 年《搖滾莫札特》在法國首演，創下了百萬票房的紀錄²，同時也捧紅了不少劇中演員；之後於 2015 年赴韓演出、2016 年及 2019 年至中國巡迴。筆者初入法文研究所時恰逢 2018 年《搖滾莫札特》來臺，演前票房不甚理想，為盡一己之力推廣本劇，並效仿 2016 年中國演出時觀眾所自行組織的應援活動，筆者和幾位朋友共同創立「搖滾莫札特 - Mozart l'Opéra Rock 台灣應援團」的粉絲專頁，介紹了《搖滾莫札特》劇中歌曲、故事、演員，希望藉由網路觸及率讓更多人認識這部優秀的作品。至此之後筆者便開始思考，是否可以自音樂劇的固定消費者中踏出舒適圈，並開拓其他潛在客群？能否將外來的作品，與臺灣本土文化做連結，從而激起臺灣人的興趣？或甚至得以將法語音樂劇融入第二外語的教學，既能增添學習樂趣、亦可開發年輕客群，造成雙贏的局面呢？本論文將聚焦於法語音樂劇產業，以及在臺灣的發展現況，結合筆者個人經驗與看法，深入探討法語音樂劇在臺灣的市場潛力和行銷概況，期望未來能活用於法語音樂劇在臺灣的行銷宣傳層面，並推動此藝術文化產業在臺灣各地之永續經營。

---

² 紀錄片《法語音樂劇的傳奇歷程》(*La fabuleuse histoire des comédies musicales*)，1:16:10，Dove Attia：「《搖滾莫札特》是最近一部收穫了 135 萬名觀眾的演出。(C'est le dernier spectacle qui a atteint les 1350 000.)」

II. 研究方法與文獻分析

本研究目的在於改善法語音樂劇之行銷模式，使其更加大眾化；本論文將經由「觀察法」與「歸納法」，釐清法語音樂劇在臺灣之行銷困境，並透過「文獻分析法」佐證論點。主要的參考文獻分為「臺灣人民之文化消費類型」、「表演藝術之特性」、「表演藝術觀眾之發展」三種類型，作為法語音樂劇在臺行銷之理論架構。

（一）臺灣人民之文化消費類型

法語音樂劇要能在臺灣永續經營，則必先檢視臺灣人民的文化消費習慣，若缺乏基本的市場發展潛力，再精良的行銷模式也只是徒然。法國學者皮耶·布迪爾（Pierre Bourdieu, 1930-2002）在著作《秀異》（*La Distinction : critique sociale du jugement*, 1984）中，以馬克斯·韋伯（Max Weber, 1864-1920）的「同源論（homology argument）」概念將階級與文化消費水平連結，布迪爾認為高社會階層人類喜愛高尚文化、而低社會階層人民則偏好通俗文化；德國社會學家烏爾利希·貝克（Ulrich Beck, 1944-）則在其著作《風險社會》（*Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne*, 1986）提出「個人化論（individualization argument）」，意指一個人在文化領域的消費與社會階層無關；美國的一位大學教授理查·彼得森（Richard A. Peterson, 1932-2010）則比較美國人在 1982 至 1992 十年間的文化品味變化，得出「雜食－純食論（omnivore-univore argument）」的結果，主張社會階層確實影響民眾的文化消費，但由於高社會階層的人涉略廣泛，審美範圍也因而較不受侷限，既能欣賞歌劇、也喜歡聆聽流行音樂。游騰林在研究論文中，以「同源論」、「個人化論」、「雜食－純食論」三種論點套用至臺灣社會的文化消費水準，並分別在 1997 年和 2007 年進行問卷調查，分析臺灣人民對「流行性高且傳統性高」、「流行性高且現代性高」、「精緻性高且傳統性高」及「精緻性高且現代性高」等四種類型的文化活動之參與程度³，結論出臺灣民眾在

---

³ 游騰林，《重新檢視文化資本對台灣社會階層區辨的有效性》，花蓮：國立東華大學社會學系碩士論文，2015，頁 16。莊致嘉、游騰林，〈反省文化資本理論在臺灣的有效性：文化品味、教育和階級的關聯性及其變遷〉，《臺灣教育社會學研究》16 卷 1 期，2016，頁 72。

四種類型之文化活動中，包括國語流行歌、臺語流行歌、西洋流行歌、日本流行歌、古典音樂、

1997 年和 2007 年的文化消費中以「文化雜食現象」為大宗，而筆者認為音樂劇兼具「高尚文化」及「通俗文化」之特色，也因此證明了音樂劇產業在臺灣實有其發展之潛力。

（二）表演藝術之特性

表演藝術類型涵蓋範圍廣大，無法一言以蔽之。行銷學之父菲利浦·科特勒（Philip Kotler, 1931）與喬安妮·謝夫（Joanne Scheff）⁴在著作中認為表演藝術是服務業的一種，且具下列五種特性⁵——

1. 無形性（intangibility）：服務業屬於一種無形的產業；它們看不到、聽不到、摸不到、嚐不到，也感受不到。（……）為了減少購買決策中與生俱來的不確定性，服務的購買者會追尋代表品質的符號或憑證——因此也就彰顯了名人、聲譽與正面評論報導的重要性。
2. 易消失性（perishability）：藝術行銷人員最大的挑戰之一，便是服務是易消失的東西；服務無法被儲存或保留起來。（……）當需求很穩定之時，易消失性的問題較小（……）；但當需求波動得頗大之時，易消失性便是項嚴重的問題。
3. 不可分割性（inseparability）：不像實體商品是先被製造、然後再儲存起來一樣。一般來說，服務的生產與消費，均在同一時間發生。服務自其源頭開始便是不可分割的。
4. 變異性（variability）：因為服務與其提供來源有莫大的連結關係，因此它的品質視提供者與所提供的時間亦有所不同。
5. 顧客的參與程度與預期（customer involvement and expectation）：顧客參與的本質是服務交易的整體面。（……）表演藝術團體應該讓目標群清

國樂、平劇、歌仔戲、布袋戲、閱讀各種小說和書籍、參加各種美術或藝術展覽會、參加各種大自然活動和去卡拉 OK 或 KTV 唱歌等 13 項文化活動。

⁴ 生平資料從缺。

⁵ Kotler, P. & Scheff, J., 《票房行銷：菲利浦·科特勒談表演藝術行銷策略》，高登第譯，臺北：遠流出版事業公司，1998，頁 304-309。

楚地瞭解到其目的與定位。(……)組織應讓使用者的預期更加實際些，許多客戶感到不滿的服務並非來自服務欠佳，而是預期與實際落差太大。(……)不滿常常是由於宣傳太過所產生。

透過科特勒與謝夫的統整，重新檢視表演藝術的性質，讓我們能以此為條件，反思其行銷模式之運用是否符合上述特性，突破宣傳時的盲點，不斷更新相關行銷方案及配套。筆者將針對上述五種特性，結合個人經驗並於論文第三章加以論述。

(三) 表演藝術觀眾之發展

法語音樂劇在臺灣雖有其固定支持者，但筆者認為突破既有消費群體，實為目前行銷目標的當務之急。在《*Creative Arts Marketing*》(2003)一書中，將行銷及觀眾發展目標歸類出「觀眾的滿足 (audience enrichment)」、「觀眾的維持 (audience maintenance)」、「觀眾的擴展 (audience expansion)」、「觀眾的發展 (audience development)」、「創新 (innovation)」等五項要點 (Elizabeth Hill, Catherine O'Sullivan & Terry O'Sullivan, 1997, p. 272，轉引自陳亞萍，2000，頁 22)；而英國城市大學藝術行政領域教授費約翰 (John Pick, 1936-) 則於著作《藝術行政》(*Arts Administration*, 1996) 將觀眾分為四種類型：「潛在的觀眾 (potential audience)」、「偶爾的觀眾 (occasional audience)」、「經常的觀眾 (regular audience)」、「內部的／核心的觀眾 (inward audience)」(轉引自林技寬，2011，頁 8)，且費約翰認為藝術行銷之目的是將各類型的觀眾逐漸帶往內部層級。

根據以上兩個學說的論證，我們可以得知對表演藝術團體而言，「觀眾的擴展」為行銷中的重點；而本論文也將以此為主題，繼續法語音樂劇在臺灣行銷之論述。

III. 研究架構與研究困難

本論文共三章，第一章「法語音樂劇起源及在亞洲發展近況」、第二章「三部來臺演出法語音樂劇之分析」、第三章「法語音樂劇在臺之商業行銷模式」，每一章再細分為三節，共九個章節，可參考表一之論文架構圖。

第一章「法語音樂劇起源及在亞洲發展近況」，第一節先宏觀地爬梳法語音樂劇的完整發展脈絡，依據筆者個人認知，提出自 1979 年至 2016 年間，共 25 部法語音樂劇作品，根據故事題材將其分為四種類型，並簡述各個作品之風格或特色；第二節將主題依次聚焦於臺灣、中國、韓國等三國，透過筆者個人經驗與觀察，呈現法語音樂劇在這三個國家的發展現況；隨後，第三節將主題從法語音樂劇「產業」轉向「觀眾」，依次談論臺灣、中國、韓國的人民對法語音樂劇的認知，並對法語音樂劇在臺灣未來可能之發展方向做出結論。

第二章「三部來臺演出法語音樂劇之分析」，筆者選定自 2018 年至 2019 年陸續來臺之《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》、《鐘樓怪人》三部法語音樂劇，分節探討各作品之原著、音樂劇，最後擷取三個具代表性的片段，進行比較與分析，以更進一步地瞭解法語音樂劇的取材與改編。

第三章「法語音樂劇在臺之商業行銷模式」，筆者在第一節先根據英國社會學家大衛·海斯蒙德夫（David Hesmondhalgh, 1963-）在著作《文化產業》（*The Cultural Industries*, 2002）一書中所提及之概念，結合聯合國教科文組織之說明，統整「文化產業」的定義，肯定音樂劇產業的文化產業價值，並大方向地闡述臺灣原創音樂劇產業之發展歷程與現況，而後自「業界看法」及「個人經驗」兩個角度，深入瞭解法語音樂劇在臺灣的文化產業地位；第二節從表演藝術與媒體公關切入，以《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》來臺灣演出期間，其票房成果與行銷手法為主軸，提出主辦單位「聯合數位文創」⁶在宣傳上的缺失及改善方向；第三節先依次列述「法國人之音樂劇行銷模式」與「臺灣人之音

---

⁶ 聯合報系（英文全名為 United Daily News Group，縮寫「UDN」）於 1951 年創辦，是臺灣具代表性的報業之一。聯合報系在 2016 年集結「UDN 瘋活動」、「UDN 售票網」以及「有·設計」等部門，增設「IP 授權發展中心」，並正式成立「聯合數位文創股份有限公司」；其中的活動部門主要負責引進國外展覽及表演，致力於促進國內外的文化、藝術交流，是臺灣近十年唯一舉辦大型法語音樂劇演出的單位。

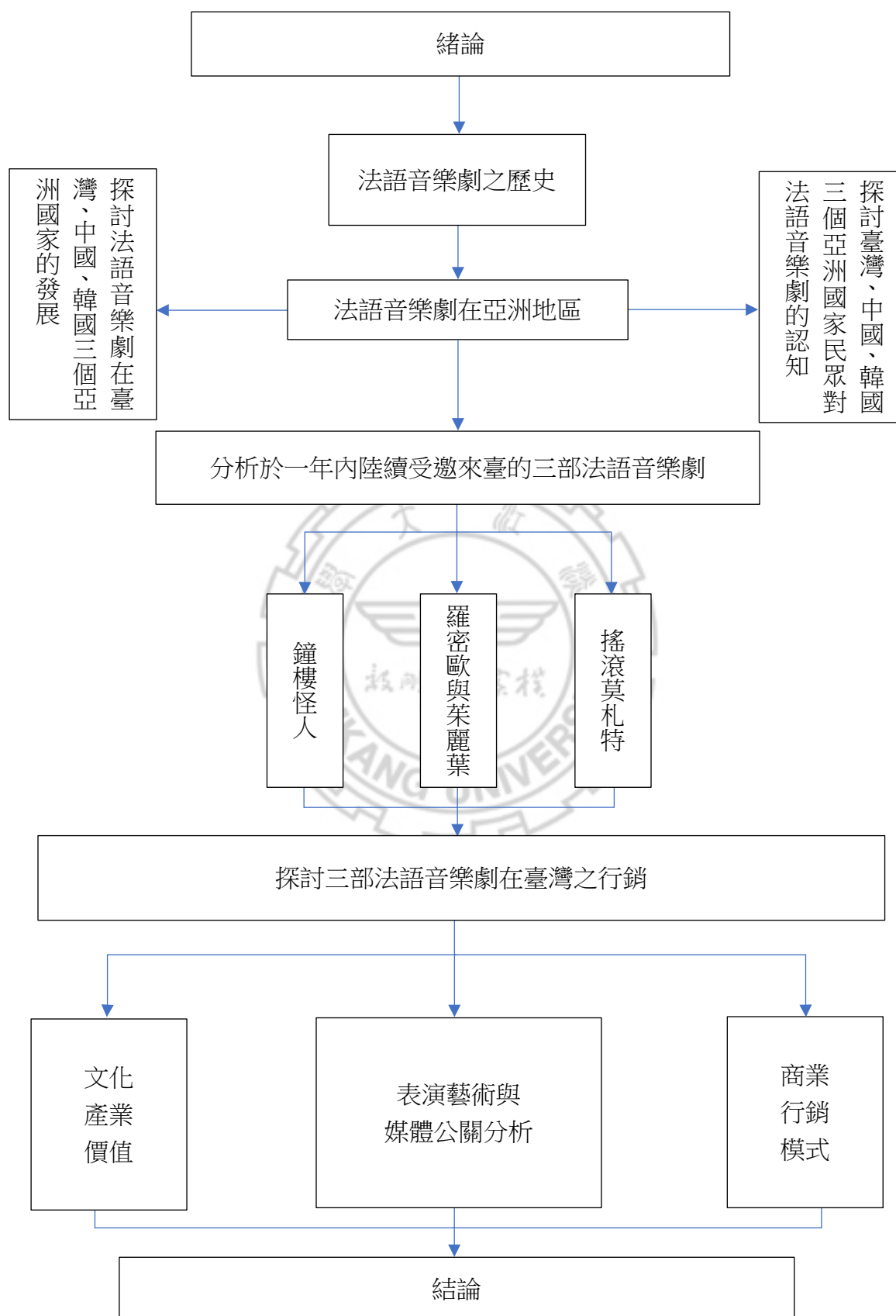
樂劇行銷模式」，結合筆者觀察以及與聯合數位文創活動一部總監的訪談內容，深入探討兩國宣傳音樂劇的不同手法，最後以「法語音樂劇在臺灣行銷之建言」提出「《搖滾莫札特》再度來臺演出」的可能性，結合科特勒主張之表演藝術特性，釐清法語音樂劇的行銷重點，並運用戴夫·麥克盧爾(Dave McClure, 1966-)所提出的「AARRR」行銷策略，套用於法語音樂劇在臺灣的宣傳模式。

而在本論文的撰寫過程中，筆者遇到一些困難，造成部分研究資料無法完整呈現：首先是本研究內文提及《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》等票房成績，但因聯合數位文創的售票頁面並不會保留最終票房數據，筆者只能從相關新聞中獲得大致票券銷售數量，難以掌握精準資訊；而其中《搖滾莫札特》較少提及其票房成績，故無法有實際數據佐證之。繼而為臺灣本身音樂劇產業發展未臻成熟，音樂劇相關書籍大部分已年深歲久，其中百老匯音樂劇的相關著作為大宗，少有法語音樂劇的專門工具書，故筆者難以獲得更全面的專業知識及觀點。最後，囿於時間及語言上的限制，本研究未能更進一步地深入探討法語音樂劇在韓國的發展現況，只能盡量以筆者經驗補足這方面的資訊。也

最後，希望透過本論文的拋磚引玉，能使相關領域之專業人士願意針對「法語音樂劇行銷」進行更深入的研究，藉此豐富中文文獻資料的多樣性。

【表一】論文架構圖

第一章 法語音樂劇起源及在亞洲發展近況

本章將從音樂劇的歷史開始，敘述由歌劇轉變為音樂劇，並從英國、美國等地區發跡，而後逐漸傳向其他歐洲國家，並聚焦於法語音樂劇的形成、在亞洲地區的發展以及亞洲地區人民對它的認知。

第一節 法語音樂劇之歷史與發展

音樂劇的起源要追溯到 19 世紀的「輕歌劇 (operetta)」，是歌劇 (opera) 的一種，其娛樂性較強。20 世紀開始，在英國、美國等地區逐漸被音樂劇取代。

音樂劇 (musical) 一詞本為「音樂喜劇 (musical comedy / comédie musicale)」，源於 1893 年，倫敦一位名叫喬治·愛德華 (George Edwardes, 1855-1915) 的劇院經理推出以「音樂喜劇」為名號宣傳的作品《快樂姑娘》(Gaiety Girl)，此作後來被帶到紐約演出，而「音樂喜劇」一詞也在美國引起了風潮，許多作品相繼模仿。在經過歷史演變之後則去掉了「comedy」，保留形容詞「musical」，並轉為名詞使用。

西方音樂劇的發展在歷史上分為六個時期⁷：萌芽期 (1735-1866)、探索期 (1866-1900)、獨立期 (1900-1920)、成長期 (1920-1940)、成熟期 (1940-1960)，以及多元化的創作時期 (1960 至今)。音樂劇的創作中心早期以美國百老匯為主，也因此孕育出許多如奧斯卡·漢默斯坦二世 (Oscar Hammerstein II, 1895-1960)、喬治·蓋西文 (George Gershwin, 1898-1937)、史蒂芬·桑坦 (Stephen Sondheim, 1930-) 等知名音樂劇創作者。70 年代開始，美式音樂劇的發展略顯疲態，英國音樂家安德魯·洛伊·韋伯 (Andrew Lloyd Webber, 1948-) 的時代應運而生。

除了英語音樂劇之外，歐洲也有國家以該國語言發展音樂劇創作，只可惜難以在國際舞臺上大放異彩。直至 1980 年，法國作曲家克勞德·米歇爾·荀白克 (Claude-Michel Schönberg, 1944-) 所創作的音樂劇《悲慘世界》(Les Misérables)

---

⁷ 王潤婷，〈從西方音樂劇的歷史與特質看台灣音樂劇的發展〉，《藝術學報》，78 期，2006 年，頁 167-173。

獲得了大眾的喜愛；1983 年由英國戲劇製作人卡麥隆·麥金塔（Cameron Mackintosh, 1946-），製作成英文版，先後站上了倫敦西區（West End）及美國百老匯的舞臺。

法語音樂劇的開端則是 1966 年由比利時歌手賈克·布雷爾（Jacques Brel, 1953-1978）所主演的法文版《夢幻騎士》（*L'Homme de La Mancha*），演員的個人魅力成為了票房賣座的一大關鍵因素，而後眾多授權改編成法文版的英語音樂劇紛紛效仿此一模式，同時也影響了之後法國音樂劇的創作風格。

1979 年，法語音樂劇《星幻》（*Starmania*）的誕生為法式音樂劇立下了基礎；作曲家米歇爾·貝吉（Michel Berger, 1947-1992）將音樂劇與搖滾樂結合，並邀請當時的知名搖滾歌手參演，整個演出猶如一場大型演唱會，在歌手精湛的歌唱技巧與豐富的個人魅力下收穫了許多好評，但卻沒有因此帶起法國的音樂劇風潮。直到 20 年後，《星幻》的填詞人呂克·普拉蒙東（Luc Plamondon, 1942-）和義大利作曲家理察·柯香堤（Riccardo Cocciante, 1946-）於 1998 年合作《鐘樓怪人》（*Notre-Dame de Paris*），在邀請知名歌手參演的同時，他們也大膽啟用新人，因此捧紅了不少音樂劇新星，也給予了法國的音樂劇創作者許多靈感與想法。

由於《鐘樓怪人》的成功，之後如《十誡》（*Les Dix Commandements*, 2000）、《羅密歐與茱麗葉》（*Roméo et Juliette*, 2001）、《搖滾莫札特》（*Mozart, l'opéra rock*, 2009）等法語音樂劇也延續這樣的模式與特色：在音樂劇演出中加入當代流行曲風，以演出者的特色魅力及華麗的舞臺效果為賣點；並且取材自耳熟能詳的故事，拋卻制式的戲劇結構，藉由簡單且熟悉的故事情節，讓觀眾自然而然隨著整體的演出呈現及其音樂渲染投入故事之中。可惜的是，如此演出形式並不受學院派的認同。

將以下表 1-1 呈現，照年份依序列出法國自 1979 年至 2016 年間，根據紀錄片《法語音樂劇的傳奇歷程》中所提及之 15 部法語音樂劇，以及筆者個人對法語音樂劇的認知，列出以下共 25 部作品。

▼ 表 1-1：法國 1979 年至 2016 年音樂劇演出

年份	劇名	原著
1979	Starmania	改編 1974 年 Patty Hearst 真實綁票事件
1979	Émilie Jolie	由菲利浦・夏特爾創作的兒童音樂劇
1979	Les Parapluies de Cherbourg	改編自同名音樂劇電影
1980	Les Misérables	維克多・雨果小說《悲慘世界》
1996	Piaf je t'aime	以艾迪特・皮雅芙生平故事為主題
1998	Notre-Dame de Paris	維克多・雨果小說《鐘樓怪人》
2000	Les Dix Commandements	《聖經》故事
2001	Roméo et Juliette	威廉・莎士比亞劇本《羅密歐與茱麗葉》
2002	Le Petit Prince	安東尼奧・聖修伯里小說《小王子》
2002	Cindy	改編自歐洲童話故事《灰姑娘》
2003	Autant en Emporte le Vent	瑪格麗特・米契爾小說《飄》
2003	Don Juan	西班牙傳說
2003	Belles belles belles	以克勞德・弗朗索瓦生平與歌曲所創作
2003	Les Demoiselles de Rochefort	改編自同名音樂劇電影
2004	Spartacus le Gladiateur	改編自斯巴達克斯的故事
2005	Le Roi Soleil	「太陽王」路易十四之歷史
2009	Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte	「埃及豔后」克麗奧佩脫拉之歷史
2009	Shéhérazade : Les mille et une nuits	改編自阿拉伯民間故事集《天方夜譚》
2009	Mozart, l'opéra rock	阿瑪迪斯・莫札特之歷史
2011	Dracula, l'amour plus fort que la mort	布拉姆・斯托克小說《德古拉》
2012	1789, Les Amants de la Bastille	以法國大革命「巴士底監獄」為故事背景
2013	Robin des Bois	英國民間傳說
2015	La Légende du Roi Arthur	英國民間傳說
2016	Le Rouge et le Noir – L'Opéra Rock	司湯達小說《紅與黑》
2016	Les 3 Mousquetaires	亞歷山大・仲馬小說《三劍客》

法語音樂劇少有原創劇本，多以大眾熟悉的情節做改編，使觀眾能將注意力集中在劇情以外的部分，例如：音樂、舞蹈、舞臺效果等等。本節將針對以上 25 部作品，根據題材分為「經典名著」、「虛構傳說」、「歷史改編」、「其他類型」四種；其中有九部作品改編自不同國家的經典著作、六部改編自虛構傳說、四部改編真實歷史事件、其餘六部歸為其他類型。以下將分段簡述各作品之風格與特色，以更全面地呈現法語音樂劇的多樣性。

壹、經典名著

- 1980 年《悲慘世界》改編自維克多·雨果(Victor Hugo, 1802-1885)的同名小說(1862)，故事背景涵蓋 1832 年巴黎共和黨人起義等政治事件，音樂風格大氣磅礴，作曲巧妙地利用不同的旋律塑造各個角色的獨特性格。
- 1998 年的《鐘樓怪人》，同樣是改編維克多·雨果的同名小說作品(1831)，則成為現在最家喻戶曉的法語音樂劇代表作，以一齣愛情悲劇講述政教合一之下的社會問題。本劇為配合劇情中不同的場景，運用了各式各樣的音樂風格，更加貼合故事情節及角色心境；歷經多次在世界各國的演出與修正，增添更為豐富的肢體與舞蹈，也因此使本劇有著歷久不衰的成就。
- 2000 年，由帕斯卡·歐比斯伯(Pascal Obispo, 1965-)創作、德夫·阿堤亞(Dove Attia, 1957-)及阿爾伯特·柯恩(Albert Cohen, 1959-)製作的音樂劇《十誡》，改編自《舊約聖經》(*Old Testament*)中的《出埃及記》(*Book of Exodus*)，講述以色列人逃離埃及迫害的故事；法語音樂劇的音樂旋律自此轉變為較流行的曲式，但又貼合《聖經》(*Bible*)的題材，不失一份宗教的莊嚴肅穆之感。
- 2001 年《羅密歐與茱麗葉》，改編自威廉·莎士比亞(William Shakespeare, 1564-1616)的同名劇本(1591-1595)，故事以兩大家族的不共戴天之仇為主軸。劇中以紅色及藍色區分世仇卡布雷特家族(The Capulets)與蒙特鳩家族(The Montagues)，同時融合了現代芭蕾、現代舞等多元的舞蹈形式；作曲家傑哈·皮斯葛維克(Gérard Presgurvic, 1953-)為其創作了流行曲風為主的音樂，並運用淺顯易懂的歌詞對白，重新詮釋莎翁經典悲劇。

---

⁸ 兩人曾共同製作多部法語音樂劇，如：《十誡》(*Les dix commandements*)、《亂世佳人》(*Autant en emporte le vent*, 2003)、《太陽王》(*Le Roi Soleil*, 2005)、《搖滾莫札特》(*Mozart l'opéra rock*)、《1789，巴士底戀人》(*1789, Les amants de la Bastille*, 2012) 等等。

- 2002 年《小王子》(*Le Petit Prince*, 1943) 改編自安東尼奧·聖修伯里 (Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944) 的同名經典作品，音樂由柯香堤所創作；音樂劇完整呈現《小王子》的故事劇情，並將書中各種不同星球的場景，以實體道具呈現，且在其中兩首歌曲保留了由聖修伯里所寫的原文為歌詞，忠實地演繹了《小王子》的故事。
- 2003 年，皮斯葛維克的第二部音樂劇作品《亂世佳人》問世，改編自瑪格麗特·米契爾 (Margaret Mitchell, 1900-1949) 的經典作品《飄》(*Gone with the Wind*, 1936)；皮斯葛維克再度運用他的創作才華，為本劇賦予了多層次的音樂性，深刻描寫黑人為奴的困境、郝思嘉 (Scarlett O'Hara) 與白瑞德 (Rhett Butler) 的愛恨情仇。
- 2011 年《德古拉，愛比死更強大》，改編自布拉姆·斯托克 (Bram Stoker, 1847-1912) 的小說《德古拉》(*Dracula*, 1897)，本劇一改傳統音樂劇形式，讓主角德古拉無法言語，並以舞蹈的方式呈現，再配合三位心腹角色為其發聲；劇中使用搖滾樂的元素，為作品增添一股詭譎的氣氛。
- 2016 年《搖滾紅與黑》改編自司湯達 (Stendhal, 1783-1842) 同名作品 (1830)，曲風以搖滾樂為主，並在舞臺調度上充分運用燈光與投影，在法語音樂劇中是為十分創新的嘗試。
- 2016 年《三劍客》改編亞歷山大·仲馬 (Alexandre Dumas, 1802-1870) 同名作品 (1844)，為了體現四位主角精彩的動作場面，劇中安排演員展現部分高難度的特技，並打破第四面牆與觀眾互動，使其更加融入於演出中。

貳、虛構傳說

- 2002 年的音樂劇《辛蒂》由普拉蒙東所創作，以家喻戶曉的《灰姑娘》(*Cinderella*) 故事為發想，將其融入現代背景中，音樂專輯銷售量出彩，但實際演出成績並不理想。

- 2003 年，菲力·格雷 (Félix Gray, 1958-) 根據西班牙傳說《唐璜》創作出同名音樂劇作品，劇中曲風充滿西班牙情調，並以舞蹈呈現男女之間情慾的流動。
- 2004 年的音樂劇《斯巴達克斯》取材自推翻羅馬共和國的軍事將領「斯巴達克斯」的傳奇故事，劇中使用了搖滾、拉丁、爵士等多元曲風；歷史上對於斯巴達克斯並無確切的記載，而音樂劇將他塑造成推翻暴政、追尋自由的象徵。
- 2009 年音樂劇《一千零一夜》改編自阿拉伯同名故事集（又稱《天方夜譚》），是格雷的第二部音樂劇作品；音樂中帶有阿拉伯情調的旋律，舞蹈則大量運用肚皮舞，完整重現《天方夜譚》中的氛圍。
- 2013 年《羅賓漢》改編自英國民間傳說，舞臺效果使用繩索呈現主角群在森林中情境、皮影戲取代真實打鬥場面，由知名歌手擔綱演出，曲風也以流行樂為主。
- 2016 年《亞瑟王傳奇》同樣改編自英國民間傳說，音樂劇以生動的動畫帶領觀眾進入亞瑟王的世界，並以不同顏色之服裝區分五位主要角色的性格；劇中曲風多變，且皆由流行歌手出演，磅礴的舞臺佈景更使人印象深刻。

參、歷史改編

- 2005 年《太陽王》以路易十四 (Louis XIV, 1638-1715) 之歷史故事為改編，雖故事背景為古代宮廷，但其音樂大膽選用節奏強烈的搖滾歌曲；而太陽王多變華麗的服飾也十分貼近歷史，金色鎧甲更是契合「太陽王」的主題。

- 2009 年《埃及豔后》以古埃及托勒密王朝末代女王「克麗奧佩脫拉」的故事為原型，講述其坎坷的人生故事；古埃及服飾還原到位，曲風多為搖滾樂。
- 2009 年，另一部以搖滾樂為基底的作品《搖滾莫札特》問世，以莫札特的生平為主軸，利用誇張的妝容髮型、華麗浮誇的舞臺效果，襯托莫札特的放蕩不羈；並於樂曲中多次使用莫札特的作品改編，讓本劇更貼近歷史。
- 2012 年，《1789，巴士底戀人》以法國大革命為背景，運用男女主角的戀情為推進，講述雅各賓黨（La Société des Jacobins）企圖推翻波旁王朝的故事；舞臺調度利用各種機關呈現出空間的變換，曲風時而搖滾時而抒情，劇末以哀婉的旋律闡述為了獲得自由所付出的犧牲。

肆、其他類型

- 1979 年《星幻》改編自一起發生於 1974 年的派翠西亞·赫茲（Patty Hearst, 1954-）真實綁票事件，本作為法語音樂劇的開端，奠定了法語音樂劇的流行樂演唱會風格。
- 1979 年《艾米莉若莉》由法國知名音樂人菲利浦·夏特爾（Philippe Chatel, 1948-2021）創作，講述小女孩艾米莉在夢中進入圖畫書裡，所發生的各種奇妙故事。
- 1979 年《秋水伊人》改編自雅克·德米（Jacques Demy, 1931-1990）的 1964 年同名歌舞片，本劇全為歌曲皆無對白，講述雨傘店女孩與修車廠男孩彼此錯過的愛情故事。

- 1996 年的《皮雅芙，我愛妳》，是第一部以法國知名歌伶艾迪特・皮雅芙（Édith Piaf, 1915-1965）為主題的音樂劇，同時也詮釋了皮雅芙與尚・考克多（Jean Cocteau, 1889-1963）、夏爾・阿茲納弗（Charles Aznavour, 1924-2018）等多位好友之間的情誼。
- 2003 年《美人美人美人》以法國知名歌手克勞德・弗朗索瓦（Claude François, 1939-1978）的生平為故事主軸，劇中全使用弗朗索瓦的歌曲，是法國第一部點唱機音樂劇⁹作品。
- 2003 年《柳媚花嬌》改編自雅克・德米於 1967 年所執導的同名歌舞片，講述一對雙胞胎姊妹對愛情的憧憬，也影響後世如《樂來越愛你》（*La La Land*, 2016）等音樂劇電影之創作。

---

⁹ Jukebox musical，為一種音樂劇形式，泛指以熱門歌曲所創作的音樂劇。

第二節 法語音樂劇在亞洲地區之發展

法語音樂劇第一次在亞洲地區嶄露頭角，要追溯到 2002 年《鐘樓怪人》¹⁰在中國短暫亮相，而後也陸續至日本、韓國、臺灣等地巡迴；《羅密歐與茱麗葉》則是緊隨其後，也在亞洲各個國家演出。因此對大部分亞洲人而言，上述兩齣作品堪稱法語音樂劇的代表。以下筆者將探討法語音樂劇在臺灣、中國、韓國三個國家之發展與現況。

壹、臺灣：獨占鰲頭的巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）

最早有法語音樂劇來臺演出是 2005 年的《鐘樓怪人》¹¹，接下來 2006 年與 2007 年又分別有《鐘樓怪人》二度登場，以及《羅密歐與茱麗葉》¹²、《小王子》¹³的輪番登臺，然而之後卻迎來法語音樂劇在臺灣將近六年的寒冬期，直到 2013 年才再度等到《鐘樓怪人》英文版踏上臺灣舞臺。自 2005 至 2019 這 15 年間，法語音樂劇曾在臺演出 11 次，但事實上只有四齣劇目在輪替，其中《鐘樓怪人》佔超過一半的比例。

筆者在表 1-2 列出這 15 年內曾來臺演出之法語音樂劇，並依據個人觀察敘述法語音樂劇在臺灣發展之近況。

▼ 表 1-2：2005 年至 2019 年曾來臺演出之法語音樂劇

劇名	日期	地點	主辦
《鐘樓怪人》	2005.03.31 – 04.10	國父紀念館	新象文教基金會
《鐘樓怪人》	2006.03.23 – 03.30	臺北小巨蛋	東森巨蛋
《羅密歐與茱麗葉》	2007.04.05 – 04.20	國父紀念館	新象文教基金會
《小王子》	2007.08.04 – 08.25	臺北國家戲劇院	新象文教基金會

¹⁰ 中國譯為《巴黎聖母院》，2002 年 12 月於北京演出 5 天，以紀念雨果 200 周年誕辰。

¹¹ 2005 年在國父紀念館共 16 場演出；2006 年在臺北小巨蛋演出 7 天。

¹² 2007 年在國父紀念館演出 2 週。

¹³ 2007 年在臺北國家戲劇院演出 3 週。

《鐘樓怪人》英文版	2013.01.18 – 01.27	國父紀念館	聯合數位文創
《鐘樓怪人》	2015.04.17 – 04.26	國父紀念館	聯合數位文創
《羅密歐與茱麗葉》	2016.10.21 – 10.30	國父紀念館	聯合數位文創
《鐘樓怪人》	2017.02.24 – 03.05	國父紀念館	聯合數位文創
《羅密歐與茱麗葉》	2018.05.25 – 06.03	國父紀念館	聯合數位文創
《搖滾莫札特》	2018.10.11 – 10.21	和平籃球館	聯合數位文創
《鐘樓怪人》	2019.06.01 – 06.09	和平籃球館	聯合數位文創
《鐘樓怪人》 (因新冠疫情取消)	2021.05.19-05.23 2021.05.28-06.06	衛武營國家藝術文化中心 臺北流行音樂中心	聯合數位文創

在曾來臺演出過的法語音樂劇中，《鐘樓怪人》次數最多，且每次演出的票房成績皆十分亮眼，甚至有售罄的盛況；而《羅密歐與茱麗葉》是來臺灣演出次數排名第二的音樂劇，票房狀況雖不如《鐘樓怪人》般銷售一空，但仍會有少數場次完售的狀況。有將近六年的時間，在臺灣能看到的法語音樂劇只有上述兩部作品，一方面是肯定它們在臺灣的知名度以及熱門程度，另一方面卻也點出法語音樂劇市場在臺灣停滯不前的困境。負責引進法語音樂劇的聯合數位文創，看中《鐘樓怪人》及《羅密歐與茱麗葉》所帶來的商業成效，反覆邀請這兩部作品來臺灣演出，2018 年有所突破地邀請未曾在臺亮相的《搖滾莫札特》，票房成績卻遭遇滑鐵盧；2019 年及 2021 年二度邀請《鐘樓怪人》來臺演出，前者票券全數售出，後者雖遇新冠肺炎疫情取消，但高雄場開賣首日即銷售一空，皆證明了《鐘樓怪人》在臺灣北部及南部皆有雄厚的市場潛力。然而筆者認為，如此現象侷限了法語音樂劇在臺灣的發展：承辦單位為了有好的票房成績，只邀請固定作品前來，而導致臺灣人對法語音樂劇作品的認知有限，長此以往，《鐘樓怪人》與《羅密歐與茱麗葉》的消費市場終有一天會飽和，而法語音樂劇在臺灣的發展或許會在此被迫停止。

貳、中國：百花齊放的法語音樂劇

中國在音樂劇領域的創作與發展晚於臺灣十幾年，但如今不論是原創劇¹⁴、外國劇¹⁵、或甚至授權改編劇¹⁶，各方面的成長速度都早已超越臺灣。法語音樂劇以 2002 年於北京演出的《鐘樓怪人》在亞洲打響第一炮，之後沉寂了十年才有另一部法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》踏上中國舞臺¹⁷，也開啟了中國近年來豐富的法語音樂劇產業。

中國的上汽上海文化廣場固定推出年末大戲¹⁸，不只邀請《歌劇魅影》、《西城故事》(*West Side Story*, 1957) 等英美音樂劇，也引進多部德語及法語音樂劇，如：《羅密歐與茱麗葉》、《伊麗莎白》(*Elisabeth*, 1992)、《莫札特！》(*Mozart!*, 1999)、《搖滾莫札特》等等，讓民眾有機會接觸到更多元的音樂劇演出形式。

筆者在表 1-3 列出曾於中國演出之法語音樂劇，並依據個人觀察敘述法語音樂劇在中國發展之近況。

▼ 表 1-3：2002 年至 2019 年曾到中國演出之法語音樂劇

劇名	時間	主辦
《鐘樓怪人》	2002	(資料從缺)
《鐘樓怪人》英文版	2011	上海文化廣場
《鐘樓怪人》英文版	2012	(資料從缺)
《羅密歐與茱麗葉》	2012	上海文化廣場
《羅密歐與茱麗葉》	2016	聚橙音樂劇
《搖滾莫札特》	2018	上海文化廣場

¹⁴ 由各國創作之本土音樂劇作品，如改編自同名暢銷小說的《白夜行》。

¹⁵ 受邀演出之外語音樂劇。

¹⁶ 購買外語音樂劇版權，並進行本土化改編，如：2016 年《洗衣服》，改編自韓國原創音樂劇《洗衣》(豐功, 2005)；2017 年《愛與謀殺的紳士指南》，改編自同名百老匯音樂劇 (*A Gentleman's Guide to Love and Murder*, 2012)。

¹⁷ 2011 年及 2012 年皆有英文版《鐘樓怪人》到中國演出，2012 年底至 2013 年初有法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，在上海演出 16 天。

¹⁸ 中國上汽上海文化廣場自 2011 年開始固定推出「年末大戲」系列，每年年底固定邀請各國音樂劇、舞臺劇、脫口秀等舞臺演出共襄盛舉。

《亂世佳人》英文版	2018	上海文化廣場
《羅密歐與茱麗葉》	2018	聚橙音樂劇
《搖滾莫札特》	2019	九維文化
《羅密歐與茱麗葉》	2019	聚橙音樂劇
《搖滾紅與黑》	2019	聚橙音樂劇
《鐘樓怪人》	2019	九維文化
《搖滾紅與黑》（因新冠疫情取消）	2020	聚橙音樂劇

外語音樂劇自 2011 年開始便穩定輸入中國，更以法語音樂劇為大宗，其中要屬上汽上海文化廣場¹⁹為最大功臣。上海為中國人口密度高的城市之一，總是能吸引許多人前往觀賞表演，甚至也有上海地區以外的人慕名而往；而上海文化廣場歷年來都為每部音樂劇訂定了極長的演出時間，例如：2012 年《羅密歐與茱麗葉》共演出 21 場、2018 年《搖滾莫札特》共演出 24 場、2018 年《亂世佳人》英文版共演出 21 場，較長的演出週期，有利於作品口碑發酵，進而吸引更多消費者購票觀賞。而當作品在上海演出期間創下優秀的票房成績之後，便會有其他承辦單位願意將音樂劇引進至中國其他城市，如此一系列的運作模式，十分有利於法語音樂劇產業在中國的發展。除此之外，2018 年法語音樂劇《亂世佳人》，選擇於中國上海進行英文版的首演，亦是瞄準了中國在音樂劇領域的潛力；而 2021 年預計演出法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》的中文版，也勢必將法語音樂劇在中國的發展推向另一個高度。

參、韓國：蓬勃發展的亞洲百老匯

在亞洲地區中，韓國是音樂劇產業發展最為成熟的國家。西元 1961 年，韓國老字號音樂劇團「相愛樂團」成立，創作了《愛在雨中》、《明成皇后》等多部知名音樂劇，雖在 90 年代已經走紅，但在當時仍是以「劇團」的形式進行創作及搬演，音樂劇演出尚未普及。直到 2001 年韓國食品集團「好友麗」²⁰投資《歌

¹⁹ 中國上汽上海文化廣場自 2011 年開始固定推出「年末大戲」系列，每年底固定邀請各國音樂劇、舞臺劇、脫口秀等舞臺演出共襄盛舉。

²⁰ Orion，韓國三大食品集團之一，以巧克力派聞名。

劇魅影》韓文版的改編創作，買下百老匯的版權，將整部音樂劇作品的對白及歌詞全部改成韓文，再搭配華麗絢爛的舞臺效果，並由韓國演員獨挑大樑出演。此一作品大受歡迎，也徹底改變韓國大眾對音樂劇產業的認識。由於韓國本身有著成熟且穩定發展的音樂劇產業，邀請法語音樂劇赴韓演出的頻率並不高。

筆者在表 1-4 列出曾於韓國演出之法語音樂劇，並依據個人觀察敘述法語音樂劇在韓國發展之近況。

▼ 表 1-4：曾赴韓演出之法語音樂劇

劇名	年份
《鐘樓怪人》(Notre-Dame de Paris)	2005
《羅密歐與茱麗葉》(Roméo et Juliette)	2007
《羅密歐與茱麗葉》(Roméo et Juliette)	2009
《鐘樓怪人》(Notre-Dame de Paris) 英文版	2012
《鐘樓怪人》(Notre-Dame de Paris)	2015
《羅密歐與茱麗葉》(Roméo et Juliette)	2015
《搖滾莫札特》(Mozart, l'opéra rock)	2015
《鐘樓怪人》(Notre-Dame de Paris)	2020

在本節所提及之三個國家中，韓國是音樂劇產業發展最成熟的地區，甚至擁有「亞洲百老匯」的美稱，《天下雜誌》於 2019 年的報導中提到：「惠化站長約 1.6 公里的大學路，聚集大大小小超過 160 個演出場地、20 間左右的音樂劇製作公司，每年推出將近 200 部作品，其中 30% 是原創。」²¹，也證明了韓國音樂劇產業的多產性與發展穩定性；但根據表 1-4 來看，和臺灣、中國相比，法語音樂劇在韓國的演出，劇目數量最少、總次數也最低。筆者認為這種差異是來自韓國人高度的民族意識，以及強烈的國家認同，在本土音樂劇產業發達的狀況下，已經有許多優秀精彩的音樂劇作品，更甚至也有許多法語音樂劇的韓文版本，而市場對於法語音樂劇的需求也因此相對低落。

²¹ 王思涵，〈直擊新韓流 繼 K-Pop、韓劇之後，亞洲百老匯就在首爾大學路〉，《天下雜誌》，2019 年 7 月 10 日。

第三節 亞洲地區人民對法語音樂劇之認知

戲劇的組成要素有四個：故事、演員、舞臺以及觀眾。在上一節中探討了法語音樂劇在亞洲地區國家的發展歷程，本節將針對劇場中最重要的元素「觀眾」作切入點，以觀眾的角度出發，逐一陳述臺灣、中國、韓國民眾對法語音樂劇的認知與評價。

壹、供過於求的臺灣劇場生態

根據國家兩廳院售票系統自 2013 至 2018 年的票房數據分析²²，一年平均 12 億票房，但除以臺灣 2300 萬的人口，相當於每個人每年大約花費 50 元在藝文活動的消費上，從實際數字上便可知道「劇場」在臺灣仍屬於較為小眾的藝術與娛樂，其票房源自同樣群體的重複性消費；而談及「法語音樂劇」，多數臺灣民眾也只知道《鐘樓怪人》，每次臺灣演出期間，部分票房來自大量的一次性消費者，另一部分則仰賴資深劇迷的重複購物。換句話說，臺灣的法語音樂劇市場——或者說臺灣整個音樂劇產業——目前面臨無法拓展消費族群的困境，要如何在保留原先觀眾群的同時吸引更多人去接觸、認識音樂劇，讓音樂劇躋升更大眾化的文化產業，一直都是臺灣劇場工作者試圖克服的難題。

筆者於附錄一（p. 113）列出其他曾來臺灣演出之英語音樂劇，對照第一章第二節的表 1-2（p. 19-20），會發現英語音樂劇的演出次數是法語音樂劇的兩倍以上，而在這 15 部英語音樂劇裡，其中則有 10 部曾經拍攝成音樂劇電影或動畫²³；由此可見，臺灣民眾對音樂劇的第一印象，大部分來自改編之影視作品，而法語音樂劇則缺乏此一類型之衍生物，故在臺灣較鮮為人知。根據筆者個人經驗，多數臺灣人對於音樂劇的印象為「昂貴的消費」、「高級休閒娛樂」，認為音樂劇

---

²² 吳尚軒，〈兩廳院大數據〉百花齊放？泡沫膨脹？觀眾人數追不上演出 學者憂：收入沒增加硬扛場次，扛久會出事〉，風傳媒，2020 年 6 月 2 日。

²³ 音樂劇電影有《花都舞影》（*An American in Paris*, 1951）、《週末夜狂熱》（*Saturday Night Fever*, 1977）、《阿根廷，別為我哭泣》（*Evita*, 1996）、《芝加哥》（*Chicago*, 2002）、《歌劇魅影》（2004）、《歌舞青春》（*High School Musical*, 2006）、《媽媽咪呀！》（*Mamma Mia!*, 2008）、《貓》（*Cats*, 2019），音樂劇動畫則有《美女與野獸》（*Beauty and the Beast*, 1991）及《獅子王》（*The Lion King*, 1994）。

是某種「高雅的活動」；甚至也有許多人將歌劇與音樂劇混為一談，從根本上的誤解，更導致在最初便失去了理解音樂劇的興致。

貳、以追星現象為市場主導的中國

中國在 2018 年推出一檔名為《聲入人心》²⁴的節目，每位參賽者都各有一票狂熱支持者，其中有一位參賽者曾在節目中高歌《羅密歐與茱麗葉》的選曲〈世界之王〉(*Les rois du monde*)，參賽者粉絲因為偶像對法語音樂劇有了初步的認識，連帶影響《羅密歐與茱麗葉》在中國巡演的票房，許多粉絲在明星效應的催化下，慕名買票一窺其風采，此被視為一種「粉絲經濟」²⁵；而後來由這些參賽者所主演的中國音樂劇，也是座無虛席的盛況。然而中國微信公眾平臺「娛樂資本論」針對「追星化」的模式提出反駁²⁶，認為粉絲經濟無法拯救音樂劇產業，並指出若要長久且穩定地發展，應該要由劇推星，但中國目前卻是反其道而行，用明星光環與自身人氣帶動整個音樂劇產業，極有可能只會是曇花一現。

法語音樂劇的特點之一，便是自前期宣傳開始，就將主要角色演員塑造成偶像，經常讓演出卡司以「團隊」的形式出現在宣傳節目中，突顯演員的個人魅力、強調卡司的不可取代性，這也是為什麼法語音樂劇的粉絲，較英美音樂劇粉絲有更高的忠誠度，以及更強的黏著度。²⁷法語音樂劇也抓準了中國的粉絲經濟市場，先於 2017 年 9 月在上海舉辦《法語音樂劇明星錦集音樂會》(*FRENCH MUSICAL Gala Concert*)，為年底的《搖滾莫札特》演出預熱；而法語音樂劇中的多位演員，例如：達米安·薩爾格(Damien Sargue, 1981-)、米開朗基羅·勒孔特(Mikelangelo Loconte, 1973-)、娜歐蜜·蓋西亞(Noémie Garcia, 1986-)、努諾·雷森德(Nuno Resende, 1973-)、羅倫·班(Laurent Ban, 1975-)等人都曾多次在中國舉辦個人

---

²⁴ 中國湖南衛視於 2018 年推出的一檔美聲偶像男團競演養成類真人秀節目。

²⁵ 粉絲經濟一詞泛指「粉絲因崇拜明星而以購買方式支持，所形成的消費行為，並達到一定經濟效益。」，簡單以歌手為例，粉絲購買其歌手的專輯、演唱會票券、或是歌手代言的商品、甚至是歌手私下喜歡使用的品牌，都可以成為「粉絲經濟」的一環。

²⁶ 中央社，〈綜藝炒熱中國音樂劇市場 粉絲經濟恐難長久〉，中央社，2019 年 4 月 4 日。

²⁷ 田帥瘋表演 | 第 8 集：【法語音樂劇 v.s 英美音樂劇 風格特色差異？周末限時活動要去吧？】

演唱會，藉此塑造明星歌手的形象，並且持續保有法語音樂劇在中國的討論熱度。綜觀來看，對於近幾年的中國觀眾而言，觀賞法語音樂劇的意義主要還是在追逐偶像，觀賞戲劇演出則是其次。

參、嘗試本土化移植的韓國

韓國在經歷《歌劇魅影》韓文版的成功後，各大財團紛紛開始投資，成立如 OD Musical Company²⁸、EMK Musical Company²⁹等音樂劇製作公司，爭相到國外購買授權改編的音樂劇版權，其中不只有英美音樂劇，更將範圍拓展到法國、德國、捷克、俄羅斯等等。製作公司將外國作品改編為韓文版、由韓國音樂劇演員擔綱演出，如此減少劇組成本、拉長演出檔期的方式，讓更多觀眾能以較平易近人的票價進劇院觀賞，同時也消除語言隔閡的問題，降低了認識音樂劇的門檻，音樂劇因此在韓國變得更加大眾化。

▼ 表 1-5：韓國近十年改編過的法語音樂劇

中文劇名	演出年份	製作公司
《鐘樓怪人》	2007、2008、2009、 2013、2016、2018	DNPK
《羅密歐與茱麗葉》	2009	(주)오로라뮤즈먼트
《唐璜》	2009	DNPK
《搖滾莫札特》	2012	대구방송, 계명대학교
《悲慘世界》	2012、2015	레미제라블 코리아, KCMI
《太陽王》	2014	(주)EMK 뮤지컬퍼니, (주)마스트엔터테인먼트
《亂世佳人》	2015、2018	(주)쇼미디어그룹, (주)이에스에이, 더뮤지컬코리아

²⁸ 韓國知名音樂劇公司，曾製作韓文版《變身怪醫》(지킬 앤 하이드, 2005)、《瘋狂理髮師》(스위니트드, 2007)等百老匯音樂劇改編作品。

²⁹ 韓國知名音樂劇公司，曾製作韓文版《伊麗莎白》(엘리자벳, 2012)、《蝴蝶夢》(레베카, 2013)等德奧音樂劇改編作品。

《亞瑟王傳奇》	2019	R&Dworks

我們可以由上表瞭解到，韓國也曾將多部法語音樂劇改編成韓語版本，其中最成功的案例便是《鐘樓怪人》，總共有六年的演出紀錄，在 2018 年更以「韓文版十周年」的標語做宣傳；《悲慘世界》與《亂世佳人》皆各演出兩次，而其餘作品只演出一次即未下文。如今韓國音樂劇產業愈趨飽和，每年有近百部的音樂劇上演³⁰，且每部戲的演出平均持續二至三個月，如此競爭激烈的產業環境下，只要首次演出票房失利，很容易就被市場淘汰。據筆者觀察，除了作品本身的大眾認知度與賣座口碑令其歷久不衰之外，韓文的語韻和《鐘樓怪人》音樂中時而激昂時而哀婉的旋律十分契合，也是讓它能被韓國觀眾接受的原因之一。

綜合上表 1-5 與第一章第二節之表 1-4 (p. 23) 來看，外國劇在韓國的市場並不會完全被授權劇取代，法語音樂劇在競爭激烈的韓國仍有其不可動搖之地位；而筆者認為，許多韓國民眾是在觀賞韓文版《鐘樓怪人》音樂劇後，因而認識這部作品，並且在法語版到韓國演出時，也願意購票一睹其丰采，或甚至閱讀經典原著，藉此形成另一種形式的文化交流。

本章分為「法語音樂劇之歷史與發展」、「法語音樂劇在亞洲地區之發展」以及「亞洲地區人民對法語音樂劇之認知」三節，首先以宏觀的方式簡單爬梳法語音樂劇的發展脈絡，並列出 25 部作品，以題材類型區分為「經典名著」、「虛構傳說」、「歷史改編」、「其他類型」四種，並簡述其風格。接著將亞洲地區聚焦於臺灣、中國、韓國，臺灣的法語音樂劇發展因無法突破固有消費族群，可能造成未來較難以繼續推動法語音樂劇文化產業的狀態；中國因有上海文化廣場的長期策畫，故吸引許多法語音樂劇團隊對其提出合作邀約；韓國則因為有成熟的音樂劇產業，較少有法語音樂劇的演出。最後談到亞洲地區人民對法語音樂劇的認知，因法語音樂劇缺少如英語音樂劇般傳播力強的影視媒介，故臺灣觀眾對法語音樂

³⁰ 張芯慈，〈授權、原創互助成長，「亞洲百老匯」蓬勃成熟－韓國音樂劇現場觀察〉，《PAR 表演藝術雜誌》，306 期，2018，頁 42。「二〇一六年，韓國共計有七十六部音樂劇上演，其中版權引進作品二十九部、原創作品四十七部（首演作品廿一部），門票銷售額超過三千九百億韓圓，占表演藝術銷售總額的 52.2%。」

劇的認知相對而言較少；中國目前以「追星化」的音樂劇產業發展為主，強調音樂劇演員的個人魅力，觀眾透過演員認識作品、為了演員而觀賞音樂劇，應在未來改善此一方針，以避免音樂劇熱潮的曇花一現；而韓國因為音樂劇產業已臻成熟，各大財團相繼購買多部法語音樂劇版權，進行在地化改編，因此促成韓法雙方的文化交流。

目前法語音樂劇在臺灣仍有其市場潛力，當未來經濟效益達飽和時，臺灣可以試著參考中國與韓國的發展模式，利用「粉絲經濟」培養忠誠消費群體、或是結合臺灣曾進行音樂劇在地中文化改編之經驗³¹，將法語音樂劇改編為中文版，開創法語音樂劇在臺灣的新世代。

---

³¹ 瘋戲樂工作室曾於 2013 年製作百老匯音樂劇《搖滾芭比》(*Hedwig and the Angry Inch*, 1998) 的中文版本，並將於 2021 年製作外百老匯音樂劇《LPC》(*I Love You, You're Perfect, Now Change*, 1996) 的中文版本。

第二章 三部來臺演出法語音樂劇之分析

法國的音樂劇百家爭鳴，礙於本研究之篇幅限制，無法逐一系列分析，故選出 2018 年至 2019 年曾來臺演出之三部法語音樂劇《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》各別探討及比較。

本章將針對以上三齣法語音樂劇分節討論，每一節再細分三項做探討：敘述原著作品之故事情節、以音樂劇曲目順序為主軸闡述故事劇情、並比較原著與音樂劇之文本差異。將從三部劇作中各挑選三首歌曲片段，比較原著和音樂劇在相同情節的不同呈現方式，最後統整比較原著及音樂劇之差異，並簡述其優劣。

第一節 鐘樓怪人

首先敘述原著小說中的劇情內容，繼而根據音樂劇之曲目順序，依次闡述音樂劇的故事情節，最後擷取三個具代表性之段落，比較小說文字與音樂劇歌詞的不同詮釋。

壹、雨果筆下命運般的悲劇

《鐘樓怪人》音樂劇是改編自法國大文豪家維克多·雨果所著之同名小說（1831）、本作為雨果「命運三部曲」³²之一，內容講述 1482 年，法國巴黎聖母院中住著其貌不揚的駝背敲鐘人加西莫多（Quasimodo），由聖母院副主教克勞德·弗侯洛（Claude Frollo）撫養長大。愚人節當天，吉普賽女子艾斯梅拉達（Esméralda）在廣場上翩然起舞，眾人紛紛為她的美貌及舞姿傾倒。加西莫多奉弗侯洛之命綁架艾斯梅拉達，吟遊詩人葛林果利（Gringoire）營救未成，還遭加西莫多擊昏，幸而侍衛長菲比斯（Phœbus）即時將她救下並逮捕加西莫多。葛林果利醒來後，恍惚間闖入了有眾多乞丐聚集的「奇蹟之殿」，且被吉普賽王克洛

---

³² 「命運三部曲」：1831 年《鐘樓怪人》（*Notre-Dame de Paris*）、1862 年《悲慘世界》（*Les Misérables*）、1866 年《海上勞工》（*Les Travailleurs de la mer*）。

平（Clopin）判處死刑，艾斯梅拉達出於同情，和葛林果利結為夫妻，救他免於一死。

遭官兵逮捕的加西莫多在廣場上被處以極刑，烈日當頭，他以嘶啞的聲音呼喊著要喝水，但圍觀的群眾卻一概袖手旁觀，只有艾斯梅拉達不計前嫌地上前餵他喝水。此舉令加西莫多感動不已，不禁深深地愛上了這個美麗又善良的女孩。艾斯梅拉達則是對菲比斯芳心暗許，但他早已和貴族之女芙蘿德莉（Fleur-de-Lys）締結婚約，只把天真的吉普賽少女當作一段露水姻緣。一日，兩人相約在外幽會，卻遭弗侯洛尾隨、襲擊，艾斯梅拉達被誣陷是暗殺菲比斯的兇手，因而銀鐐入獄。弗侯洛夜訪被關押求刑的艾斯梅拉達，要她接受自己的愛意，否則明日一早就得赴死，卻被艾斯梅拉達斷然拒絕。

翌日，在艾斯梅拉達被施予死刑之際，加西莫多趁機將她救出，並躲到聖母院中尋求庇護。吉普賽同伴們聽聞消息，一同前往聖母院營救艾斯梅拉達，法國國王則下令鎮壓暴動，聖母院前橫屍遍野；與此同時，葛林果利領著援兵潛入聖母院，帶艾斯梅拉達坐船遠走，留下援兵拉著艾斯梅拉達逃跑，兩人一路奔到廣場的絞刑架前，艾斯梅拉達这才發現，原來援兵斗篷下隱藏著的正是弗侯洛的臉。弗侯洛再次向她提出了一同遠走高飛的請求，以換取逃出生天的機會，卻被艾斯梅拉達二度拒絕，弗侯洛震怒之下向軍隊告密，親手將吉普賽少女送上絞刑架。加西莫多最後在聖母院內找到了弗侯洛，並看見了艾斯梅拉達被絞死的身影，他在悲痛與憤恨中將弗侯洛自聖母院高處推下，至此之後再也沒有人見過這位敲鐘人的身影。³³

貳、經典雋永的法式音樂劇

本段將介紹《鐘樓怪人》音樂劇之內容，全劇無對白，僅以歌曲為對話。筆者整理該音樂劇 2019 年來臺演出版本之曲目表，第一幕有 29 首歌、第二幕有 23 首歌，此劇共兩幕 52 曲，本段將依照歌曲順序整理音樂劇版本的劇情。

---

³³ 本段內容參考管震湖譯本之《鐘樓怪人》原著小說、迪士尼動畫以及法語音樂劇版本後，由筆者整理而成。

第一幕	第二幕
1. Ouverture (序曲)	30. Florence (佛羅倫斯)
2. Le temps des cathédrales (大教堂時代)	31. Ces cloches (大鐘)
3. Les sans-papiers (非法移民)	32. Où est-elle ? (伊人何在?)
4. Intervention de Frolo (弗侯洛的干預)	33. Les oiseaux qu'on met en cage (囚籠之鳥)
5. Danse d'Esméralda (艾斯梅拉達之舞)	34. Condamnés (被捕)
6. Bohémienne (波西米亞的女人)	35. Le procès (審問)
7. Esméralda tu sais (艾斯梅拉達，妳看)	36. La torture (刑求)
8. Ces diamants-là (愛已降臨)	37. Être prêtre et aimer une femme (身為主教戀紅顏)
9. La fête des fous (愚人慶典)	38. Phœbus (菲比斯)
10. Le pape des fous (愚人教皇)	39. Je reviens vers toi (迷途知返)
11. La sorcière (女巫)	40. La monture (坐騎)
12. L'enfant trouvé (被遺棄的孩子)	41. Visite de Frolo à Esméralda (弗侯洛的探訪)
13. Les portes de Paris (巴黎城門)	42. Un matin tu dansais (妳跳舞的早晨)
14. Tentative d'enlèvement (誘惑)	43. Libérés (解放)
15. La cour des miracles (奇蹟之殿)	44. Lune (月亮)
16. Le mot de Phœbus (菲比斯的意義)	45. Je te laisse un sifflet (留給妳一個哨笛)
17. Beau comme le soleil (君似驕陽)	46. Dieu que le monde est injuste (上帝你如此偏心)
18. Déchiré (心痛欲裂)	47. Vivre (求存)
19. Ananké (宿命)	48. L'attaque de Notre-Dame (襲擊聖母院)
20. À boire ! (渴求甘霖)	49. Déportés (驅逐出境)
21. Belle (美麗佳人)	50. Mon maître, mon sauveur (我的主人，我的恩人)
22. Ma maison, c'est ta maison (以我居處為家)	51. Donnez-la moi (把她交給我)
23. Ave Maria païen (異教徒的聖母)	52. Danse mon Esméralda (舞吧！我的艾斯梅拉達)
24. Si tu pouvais voir en moi (如果你能看看我)	
25. Tu vas me détruire (致命狂戀)	
26. L'ombre (陰影)	
27. Le val d'amour (愛之谷)	
28. La volupté (歡愛)	
29. Fatalité (命運)	

音樂劇第一幕以吟遊詩人葛林果利開場，演唱歌曲〈大教堂時代〉為故事拉開序幕，緊接著是由吉普賽王克洛平所演唱的〈非法移民〉，講述吉普賽族群在

故事中的弱勢處境，〈弗侯洛的干預〉副主教聯合侍衛長欲將吉普賽人驅逐出境。〈艾斯梅拉達之舞〉、〈波西米亞的女人〉、〈艾斯梅拉達，妳看〉、〈愛已降臨〉四首為一個段落，依序講述艾斯梅拉達與菲比斯初遇後被彼此吸引、情竇初開的吉普賽少女為愛迷惘、菲比斯與芙蘿德莉互訂終生。

在〈愚人慶典〉上，眾人紛紛以取笑加西莫多為樂，敲鐘人頭戴冠冕，眾人封他為〈愚人教皇〉。弗侯洛出面警告加西莫多，艾斯梅拉達是一名〈女巫〉，並命令加西莫多綁架艾斯梅拉達。可憐的敲鐘人對弗侯洛言聽計從，因為正是他把自己這個〈被遺棄的孩子〉撫養長大。夜色中的〈巴黎城門〉深鎖緊閉，葛林果利吟唱著黑夜中的種種罪行與危機；加西莫多埋伏在黑暗中欲攻擊艾斯梅拉達，千鈞一髮之際菲比斯挺身相救，並〈誘惑〉艾斯梅拉達，與她翌日黃昏相約酒店見面。葛林果利誤闖吉普賽人的聖地〈奇蹟之殿〉，將被克洛平判處死刑，艾斯梅拉達主動嫁給葛林果利，令他免於一死。新婚之夜，艾絲梅拉達向詩人詢問〈菲比斯的意義〉；芙蘿德莉與艾斯梅拉達反覆唱誦著〈君似驕陽〉以表對菲比斯的思慕，而侍衛長則〈心痛欲裂〉地唱出周旋於兩個女人之間的為難。

弗侯洛與葛林果利正對石牆上所刻〈宿命〉一字有所爭辯，便看見敲鐘人被綁在圓輪上遭人唾罵，他在烈日下以粗糙乾啞的聲音〈渴求甘霖〉卻無人理會，只有艾斯梅拉達為他遞上一碗井水；加西莫多不禁脫口而出〈美麗佳人〉，敲鐘人、侍衛長、副主教三人圍繞在吉普賽少女身邊，輪流讚頌自己心目中的艾斯梅拉達。加西莫多將艾斯梅拉達帶到聖母院頂樓，表示她能隨時〈以我居處為家〉，兩人成為了朋友。艾斯梅拉達看著聖母院中的景象，唱起了〈異教徒的聖母〉一曲，虔誠祈求人與人之間的藩籬能被消除，加西莫多在一旁呢喃著〈如果妳看看我〉，表達自己對艾斯梅拉達單向的愛。弗侯洛躲在暗處目睹一切，高聲唱著〈致命狂戀〉，心裡明白自己對艾斯梅拉達的愛終有一天會將他毀滅。

菲比斯將與艾斯梅拉達赴約，卻發現〈陰影〉中有個人影正一路尾隨自己，影子人勸告菲比斯放棄與艾斯梅拉達的幽會，侍衛長卻一意孤行地前往〈愛之谷酒店〉；菲比斯正準備享受與艾斯梅拉達〈歡愛〉，卻意外遭影子人行刺殺害，艾斯梅拉達抱著懷中重傷的菲比斯，第一幕以一曲〈命運〉結束。

第二幕以繁榮之城〈佛羅倫斯〉為引，葛林果利向弗侯洛講述文藝復興、文

學、建築等等，代表著世界正在進步；而弗侯洛卻對這樣的改變心生畏懼，他害怕自己有朝一日會無法再握有教會的權勢。〈大鐘〉已三日保持沉默，因教堂敲鐘人加西莫多陷入了對吉普賽少女的思念之中而無暇顧及。弗侯洛以試探的語氣詢問葛林果利是否知道自己妻子的下落，克洛平遍尋不著艾絲梅拉達而焦急難耐，雙方皆向這位街頭詩人唱著〈伊人何在？〉；葛林果利偷偷告訴克洛平，艾絲梅拉達目前正深陷囹圄、凶多吉少。而被關在監牢中的艾絲梅拉達如同〈囚籠之鳥〉，祈求加西莫多能前來營救。克洛平率領吉普賽民欲解救艾絲梅拉達，卻與皇家侍衛隊發生肢體衝突，吉普賽人紛紛〈被捕〉入獄。

弗侯洛在當晚潛入艾絲梅拉達的囚房中進行〈審問〉，艾絲梅拉達矢口否認，弗侯洛便命人〈刑求〉她；艾絲梅拉達奄奄一息地呼喊著〈菲比斯〉的名字，希望心上人能出面將她救出，弗侯洛呢喃著〈身為主教戀紅顏〉的痛苦與罪孽。負傷的菲比斯對芙蘿德莉懺悔自己的過錯，指稱是吉普賽女巫的咒術將他迷惑了心智，希望未婚妻能給〈迷途知返〉的自己再一次機會；〈坐騎〉一曲，芙蘿德莉要求菲比斯同意將那個吉普賽女巫絞死。〈弗侯洛的探訪〉中，副主教再次來到關押艾絲梅拉達的牢房，且禁不住對艾絲梅拉達表明了自己的愛意，向少女回憶道〈妳跳舞的那個早晨〉。在加西莫多的暗中幫助下，吉普賽人從地牢裡被〈解放〉，同時也將艾絲梅拉達救出，吉普賽民與皇家政權間的戰火一觸即發。

葛林果利望著夜空中的〈月亮〉，喟嘆人世間之愛恨嗔癡；加西莫多將艾絲梅拉達帶回聖母院中躲藏，並在她熟睡之後〈留給她一個哨笛〉；敲鐘人爬下聖母院，對空哭喊著〈上帝你如此偏心〉，將他生得如此醜陋，使他遭眾人輕視。聖母院中的艾絲梅拉達悠悠轉醒，歌頌出她〈求存〉的慾望、對愛的渴望。皇家侍衛隊受國王之命〈襲擊聖母院〉，幾經纏鬥後克洛平不幸罹難。

群龍無首的吉普賽民被菲比斯下令〈驅逐出境〉，而艾絲梅拉達則被判處絞刑。加西莫多看見心愛之人的冰冷軀體，悲慟不已；他怒吼出弗侯洛的名字，曾經是〈他的主人，他的恩人〉，卻犯下如此罪行。加西莫多將弗侯洛從聖母院樓梯上推落。他突破侍衛隊的阻撓，朝艾絲梅拉達的屍首哭喊〈把她交給我〉。加西莫多對已經死去的艾絲梅拉達傾訴愛意，嘶吼著〈舞吧！我的艾絲梅拉達〉，期望能喚回佳人，一切卻只是徒然。

參、文本與音樂劇歌詞之比較分析

本段挑選劇中艾斯梅拉達對加西莫多釋出善意的〈渴求甘霖〉、吉普賽人與皇家侍衛隊正面交鋒的〈襲擊聖母院〉，以及終曲加西莫多悲嘆吉普賽少女逝去的〈舞吧！我的艾斯梅拉達〉三曲，與原著中的片段做連結，以及改編前後之比較。³⁴

一、小說第六部第四章〈一滴水，一滴淚〉(*Une larme pour une goutte d'eau*)

音樂劇第一幕第二十首〈渴求甘霖〉

原著中，雨果以相當長的篇幅描述加西莫多被刑求時，週遭角色的反應、與對他的態度，其中最值得一提的當是當副主教弗侯洛經過時，加西莫多看見他的反應為：

小說
卡席莫多老遠就瞥見這頭驢子和這個教士，於是可憐的犯人面容柔和了。(……)。   教士越走越近，這笑容也就越來越明顯、清晰、燦爛。彷彿是這不幸人在向一位救星的來臨致敬。但是，等到驢子走近恥辱柱，騎者能夠認出受刑者是誰的時候，教士卻把頭一低，趕緊轉道回程，驅驢疾奔，彷彿是忙不迭地要擺脫使他丟臉的事情，並不願意被處於這種姿態的一個可憐的傢伙認出、致意。   這個教士就是堂·克洛德·弗羅洛副主教。   烏雲更加濃密，沉落在卡席莫多的臉上，但還夾雜著一絲笑容，一種沮喪，憂傷至極的苦笑。³⁵

³⁴ 因小說、音樂劇中原文與譯文之差異，兩者的名詞翻譯皆有些微不同。以「法文／小說中譯／音樂劇中譯」的對照方法呈現：Quasimodo／卡席莫多／加西莫多，dom Claude Frolo／唐·克洛德·弗羅洛／弗侯洛，Phœbus／孚比斯／菲比斯，Clopin Trouillefou／克洛班·特魯伊甫／克洛平。此劇本中譯採用 2017 年遠流出版社之中文翻譯版本，音樂劇中譯採用 2019 年《鐘樓怪人》法語音樂劇演出節目冊。

³⁵ Hugo, V., *Notre-Dame de Paris - Édition du groupe « Ebooks libres et gratuits »*, p. 306；中文譯本摘自 Hugo, V.,《鐘樓怪人》，管震湖譯，頁 347，臺北：遠流出版事業股份有限公司，2017。

Du plus loin qu'il aperçut cette mule et ce prêtre, le visage du pauvre patient s'adoucit. (……) À mesure que le prêtre approchait, ce sourire devenait plus net, plus distinct, plus radieux. C'était comme la venue d'un sauveur que le malheureux saluait. Toutefois, au moment où la mule fut assez près du pilori pour que son cavalier pût reconnaître le patient, le prêtre baissa les yeux, rebroussa brusquement chemin, piqua des deux, comme s'il avait eu hâte de se débarrasser de réclamations humiliantes et fort peu de souci d'être salué et reconnu d'un pauvre diable en pareille posture.

Ce prêtre était l'archidiacre dom Claude Frolo.

Le nuage retomba plus sombre sur le front de Quasimodo. Le sourire s'y mêla encore quelque temps, mais amer, découragé, profondément triste.

音樂劇	
弗侯洛與眾人 駝背！瘸腿！獨眼龍！強姦犯！ 可悲的鐘樓怪人	FROLLO ET LA FOULE Bossu! boiteux! borgne! violeur! Sonneur de cloches de malheur
弗侯洛 為這可憐的罪人祈禱吧 上主垂憐 ³⁶	FROLLO Priez pour lui, pauvre pêcheur Ayez pitié de lui Seigneur

在原著中，加西莫多對弗侯洛的信賴、弗侯洛以加西莫多為恥，種種的心境皆有非常詳盡的描述；而音樂劇中的改編，則是讓弗侯洛從加西莫多被行刑的最初，便和路人一起對他謾罵：「駝背！瘸腿！獨眼龍！強姦犯！可悲的鐘樓怪人啊」。³⁷如此改編，在弗侯洛的角色形塑上缺少了些許層次，實囿於音樂劇演出上的時間限制，無法將每個角色的性格逐一剖析，只能提煉語言並簡化情節敘述。

小說
「給你喝這個！」羅班·普斯潘叫道，撲面向他扔去一塊在陰溝裡浸濕的抹布。「喝啊！壞蛋犂子！我可是你的恩人呀！」（……）   「水！」卡席莫多第三次喊叫，上氣不接下氣。   正當這時，他看見人群閃開，進來一個服飾古怪的少女。一隻金角山羊跟著她。她手裡拿著一面巴斯克手鼓。（……）   她一聲不響，走進這枉自扭曲身子想要躲開她的罪人，從腰帶上解下一個水壺，輕輕地把它送到不幸人焦渴的嘴唇邊。   於是，他那迄今完全乾涸、猶如火燒的獨眼裡，滾落下一大滴的淚珠，緩緩低落，順著那由於絕望而長久抽搐的畸形臉龐流下。也許這是這苦命人生平第一次流淚。（……）   可憐的人喝完以後，嚥起他那烏黑的嘴唇，大概是想吻吻這救了他的美麗小手。但是，女孩也許心存戒備，也許想起了昨夜的暴力企圖，急忙把手縮回，好像是孩子害怕被野獸咬，嚇得縮手不及。   於是，可憐的犂子死死盯著她，眼睛裡流露出責備和無可表達的傷感。³⁸

³⁶ 歌詞中譯參考《鐘樓怪人》法語音樂劇 DVD 字幕。

³⁷ Bossu, boiteux, borgne violeur. Sonneur de cloches de malheur.

³⁸ Hugo, V., *Notre-Dame de Paris - Édition du groupe « Ebooks libres et gratuits »*, p. 309-311；中文譯本摘自 Hugo, V.,《鐘樓怪人》，管震湖譯，頁 348-349，臺北：遠流出版事業股份有限公司，2017。

音樂劇	
加西莫多 各位可憐我 這教堂的僕役 只求一滴水 給加西莫多 我渴！給我水喝！ 我渴！我渴！給我水喝！ ³⁹	QUASIMODO Pitié badauds Pour votre bedeau Une goutte d'eau Pour Quasimodo À boire! Donnez-moi à boire! À boire! À boire! Donnez-moi à boire!

本劇中的歌曲大多無「副歌」的安排，而〈渴求甘霖〉便為其一，本曲只有兩分鐘的時長，而其中有將近一分十五秒的時間，由飾演加西莫多的演員，隨著哀婉的旋律，哀嘆自己的悲苦，並用嘶啞的嗓音喊著「我渴！給我水喝！（À boire ! Donnez-moi à boire !）」。原著中用小段篇幅，描述加西莫多口渴時圍觀眾人的嘲弄，以及他急欲掙脫的身軀，令讀者為之動容；但音樂劇能僅僅只用一句「我渴！」，便能向讀者同樣傳遞可憐敲鐘人的痛苦，卻是音樂才能達到的效果。

« Bois ceci ! criait Robin Poussepain en lui jetant par la face une éponge trainée dans le ruisseau. Tiens, vilain sourd ! je suis ton débiteur. » (.....)

– À boire ! » répéta pour la troisième fois Quasimodo pantelant.

En ce moment, il vit s'écarter la populace. Une jeune fille bizarrement vêtue sortit de la foule. Elle était accompagnée d'une petite chèvre blanche à cornes dorées et portait un tambour de basque à la main. (.....)

Elle s'approcha, sans dire une parole, du patient qui se tordait vainement pour lui échapper, et, détachant une gourde de sa ceinture, elle la porta doucement aux lèvres arides du misérable.

Alors, dans cet œil jusque-là si sec et si brûlé, on vit rouler une grosse larme qui tomba lentement le long de ce visage difforme et longtemps contracté par le désespoir. C'était la première peut-être que l'infortuné eût jamais versée. (.....)

Quand il eut fini, le misérable allongea ses lèvres noires, sans doute pour baiser la belle main qui venait de l'assister. Mais la jeune fille, qui n'était pas sans défiance peut-être et se souvenait de la violente tentative de la nuit, retira sa main avec le geste effrayé d'un enfant qui craint d'être mordu par une bête.

Alors le pauvre sourd fixa sur elle un regard plein de reproche et d'une tristesse inexprimable.

³⁹ 歌詞中譯參考《鐘樓怪人》法語音樂劇 DVD 字幕。

(圖片來源：<https://reurl.cc/lRzDy6>)

▲ 圖 1：20 周年《鐘樓怪人》第一幕第二十首〈渴求甘霖〉

飾演加西莫多的演員被鐵鍊束縛於圓形滾輪道具上，和小說中所形容的「恥辱柱」形象截然不同；且舞者以滾動的方式帶著駝背敲鐘人出場，並隨著「駝背！瘸腿！獨眼龍！強姦犯！」的旋律將滾輪左右搖動。

二、小說第十部第七章〈「孚比斯馳援來到！」〉(*Châteaupers à la rescousse !*)

音樂劇第二幕第四十八首〈襲擊聖母院〉

小說

「法蘭西！法蘭西！斬殺賤民！孚比斯馳援來到！典獄長！典獄長！」

無賴漢驚恐萬狀，頓時轉向。

卡席莫多不可能聽見，卻看見了刀劍出鞘，火把通明，戈矛閃亮，那是許許多多騎兵，領頭的，他認出是孚比斯隊長。(……) 卡席莫多從這喜出望外的救援中重新汲取力量，把頭一批已經跨進走道的進攻者扔了出去。

確實是國王的軍隊來了。

(……) 這是克洛班・特魯伊甫。然而，弓弩響起，他應聲倒地。(……) 終於，無賴漢退敗了。筋疲力竭，沒有精良武器，遭到突襲而陷於恐慌，從窗口射來槍彈，王室兵卒大砍大殺——這一切壓倒了他們。他們衝出包圍，開始四處逃竄，前庭的遺屍比比皆是。⁴⁰	
音樂劇	
菲比斯與侍衛隊 滾開！非法移民 滾開！流浪漢 滾開！滾開！ 克洛平與非法移民者 (菲比斯與侍衛隊) 我們是異鄉人 (滾開！非法移民) 非法移民 男男女女 (滾開！流浪漢) 無家可歸 啊，聖母！我們向您乞求 (滾開！) 收容！庇佑！ (滾開！)⁴¹	PHÉBUS ET SES SOLDATS À bas! Ces sans-papiers À bas! Ces va-nu-pieds À bas ! À bas ! CLOPIN ET LES SANS-PAPIERS (PHÉBUS ET SES SOLDATS) Nous sommes des étrangers (À bas ! Ces sans-papiers) Des sans-papiers Des hommes et des femmes (À bas ! Ces va-nu-pieds) Sans domicile Oh! Notre-Dame et nous te demandons (À bas !) Asile ! Asile ! (À bas !)

⁴⁰ Hugo, V., *Notre-Dame de Paris - Édition du groupe « Ebooks libres et gratuits »*, p. 625-626 ; 中文譯本摘自 Hugo, V., 《鐘樓怪人》，管震湖譯，頁 692-693，臺北：遠流出版事業股份有限公司，2017。

France ! France ! Taillez les manants ! Châteaupers à la rescousse ! Prévôté ! prévôté !

Les truands effarés firent volte-face.

Quasimodo, qui n'entendait pas, vit les épées nues, les flambeaux, les fers de piques, toute cette cavalerie, en tête de laquelle il reconnut le capitaine Phœbus, (.....) et il reprit de ce secours inespéré tant de force qu'il rejeta hors de l'église les premiers assaillants qui enjambaient déjà la galerie.

C'étaient en effet les troupes du roi qui survenaient.

(.....) C'était Clopin Trouillefou. Une arquebusade l'abattit. (.....)

Enfin les truands cédèrent. La lassitude, le défaut de bonnes armes, l'effroi de cette surprise, la mousqueterie des fenêtres, le brave choc des gens du roi, tout les abattit. Ils forcèrent la ligne des assaillants, et se mirent à fuir dans toutes les directions, laissant dans le Parvis un encombrement de morts.

⁴¹ 歌詞中譯參考《鐘樓怪人》法語音樂劇 DVD 字幕。

小說裡，加西莫多、吉普賽人、皇家侍衛隊形成三方為敵的局面；音樂劇則改編成吉普賽人和加西莫多為同一陣線，共同對抗菲比斯及皇家侍衛隊，將衝突簡化至一對一的局面，有利於觀眾在短時間內建立角色關係。小說以描寫武器的攻擊與敗者逃跑的動作，呈現兩方衝突與武力之懸殊；而音樂劇中，本歌曲第一段以皇家侍衛隊為視角、第二段轉為吉普賽人的視角，並以第一幕〈非法移民〉的再現⁴²為主旋律，穿插第一段「滾開！非法移民／滾開！流浪漢」作為合音；舞臺效果方面，劇組巧妙地運用滾輪式拒馬作為侍衛隊平定叛亂的工具，讓舞者在臺上能以相當流暢的肢體表現出防護、攻擊、包圍等情境，也讓〈襲擊聖母院〉這首歌，成功地在視覺與聽覺上製造衝突感。

（圖片來源：<https://reurl.cc/pg6v1>）

▲ 圖 2：2017 年《鐘樓怪人》第二幕第四十八首〈襲擊聖母院〉

音樂劇《鐘樓怪人》多使用小巧且便於移動的佈景道具，舞者將道具融入舞蹈表現的一部分，演繹皇家侍衛隊以滾輪式拒馬包圍叛亂的吉普賽民的段落。

---

⁴² 再現 (reprise)：是音樂劇中常出現的創作手法，意指重複先前出現過的歌曲旋律或者主題。

三、小說第十一部第二章〈美麗的白衣女子〉(《*La creatura bella bianco vestita*》
(Dante))、第四章〈卡席莫多結婚〉(*Mariage de Quasimodo*)
音樂劇第二幕第五十二首〈舞吧！我的艾斯梅拉達〉

小說	
於是，卡席莫多抬眼再看埃及少女，只見她的身子遠遠地懸吊在絞架上，在她那白衣服裡作臨死最後的顫抖；隨後，他又低頭看那副主教，只見他橫臥在鐘樓下面，已經不成人形。他從心底裡發出一聲悲鳴，說道： 「啊！我所愛過的一切！」 (.....) 人們在那些醜惡的殘骸中發現兩具骷髏，一具以奇特的姿態摟抱著另一具。這另一具是女的，身上還有白色衣服的碎片，脖子上套著一串念珠樹種子的項鍊，上繫一個綢質小荷包，裝飾著綠玻璃片，已經被打開，裡面空無一物。這兩樣東西不值什麼錢，想必是劊子手並不樂意取走的。緊緊摟著她的那一具是一個男的。人們發現，他的脊椎骨歪斜，腦袋縮在肩胛骨裡，一條腿比另一條腿短，頸椎骨上卻沒有破裂的痕跡，顯然他不是被絞死的。因此，這個人是自己前來就死的。當人們想把他和所擁抱的那具骨骼解開時，他化作了塵埃。⁴³	
音樂劇	
加西莫多 當時光流轉，有一天 人們會在地底發現 兩具纏抱的骸骨 向整個宇宙宣告 加西莫多如何深愛著	QUASIMODO Quand les années auront passé On trouvera sous terre Nos deux squelettes enlacés Pour dire à l'univers Combien Quasimodo aimait

⁴³ Hugo, V., Notre-Dame de Paris - Édition du groupe « Ebooks libres et gratuits », p. 681, p. 685-686 ; 中文譯本摘自 Hugo, V., 《鐘樓怪人》，管震湖譯，頁 751、757，臺北：遠流出版事業股份有限公司，2017。

Quasimodo alors releva son œil sur l'égyptienne dont il voyait le corps, suspendu au gibet, frémir au loin sous sa robe blanche des derniers tressaillements de l'agonie, puis il le rabaissa sur l'archidiacre étendu au bas de la tour et n'ayant plus forme humaine, et il dit avec un sanglot qui souleva sa profonde poitrine : « Oh ! tout ce que j'ai aimé ! »

(.....) on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses deux squelettes dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé. L'un de ces deux squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe qui avait été blanche, et on voyait autour de son cou un collier de grains d'adrézarach avec un petit sachet de soie, orné de verroterie verte, qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau sans doute n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates, et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque, et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là, et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qu'il embrassait, il tomba en poussière.

吉普賽女郎艾斯梅拉達 上帝將他造得如此醜陋 是為了幫祂背十字架 是為了幫祂背十字架	Esmeralda la zingara Lui que Dieu avait fait si laid Pour l'aider à porter sa croix Pour l'aider à porter sa croix
舞吧！我的艾斯梅拉達 唱吧！我的艾斯梅拉達 再為我跳一支舞吧 我愛妳至死不渝	Danse mon Esmeralda Chante mon Esmeralda Danse encore un peu pour moi Je te désire à en mourir
舞吧！我的艾斯梅拉達 唱吧！我的艾斯梅拉達 讓我和妳一同離去 為妳而死，雖死猶生 ⁴⁴	Danse mon Esmeralda Chante mon Esmeralda Laisse moi partir avec toi Mourir pour toi n'est pas mourir

小說最後以旁觀者的角度敘述加西莫多的死亡，並未直述角色的身分，且末段以「當人們想把他和所擁抱的那具骨骼解開時，他化作了塵埃。」結束，將這段淒美的故事塑造成如傳說一般；而音樂劇最後加西莫多抱著艾斯梅拉達的屍體，嘶吼道：「讓我和妳一同離去／為妳而死，雖死猶生」，歌詞內容以及悲痛嘶啞的歌聲向觀眾宣告駝背敲鐘人將何去何從。

小說以文字描寫加西莫多對弗侯洛的複雜情感，本段敲鐘人先後看著艾斯梅拉達與弗侯洛的屍首，心碎悲鳴：「啊！我所愛過的一切！」，讀者感受到加西莫多對兩人相繼死亡所感受到的苦痛；而音樂劇在結尾弱化敲鐘人與副主教的关系，轉而著重加西莫多對艾斯梅拉達的感情。這最後一曲〈舞吧！我的艾斯梅拉達〉，能深刻感受到他對死去少女的濃烈愛意，卻未提及加西莫多對弗侯洛之死的傷感。

⁴⁴ 歌詞中譯參考《鐘樓怪人》法語音樂劇 DVD 字幕。

(圖片來源：<https://reurl.cc/IRzDy6>)

▲ 圖 3：20 周年《鐘樓怪人》第二幕第五十二首〈舞吧！我的艾斯梅拉達〉

以紅色燈光代表悲劇結尾，配上加西莫多粗啞的聲音嘶吼著：「舞吧！我的艾斯梅拉達／唱吧！我的艾斯梅拉達」，無須過多的肢體動作或繁複的舞臺效果，僅用歌聲就能表達角色的悲愴心境。

在本作原著中，雨果以細膩的筆觸描繪各個角色的性格，以及人物之間的關係與羈絆；音樂劇則以不同的服裝顏色與設計，向觀眾展示角色的分明個性。《鐘樓怪人》音樂劇與原著相比，刪修了一些內容及設定，特別是吟遊詩人葛林果利；雖然他不是原著的主角之一，但在音樂劇中，其存在感並不亞於其他三位主要角色，同時也是推進劇情發展的重要媒介。詩人既是故事裡的角色，有時又充當旁白與觀眾對話。小說原文約有 300 至 600 頁的篇幅，而音樂劇為了讓觀眾能在兩個小時內迅速理解內容，勢必將簡化部分劇情細節，但《鐘樓怪人》擅長以舞臺、燈光、服裝、道具等元素，補足無法在音樂劇中完整呈現的部分。本劇在歌詞的選用上亦十分扎實，少有過多重複詞句，使得劇情豐富且發展流暢。

(圖片來源：<https://reurl.cc/IRzDy6>)

▲ 圖 4：20 周年《鐘樓怪人》第一幕第二十一首〈美麗佳人〉

音樂劇《鐘樓怪人》中以服裝顏色的差異，呈現六位主角的不同性格，如：綠色代表熱愛自由的艾斯梅拉達、粉色代表天真單純的芙蘿德莉等等。

第二節 羅密歐與茱麗葉

首先敘述原著劇本中的劇情內容，繼而根據音樂劇之曲目順序，依次闡述音樂劇的故事情節，最後擷取三個具代表性之段落，比較劇本文字與音樂劇歌詞的不同詮釋。

壹、莎士比亞的傳統悲劇

《羅密歐與茱麗葉》是威廉·莎士比亞所著之悲劇作品，故事的原型據傳是發生在 1303 年的義大利維洛納城(Verona)，在經過許多世紀以來的不斷創作後，成為莎翁筆下的劇本作品《羅密歐與茱麗葉》。

故事裡的兩大家族卡布雷特(Capulet)與蒙特鳩(Montague)有著不共戴天之仇，戲劇最初，便以兩家僕眾當街鬧事為開端，引得埃斯卡勒斯親王(Prince Escalus)現身出面制止。帕里斯伯爵(Count Paris)前往卡布雷特家提親，欲娶茱麗葉(Juliet)為妻，卡布雷特伯爵則以年紀為由婉拒。羅密歐(Romeo)的兩名摯友班福留(Benvolio)與莫枯修(Mercutio)提議潛入卡布雷特的宴會尋歡作樂，而羅密歐與茱麗葉在舞會上對彼此一見鍾情，即便知道對方的真實身分，茱麗葉卻還是忍不住在陽台吐露對羅密歐的情感，羅密歐也絲毫無法壓抑自己對茱麗葉的仰慕。

翌日，羅密歐去修道院請求勞倫斯神父(Friar Laurence)替他和茱麗葉證婚，神父認為這或許是讓兩大家族泯滅恩仇的契機，便欣然同意，兩人在神父的見證下順利結為夫妻。而後，羅密歐在大街上遇見向他挑釁的鐵豹(Tybalt)，羅密歐不願接受，莫枯修便代替他和鐵豹決鬥，卻因此被殺害。羅密歐在震怒之下拔劍為摯友報仇，也將鐵豹殺死了。

埃斯卡勒斯親王在得知來龍去脈之後，下令將羅密歐驅逐出境，茱麗葉為此傷心欲絕。當天夜晚，羅密歐悄悄來到茱麗葉的閨房，與她一夜溫存。羅密歐甫離去，帕里斯伯爵再度登門求婚，卡布雷特伯爵要求茱麗葉盡快和帕里斯伯爵完婚。

茱麗葉前往修道院請求勞倫斯神父的幫助，神父給了她可以假死的藥，他會派人將羅密歐找回來，讓兩人得以遠走高飛。茱麗葉當晚便依計行事，羅密歐則是在收到神父的信之前，已經先知道茱麗葉死去的消息。他帶著毒藥來到茱麗葉墳前自盡，茱麗葉悠悠轉醒之際看見身旁躺著死去的羅密歐，便也舉起愛人身上的匕首結束自己的生命。最後，神父與兩大家族的人來到墳墓，看著羅密歐與茱麗葉冰冷的屍首相擁長眠，兩家的父母悔恨不已，決定就此消除雙方仇恨。⁴⁵

貳、由死神主導的愛情悲劇

本段將介紹《羅密歐與茱麗葉》音樂劇之內容，全劇以大量歌曲及部分對白構成，所使用之法語極為通俗。筆者整理該音樂劇 2018 年來臺演出版本之曲目表，第一幕與第二幕皆各有 18 首歌，兩幕共計 36 首，本段將依照歌曲順序陳述音樂劇版本的劇情。

第一幕	第二幕
1. Ouverture (序曲)	19. Le pouvoir (權力)
2. Vérone I (維洛納 I)	20. On dit dans la rue (街坊耳語)
3. La haine (仇恨)	21. C'est le jour (就是今天)
4. La demande en mariage (求婚)	22. La folie (瘋狂)
5. Tybalt (鐵豹)	23. Le duel (決鬥)
6. Tu dois te marier (妳該嫁人了)	24. Mort de Mercutio (莫枯修之死)
7. Un jour (有一天)	25. Quel est le prix (vengeance) (什麼代價 (復仇))
8. Les rois du monde (世界之王)	26. Duo du désespoir (絕望二重唱)
9. J'ai peur (我怕)	27. Le chant de l'alouette (雲雀之歌)
10. Bal (舞會)	28. Demain (明天)
11. L'amour heureux (真心之愛)	29. Avoir une fille (呵護一個女孩)
12. C'est pas ma faute (非我之錯)	30. Le poison (毒藥)
13. Les poupées (玩偶)	31. Vérone II (維洛納 II)
14. Le balcon (陽台)	32. Comment lui dire (如何告訴他)

⁴⁵ 本段內容參考劉清彥譯本之《羅密歐與茱麗葉》原著劇本以及法語音樂劇版本後，由筆者整理而成。

15. Par amour (以愛之名)	33. Mort de Roméo (羅密歐之死)
16. Les beaux, les laids (美與醜)	34. Mort de Juliette (茱麗葉之死)
17. Et voilà qu'elle aime (她墜入愛河)	35. J'sais plus (再也知道)
18. Aimer (愛)	36. Coupables (罪人)

第一幕〈序曲〉由作曲家皮斯葛維克與其妻子朗誦獨白，揭開《羅密歐與茱麗葉》的序幕；〈維洛納 I〉由親王埃斯卡勒斯所演唱，向眾人介紹這座美麗的城市，並展現兩大家族劍拔弩張的氛圍；高臺上卡布雷特夫人與蒙特鳩夫人隔空怒唱〈仇恨〉，而後帕里斯伯爵來訪，向卡布雷特伯爵提親，〈求婚〉卻是由鐵豹所演唱，他藉著伯爵的身分暗自傾訴對茱麗葉的愛意，隨後又唱起了〈鐵豹〉一曲，將自己遭人唾棄的心聲娓娓道來。茱麗葉認為婚姻對自己而言還太早，她不要沒有愛情的婚姻；母親以自身經驗試圖說服茱麗葉「女人天生就是要服從於男人」，以婉轉哀戚的歌聲唱起〈妳該嫁人了〉；但茱麗葉對愛情仍有憧憬，並與羅密歐對唱，兩人都期望〈有一天〉能遇見心愛之人並與其攜手共度。

羅密歐與兩位好友在街頭嬉戲打鬧，無憂無慮地自詡為〈世界之王〉；但羅密歐心中卻一直有著隱隱恐懼與不安，一邊與死神共舞一邊呢喃著〈我怕〉。班福留、莫枯修及羅密歐三人潛入卡布雷特家的〈舞會〉尋歡作樂，羅密歐與茱麗葉在舞會上對彼此一見鍾情，認定彼此是自己的〈真心之愛〉。鐵豹發現闖入舞會的羅密歐，且正與心愛的茱麗葉共舞，〈非我之錯〉闡述了鐵豹的煎熬內心；鐵豹在舞會中與莫枯修互相挑釁，〈玩偶〉一曲旋律詭譎，展現出所有人都在死神的掌控之下。羅密歐與茱麗葉二人雖知雙方家族是世仇卻仍受彼此吸引，茱麗葉在〈陽台〉上傾吐對羅密歐的愛慕，兩人私定終生；羅密歐決定請勞倫斯神父見證他們的婚姻，神父認為或許能〈以愛之名〉化解兩家的仇恨，便答應了羅密歐的請求。奶媽向路人打聽羅密歐的行蹤，卻遇上班福留及莫枯修，三人發生衝突並唱起了〈美與醜〉。奶媽終於找到羅密歐，確定了他對茱麗葉的心意，高歌〈她墜入愛河〉，言詞間盡顯一個母親對女兒的愛護。羅密歐與茱麗葉兩人在上帝的祝福、與對彼此的〈愛〉中結為夫妻。

第二幕開始，身為親王能掌握至高無上的〈權力〉，羅密歐與茱麗葉互有好感一事在〈街坊耳語〉中被傳了開來，眾人紛紛提出反對。〈就是今天〉、〈瘋狂〉、〈決鬥〉、〈莫枯修之死〉是本劇的高潮段落，鐵豹得知羅密歐與茱麗葉的感情故

登門鬧事、莫枯修為了朋友挺身挑釁、兩大家族以鐵豹和莫枯修為首在街頭鬥毆、莫枯修為羅密歐擋下鐵豹的攻擊而慘死，羅密歐盛怒之下持刀刺殺鐵豹。〈代價為何〉親王下令將羅密歐驅逐出境做為懲罰，〈絕望二重唱〉眾人安葬好了死者的屍身，羅密歐向朋友們道別，準備遠赴他方。離開維洛納城之前，羅密歐在深夜悄悄拜訪茱麗葉，與她一夜溫存，〈雲雀之歌〉的憂愁旋律講述愛人將分離的悲痛。羅密歐方離開維洛納，茱麗葉的雙親便要她在〈明天〉就嫁給帕里斯伯爵，〈呵護一個女孩〉唱出了身為父親的卡布雷特伯爵對獨生女茱麗葉的深切之愛。茱麗葉不願嫁予他人，便到教堂向勞倫斯神父請求幫助，神父給了她一瓶可以假死的〈毒藥〉，待她醒來就可以和羅密歐相聚。奶媽發現了氣絕多時的茱麗葉，〈維洛納II〉整個城市皆陷入了深深的悲傷之中；得知茱麗葉死訊的班福留打算去找羅密歐，苦惱著〈該如何告訴他〉這個悲傷的事實；歌曲最後，死神撕碎了神父派人送去給羅密歐的信，讓他錯過了得知真相的機會。〈羅密歐之死〉與〈茱麗葉之死〉兩首歌曲將故事帶入尾聲，羅密歐來到墓穴中找到了茱麗葉的屍體，他喝下預先準備好的毒藥自盡；茱麗葉悠悠轉醒，卻發現心愛之人死在自己身邊，她立刻抽出羅密歐隨身攜帶的匕首插入腹中。勞倫斯神父找到死去的二人，向上帝告解自己〈再也不知道〉能否繼續堅持信仰。卡布雷特與蒙特鳩兩家聞訊前來，看著他們為愛犧牲的孩子們，承認自己就是害死至親的〈罪人〉，兩大家族最終解開心結。

參、文本與音樂劇歌詞之比較分析

本段挑選劇中羅密歐與茱麗葉互訴哀情的〈陽台〉、卡布雷特與蒙特鳩兩大家族衝突的〈決鬥〉，以及最後羅密歐與茱麗葉雙雙為愛赴死的〈羅密歐之死／茱麗葉之死〉三部分，與原著中的片段做改編前後之比較。⁴⁶

⁴⁶ 因劇本、音樂劇中原文與譯文之差異，兩者的名詞翻譯皆有些微不同。以「英文／劇本中譯／音樂劇中譯」的對照方法呈現：Capulet／凱普雷特／卡布雷特，Mercutio／麥丘提歐／莫枯修，Tybalt／泰伯特／鐵豹，Benvolio／班夫里奧／班福留。此劇本中譯採用 2020 年新潮社文化事業有限公司之中文翻譯版本，音樂劇中譯採用 2018 年《羅密歐與茱麗葉》法語音樂劇演出節目冊。

一、劇本第二幕第二景：凱普雷特家的花園（*ACT II, SCENE II. Capulet's orchard.*）

音樂劇第一幕第十四首〈陽台〉

劇本	
羅密歐 天際間兩顆最耀眼的明星因事求去， 請求她的一雙眼睛暫代在空中閃爍。 若她的雙眸與星辰交換，那又如何？ 她臉上的光彩將會使群星頓時失色， 正如燈光在豔陽下顯得黯然羞慚； 她的雙眼在夜幕中綻放璀璨的光明， 使鳥兒們以為白晝來臨，展翅高歌。 （……） 茱麗葉 啊，換個姓氏吧！姓氏本無意義， 這嬌豔的玫瑰，若是換了個名字， 她芬芳的氣味仍然不會改變絲毫。 而羅密歐若是換了個全新的名字， 他完美的性格也絕不會減損幾分。⁴⁷	ROMEO Two of the fairest stars in all the heaven, Having some business, do entreat her eyes To twinkle in their spheres till they return. What if her eyes were there, they in her head? The brightness of her cheek would shame those stars, As daylight doth a lamp; her eyes in heaven Would through the airy region stream so bright That birds would sing and think it were not night. （……） JULIET Belonging to a man. O, be some other name! What's in a name? that which we call a rose By any other name would smell as sweet; So Romeo would, were he not Romeo call'd, Retain that dear perfection which he owes Without that title. Romeo, doff thy name,
音樂劇	
羅密歐與茱麗葉 父親們的分歧 兒女們的盼望 我們不能改變歷史 我們的故事將從今晚開始 茱麗葉 激起眾怒 莫過於此 羅密歐 當天堂兒女愛上彼此	ROMÉO ET JULIETTE Et que nos pères se déchirent, Leurs enfants eux se désirent. On ne peut pas changer l'histoire, La nôtre commencera ce soir. JULIETTE Et tant pis si ça dérange. ROMÉO Qu'une pucelle aime un ange.

⁴⁷ Shakespeare, W., *Romeo and Juliet* (Entire play); 中文譯版摘自 Shakespeare, W., 《羅密歐與茱麗葉》，劉清彥譯，頁 63-65，新北：新潮社文化事業有限公司，2020。

羅密歐與茱麗葉 是哪顆星辰 是哪位神祇 在他眼中 我看見愛情 他們心靈合一 因為羅密歐愛上茱麗葉 是哪顆星辰 是哪位神祇 在他眼中 我看見愛情 那想必讓天神發笑 當茱麗葉愛上羅密歐 ⁴⁸	ROMÉO ET JULIETTE À quelle étoile, à quel Dieu, Je dois cet amour dans ses yeux? Que leur volonté soit faite, Car Roméo aime Juliette. À quelle étoile, à quel Dieu, Je dois cet amour dans ses yeux? Ça doit bien faire rire là-haut, Que Juliette aime Roméo.

原作劇本中，莎士比亞運用許多篇幅描述羅密歐對茱麗葉貌美長相的讚賞，特別是她的那雙眼睛，莎士比亞以天上繁星為對比，將茱麗葉的靈動雙眼描寫得活靈活現；而音樂劇中的歌詞，則是將「星辰」比喻為見證愛情的象徵。兩者雖都有提及「星星」一詞，但前者單純用作形容長相、後者則是將此提升到與「神祇」相同的地位，並與音樂劇中的死神一角做連結，增強了「命定」的氛圍。

莎士比亞在劇本中也運用許多比喻，如：「這嬌豔的玫瑰，若是換了個名字，她芬芳的氣味仍然不會改變絲毫。而羅密歐若是換了個全新的名字，他完美的性格也絕不會減損幾分。」等深富寓意的優美字句；但音樂劇未擷取莎士比亞的文字作為歌詞，而是選擇簡單且直白的字句、搭配易於傳唱的旋律，敘述羅密歐與茱麗葉兩人對愛情的憧憬，以及期待能掙脫家庭桎梏的渴望。〈陽台〉有著十分吸引人的樂曲，尤其在開頭的「是哪顆星辰 是哪位神祇／在他眼中 我看見愛情」，筆者認為是十分成功的 Hook⁴⁹，也歸功於擅長流行樂曲的皮斯葛維克，將莎翁的作品換上不同面貌。

⁴⁸ 歌詞中譯參考《羅密歐與茱麗葉》法語音樂劇 DVD 字幕。

⁴⁹ Hook 可直譯為「鉤子旋律」，意指音樂中最有記憶點的一段旋律。

(圖片來源：<https://reurl.cc/gWRDez>)

▲ 圖 5：2018 年《羅密歐與茱麗葉》第一幕第十四首〈陽台〉

羅密歐與茱麗葉越過欄杆向對方伸出的手，象徵兩人之間雖有阻礙但仍堅守愛情的決心。

二、劇本第三幕第一景：維洛納城廣場 (*ACT III, SCENE I. A public Place.*)

音樂劇第二幕第五首〈決鬥〉

劇本	
麥丘提歐 好個貓精！我只想取你九命中的一命，剩下的八條命，待日後再逐一算明白。快拔出你的劍，否則休怪我對你無情，不待你回神，我的劍就會探向你耳際。 泰伯特 (拔劍) 好，我樂意奉陪！	MERCUTIO Good king of cats, nothing but one of your nine lives; that I mean to make bold withal, and as you shall use me hereafter, drybeat the rest of the eight. Will you pluck your sword out of his pitcher by the ears? make haste, lest mine be about your ears ere it be out. TYBALT I am for you.

羅密歐 好兄弟，麥丘提歐，快收劍入鞘。 麥丘提歐 來吧！讓我領教你的劍法。 （兩人格鬥） 羅密歐 拔劍，班夫里奧，快打落他們的武器。 你們兩個，這算什麼？不要再胡鬧了。 泰伯特，麥丘提歐， 親王已明定不得在維洛納街上鬥毆！ 快住手！泰伯特！麥丘提歐！ （泰伯特刺傷麥丘提歐， 與隨從一哄而散。） 麥丘提歐 我受傷了！你們兩家活該倒楣！ 我掛彩了，他一點傷都沒有嗎？ 班夫里奧 啊！你受傷了？ 麥丘提歐 唔！一點皮肉傷，但也夠受的了 我的侍僮呢？狗才，快去找大夫。⁵⁰	<i>Drawing</i> ROMEO Gentle Mercutio, put thy rapier up. MERCUTIO Come, sir, your passado. <i>They fight</i> ROMEO Draw, Benvolio; beat down their weapons. Gentlemen, for shame, forbear this outrage! Tybalt, Mercutio, the prince expressly hath Forbidden bandying in Verona streets: Hold, Tybalt! good Mercutio! <i>TYBALT under ROMEO's arm stabs MERCUTIO, and flies with his followers</i> MERCUTIO I am hurt. A plague o' both your houses! I am sped. Is he gone, and hath nothing? BENVOLIO What, art thou hurt? MERCUTIO Ay, ay, a scratch, a scratch; marry, 'tis enough. Where is my page? Go, villain, fetch a surgeon.
音樂劇	
羅密歐 停 你們瘋了 你們不能這樣 你們若相殘 就是扼殺意志與律法 住手！ 眾人 活著 讓大家都活著 沒有仇恨 沒有犧牲	ROMÉO Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas le droit En vous tuant, vous tuerez nos idées et nos lois Arrêtez ! TOUS Vivre, on veut tous vivre Sans se haïr, sans en mourir

⁵⁰ Shakespeare, W., *Romeo and Juliet* (Entire play); 中文譯版摘自 Shakespeare, W., 《羅密歐與茱麗葉》，劉清彥譯，頁 108，新北：新潮社文化事業有限公司，2020。

活著 溝通 互重 乃至相愛 自由 人生而自由 不盲從 有權利抗拒 羅密歐 為了愛你們的人 你們的母親與嬌妻 忘記仇恨 收起武器 活著 為命運舉杯 爛醉 但莫提仇恨 (……) 羅密歐 停 你們發瘋了 你們不能這樣 不 死神伺機而動 等待時辰到來 別做傻事 別鑄大錯 活著 互相瞭解 活著 與時俱老⁵¹	Vivre, et se parler, se respecter, et même s'aimer Libres, on est tous libres, De ne pas suivre, de refuser ROMÉO Pour ceux qui vous aiment, Vos mères, vos femmes Oubliez la haine, rangez vos armes Vivre et boire à la chance Ivres mais pas de vengeance (……) ROMÉO Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas le droit, non La mort attend son heure, attendez la vôtre Ne faites pas l'erreur, ne faites pas la faute Vivre pour se comprendre, Vivre et vieillir ensemble

原劇本中，本段只有泰伯特、羅密歐、班夫里奧、麥丘提歐等角色，雙方叫囂著挑釁的話語、羅密歐則從中制止；音樂劇除了有這四位主要角色之外，在副歌的部分更是讓其他代表兩大家族的舞者們登場，並唱著：「活著 讓大家都活著／沒有仇恨 沒有犧牲／活著 溝通 互重 乃至相愛／自由 人生而自由／不盲從 有權利抗拒」這段磅礴且富有韻律的歌詞，逐句皆以「er」、「ir」、「re」作為字尾，押韻工整，使得觀眾能朗朗上口。莎士比亞在劇本中的「拔劍」、「探向耳際」、「收劍入鞘」等描寫，皆著重於決鬥時的動作敘事；而音樂劇則是讓歌曲內容不止侷限於描寫蒙特鳩與卡布雷特家的恩怨，而是宏觀地影射世間仇恨、談論生命意義，突破莎士比亞劇本中只討論情愛糾葛的弊病，也更符合現代人的價值觀。

⁵¹ 歌詞中譯參考《羅密歐與茱麗葉》法語音樂劇 DVD 字幕。

(圖片來源：<https://reurl.cc/4aLo6j>)

▲ 圖 6：2018 年《羅密歐與茱麗葉》第二幕第五首〈決鬥〉

舞者以大幅度的肢體動作，呈現卡布雷特與蒙特鳩兩大家族的爭鬥場面，表現出十足的戲劇張力。

三、劇本第五幕第三景：凱普雷特家的墓園 (*SCENE V, ACT III. A churchyard; in it a tomb belonging to the Capulets.*)

音樂劇第二幕第十五首與十六首〈羅密歐之死／茱麗葉之死〉

劇本	
羅密歐 啊！茱麗葉，妳為何仍是如此美麗動人？ 難道那些虛無可怕的死神也是多情入？ 將妳藏匿在這個幽暗的地府作他的情婦？ 為了護衛妳，我將伴妳長眠於此永世廝守； 我要留在這裏，作妳的僕人與蛆蟲為伍； 啊！我終於得以從厭世的軀殼中掙脫束縛。 眼睛，瞧最後一眼！手臂，作最後的擁抱吧！	ROMEO Ah, dear Juliet, Why art thou yet so fair? shall I believe That unsubstantial death is amorous, And that the lean abhorred monster keeps Thee here in dark to be his paramour? For fear of that, I still will stay with thee; And never from this palace of dim night

嘴唇，這呼吸的門戶，請用一個合法的吻， 與網羅一切的死神訂立一個永久的契約！ 來啊，苦口的嚮導！來啊，絕望的領港人！ 將那艘厭倦風濤的小舟在山巖上撞擊粉碎！ 為了我所摯愛的人兒，我將飲盡這一苦杯！ （羅密歐飲下了藥） 啊，賣藥人所言不虛，我在這一吻中死去！ （……） 茱麗葉 這是什麼？愛人手中緊握的杯子？ 我知道了，一定是毒藥了結了他。 貪噬的人，你竟不留下一滴給我？ 讓我吻你的唇，或許還殘留一些， 這便足以讓我當興奮劑服下而死。 （茱麗葉親吻羅密歐） 有人來了？那麼我必須加快速度。 啊，一把刀子！這就是你的刀鞘； （茱麗葉握住羅密歐的匕首自殺） 你已進入我的腹中，讓我死去吧！ （茱麗葉撲倒在羅密歐身上死去）⁵²	Depart again: here, here will I remain With worms that are thy chamber-maids; O, here Will I set up my everlasting rest, And shake the yoke of inauspicious stars From this world-wearied flesh. Eyes, look your last! Arms, take your last embrace! and, lips, O you The doors of breath, seal with a righteous kiss A dateless bargain to engrossing death! Come, bitter conduct, come, unsavoury guide! Thou desperate pilot, now at once run on The dashing rocks thy sea-sick weary bark! Here's to my love! <i>Drinks</i> O true apothecary! Thy drugs are quick. Thus with a kiss I die. （……） JULIET What's here? a cup, closed in my true love's hand? Poison, I see, hath been his timeless end: O churl! drunk all, and left no friendly drop To help me after? I will kiss thy lips; Haply some poison yet doth hang on them, To make die with a restorative. <i>Kisses him</i> Yea, noise? then I'll be brief. O happy dagger! <i>Snatching ROMEO's dagger</i> This is thy sheath; <i>Stabs herself</i> there rust, and let me die. <i>Falls on ROMEO's body, and dies</i>

⁵² Shakespeare, W., *Romeo and Juliet* (Entire play); 中文譯版摘自 Shakespeare, W., 《羅密歐與茱麗葉》，劉清彥譯，頁 202、206，新北：新潮社文化事業有限公司，2020。

音樂劇	
羅密歐 結束了 我要走了 我曾想了解生命 如今我已懂得 她吻裡的甜蜜 她眼裡的柔情 我把這些帶走 獻給天主 再見我的茱麗葉 永恆 正等待著我們的到來 結束了 我要走了 終於能夠遺忘 找到和平 我心力交瘁 我別無他想 我只想躺下 穿過鏡子 與茱麗葉重逢 永恆 等著我們…… (……) 茱麗葉 為何要活到白頭 若世上已沒有你 還有其他選擇嗎 當愛人為你自盡 別試圖了解我們 別試圖尋覓理由 春蠶到死絲方盡 蠟炬成灰淚始乾 我 我要殉情 我 我要殉情 羅密歐 羅密歐 生命若沒有你 只是一個名詞 羅密歐 我愛你至深 夜幕低垂 夕陽西沉 我的唇還沒嘗到你的吻⁵³	ROMÉO C'est fini, je m'en vais Je voulais savoir la vie, maintenant je sais Le miel de ses baisers, la douceur de ses yeux Je vais les emporter et les donner à Dieu Adieu ma Juliette C'est l'éternité, qui nous attend C'est fini, je m'en vais Enfin trouver l'oubli, trouver la paix Je suis si fatigué, je ne veux plus rien savoir Simplement m'allonger, traverser le miroir Retrouver ma Juliette pour l'éternité, elle nous attend... (……) JULIETTE Pourquoi rester à vieillir Dans ce monde où tu n'es plus Est-ce qu'on a le droit de choisir Quand celui qu'on aime pour vous se tue Ne cherchez pas à nous comprendre Ne cherchez plus rien de nous Brûler d'amour vous laisse en cendres Mais restez cachés au froid chez vous Moi, je meurs d'amour. Moi, je meurs d'amour Roméo, Roméo La vie sans toi n'est qu'un mot Roméo, je t'aime trop Pour que ce soir le jour se couche Sans le goût de toi sur ma bouche

⁵³ 歌詞中譯參考《羅密歐與茱麗葉》法語音樂劇 DVD 字幕。

本段劇本依舊充滿莎士比亞擅用的比喻，他將茱麗葉的死稱作「死神的情婦」、把她的自戕化為「與死神訂下永恆契約」，讓「死亡」的意象蒙上一層淒美的面紗；茱麗葉則以「讓我吻你的唇，或許還殘留一些（毒藥）」表達欲自我了結的心情。

音樂劇歌詞則較為直白，多次以「結束了 我要走了」及「我要殉情」直接講述羅密歐與茱麗葉兩人必死的決心。單以歌詞來看略為單調，但在配上音樂旋律與演唱者各種憤恨、痛苦等等的詮釋之後，也令整首歌增添不少層次和深度。

（圖片來源：<https://reurl.cc/W30GAO>）

▲ 圖 7：2018 年《羅密歐與茱麗葉》第二幕第十六首〈茱麗葉之死〉

音樂劇《羅密歐與茱麗葉》最後的墓室場景，以紅色布幕為背景，並且在茱麗葉以匕首自刎的瞬間，演員大幅度地向後仰，為死亡的悲傷景象增添一股淒美之感。

莎士比亞的詞藻極為優美，且擅用譬喻為文章增添風采；相較之下，音樂劇的歌詞因考慮到與旋律曲調的搭配，多選用較直白的詞彙。音樂劇的詞曲兩者需

相輔相成，若要創作出傳唱度高的音樂歌曲，必須有淺顯易懂的歌詞、及朗朗上口的旋律。《羅密歐與茱麗葉》音樂劇充分地實踐了此一特色，但也由於必須讓觀眾覺得歌曲平易近人，勢必得放棄歌詞上的文學性，並以淺白的字詞與不斷重複的段落，加深觀眾對歌曲的印象，卻也造成歌曲本身缺乏深度；幸而音樂劇中增加了「死神（La Mort）」一角，強調作品中的「命定」氛圍，同時以舞臺效果、歌曲詮釋、舞蹈、服裝、燈光等因素來額外補足其缺漏。

（圖片來源：<https://reurl.cc/R0YzLD>）

▲ 圖 8：2018 年《羅密歐與茱麗葉》第一幕第十三首〈玩偶〉

音樂劇中加入了死神一角，她時常徘徊在羅蜜歐、鐵豹、莫枯修等角色身邊，並且將勞倫斯神父派人送給羅蜜歐的信件撕毀、以親吻賜予羅蜜歐死亡，甚至在〈玩偶〉一曲中操縱著眾人的一舉一動；上述種種都代表了劇中角色的命運皆被死神所掌握。

第三節 搖滾莫札特

首先敘述音樂家莫札特的歷史生平，繼而根據音樂劇之曲目順序，依次闡述音樂劇的故事情節，最後擷取三個具代表性之段落，比較莫札特作品與音樂劇改編的不同詮釋。

壹、悄然殞落的音樂神童

沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791），1756年1月27日出生於奧地利的薩爾茲堡（Salzburg），有個年長四歲的姊姊南妮爾（本名 Maria Anna Mozart (1751-1829)，暱稱 Nannerl）。父親李奧波德·莫札特（Johann Georg Leopold Mozart, 1719-1787）對沃夫岡的人生及音樂天賦的培養有極大影響，年僅三歲的沃夫岡有著驚人的學習力：九歲寫出第一首交響曲、12歲創作第一部歌劇作品、14歲前師承義大利知名作曲家馬蒂尼（Padre Giovanni Battista Martini, 1706-1784），學會了更成熟的作曲技巧。1762年至1766年間，莫札特姊弟倆四處巡迴，他們的名聲因此傳遍西歐，年僅十歲的沃夫岡已然成為了一名經驗豐富的音樂家。沃夫岡曾服侍過薩爾茲堡的海洛尼默思主教（Hieronymus Joseph Franz de Paula Graf Colloredo von Wallsee und Melz, 1732-1812），由於主教傲慢的性格，以及莫札特父子對薩爾茲堡的輕視，雙方關係日趨惡劣。1777年21歲的沃夫岡與母親決意相伴前往巴黎，沃夫岡在旅途中被表妹瑪麗亞·莫札特（本名 Maria Anna Thekla Mozart (1758-1841)）吸引，但同時也和阿洛伊西亞·韋伯（Aloysia Weber, 1760-1839）共譜戀曲。

1778年沃夫岡在巴黎遭受了貴族的羞辱，且又遇母親逝世，以及與阿洛伊西亞的失敗戀情，他只好回到薩爾茲堡；1781年，沃夫岡愈發難以忍受海洛尼默思主教對他的無視及羞辱，毅然辭去工作。恢復自由之身的沃夫岡來到「音樂之都」維也納，且不顧父親反對娶了康斯坦茲·韋伯（Constanze Weber, 1762-1842）為妻；沃夫岡在維也納頗受皇帝賞識，期間完成了《後宮誘逃》（*Die Entführung aus dem Serail*, K. 384, 1782）、《費加洛婚禮》（*Le nozze di Figaro*, K. 492, 1786）、《唐·喬望尼》（*Don Giovanni*, K.527, 1787）、《女人皆如此》（*Così fan tutte*, K.588,

1790)·《魔笛》(Die Zauberflöte, K. 620, 1791)等知名歌劇作品，並被任命為宮廷內的樂隊指揮。當時莫札特雖收入頗豐，但因他貪圖享樂、不懂理財，使得經濟狀況入不敷出，多次向朋友請求金援；1787年李奧波德逝世，沃夫岡對此深感罪惡，認為自己虧欠家人許多，而這些負面念頭也致使他一步步走向毀滅。

1791年的夏天，沃夫岡收到一封無法查證寄件者的來信，信件委託人要求沃夫岡譜寫一首安魂曲。在接受委託的四個月後，沃夫岡於1791年12月5日與世長辭，留下未完的安魂曲，以及令後世議論紛紛的死亡之謎。莫札特在短暫的35歲生命裡，創作了多達600部作品：40多首交響曲、70多首室內樂、40多首鋼琴變奏曲、200多首管弦樂、22部歌劇以及多首宗教音樂，對後世的音樂創作影響極深。⁵⁴

貳、經典樂章的重新詮釋

本段將介紹《搖滾莫札特》音樂劇之內容，本劇以搖滾樂為主軸，融合莫札特之音樂作品；和《羅密歐與茱麗葉》音樂劇相比，全劇對白較歌曲多，所使用之法語同樣通俗。筆者整理該劇2018年來臺演出版本之曲目表，本劇分為兩幕，第一幕有12首歌曲、第二幕有10首歌曲，全部共兩幕22首，本段將依照歌曲順序整理音樂劇版本的劇情。

第一幕	第二幕
1. L'ouverture (Dies Irae) (序曲)	13. Comédie tragédie (人生鬧劇)
2. Penser l'impossible (挑戰陳規)	14. Place je passe (我走過的地方)
3. La chanson de l'aubergiste (旅店老闆的歌)	15. Si je défaille (愛之暈眩)
4. Le trublion (好事之徒)	16. Le bien qui fait mal (痛苦的美好)
5. Bim Bam Boum (樂聲叮咚)	17. Les solos sous les draps (被單下的告白)
6. Ah! vous dirais-je maman (啊！媽媽您請聽我說)	18. L'assasymphonic (殺人交響曲)
7. Six pieds sous terre (九泉之下)	19. Vive les noces de Figaro (費加洛婚禮萬歲)
8. Les erreurs d'hier, j'accuse mon fils (昨日之非，吾兒之鑑)	20. Dors mon ange (睡吧我的天使)

⁵⁴ 本段內容參考彼得·蓋(Peter Gay, 1923-2015)所著之《我不是阿瑪迪斯：莫札特傳》(Mozart, 1999, 天悅譯)以及法語音樂劇版本後，由筆者整理而成。

9. Tatoue-moi (紋我)	21. Victime de ma victoire (勝利的犧牲品)
10. La funérailles (葬禮)	22. Vivre à en crever (縱情生活)
11. La mascarade (化裝舞會)	
12. Je dors sur des roses (我在玫瑰中沉睡)	

第一幕以莫札特所作之〈D 小調安魂彌撒曲〉(*Requiem in D minor*, 1791)⁵⁵為開場，柯羅雷多主教在親信的簇擁下緩緩登場。李奧波德・莫札特在〈挑戰陳規〉的悲愴旋律中闡述世間不公，沃夫岡・莫札特向主教提出請假，卻遭對方解雇。〈旅店老闆的歌〉帶領觀眾進入義大利的小酒館，客人紛紛談論起莫札特遭解雇一事，並嘲弄用德語創作歌劇是多麼可笑。莫札特與母親來到酒館，駁斥解雇一說，並演唱〈好事之徒〉，表達他對創作歌劇的野心。莫札特母子在接下來的旅途中遇見不懷好意的韋伯夫婦，為了將女兒阿洛伊西亞・韋伯引薦給充滿音樂天賦的莫札特，他們邀請母子倆到家中作客。在〈樂聲叮咚〉中莫札特對阿洛伊西亞一見鍾情，妹妹康斯坦茲・韋伯將一切看在眼裡，唱著〈啊！媽媽您請聽我說〉，控訴家人不應該利用沃夫岡的感情。阿洛伊西亞憑藉莫札特優秀的樂曲，在奧朗日(Orange)公主面前大放異彩、被聘為宮廷歌手；而康斯坦茲看不慣阿洛伊西亞的自私行徑，兩姊妹在爭吵中對唱〈九泉之下〉。眾人歡騰之際，莫札特卻收到父親措辭強烈的家書，以〈昨日之非，吾兒之鑑〉告誡兒子不得忘記自己遠赴他鄉的初衷。莫札特幡然醒悟，即刻帶著母親前往法國巴黎，他懷著對音樂的滿腔熱愛唱起〈紋我〉，卻遭柯羅雷多主教從中作梗，被權貴拒於門外。四處奔波的辛勞讓莫札特母親身體不堪負荷，因而撒手人寰；〈葬禮〉上，一群身穿黑色斗篷、臉戴白色面具的舞者，將莫札特母親的遺體帶走，留下莫札特獨自陷入〈化妝舞會〉一般的惡夢。莫札特回到曼海姆向阿洛伊西亞告白，然佳人卻已心有所屬。莫札特高歌〈在玫瑰中沉睡〉，闡述自己置之死地而後生的覺悟。

第二幕以〈人生鬧劇〉為開端，莫札特回到薩爾茲堡，向父親宣告自己計畫前往維也納發展的遠大抱負，李奧波德卻希望他只對柯羅雷多效忠，但莫札特執意向主教遞出辭呈，〈我走過的地方〉詮釋莫札特在維也納能不受權貴束縛、自在揮灑他的音樂才華。來到維也納之後，奧地利國王聘雇莫札特創作德語歌劇《後

⁵⁵ 〈D 小調安魂彌撒曲〉，作品號 K. 626，也可以簡稱〈D 小調安魂曲〉。為莫札特生前最後的作品之一，寫於 1791 年。

宮誘逃》；莫札特則再次遇見韋伯一家，和阿洛伊西亞的妹妹康斯坦茲互生愛意；〈愛之暈眩〉一曲，康斯坦茲一直對愛情有純情的幻想，莫札特的到來則滿足了她對愛的渴望。宮廷樂師薩里耶利（Antonio Salieri, 1750-1825）前往探查《後宮誘逃》的排練狀況，在聽到莫札特的樂曲後，他將之稱為〈痛苦的美好〉，莫札特超凡入聖的音樂天賦令他又羨又妒。

沃夫岡和康斯坦茲互有好感，〈被單下的告白〉兩人不顧李奧波德反對，舉辦了一場熱鬧的婚禮。歌劇《後宮誘逃》的演出大獲成功，使得薩里耶利和其親信羅森伯格（Le comte Rosenberg）顏面盡失；薩里耶利的御用劇本作家羅倫佐·達·彭特（Lorenzo Da Ponte, 1749-1838）也上門毛遂自薦，莫札特向他提議改編一部飽受爭議的作品《費加洛婚禮》。薩里耶利因為嫉妒，下令羅森伯格在權貴間散播對莫札特不利的流言，〈殺人交響曲〉闡述了他在嫉恨與景仰間拉扯的掙扎。《費加洛婚禮》演出後廣受觀眾好評，莫札特與一幫好友在〈萬歲費加洛婚禮〉中慶祝其成功，卻收到《費加洛婚禮》因為不敵貴族的負面評論而被迫停演的噩耗。達·彭特和莫札特著手新作品《唐·喬望尼》，希望能挽回觀眾喜愛，但在這時收到李奧波德逝世的消息，姊姊南妮爾以一曲〈睡吧我的天使〉將父親安葬。失去父親的莫札特一蹶不振，靈感枯竭使生活陷入困境；一名披著斗篷的神秘男子到訪，委託莫札特創作一首安魂曲，並允諾會給予重金報酬。薩里耶利與羅森伯格因奸計得逞而大喜過望，眾人在〈勝利的犧牲品〉中舉杯歡騰；同時薩里耶利也驚覺，自己已經在勝利中迷失而不可自拔。聽聞莫札特深陷病榻，薩里耶利決定前往慰問，並得知莫札特無法完成安魂曲的創作；最後莫札特與薩里耶利合唱一曲〈縱情生活〉，兩人冰釋前嫌，並唱頌對「人終有一死」的感嘆與釋然，莫札特在歌聲中悄然離世。

參、莫札特作品與音樂劇歌曲之比較分析

本段挑選劇中莫札特初次墜入愛河的〈樂聲叮咚〉、莫札特初到法國巴黎卻遭權貴羞辱的〈紋我〉，以及薩里耶利終於打敗莫札特的〈我勝利的犧牲者〉三曲，代表了莫札特人生的三個階段；並分別與莫札所創作之〈小星星變奏曲〉（*12 Variationen über ein französisches Lied "Ah, vous dirai-je, maman"*, K. 265 / K.300e）、

〈土耳其進行曲〉(*Alla Turca*) 及〈帕帕之歌〉(*Papagena / Papageno!*) 做改編前後之簡單解說與比較。

一、莫札特作品〈小星星變奏曲〉

音樂劇第一幕第五首〈樂聲叮咚〉

許多人對莫札特作品的第一印象都是這首〈小星星變奏曲〉⁵⁶，作品原名〈12 Variationen über ein französisches Lied “Ah, vous dirai-je, maman”〉，直譯為「以法國歌曲〈啊！媽媽您請聽我說〉為基礎所創作之十二段變奏曲」。這段旋律在莫札特逝世之後，以詩人珍·泰勒 (Jane Taylor, 1783-1824) 的詩作〈小星星〉(*The Star*, 1806) 填詞，被改編為家喻戶曉的英國童謠〈一閃一閃亮晶晶〉(*Twinkle, Twinkle, Little Star*)。〈小星星變奏曲〉此一命名並不確切，卻因簡短而為世人所知。莫札特將法國童謠〈啊！媽媽您請聽我說〉的一小段旋律，改編為全長八至九分鐘的「12 段變奏曲」；包含第一小節的主題，以及變奏 1 到 12，全曲共有 13 小節，每一個小節都有各自不同的節奏轉換與風格氛圍。

音樂劇以大眾對莫札特的初次印象為呼應，選用〈小星星變奏曲〉改編，作為莫札特與謬思女神阿洛伊西亞·韋伯的定情曲。本劇選用了 C 小調的第八變奏，凸顯沃夫岡對阿洛伊西亞一見鍾情時，將對方視為女神的莊重肅穆；作曲家們利用相同的伴奏和弦為基礎，並將主題旋律調整些許音符，並脫胎換骨成為了音樂劇中這首〈樂聲叮咚〉。

---

⁵⁶ 據傳是莫札特於 1778 年間逗留巴黎時的創作，但也有一說是在 1781 年至 1782 年間所作，確切時間仍有待商榷。1785 年於維也納發表，作品編號為 K. 265 / K. 300e。

(圖片來源：<https://reurl.cc/9rD46a>)

▲ 圖 9：2010 年《搖滾莫札特》第一幕第五首〈樂聲叮咚〉

飾演阿洛伊西亞的演員，身穿寬大裙襬、臉上貼著誇張的假睫毛登場，歌曲旋律配上現場閃爍的燈光效果，將阿洛伊西亞打造成宛如音樂盒裡的娃娃。

二、莫札特作品〈土耳其進行曲〉

音樂劇第一幕第九首〈紋我〉

〈A 大調第 11 號鋼琴奏鳴曲〉(*Piano Sonata No. 11 in A major, K.331*) 為莫札特 1778 年於巴黎期間所寫下，第三樂章〈土耳其進行曲〉是其中最廣為人知的作品，因莫札特當時在樂譜寫下「土耳其風的 (*Alla Turca*)」一詞，本樂章故而得名。〈紋我〉以俏皮的音符開頭，表現出莫札特乍到巴黎，渴望一展鴻圖的雀躍心情，歌詞中唱道：「快跌入我的懷抱，讓我溜進妳的被子，隨波逐流盡情放縱。」⁵⁷等放蕩不羈的詞句，卻是一首獻給法國的情歌，莫札特期許自己能將畢生心血深深紋刻上法國這片土地；歌詞表面上看來輕佻，實則卻是透過莫札特

⁵⁷ Laisse-toi tomber dans mes bras, glisse-moi sous tes draps, dérivons jusqu'à l'outrance.

的玩世不恭，包裝他對音樂的滿腔熱情。

〈紋我〉一曲的開頭鋼琴獨奏，便是將〈土耳其進行曲〉融入其中，在更動部分音符的升降調之後，曲子搖身一變為華麗輕快的風格，搭配劇中表演者跳躍的舞步，詮釋莫札特初次來到法國的快意之情。而選擇莫札特於巴黎創作的〈土耳其進行曲〉，與莫札特初到巴黎的〈紋我〉結合，也為整首歌曲賦予了特別的意義。

（圖片來源：<https://reurl.cc/MA386K>）

▲ 圖 10：2010 年《搖滾莫札特》第一幕第九首〈紋我〉

莫札特前往巴黎尋求能欣賞他作品的人，舞臺上以藍、白、紅三種顏色的燈光，在地上展示法國國旗的樣貌，象徵莫札特已然抵達巴黎。

三、莫札特歌劇《魔笛》第二幕第十景〈帕帕之歌〉

音樂劇第二幕第九首〈我勝利的犧牲者〉

〈帕帕之歌〉選自莫札特歌劇《魔笛》，取材自詩人克里斯多夫·馬丁·維蘭德（Christoph Martin Wieland, 1733-1813）的童話集作品《金尼斯坦》（*Dschinnistan*, 1786-1789）其中一篇〈璐璐的魔笛〉（*Lulu oder die Zauberflöte*），1780年後由德國作家伊曼紐·席卡內德（Emanuel Schikaneder, 1751-1812）改編為歌劇劇本並填詞、委託莫札特為其譜曲。〈帕帕之歌〉一曲為《魔笛》中的捕鳥人帕帕基諾（Papageno）與捕鳥女（Papagena）的合唱曲，描述兩人互許終身、互訴衷腸的愛慕之意。

在俄國短篇故事《莫札特與薩里耶利》（*Моцарт и Сальери*, 1830）、英國劇作《阿瑪迪斯：是誰殺了莫札特？》（*Amadeus*, 1979）、美國電影《阿瑪迪斯》（*Amadeus*, 1984）、法國音樂劇《搖滾莫札特》等作品中，薩里耶利皆被塑造為莫札特的畢生宿敵，因嫉妒莫札特的才華而將其陷害，並導致了一代音樂巨星的殞落；然而在歷史上，薩里耶利與莫札特卻是亦師亦友的關係。根據莫札特寫給妻子的信件中提到，當年《魔笛》首演之時，莫札特邀請薩里耶利一同欣賞，薩里耶利對此歌劇更是不吝予讚美之辭。⁵⁸

《搖滾莫札特》選擇在〈我勝利的犧牲者〉穿插〈帕帕之歌〉中「帕！帕～帕帕！帕帕帕帕帕！」的旋律，巧妙地暗指薩里耶利對莫札特作品的讚賞；全曲旋律輕快活潑，與歌詞中既羨又妒的情感形成強烈對比，兩相襯托之下更能感受薩里耶利的內心糾葛。

---

⁵⁸ Spaethling, R. & Mozart, W. A., *Mozart's Letters, Mozart's Life*, New York: W. W. Norton & Company, 2000。「Salieri (Mozart's main rival) listened and watched with great attention, and from the overture all the way through to the final chorus there was not a single number that did not elicit from him a "bravo" or "bello".」

(圖片來源：<https://reurl.cc/MA386K>)

▲ 圖 11：2010 年《搖滾莫札特》第二幕第九首〈我勝利的犧牲者〉

羅森伯格哼唱〈帕帕之歌〉的旋律、模仿鳥的動作，並將《魔笛》戲稱為「堵塞的笛子（la flute bouchée）」，以此來嘲笑莫札特的失敗。

不同於《鐘樓怪人》及《羅密歐與茱麗葉》兩部作品皆有原著小說、劇本作為改編的基底，《搖滾莫札特》雖是講述莫札特的生平故事，但同時也參考了民間軼事作為改編，部分細節已和真實歷史有所出入。《搖滾莫札特》的創作團隊針對樂曲的安排仔細考據，並深入分析莫札特的生平及作品，將其與音樂劇結合；《搖滾莫札特》以搖滾樂重新詮釋莫札特作品，象徵莫札特在那個時代的叛逆特質，以及其作品之獨特性。除了上述所提及的三首經典樂章之外，《搖滾莫札特》還引用了《費加洛婚禮》、《唐璜》、《後宮誘逃》等 20 多首作品片段，讓莫札特的音樂以全新樣貌呈現在眾人眼前，也為本劇增添許多音樂價值以及玩味之處。

(圖片來源：<https://reurl.cc/MA386K>)

▲ 圖 12：2010 年《搖滾莫札特》第二幕第十六首〈痛苦的美好〉

雖然歷史上的莫札特和薩里耶利關係良好，但在《搖滾莫札特》中卻將兩人設定成宿敵，而同時薩里耶利對莫札特的音樂天賦則是又羨又妒。在〈痛苦的美好〉一曲中，薩里耶利首次聽到莫札特的作品便覺驚為天人，歡喜與痛苦在他心中交織成矛盾的情感；而舞者們身穿黑色緊身裝束，化身成莫札特指揮棒下的音符，在薩里耶利身邊徘徊、圍繞，將他糾葛的內心世界具象化。

本章以曾來臺灣演出的三部法語音樂劇為主題，分為「鐘樓怪人」、「羅密歐與茱麗葉」及「搖滾莫札特」三節，針對每部作品各別陳述原著與音樂劇之劇情，並擷取相同情節與音樂之片段進行比較。

《鐘樓怪人》小說鉅細靡遺地鋪陳人物之間的情感糾葛，音樂劇則為了敘事流暢，著重以歌曲推進故事劇情；《羅密歐與茱麗葉》的劇本以「愛」為主軸，莎士比亞巧妙地運用各種比喻手法，描寫美好的容貌、無堅不摧的誓言，音樂劇加入死神一角，強化仇恨與原諒兩個要素，並捨棄華麗詞藻，選用簡單的字句與

動聽的旋律，以利歌曲傳唱；《搖滾莫札特》將音樂神童莫札特傳奇的一生，針對部分細節加以改編，且在以搖滾樂為基底的音樂中，融入莫札特作品樂章，加強音樂劇與歷史的連結。

以上三部音樂劇皆改編自不同國家、不同形式的作品，其敘事方式及音樂風格也大相逕庭，展現了法語音樂劇的多樣性，與法國音樂人源源不絕的才華。

第三章 法語音樂劇在臺之商業行銷模式

本章將分為三節，各別討論「音樂劇之文化產業價值」、「表演藝術與媒體公關之分析」及「臺法音樂劇行銷模式之比較與應用」，從三個面向深入探討音樂劇產業在臺灣市場現況及未來發展之可能性。

第一節 音樂劇之文化產業價值

本節將分為三個段落，先定義「文化產業」，敘述此專有名詞之由來與演變；再深入至「臺灣原創音樂劇之文化產業價值」，闡述臺灣音樂劇產業的演變及現況；最後聚焦於本論文主題，整理他人對法語音樂劇的看法、並整合筆者個人經驗，統整「法語音樂劇在臺灣之文化產業價值」之結論。

壹、「文化產業」定義

本段將依序簡述由德國學者提出之「文化工業 (culture industry)」一詞、後被多位法國學者以「文化產業 (culture industries)」取代、英國學者將其脈絡梳理後，將文化產業及文本各分為兩大類，並以聯合國教科文組織⁵⁹之定義作為結論。

德國哲學家馬克·霍克海默 (Max Horkheimer, 1895-1973) 及德國社會學家提奧多·阿多諾 (Theodor Adorno, 1903-1969) 之著作《啟蒙的辯證：哲學的片簡》(*Dialektik der aufklärung: philosophische fragmente*, 1947) 中首度使用了「文化工業」這個說法，並對其做出批判：「文化工業將文化過度商品化，任人隨意買賣，會失去作品的邏輯。」⁶⁰；二十世紀中，法國社會學家莫林 (Edgar Morin, 1921-)、列斐伏爾 (Henri Lefebvre, 1901-1991)、米亞基 (Bernard Miège, 1941-) 等人提出以「文化產業 (culture industries)」取而代之。英國社會學家大衛·海斯蒙德夫在《文化產業》一書中剖析其緣由：米亞基等人認為單數形式的「文化工

⁵⁹ 聯合國教科文組織，全名為「聯合國教育、科學及文化組織 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)」，縮寫為「UNESCO」。

⁶⁰ Horkheimer, M. & Adorno, T. W., 《啟蒙的辯證：哲學的片簡》，林宏濤譯，臺北：商周文化事業公司，2008，頁 157。

業 (culture industry)」指涉範圍過於單一、狹隘，難以囊括其他更多元且複雜的文化產製型態，而後便以複數型態的「文化產業 (culture industries)」指稱此一經濟類型。

人們認為文化產業是人類在滿足基本生活需求後所需要的東西，其文本會影響我們對世界的認知、富足心理的需求。「文本 (texts)」則指透過文化產業所製造並流通的產品，海斯蒙德夫認為：「廣義而言，所有文化製品都是文本，可任人加以解讀。」⁶¹。文本本身即為一種具有影響力的媒介，並分為「資訊文本」：報紙、廣播新聞節目、紀錄片、分析性書籍等等；以及「娛樂文本」：電影、電視影集、漫畫、音樂、電動遊戲等等。

然而「文化」及「產業」兩者的定義皆十分困難，海斯蒙德夫在《文化產業》一書中表示：「在當代社會中，不論是在學術著作、新聞寫作以及大眾出版作品，文化都是一個被廣泛運用的詞彙，這表示它若非無所不包，不然就是毫無意義可言。」⁶²，於是乎「文化產業」一詞的意義至今也仍難以被界定。文化產業分為兩類，大部分稱為「核心文化產業」：廣告及行銷、廣播產業、電影產業、網際網路產業、音樂產業、印刷及電子出版產業、影視與電腦遊戲產業等等；而另外有些具備了文化產業部分特徵，海斯蒙德夫則將它們歸類為「周邊文化產業」：劇院、視覺藝術產銷、運動、軟體、流行時尚等等。

聯合國教科文組織賦予文化產業的定義為：「結合創作、生產與商業的內容，同時這內容在本質上，是具有無形資產⁶³與文化概念的特性，並獲得智慧財產權的保護，而以產品或服務的形式來呈現。」⁶⁴

本節綜觀上述德國、法國、英國等學者的定義，音樂劇演出中的音樂、戲劇、舞蹈等特性，為「核心文化產業」的一種、且其演出內容屬於「娛樂文本」的範疇，而結合聯合國教科文組織的定義來看，音樂劇符合文化產業的性質。

---

⁶¹ Hesmondhalgh, D., 《文化產業》，廖珮君譯，新北：韋伯文化國際出版公司，2004，頁 12。

⁶² Ibid., 頁 89。

⁶³ 無形資產有四種特徵：1. 有可辨認性、2. 可被商業所擁有（可控制）且具有未來經濟效益、3. 無實體型態、4. 屬於非貨幣性資產。

⁶⁴ 周德禎、賀瑞麟、葉晉嘉、施百俊、蔡玲瓏，《文化創意產業理論與實務》，臺北：五南圖書出版股份有限公司，2016，頁 7。

貳、臺灣原創音樂劇之文化產業價值

臺灣在 2010 年由文化部正式發表《文化創意產業發展法》，將法定的文創產業分為 16 項，而音樂劇類的劇場演出即包含在「音樂及表演藝術產業」中。〈文化創意產業發展法〉第三條中定義文化創意產業：「源自創意或文化積累，透過智慧財產之形成及運用，具有創造財富與就業機會之潛力，並促進全民美學素養，使國民生活環境提升。」⁶⁵

然而在此法條頒布前，臺灣的文化產業早已在蟄伏、孕育。臺灣原創音樂劇的產業發展並非一蹴可幾，而是經歷過許多嘗試與失敗，以及各界創作者的勇於創新，才能有如今各形各色的精彩演出。

本段將依序從《荷珠新配》、《棋王》兩個臺灣具代表性的原創音樂劇作品，以及「果陀劇場」、「躍演劇團」兩個主要從事音樂劇創作的臺灣劇團出發，簡單梳理臺灣原創音樂劇的發展歷程；希望能宏觀地自臺灣本土的音樂劇產業中，呈現臺灣人對此表演藝術的印象，及臺灣團隊經營音樂劇的方式。

一、《荷珠新配》

臺灣音樂劇產業發展的起點是由「蘭陵劇坊」推出的作品《荷珠新配》。蘭陵劇坊於 1980 年由金士傑(1951-)創立，是臺灣小劇場運動的重要推手，演出形式多以現代話劇為主。

《荷珠新配》由金士傑改編自京劇《荷珠配》，講述妓女荷珠頂替富商失蹤多年的女兒，因而引發一連串令人發噱的有趣故事。《荷珠新配》是臺灣首次嘗試將戲劇、音樂及舞蹈三項元素結合的劇場作品，雖然此劇並非完全音樂劇形式的演出，但在臺灣的音樂劇發展脈絡中有其不可磨滅之重要地位。蘭陵劇坊已於 1991 年解散，金士傑在 2009 年召集李國修、李天柱、楊麗音、顧寶明、趙自強、許效舜等過往團員，演出《新荷珠新配》以慶祝蘭陵劇坊創立 30 周年。

---

⁶⁵ 全國法規資料庫 > 中央法規 > 文化創意產業發展法，第一章〈總則〉，第三條。

二、《棋王》

第一部公認的臺灣原創音樂劇是 1987 年改編自張系國（1944-）同名小說的《棋王》，由已故作家三毛（1943-1991）改編劇本、音樂家李泰祥（1941-2014）作曲，並與紐約知名歌舞劇導演 Stanley A. Waren⁶⁶與其妻子知名編舞家 Florence Waren（1917-2012）合作，且邀請了齊秦（1960-）、張艾嘉（1953-）、曾道雄（1939-）擔綱演出。故事講述主角程凌放棄畫畫轉而從商，因緣際會遇到了一位能未卜先知的「五子棋神童」，透過這個神童的各種遭遇，帶觀眾看盡社會百態。

《棋王》集結了各個領域的菁英共同創作、演出，帶領臺灣音樂劇產業進入啟蒙期，卻因製作經驗不足，引起許多爭議與質疑，也證明了當時的臺灣產業和社會上不利音樂劇發展。新象文教基金會曾計畫於 2011 年推出重新製作的《棋王》音樂劇演出，但最後無疾而終。

三、果陀劇場

臺灣於 1987 年 7 月 15 日解除長達 38 年的戒嚴令，藝術創作擺脫政治桎梏，朝更多元化的方向發展，而果陀劇場正是在如此氛圍中誕生。由梁志民（1965-）與林靈玉⁶⁷於 1988 年 7 月 14 日攜手創辦，果陀劇場多次改編《小城故事》⁶⁸、《馴悍記》⁶⁹、《天龍八部》⁷⁰等古今中外之經典著作，將其搬上舞臺演出；音樂劇方面，1995 年改編由法國劇作家愛德蒙·羅斯丹（Edmond Rostand, 1868-1918）的舞臺劇作品《風流劍客》（*Cyrano de Bergerac*, 1897），臺灣首部大型音樂劇製作《大鼻子情聖—西哈諾》就此誕生。1997 年果陀劇場改編莎士比亞作品《馴悍記》，與已故歌手張雨生（1966-1997）聯合打造全現場演奏之搖滾音樂劇《吻我吧！娜娜》，讓臺灣觀眾見識了全新的

---

⁶⁶ 生平資料從缺。

⁶⁷ 生平資料從缺。

⁶⁸ 《小城故事》（*Our Town*, 1938）為美國劇作家桑頓·懷爾德（Thornton Wilder, 1897-1975）所作之戲劇作品，梁志民將其改編為果陀劇場舞臺劇演出《淡水小鎮》（1989）。

⁶⁹ 《馴悍記》（*The Taming of the Shrew*, 1590-1594）為英國劇作家莎士比亞的喜劇作品，梁志民將其改編為果陀劇場舞臺劇演出《新馴悍記》（1994）。

⁷⁰ 《天龍八部》（1963-1966）為作家金庸（1924-2018）的一部武俠小說，梁志民將其改編為果陀劇場舞臺劇演出《天龍八部之喬峰》（1996）。

演出形式。1998 年改編義大利電影《卡比莉亞之夜》(*Le notti di Cabiria*, 1957)，由蔡琴 (1957-) 擔綱女主角的《天使—不夜城》不只造成觀眾熱烈反響，更獲得「98 年度戲劇大賞——晶球獎」最佳戲劇、最佳導演、最佳男演員、最佳原著劇本等多項殊榮。

果陀劇場同時也不懈於原創劇本的創作：《看見太陽》(2000)、《愛呀，我的媽！》(2017)、《綠島小夜曲》(2019)、《生命中最美好的 5 分鐘》(2021)，讓臺灣觀眾看見更多不同形式的音樂劇演出。

四、躍演劇團

21 世紀的臺灣音樂劇進入了蓬勃發展的階段，專門創作音樂劇的劇團也如雨後春筍般出現，其中躍演劇團（原為「耀演」）創立時間早、且以臺灣文化為主創題材，故筆者認為躍演劇團在臺灣原創音樂劇的創作歷程上有其重要性。躍演原名為「聲動」，由詞曲創作者李潔亭及藝術總監曾慧誠於 2007 年共同創辦，兩人在輔仁大學音樂系畢業後分別前往美國及英國，繼續深入鑽研戲劇專業。李潔亭畢業於英國曼徹斯特大學的戲劇表演碩士，現任職實踐大學音樂系擔任講師，授課內容跨足肢體開發、音樂劇演唱、流行歌演唱、聲樂演唱等多項領域；曾慧誠畢業於紐約大學的音樂劇表演碩士，也是臺灣少數在國外接受過完整音樂劇表演訓練的演員，他將在美國所學帶回臺灣，為臺灣原創音樂劇注入新的生命力，同時仍不失臺灣本土色彩。躍演劇團的原創音樂劇，如：《DAYLIGHT》(2010)描寫臺灣同志的困境、《釧兒》(2015)講述臺灣歌仔戲文化、《麗晶卡拉 OK 的最後一夜》(2018)唱出臺灣底層人民的哀愁，上述作品都與臺灣本土文化或社會現況息息相關，且躍演劇團更跨足海外，將臺灣原創作品推廣至其他國家演出。⁷¹

由上述綜觀臺灣音樂劇的發展，從《荷珠新配》啟蒙、《棋王》為公認的臺灣第一部音樂劇；後又經歷果陀劇場、躍演劇團以及各種不同劇團的創作與發展，臺灣的音樂劇產業至今已有屬於自己的風格。早期的音樂劇創作，因缺乏相關經

---

⁷¹ 《釧兒》於 2018 年以音樂劇音樂會的形式至中國廈門演出；《麗晶卡拉 OK 的最後一夜》原定於 2020 年至日本東京演出，後因新冠肺炎疫情取消。

驗，所以多是取材自西方舊有作品；近幾年，臺灣各大中小型劇團努力挖掘不同類型的題材，以臺灣本土精神為創作起點⁷²。除此之外，也有少數臺灣小型劇團嘗試以「定目劇」⁷³的方式發展，早在 2014 年就有團隊利用書店空間，演出影集式音樂劇《不讀書俱樂部》⁷⁴，打破臺灣人對「劇場」的既定印象；2019 年則有影集式音樂劇《鬼歸代言人》⁷⁵，以臺灣文化中「引渡亡魂」的元素為主題，將劇場空間與小吃店結合，並把演出時間訂在工作日的晚上，希望能藉此培養臺灣觀眾觀賞音樂劇的習慣。躍演劇團團長曾慧誠也直言：「如果有一天音樂劇可以長期演出，若以親民程度來說，音樂劇比話劇更親民。」⁷⁶，除了從定目劇的方式發展音樂劇以外，音樂劇本身的演出形式也符合「親民」的特性，其中的音樂與舞蹈多會融入當代流行元素，而填詞入歌後也因為需要讓觀眾能聽懂，同時避免曲調影響文字聲調，故大部分會選用較為淺白的字句，因此相比其他種類的戲劇演出，音樂劇是較通俗且大眾化的戲劇形式，也是在各種藝術演出中，最適合發展成定目演出的選項，希望能讓藝術透過潛移默化的方式，深入臺灣民眾的日常生活。

《棋王》為臺灣公認的第一部音樂劇演出，距離臺灣音樂劇創作的開端，至今已逾三十載，廣藝基金會執行長楊忠衡在 2015 年的報章訪談曾說：「音樂劇不是某一種表演形式，而是一種精神，以現代的音樂語言，講我們想講的故事。它不是一種新概念，而是把自古以來就有的、一種又說又唱又跳又演的藝術本能，讓它能在現代存續，那就是音樂劇了。」⁷⁷；雖然臺灣的音樂劇環境尚未臻成熟，但創作新血的持續加入，憑藉對音樂劇產業的熱情，透過作品闡述臺灣本土的精神，他們賦予臺灣原創音樂劇更多不同風貌，也到達了過去不曾企及的高度，而讓音樂劇更加普及的未來想必也是指日可待。

---

⁷² 如：瘋戲樂工作室的《臺灣有個好萊塢》(2019) 改編國片《阿嬤的夢中情人》(2013)，帶觀眾一窺臺語電影的興起和沒落、阮劇團的《皇都電姬》(2020) 以香港皇都戲院及臺南電姬戲院為故事主軸，反映母語逐漸弱勢的現況、A 劇團的阿卡貝拉音樂劇《茉娘》(2018) 探討生死以及臺灣安樂死制度。

⁷³ 指一部劇在同一地點進行長期演出的表演形式。

⁷⁴ 演出團隊是 C'Musical (前身「只是嚷嚷」)，團長為詞曲創作者張芯慈。

⁷⁵ 主辦單位為幹麻醬紙創意工作室，主張讓音樂劇走入臺灣民眾的日常生活。

⁷⁶ 鄭景雯，〈本土文化滋養他們 他們用音樂劇寫台灣〉，中央社，2018 年 9 月 1 日。

⁷⁷ 阮愛惠〈藝文工作者 楊忠衡 開墾台灣音樂劇 講述本土故事〉，《人間福報》，2015 年 4 月 26 日。

參、法語音樂劇在臺灣之文化產業價值

法語音樂劇在法國的崛起要追溯至 1979 年首演的《星幻》，而首次有法語音樂劇演出進軍臺灣則是 2005 年的《鐘樓怪人》，距今已逾 15 年的歷史。

音樂劇不論是以中文、英文、或是法語演出，在臺灣皆屬於非主流的休閒娛樂，而法語音樂劇在語言、題材、知名度等因素之下，對於大部分臺灣人較為陌生，除了《鐘樓怪人》是家喻戶曉的經典名劇以外，其他如《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》等劇難以達到「從眾效應」⁷⁸的結果。

本段將根據筆者的觀察，並從「業界人士看法」及「個人經驗分享」兩個角度切入，釐清法語音樂劇在臺灣的文化產業價值。

一、業界人士看法

法語音樂劇及英美音樂劇，除了因語言差異而讓歌曲有不同的音樂性之外，大多數人認為英美音樂劇強調的是劇本、法語音樂劇則著重歌曲，因此後者宣敘調⁷⁹及對話的使用相對來說會較少。法語音樂劇演員麥特·勞倫（Matt Laurent, 1967-）⁸⁰也曾在訪問中表示：「法式音樂劇其實就是『具有故事情節的流行演唱會』！」⁸¹，這樣的特點在 2010 年後的法語音樂劇作品中尤為明顯，而《搖滾莫札特》更是其中最具其代表性的演出：簡單易懂的故事劇情、朗朗上口的流行曲調、前衛誇張的妝容造型，營造出強烈的視覺與聽覺饗宴；且與百老匯音樂劇「歌舞合一」的性質不同，法語音樂劇將「唱」與「跳」分別讓歌手和舞者各司其職，表演者得以在擅長的領域把自己的專長發揮到極致。在演出結束後的安可表演時，觀眾甚至可以聚集到臺前和演員們同樂。知名法國國家廣播電臺文化專欄記者 Laurent Valière⁸²曾在訪談中提及：「法語音樂劇更注重舞蹈、歌曲、嗓音。我覺得

---

⁷⁸ 又稱「樂隊花車效應（Bandwagon effect）」或「羊群效應（Herd behavior）」，意指受到大多數人一致的想法所影響，而跟隨之。通俗的說法即為「跟風」。

⁷⁹ 義大利文為「Recitativo」，是歌劇中的一種聲樂形式，類似朗誦、用於敘事，但仍會有簡單的旋律曲調。

⁸⁰ 曾多次來臺演出《鐘樓怪人》，飾演加西莫多一角。

⁸¹ 蔡育昇，〈挑動「戲」胞的浪漫美聲——「法式音樂劇，巨星演唱會」，六大巨星台北獻藝〉，《PAR 表演藝術雜誌》，276 期，2015，頁 32-33。

⁸² 生平資料從缺。

法語音樂劇更像是演唱會，由於『音樂先行』的模式，觀眾們對那些歌曲早已熟爛於心，觀劇的時候便會與演員一起唱歌。(……) 這些特徵都易於激起觀眾想要跟隨演員一起唱歌的慾望。這都是法語音樂劇突出重圍不被同化而保持獨佔一席的資本。」⁸³，正是因為法語音樂劇能透過音樂，適切地融入觀眾的生活之中，因此締造它歷久不衰的輝煌戰績。

然而大部分法國民眾對音樂劇其實並不熱衷，筆者曾於大學時期與來臺學習之法國學生交流，多位學生皆表示對法國的音樂劇不甚熟悉，加上少有觀光客以觀賞法語音樂劇為目的前往法國；而近幾年缺乏優秀的劇本、且正逢新冠肺炎疫情肆虐，法語音樂劇演出從大劇場轉戰小劇場，也讓法語音樂劇產業的發展停滯。因此以流行樂曲為主導的法語音樂劇，是否能創造如百老匯及倫敦西區，抑或是韓國大學路那般的產業價值，目前仍是未知數。

由聯合數位文創自 2013 年依序引進《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》三部法語音樂劇，對於法語音樂劇在臺灣的發展價值，聯合數位文創活動一部總監張延勤於訪談中提及：「好聽的音樂、好看的舞臺畫面，我覺得這些對於我們的美學教育來說，也能有一些潛移默化的效果。」⁸⁴；美學的培養不能只倚賴學校課程，而是必須從日常生活中深耕。現任臺北表演藝術中心製作行銷經理林采韻則表示：「法國因為不像英美擁有深厚的音樂劇傳統，少了歷史束縛自由發揮的空間更大。」⁸⁵，法語音樂劇跳脫傳統框架，和英美音樂劇相比有著更青春的風貌，其吸引的觀眾年齡層也較年幼，若得以有完善的規劃，有朝一日必能成為青少年美學教育的養分。

二、個人經驗分享

魁北克音樂劇《唐璜》中異國情調的旋律，以及男女主角張力十足的肢體，是筆者認識法語音樂劇的開端；真正接觸到音樂劇演出，是高中音樂課時，老師在課堂上播放了《悲慘世界》的十周年音樂會完整影片，而後筆者便自行觀賞了

---

⁸³ STELLA_WANG，〈法語音樂劇採訪專欄 | 走進法語音樂劇〉，iMusical，2020 年 1 月 3 日。

⁸⁴ 附錄二 (p. 115-120)：訪談紀錄逐字稿。

⁸⁵ 林采韻，〈巴黎星空下，搖滾香頌的美好年代—流行音樂人加持，法式音樂劇商機發酵中〉。《PAR 表演藝術雜誌》175 期，2007，頁 32。

《鐘樓怪人》及《羅密歐與茱麗葉》的完整演出，也因此對法語產生了興趣，確立了進入大學的科系。

因為長期聆聽法語音樂劇的關係，在大學學習法文時，能比同儕更快速掌握發音的技巧；法語音樂劇來臺演出期間，筆者利用多次與法國演員及舞者交流的機會，在課餘時間練習法語的聽與說；也曾經將法語音樂劇歌詞翻譯成中文，藉此增加單字量、並精進法譯中的翻譯能力。在表演藝術方面，因長時間觀賞音樂劇，能更容易理解舞臺元素的隱喻，以及演員的聲音情緒表達；由於部分法語音樂劇取材自歷史故事，如：《太陽王》、《1789，巴士底戀人》等等，對於法國歷史也因此有了更清楚的認知。

在 2018 年《搖滾莫札特》來臺演出期間，筆者投身於該劇的臺灣應援團，參與了行銷宣傳、活動舉辦等工作，因此萌生了將法語音樂劇在臺灣發揚光大的念頭，希望未來能致力於表演藝術與媒體公關的結合。

本段從「業界人士看法」與「個人經驗分享」兩個面向深入，前者參照法國、臺灣多位音樂劇相關人員的意見，筆者歸納出法語音樂劇的特點、敘述在法國發展之現況，以及法語音樂劇在臺灣的發展價值。後者依據個人經驗，整理出法語音樂劇對筆者在語言學習、文化涵養、行銷宣傳三個領域的影響。根據以上總結，筆者認為自國民小學至高級中學時期，皆能將「音樂劇聆賞」納入藝術課程的一部分；甚至在國民中學及高級中學階段，也能將不同語言的音樂劇運用於第二外語教材，增添學生的學習趣味，同時透過潛移默化的方式，激發學生在各種不同領域的發展，發揮法語音樂劇在臺灣的文化產業價值。

第二節、表演藝術與媒體公關之分析

自 2018 年 5 月底至 2019 年 6 月初，在這一年的時間裡，《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》、《鐘樓怪人》皆先後由聯合數位文創主辦、邀請團隊前來演出。但在相近的時空背景下，三部作品在臺灣的票房表現卻不盡相同——《鐘樓怪人》票券售罄、《羅密歐與茱麗葉》首週票房低迷但第二週略佳、《搖滾莫札特》則是所有場次都不甚理想，筆者認為主要有「臺灣觀眾對三劇之認知程度有別」、「目標觀眾之定位不夠明確」以及「宣傳推廣之傳媒管道單一且侷限」三種原因。

本節筆者將針對上述三個項目，探討三部法語音樂劇的商業行銷模式，並歸納出各宣傳手法之優缺與改善方向。

壹、臺灣觀眾對三劇之認知程度有別

法語音樂劇《鐘樓怪人》除了本身是巡迴演出多次的知名音樂劇作品外，更因為有維克多·雨果的原著以及迪士尼改編的動畫，三種原因之下使得臺灣民眾對於其故事內容早已倒背如流；而法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》取材自莎士比亞的劇本作品，也被作為各種舞蹈、電影、動畫的改編題材，其故事內容對於臺灣觀眾而言十分親切。因此當《鐘樓怪人》及《羅密歐與茱麗葉》兩部音樂劇在宣傳時，只需提及演出名稱，大部分臺灣觀眾即可知道此作大致的演出風格，且無須擔心語言隔閡會造成無法理解劇情的窘境，所以聯合數位文創在進行以上兩部劇的行銷宣傳時，較少提及它們的故事，而著重在演員、舞臺等等元素的展現。當《搖滾莫札特》來臺演出時，聯合數位文創選擇使用和《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》相同的宣傳方式，但《搖滾莫札特》卻沒有獲得和兩者相同的票房成績。

《搖滾莫札特》取材自音樂神童莫札特的真實歷史故事，且參考電影《阿瑪迪斯》中的戲劇性情節並加以改編，臺灣大眾對此故事情節不甚熟悉；而聯合數位文創在社群網站一系列的宣傳貼文中，主要呈現原班人馬、舞臺規模、歌曲獎項等重點，卻鮮少在演出內容或音樂風格多加著墨與介紹，讓部分民眾錯失了認識作品的機會，也因此難以激發消費的意願。筆者認為應先釐清作品在臺灣的國民認知度，再決定宣傳的素材、方向與管道，而不是一味複製前作的成功。根據費約翰（1996）的主張，筆者認為在進行宣傳活動時，其行銷素材應針對潛在、

偶爾、經常、內部四種不同類型的消費族群各別設計，方能更全面地吸引不同層級的觀眾。例如：《搖滾莫札特》的宣傳可以從莫札特及薩里耶利的介紹切入，結合真實歷史與改編軼聞，讓潛在觀眾對兩位主要角色有初步的認識；隨後，聯合數位文創可以釋出劇中的角色代表歌曲，並搭配中文字幕讓觀眾理解歌詞，同時簡單敘述歌曲劇情，稍微提起觀眾的興趣，藉此刺激消費者進行購買；最後才以演員個人魅力作為行銷亮點，增強觀眾對演出者的忠誠度。

除此之外，筆者發現在 2018 年《羅密歐與茱麗葉》及《搖滾莫札特》的宣傳貼文中，皆未提及「此演出有中文字幕」之資訊；而在 2019 年《鐘樓怪人》的宣傳貼文中，則有少部分篇幅強調「法語發音、中文字幕」。筆者認為應在宣傳素材中強化「此演出有中文字幕」的訊息，可以提升消費者的購買意願。

貳、目標觀眾之定位不夠明確

法語音樂劇《鐘樓怪人》的曲風，一反英美音樂劇的古典美聲曲式，選擇了較多元化的風格，運用大量流行音樂元素，揉合搖滾、法式香頌、吉普賽音樂、教堂音樂等等，和劇情內容相呼應，讓整部音樂劇更加富有層次，也是因為這樣多種風格的音樂面貌，讓喜愛《鐘樓怪人》的觀眾涵蓋各個年齡層與族群；2019 年《鐘樓怪人》來臺演出前，聯合數位文創積極安排演員參與校園宣傳活動，且與當紅 YouTuber 合作拍攝影片，增加在年輕族群間的曝光度，開拓年輕消費市場。法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》的曲風偏向流行樂，並且羅密歐及茱麗葉的合唱多為抒情對唱，此風格受眾範圍較適合女性或者情侶；宣傳期間，聯合數位文創在宣傳貼文中，便將觀眾設定在「女性」，並強調「媽媽」、「女友」、「姊妹淘」等身分，將《羅密歐與茱麗葉》訂定出明確的目標觀眾群。

而《搖滾莫札特》以搖滾樂為基底，改編莫札特所創作的音樂，在聽覺上較為熱鬧，而其演出形式又偏向偶像化產業，因此筆者認為此作品受眾年齡層較低。而聯合數位文創在宣傳素材中以「繼《鐘樓怪人》後最強鉅獻」為標語，並邀請知名歌仔戲演員陳亞蘭拍攝宣傳廣告，由此可見是將宣傳投放對象為 40 歲以上之民眾，以增加觀眾年齡層、開拓不同消費群體。由偶像、搖滾樂、前衛妝容等元素所組成的《搖滾莫札特》，筆者認為主要目標受眾應訂定在 18 歲至 30 歲的女性，且須先將目標受眾列為首要宣傳對象，再想辦法拓展其他領域的客群。

《鐘樓怪人》及《羅密歐與茱麗葉》在進行網路宣傳時，因兩者皆非首次來臺演出，且臺灣大眾已對劇情略有認知，故其廣告內文並未針對情節內容多加著墨，主辦單位將宣傳重點聚焦於演員，以演員的個人魅力吸引觀眾購票觀賞；《搖滾莫札特》也依循同樣的宣傳模式，但在普遍消費者對莫札特生平不甚熟悉的前提下，以演出者魅力為票房號召，勢必難以刺激既定客群以外的民眾進行消費。在韓國、中國等地區演出時，除了《搖滾莫札特》本身的作品吸引力以外，主要還是以演員的魅力為賣點：2016 年於韓國演出期間，演員曾參與《夢想電臺》（꿈꾸는 라디오）錄製，為正式演出作宣傳、巡迴演出結束後，更是打鐵趁熱在韓國當地舉辦雙人演唱會，並邀請五位韓國知名音樂劇演員共襄盛舉；《搖滾莫札特》的男主角米開朗基羅·勒孔特也曾多次於 2017 年、2018 年、2019 年在中國各地舉辦演唱會，「搖滾巨星」的形象已經深刻烙印在中國觀眾的腦海裡，也因此增加了吸引消費者前往觀賞音樂劇的誘因。但臺灣多數民眾對於這些法語音樂劇演員十分陌生，筆者認為聯合數位文創應先簡略地介紹演員的個人特質、再以演員特色為行銷亮點，觀眾才能更迅速地抓住重點、並產生想深入瞭解的慾望。

參、宣傳推廣之傳媒管道單一且侷限

《鐘樓怪人》和《羅密歐與茱麗葉》多次來臺灣演出，且票房成績都十分亮眼；聯合數位文創運用 Facebook 以及 Instagram 等社群平臺，向消費者介紹作品內容、傳遞演出資訊。而《搖滾莫札特》在宣傳期間，聯合數位文創也是選擇上述兩個社群平臺，發布宣傳之貼文，但票房成績卻不甚理想，筆者認為或許和張貼宣傳文案的管道息息相關。

根據筆者個人的觀察，臺灣民眾常用的社群網路除了 Facebook 和 Instagram 以外，Plurk（噗浪）⁸⁶也是部分臺灣年輕人愛用的社交平臺，Plurk 有隱密性強、便於搜尋關鍵字等優點，許多音樂劇粉絲透過關鍵字搜尋功能，在 Plurk 上互相認識、彼此交流，形成一個小型的同好社群。除此之外，Plurk 因為不同於 Facebook，不需透露過多個人資訊在社群網站上，進而吸引一群名為「腐女」⁸⁷的群體，許

---

⁸⁶ Plurk（噗浪）創辦於 2008，是一個類似於 Twitter（推特）的微網誌社群網站。

⁸⁷ 意指喜歡 BL（Boys' Love，男性間的戀愛）的女性，不分性別則可通稱「腐人類」；由腐人類群體所構成的次文化則稱為「腐文化」，喜愛此類作品的人可能是任何性別或性向。

多腐女會受到原作品啟發，並發展出文字或是圖像形式的二次創作，俗稱「同人作品」；腐女身為不被大眾所認知的次文化族群，故偏好以 Plurk 作為主要社交平臺。

筆者自 2013 年開始使用 Plurk，陸續發現有部分人透過腐女所創作的《搖滾莫札特》BL 同人作品，因此認識了這部音樂劇，更甚至主動去接觸其他法語、英語音樂劇作品；不論是《羅密歐與茱麗葉》中莫枯修、班福留、羅密歐三人的真摯情誼、或者《搖滾莫札特》中莫札特及薩里耶利之間亦敵亦友的情愫，都是腐女十分感興趣的題材，他們透過二次創作，將喜愛的作品推廣給其他人；而臺灣每年會在臺北、臺中、高雄各地舉辦多場「C.W.T 台灣同人誌販售會」，供同人創作者申請攤位、販售同人作品，許多腐女也藉此機會推廣自己喜愛的影集、動畫、音樂劇等等，因此筆者認為腐女群體是近幾年拓展音樂劇粉絲圈的其中一股推力。

聯合數位文創主要的網路宣傳平臺為 Facebook 粉絲專頁與 Instagram，而文宣印刷品的發放則多在書店、咖啡廳等等，上述地點充滿藝文氣息，亦符合音樂劇平時的形象；然而筆者認為，若要拓展音樂劇的消費群體，則必須跳脫「藝文」的框架，未來在音樂劇演出的行銷宣傳上，建議可以將 Plurk 列為網路宣傳的管道之一，或是將同人誌販售會納入文宣品擺放的範疇之中，試著開拓不同族群對音樂劇的潛在消費能力。

本節根據 2018 年至 2019 年《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》、《鐘樓怪人》三部法語音樂劇來臺演出期間的宣傳狀況與票房成績，企圖分析其中造成票房差異的主因，且分為「臺灣觀眾對三劇之認知程度有別」、「目標觀眾之定位不夠明確」、「宣傳推廣之傳媒管道單一且侷限」三個方向進行檢討與改善；筆者認為主辦單位應針對不同性質的音樂劇作品，分別制定相符合的行銷策略：先讓觀眾瞭解作品內容及風格、再加深演出者的魅力與形象、最後尋求更多元化的宣傳管道。魏啟林博士在《行銷學精論》（*Marketing Essentials*, 1985）的譯者序中提到：「『藝術』和『行銷』，一直以來，都被視為兩碼子事。然而，在今日社會中，將行銷的觀念融入於藝術經營之中，已成為藝術界永續發展的不二法門。」⁸⁸，

⁸⁸ Kotler, P., 《行銷學精論》，魏啟林譯，臺北：華泰書局，1985 年，頁 XV。

而在現今網路發達的 21 世紀，行銷的管道與方法與日俱增：從傳統的報紙廣告、新聞媒體，到新世代的網路宣傳、影響力行銷（Influencer Marketing）等等，表演藝術也在新興媒體公關中找到更多發展之可能性。

第三節 臺法音樂劇行銷模式之比較與應用

此章節將根據個人經驗與觀察，且結合與聯合數位文創的訪談內容，依序陳述法國及臺灣音樂劇的行銷手法，並提出未來法語音樂劇在臺灣宣傳模式之改善與應用。本節將從「法國人之音樂劇行銷模式」、「臺灣人之音樂劇行銷模式」、「法語音樂劇在臺灣行銷之建言」三個面向分別探討，以更完善地呈現臺灣行銷法語音樂劇的方法。

壹、法國人之音樂劇行銷模式

法語音樂劇不只風靡法國，中國、韓國、日本、臺灣等國家更是對遙遠而神祕的法式音樂劇懷有一絲憧憬。本段將以「國內宣傳」與「國外宣傳」兩個方向論述，列舉法國人行銷法語音樂劇之方式。

一、國內宣傳

大型的法語音樂劇演出，從公布消息、行銷宣傳、到正式演出經歷將近一年的時間；近幾年來網路日益發達，法語音樂劇的宣傳也多仰賴媒體社群的傳遞。本段將參考《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》三部作品，並結合筆者對於法語音樂劇的個人觀察，列出法語音樂劇常用之宣傳手法，方能更全面地撰述法國人的音樂劇行銷模式。

（一）影像預告

法語音樂劇會先公開前導預告，讓觀眾對作品風格有基本概念、但保持一定的神祕感，吸引觀眾追蹤後續消息；之後依序公開演員名單、分享角色定裝照，讓作品持續保有社群曝光度；最後釋出完整預告片，且公布演出日期與地點，初步的作品披露至此暫告一段落。

（二）歌曲釋出

音樂是音樂劇演出的靈魂元素，往往也成為了觀眾是否買票的關鍵因素。製作團隊會在演出前先釋出二至三首單曲及音樂影像，演出期間推出其他劇中重要歌曲，並搭配舞臺片段或幕後花絮等畫面，以作為中後期場次的行銷管道。

（三）專輯發行

法語音樂劇專輯多有三種型式：精選輯、錄音室完整版、現場演出完整版，演出前會先發行精選輯，讓已經買票的觀眾可以先購買並熟悉劇中歌曲，觀賞正式演出時會更加有融入感；而正式演出期間則會販售錄音室完整版專輯，觀眾在享受完現場演出之後可以購買回味；部分作品還會推出現場演出收音的專輯，粉絲可以透過現場錄音重新感受現場觀看的經驗。而在以上反覆聆聽音樂的過程中，已經觀賞過的觀眾有可能因此再度買票入場、或是便於將音樂分享給親朋好友，吸引沒看過的人購票。

（四）媒體曝光

媒體分為兩類：一種是傳統媒體，包括廣播、報紙、電視、戶外看板等等；而另一種則是憑藉網路傳遞的社群媒體，其媒介包括 Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Plurk 等社群網站平臺。

傳統媒體方面，法語音樂劇多是挑選當紅歌手或新生代偶像獨挑大樑演出，而在參與宣傳活動時也多以團體形式出現，讓觀眾對卡司陣容產生其「不可取代性」，並吸引狂熱粉絲購票進場；《鐘樓怪人》及《羅密歐與茱麗葉》初次演出時，因當年 Facebook、Instagram 尚未問世，以上兩部作品主要以傳統媒體作為宣傳管道，演員們會在節目上演唱劇中歌曲、或是演唱其他經典雋永的曲目，透過不同世代的作品碰撞，吸引不同年齡層的觀眾群，且締造了優秀的票房成績。

社群媒體方面，上述「影像預告」及「歌曲釋出」則是透過 Facebook、Instagram 或甚至 YouTube 等社群平臺，將作品相關資訊提供給世界各地的粉絲。

（五）活動舉辦

承第二點所言「音樂是音樂劇演出的靈魂元素」，近期的音樂劇作品會在演出前舉辦小型的先行演唱會（showcase），讓粉絲先一步接觸偶像、歌曲，也會在演唱之間穿插訪談環節，讓觀眾對作品本身能有更深入的認識；劇組也會剪輯演唱影片分享至影音平臺，讓作品中的音樂元素有更多曝光機會。

二、國外宣傳

現代科技日新月異，影音平臺的崛起也讓好的作品得以被保留、甚至更快地流通至其他地區與國家。本段落將以筆者個人經驗為例，列出常見之法語音樂劇行銷外國之手法。

（一）開放拍攝現場之演出

部分法語音樂劇在法國演出時，劇團開放現場拍照及錄影，唯不能使用閃光燈，亦禁止將拍攝之圖像、影像做商業之用。粉絲會將自己拍攝的現場演出影片上傳至 YouTube 等影片平臺、或是分享至 Instagram 並標記劇組及演出人員。因此劇組便能在無需額外花費的狀況下，透過粉絲將演出訊息、演出現況傳送，以網路傳送到全世界，吸引不同國家的人前往觀賞、或是購買相關周邊商品。

（二）發行完整演出之光碟

百老匯音樂劇多數主張「演出當下的感動」，而少有音樂劇的完整演出影片；法語音樂劇則反其道而行，許多大型音樂劇演出在巡迴結束後，會發行演出完整演出的影像光碟，既可以讓粉絲觀眾保留觀看演出的感動、也能透過影片吸引無法至現場親自觀賞的人，並以此促成未來至他國巡迴演出之可能性。

（三）遠赴他國舉辦演唱會

《鐘樓怪人》曾在 2010 年及 2011 年分別受邀至韓國、俄羅斯等地舉辦演唱會，《搖滾莫札特》劇組也在 2013 年到俄羅斯莫斯科、聖彼得堡等地舉行演唱會；而中國、臺灣等地也曾舉辦由多名法語音樂劇演員共同參與的法語音樂劇演唱會⁸⁹，各國的主辦單位可以根據演唱會的票房回饋，分析判斷是否引進完整劇目前來演出；而各國的觀眾也能透過演唱會，對音樂劇演出有初步的接觸與認識。

貳、臺灣人之音樂劇行銷模式

本段將分為「臺灣行銷本土音樂劇」與「臺灣行銷法語音樂劇」兩大點，逐一列述臺灣劇團行銷中文音樂劇、以及聯合數位文創在臺灣行銷法語音樂劇，兩者進行演出行銷時的方法之異同。

一、臺灣行銷本土音樂劇

臺灣音樂劇產業目前尚未發展出一套成熟的行銷系統，各個劇團的宣傳模式各異。以下列舉七種筆者認為較常見、效果較為顯著的行銷手法。

（一）明星參演

臺灣的音樂劇演出較鮮為人知，因此有些劇團在選擇演員時，會考慮和偶像明星合作，並將其粉絲群可能的購買力納入票房考量。以偶像自身的名氣增加作品曝光度、以粉絲的號召力增加票房收益，是一種常見的行銷方式。例如：《麗晶卡拉 OK 的最後一夜》、《妳的側臉》、《我的上海天菜》等等。

90

---

⁸⁹ 臺灣臺北曾於 2014 年由聯合數位文創舉辦《法式音樂劇巨星演唱會》（French Musical GALA Concert）、中國上海則於 2017 年由上汽上海文化廣場舉辦《法語明星集錦音樂會》。

⁹⁰ 《麗晶卡拉 OK 的最後一夜》為躍演劇團之原創音樂劇作品，2018 年首演、2020 年再演，劇

（二）歌曲釋出

因在錄音室錄製歌曲的成本昂貴，臺灣中小型劇團較少有經費錄製宣傳曲；大型劇團則會在演出前的宣傳期公開二至四首劇中歌曲，以增加劇作在網路上的曝光度，並藉由歌曲吸引觀眾購票。而部分大型音樂劇製作會在首輪演出後發行原聲帶，同時也在音樂串流平臺上架歌曲，讓作品可以被永久保留，讓音樂劇作品的傳遞更親民、便利，也有利於促進後續巡迴演出的票房。例如：《天堂邊緣》、《釧兒》、《第十二夜》等等。⁹¹

中小型劇團因製作預算拮据，少有歌曲釋出，部分劇組會在演出前的宣傳期公開一至兩首歌曲，或以演出片段、甚至排練影片代之；而少數中小型劇團會發行原聲帶，但因預算有限，有些會選擇捨棄傳統的唱片燒錄、以成本較低的隨身碟製作原聲帶販售，例如：《焢肉，遇見你》、《苦魯人生》等等⁹²；有些則會發起募資，以回饋粉絲的方式推出贊助方案，待資金到位後再進行原聲帶的錄製，如：《傾城記》、《雨港基隆》等等。⁹³

（三）媒體曝光

除了網路之外，傳統的電視新聞、節目也是很多人會使用的宣傳管道，而有明星藝人參演的音樂劇作品也更常獲得參與綜藝節目的機會，如：《海

組特邀明星歌手客串（苗可麗、陳嘉樺、許富凱、畢書盡……），並由編劇為每位客串嘉賓撰寫特別結局。《妳的側臉》為五口創意工作室之原創音樂劇作品，2017年首演、2020年再演，再演時特邀四位不同領域之特別來賓客串。《我的上海天菜》為C'Musical於2020年首演之原創音樂劇，邀請人氣新星龔言綸（1996-）擔任男主角。

⁹¹ 《天堂邊緣》為天作之合劇場之原創音樂劇作品，2004年首演，2013年、2015年、2018年再演，曾於2013年及2018年發行原聲帶。《釧兒》為躍演劇團之原創音樂劇作品，2015年首次亮相，2019年進入正式場館演出，曾於2016年及2020年發行原聲帶。《第十二夜》為台南人劇團之音樂劇作品，改編自莎士比亞同名作品，2018年首演、2019年再演、2020年全臺巡演，曾於2020年發行原聲帶。

⁹² 《焢肉，遇見你》為C'Musical之原創獨角音樂劇，2017年首演、2018年至2020年持續巡迴演出，2018年參加大邱國際音樂節，提名「最佳女主角」，曾於2017年及2018年發行共三款隨身碟原聲帶。《苦魯人生》為刺點創作工坊之原創音樂劇作品，於2014年首演，2015年、2019年、2020年再演，2021年展開全臺巡迴演出，曾於2020年發行隨身碟原聲帶。

⁹³ 《傾城記》為C'Musical之原創音樂劇作品，2018年首演、2019年再演，曾在嘖嘖募資平臺發起原聲帶募資活動，但最終金額未達標。《雨港基隆》為三點水製藝文化之音樂劇作品，改編自同名遊戲，2019年首演、2020年舉辦音樂會，曾在嘖嘖募資平臺發起原聲帶募資活動，成功達後於2020年發行原聲帶。

上情緣》、《女人的中指》等等。⁹⁴

有些作品則會聯絡媒體，透過新聞報導增加曝光度，期間穿插訪問劇組人員的片段，吸引觀眾對其產生興趣，如：《再一次，夢想》、《鬼歸代言人》等等。⁹⁵

（四）直播互動

網路直播功能也是一種實用的行銷功能，幾乎不需成本便可執行。有些劇團會直播排練過程、演出片段，或是安排劇組訪談環節，在線上與粉絲即時互動，既可以增加作品曝光度、亦能讓尚在觀望是否買票的觀眾對演出有更多認識，如：《撲克臉》、《DAYLIGHT》、《彼得潘遊戲》等等。⁹⁶

（五）點數兌換

此種方式目前在臺灣較少見，但在韓國是常用的行銷手法。2015 年演出的《不讀書俱樂部》曾使用「集點卡」的方式，吸引觀眾多次觀看演出，並以票券兌換點數，到了一定數量之後可獲得粉絲福利。而 2021 年的外百老匯作品《LPC》也用了同樣的行銷方式，其中有觀眾為了獲得粉絲福利，在一個月內觀賞了同一部作品多達十二次，而《LPC》共 38 場的售票演出也全數售罄，證明了此種行銷方式的可行性；但由於臺灣大部分的音樂劇作品目前演出週期皆較為短暫，並非每部作品都適用於這種方式，未來是否能成為常態仍有待觀望。

---

⁹⁴ 《海上情緣》為百老匯知名音樂劇，1934 年於紐約首演，臺灣在 2010 年搬演、2011 年加演，由知名藝人許慧欣獨挑大樑演出。《女人的中指》為躍演劇團之原創音樂劇作品，2017 年首演、2018 年再演。

⁹⁵ 《再一次，夢想》為刺點創作工坊之原創音樂劇作品，2011 年首演、2017 年至中國演出，2019 年再演、2020 年封箱巡演。《鬼歸代言人》為幹麻醬紙創意工作室之原創影集式音樂劇作品，2020 年首演第一季（一到三集），共演出 53 場，2021 年首演第二季（四到六集），以及第一季再演，共演出 105 場。

⁹⁶ 《撲克臉》原名為《撲克臉男孩》，為四喜坊劇集之音樂劇作品，改編自真實故事，2015 年首演、2016 年再演，2018 年改版復排演出並更名《撲克臉》、2021 年封箱演出。《DAYLIGHT》為躍演劇團之原創音樂劇作品，2010 年首演、2012 年加演，並被衛生署疾病管制局選為愛滋防治宣導影片；2017 年全部重新譜曲後復排演出、2019 年至 2020 年巡迴再演。

（六）名人證言

主辦單位會在第一場演出之後，邀請前來觀賞音樂劇的明星藝人、知名音樂劇演員錄製口碑推薦影片，以「代言」的方式，吸引更多觀眾進場觀賞。

而近幾年各種不同型態的網路平臺崛起，越來越多 KOL⁹⁷擁有影響民眾的話語權，有些劇團也會選擇與 KOL 合作，拍攝宣傳影片。例如：《台灣有個好萊塢》。⁹⁸

二、臺灣行銷法語音樂劇

為使本論文之內容更加完善，筆者有幸得以訪問現任「聯合數位文創活動一部總監」張延勤先生，提出在臺灣行銷法語音樂劇之相關問題，且筆者自訪談內容中歸納出該公司引進、行銷、困難、評價四個重點，請參考附錄二(p. 115-120)。

本段將以聯合數位文創主辦之多部法語音樂劇為參考，結合訪談內容，整理出以下四項常見之臺灣行銷法語音樂劇的方法。

（一）媒體曝光

聯合報系本身便是報紙媒體出身，在行銷期間會積極運用傳統媒體，刊登相關報導至實體報紙、佈置戶外廣告看板，並且電視上能不時看見宣傳廣告的播放；而順應科技日益發達，聯合數位文創也會將報導刊登至線上新聞網，並且投放廣告到其他網站。社群宣傳方面，利用社群網絡更新演出相關消息，同時也會購買以上兩個平臺的廣告投放服務，增加貼文的觸擊率。

---

⁹⁷ 意見領袖，全稱為「關鍵意見領袖」，KOL 則為英文「Key Opinion Leader」的縮寫。如：網紅、YouTuber.....。

⁹⁸ 《台灣有個好萊塢》為瘋戲樂工作室之音樂劇作品，改編自電影《阿嬤的夢中情人》，2019 年首演、2020 年巡迴再演，首演時曾和知名 YouTube 頻道「博恩夜夜秀」及「酷的夢」合作拍攝影片，以作為演出宣傳之用。

（二）名人證言

主辦單位會擬定邀請名單，篩選適合為演出代言的明星，並將藝人觀看後的簡短採訪剪輯成宣傳影片，以吸引有關注各個藝人的民眾，獲得演出資訊，且提起觀賞的興趣。而如前述「網路平臺的崛起」，聯合數位文創就曾於 2019 年和知名 YouTuber 酷的夢⁹⁹合作，讓酷和《鐘樓怪人》的兩名主角演員 Richard Charest（1970-）、Angelo Del Vecchio（1991-）在影片中交流臺灣美食，並藉此機會宣傳演出。

（三）活動舉辦

2013 年《鐘樓怪人》英文版來臺演出，曾舉辦見面會，邀請觀眾與媒體一同參與，且有粉絲互動環節。

2018 年《羅密歐與茱麗葉》，購買高價位票券之觀眾，有機會抽中粉絲見面會名額，與演員近距離接觸，以此回饋粉絲、並增進買氣。同年《搖滾莫札特》，演出前兩個月，由主辦單位邀請三名劇中演員，分別舉辦兩場粉絲見面會，演唱多首劇中曲目，並開放全程錄影，讓媒體與粉絲透過傳遞演員演唱片段，吸引更多人前來觀賞。

2021 年《鐘樓怪人》，購買高價位票券之觀眾，有機會抽中觀賞演前彩排場的名額，以此刺激票房，同時也作為福利、回饋粉絲。

（四）直效行銷

演出結束後，演出現場會發放表單，填寫意見並依照個人意願提供聯絡方式；主辦單位在公開演出資訊時，便可依照前次所留下的聯絡方式，發送簡訊或者電子郵件，以建構穩固的基本觀眾群。

法國人在國內宣傳音樂劇的方式有影像預告、歌曲釋出、專輯發行、媒體曝光、活動舉辦五種，而要將作品宣傳至國外，則主要運用開放拍攝現場之演出、發行完整演出之光碟、遠赴他國舉辦演唱會三種方式；雖然方法不盡相同，但皆

---

⁹⁹ 酷的夢（Ku's dream），在臺灣發展的法國籍 YouTuber。

著重於使用網路上的影音平臺，傳送演出的相關歌曲及畫面，吸引消費者。臺灣行銷本土音樂劇有明星參演、歌曲釋出、媒體曝光、直播互動、點數兌換、名人證言等六種方式；在行銷法語音樂劇方面，則使用媒體曝光、名人證言、活動舉辦、直效行銷四種方式，其中媒體曝光、名人證言在宣傳本土音樂劇以及法語音樂劇，都是經常被使用的方法。

無論是法國國內音樂劇的行銷方式、或是臺灣本土音樂劇的行銷模式，皆聚焦於歌曲釋出與媒體曝光；筆者認為臺灣在行銷法語音樂劇時，則可以將部分重點放在歌曲的宣傳，例如：將音樂影片配上中文字幕後，放到網路上或在電視廣告中播放、透過電臺音樂性節目播出等等，讓觀眾在瞭解劇中歌曲與劇情後，進而激發購票的意願。

參、法語音樂劇在臺灣行銷之建言

本段將以「假設法語音樂劇《搖滾莫札特》將再度來臺演出」為例，分三個方向「行銷模式統整」、「潛在客群培養」、「行銷策略應用」循序漸進地提出法語音樂劇在臺灣的行銷模式，運用科特勒所定義之表演藝術特性，以及上述行銷方式與訪談內容，結合筆者曾於 2018 年所參與的「搖滾莫札特 - Mozart l'Opéra Rock 台灣應援團」活動經驗，並參考施淳耀（1993-）¹⁰⁰提出「長期曝光」的策略，更完善地制定法語音樂劇在臺灣的宣傳模式。

一、行銷模式統整

科特勒與謝夫（1998）將表演藝術的特性分為無形性、易消失性、不可分割性、變異性，以及顧客的參與程度與預期等等；筆者將以上五種特性結合個人經驗分別論述——

1. 無形性：因在購票前無法得知表演藝術的演出內容，通常會需要獎項、評價或者名人推薦等要素，刺激消費者購票。

---

¹⁰⁰ 畢業於臺灣國立師範大學表演藝術研究所，臺灣行銷團隊「五口創意工作室」創辦人之一，現為「五口創意工作室」的品牌總監。

2. 易消失性：在演出結束後，未售出的票券便失去其價值，表演團體即損失潛在利益。
3. 不可分割性：將演出呈現視為生產、觀賞演出視為消費，兩者同時發生，且不可分割。
4. 變異性：因為不同的人物、時間、地點，而造成不同的服務品質，例如同樣的演出，會因不同演員而有不同詮釋、因為不同地點而有不同觀賞體驗等等。
5. 顧客的參與程度與預期：即為表演藝術特性中最重要的一環，表演單位應在演出前提供消費者正確資訊，同時也可以根據觀眾在演出後發表的不同感想與反饋，進行內部調整。

筆者透過以上論點發現表演藝術的宣傳模式多側重於「突破無形性限制」及「增加顧客的參與程度與預期」，聯合數位文創目前運用的行銷手法共有四種(p. 95-96)，其中「媒體曝光」、「名人證言」與「直效行銷」皆是為了在尚不清楚演出內容的狀況下，利用外在因素吸引觀眾、刺激其消費意願，弭平消費者對商品品質的疑慮；「活動舉辦」是以增加顧客參與程度為目的，回饋核心觀眾的支持、並維持消費者對品牌之忠誠度。依筆者淺見，現今法語音樂劇的行銷模式較注重如何突破無形性限制，建議未來可以繼續朝「增加顧客參與程度與預期」的方向精進其行銷手法，例如：點數兌換、歌曲釋出等等。

「點數兌換」在臺灣音樂劇行銷中仍不是普遍的行銷方式，但有鑑於 2021 年外百老匯音樂劇《LPC》的成功案例，筆者認為此一手法具有繼續發展的潛力。

「點數兌換」的行銷模式即所謂「顧客忠誠計畫 (loyal customer scheme)」¹⁰¹，以獎勵顧客的行為，促使顧客向賣家進行重複購買，增強消費者的參與程度。將此一模式套用在音樂劇的行銷活動，可以根據演出票券及周邊商品的購買金額，制定限量贈品兌換活動，抓住民眾追逐「限量」的心理，刺激觀眾反覆消費。而「歌曲釋出」目前少被用於法語音樂劇的宣傳上，聯合數位文創經常是以演出畫面搭配旁白廣告詞的方式、或是在歌曲片段間穿插藝人推薦影片，但此種形式容

---

¹⁰¹ 「顧客忠誠計畫」又稱「顧客忠誠方案」，此一概念最早可追溯至 17 世紀，顧客每消費一次，賣家即贈送一枚銅幣，用以未來可兌換免費商品。

易喧賓奪主，難以向消費者展現商品的核心價值；筆者認為聯合數位文創未來可繼續延用《搖滾莫札特》之模式，將歌曲片段配上中文法文字幕，讓觀眾能獲得更確切的作品資訊，並使音樂劇演出內容更加符合顧客的預期。

二、潛在客群培養

2018 年《搖滾莫札特》來臺灣演出前，筆者與友人組織了「搖滾莫札特 - Mozart l'Opéra Rock 台灣應援團」，原是為了在演出最後一場舉辦應援活動而創立，但在籌畫初期便決定運用此機會，將《搖滾莫札特》的演員、劇情、歌曲逐一拆解並仔細介紹；由於希望能增加演出資訊的觸及率，曾舉辦三種不同形式的贈獎活動，活動規範要求「標記友人」與「公開分享」、發表個人的觀賞心得，旨在透過標記與分享的動作，讓平常不會接觸到音樂劇演出的民眾，能有機會看到相關演出資訊與他人的推薦，進而產生興趣。企圖突破固定觀眾群，打破表演藝術的「無形性」限制，同時結合「顧客的參與程度」，並藉此實踐費約翰（1996）「將各類型觀眾帶往內部階級」之主張。

施淳耀在《票房加速器》講座中曾提及「經營頻道的策略：長期曝光好內容培養觀看習慣」¹⁰²，並結合張延勤在訪談中表示：「建立法語音樂劇在臺灣的第一品牌」¹⁰³，筆者認為在社群平臺上，聯合數位文創可以將「法語音樂劇」的主題獨立出來，專門宣傳法語音樂劇的演出資訊；而沒有演出的期間，也能時常更新其他相關演出內容、音樂劇歌曲分享、法語教學等等，讓民眾在平常就能對音樂劇有更深入的認識，也能增加未來其他劇目來臺演出之可能性、並潛移默化地擴大消費族群。

音樂劇演變自「高尚文化」中的歌劇，但又以「通俗文化」裡的流行、搖滾樂詮釋、貫穿整場演出，因此音樂劇同時具備了高尚文化及通俗文化之特性；而根據游騰林（2015）主張之「雜食－純食論較符合臺灣社會的真實情況」¹⁰⁴，筆

---

¹⁰² 2019 年 11 月 14 日，大城小肆音樂劇節系列講座《票房加速器》。

¹⁰³ 附錄二（p.115-120）：訪談紀錄逐字稿。

¹⁰⁴ 游騰林，《重新檢視文化資本對台灣社會階層區辨的有效性》，花蓮：國立東華大學社會學系碩士論文，2015，頁 54。

者認為在「雜食－純食論」的文化消費水平中，透過長期培養潛在客群的方式，實有利於刺激法語音樂劇在臺灣的發展。

三、行銷策略應用

「海盜模型」是矽谷創業家戴夫·麥克盧爾(1966-)在2007年的演講¹⁰⁵中所提出的一種行銷策略，又稱為「AARRR模型」(附錄三，p. 101)，分為下列五個步驟：Acquisition(獲得使用者)、Activation(成為客戶)、Retention(客戶留存率)、Referral(推薦他人)、Revenue(獲利)，筆者試著將此一行銷策略套用在《搖滾莫札特》的行銷模式中。

(一) 獲得使用者：

在網路廣告投放、YouTube 影片前插入宣傳片、Instagram 限時動態及貼文，均附上連結，讓有興趣的民眾可以直接進入售票頁面，藉此獲得使用者。

(二) 成為客戶：

以 Facebook、YouTube、Instagram、Plurk 等社群媒體為主要管道，設計有趣且吸引人的素材，最好能將演出結合時事，藉此增加貼文討論度，進而讓瀏覽貼文的民眾對作品產生興趣，讓民眾成為客戶。

(三) 客戶留存率：

讓潛在客戶轉為核心會員，在演出售票前即可由主辦單位「聯合數位文創」建立 Facebook 社團，讓觀眾有交流的空間，甚至便於交換票券，凝聚觀眾情感；聯合數位文創也能在正式公開相關資訊前，先行向有加入社團的成員們透露、或是透過 Email 和簡訊等管道，傳送演出資訊及獨家優惠，以獲取會員認同。

---

¹⁰⁵ 演講影片「Startup Metrics for Pirates: AARRR! – Dave McClure」。

（四）推薦他人：

演出期間舉辦贈獎活動，公開分享心得，即可獲得限量小禮物，用以上活動方式，增加觀眾分享心得的意願，親朋好友的推薦遠比廣告宣傳更具有說服力。

（五）獲利：

利用社群平臺的洞察報告，以及售票網站的後臺系統，分析哪一種形式的宣傳方法能獲得較高獲利、主要消費者的性別以及年齡層，並以此進行行銷模式與售票頁面的優化。

本段探討法語音樂劇在臺灣行銷模式之應用，分為「行銷模式統整」、「潛在客群培養」、「行銷策略應用」三個部分，筆者首先將聯合數位文創在臺灣宣傳法語音樂劇的行銷模式統整後，考慮到臺灣行銷法語音樂劇囿於語言隔閡、演員檔期等問題，難以將行銷素材完全聚焦於演員本身，所以需要倚靠吸引人的宣傳素材、顧客忠誠計畫等額外條件，因此筆者加入了「歌曲釋出」與「點數兌換」兩種方式，藉此獲得更多吸引觀眾消費的動機。繼而透過個人舉辦活動的經驗，結合《票房加速器》主講者施淳耀提出的「長期曝光」概念，制定了潛在客群培養的計畫，希冀從日常生活的潛移默化，突破固有消費群體。最後則運用戴夫·麥克盧爾提出的「AARRR」行銷策略，套用於《搖滾莫札特》在臺灣的行銷，並列出在臺灣宣傳的行銷策略，讓臺灣行銷法語音樂劇之模式更臻完整。

結論

本研究以法語音樂劇的行銷層面為出發點，再從筆者個人經驗與觀察切入，結合法語音樂劇在臺灣、中國、韓國等亞洲國家之現況；並分析法語音樂劇《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》作品中的原著文本、音樂劇歌詞以及演出舞臺效果等要素；最後以三部曾來臺演出之音樂劇為例，根據科特勒在《票房行銷》中提出的「表演藝術特性」，探討在臺灣演出期間之行銷模式，並參考「AARRR」策略，歸納出法語音樂劇在臺灣行銷之未來走向。以下是筆者提出的三個行銷重點目標：

（一）跳脫舊有宣傳框架

據筆者觀察，多年來聯合數位文創對於法語音樂劇所採用的行銷模式大多走向「藝文」路線，例如：文宣印刷品多擺放在書店、咖啡廳等類型之場所；然而法語音樂劇若要在臺灣發展至普及化，則應跳脫此一思維，與流行趨勢接軌。筆者建議主辦單位可以增加網路宣傳平臺的選用，以觸及不同族群的消費者；而貼文素材可以試著將作品內容與時事結合，製作散播性高的圖片、影片；或是增加文宣印刷品的擺放地點，藉此突破藝文同溫層。

（二）打造專屬行銷方案

人人皆知「因地制宜」、「對症下藥」等道理，而行銷也有著異曲同工之妙；目前曾來臺演出的三部法語音樂劇，其改編原著與舞臺特色皆各有千秋，且風格不盡相同，故不建議三者以相同的模式進行宣傳活動。應先調查各作品原著在臺灣的知名度，以決定宣傳素材以劇情為主、抑或是演員為主；並檢視作品在臺灣觀眾眼中的重點特色為何，再以此作為突破口，塑造作品的行銷亮點。而最重要的則是規畫相關活動，增加演出資訊觸及率，應著重於如何透過和核心消費者的互動及參與，以吸引潛在、偶爾、經常三種層級的觀眾類型；或是募集觀眾的觀賞心得，作為宣傳素材之一，藉此突破表演藝術「無形性」的限制。

（三）制定長期曝光計畫

此一概念來自施淳耀在講座《票房加速器》所提及之「培養觀看習慣」的策略，五口創意工作室雖主要以表演藝術節目製作、劇團營運行銷等項目為工作範疇，但其官方社群平臺除了負責宣傳藝文表演之外，平時也會分享影視相關資訊，甚至亦有藝文實習、行銷教學等各種領域的貼文，長時間曝光在群眾眼前，以豐富的文章內容，吸引各種類型的讀者，其中不乏許多此前未曾接觸過表演藝術的人；先讓讀者對其自媒體產生興趣，再透過貼文將表演藝術相關資訊呈現給讀者，以此拓展不同的消費族群。

聯合數位文創的目標為「建立法語音樂劇在臺灣的第一品牌」，但依據《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》三劇在臺灣的票房成果落差，可以得知較少臺灣觀眾願意嘗試不熟悉的东西，因此可以藉「長期曝光」的方式突破此一限制。在社群網站將法語音樂劇作為單一主題，創建專門的社群互動平臺；在未有法語音樂劇演出的期間，亦可持續分享音樂劇或法語之相關資訊，不只可以更明確「法語音樂劇品牌」之名號、也能讓觀眾便於獲得其他法語音樂劇作品的知識。除此之外，「長期曝光」的概念也可以應用於「粉絲經濟」領域，多次邀請法語音樂劇演員來臺灣舉辦演唱會，有利於維持消費者對演出者的忠誠度、同時增加法語音樂劇在臺灣的曝光度及討論度。

簡而言之，綜合以上重點，法語音樂劇的行銷模式應朝「更大眾化」、「突破客群」、「維持熱度」三個方向前進；但忠誠消費群的養成並非一朝一夕，抱著「失敗為成功之母」的決心，積極嘗試各種不同行銷方法，終有一日方可有所收穫。

參考書目

I. 外文專書

Bourdieu, P. , *La distinction : critique sociale du jugement* , Paris : Les Éditions de Minuit , 1979 。

Camilleri, J. F. , *Le marketing du cinéma* , Paris : Dixit , 2007 。

Delattre, E. , *Marketing musical : Nom de l'artiste et du groupe, identité musicale, parentariats marketing et fidélisation des fans* , Paris : Editions L'Harmattan , 2019 。

Hill, E. & O'Sullivan, C. & O'Sullivan, T. , *Creative arts marketing* , Amsterdam; Boston : Butterworth-Heinemann , 2003 。

Hillman-McCord, J. , *IBroadway : Musical Theatre in the Digital Age* , Cham : Springer International Publishing AG , 2017 。

Pick, J. , *Arts administration* , London : E & FN Spon , 1996 。

Spaethling, R. & Mozart, W. A. , *Mozart's Letters, Mozart's Life* , New York : W. W. Norton & Company , 2000 。

Valière, L. , *42e rue : la grande histoire des comédies musicales* , Paris, Vanves : Hachette Livre, Département Marabout , 2018 。

II. 譯文專書

Beck, U. , 《風險社會》, 何博聞譯, 南京: 譯林出版社, 2003 。

Bourdieu, P. , 《區分: 判斷力的社會批判》, 劉暉譯, 北京: 商務印書館, 2015 。

Gay, P. , 《我不是阿瑪迪斯: 莫札特傳》, 天悅譯, 新北: 左岸文化, 2009 。

Hesmondhalgh, D. , 《文化產業》, 廖珮君譯, 新北: 韋伯文化國際出版公司, 2004 。

- Horkheimer, M. & Adorno, T. W., 《啟蒙的辯證：哲學的片簡》，林宏濤譯，臺北：商周文化事業公司，2008。
- Hugo, V., 《鐘樓怪人》，管震湖譯，臺北：遠流出版事業股份有限公司，2017。
- Kotler, P. 《行銷學精論》，魏啟林譯，臺北：華泰書局，1985。
- Kotler, P. & Scheff, J., 《票房行銷：菲利浦·科特勒談表演藝術行銷策略》，高登第譯，臺北：遠流出版事業公司，1998。
- Li, C. & Bernoff, J., 《網客聖經：成功擄獲人心的社群媒體行銷》，周宜芳譯，臺北：天下遠見出版公司，2009。
- Mozart, W. A., 《所見皆靈思的純真天才：莫札特書信選》，謝孟璇譯，新北：八旗文化，2017。
- Pflicht, S., 《音樂劇指南》，楊祖群譯，湖南：湖南文藝出版社，2008。
- Pick, J., 《藝術與公共政策》，江靜玲譯，臺北：桂冠圖書公司，1995。
- Shaffer, P., 《阿瑪迪斯：是誰殺了莫札特？》，英若誠譯，臺北：書林出版公司，2003。
- Shakespeare, W., 《羅密歐與茱麗葉》，劉清彥譯，新北：新潮社文化事業有限公司，2020。
- Vermette, M., 《開啟音樂劇《悲慘世界》創作之門：鮑伯利與勳伯格的音樂劇世界》，朱夢珏、繆安琪、喬雨澄譯，上海：文匯出版社，2013。
- White, M., 《如何製作音樂劇》，費元洪譯，上海：上海音樂出版社，2016。

III. 中文專書

李錫東，《文化事業的行銷與管理》，臺北：宇河文化出版公司，2009。

邱瑗，《歌舞線上：從倫敦西區到紐約百老匯的音樂劇》，臺北：耀文事業公司，1997。

邱瑗，《Show Time!音樂劇的9種風情》，臺北：音樂時代文化事業公司，2006。

邱瑗，《鐘樓怪人：浪漫、激情、狂放的搖滾史詩》，臺北：音樂時代文化事業公司，2006。

周德禎、賀瑞麟、葉晉嘉、施百俊、蔡玲瓏，《文化創意產業理論與實務》，臺北：五南圖書出版股份有限公司，2016。

皇甫濤，《文化資本論》，北京：人民日報出版社，2009。

國家文化藝術基金會，《文化創意產業實務全書》，臺北：商周文化事業公司，2004。

陳萬達，《媒體企劃：跨媒體行銷趨勢與傳播策略》，新北：威仕曼文化事業公司，2012。

陳德富，《文化創意產業經營與行銷管理：整合觀點與創新思維》，新北：揚智文化事業股份有限公司，2016。

葉鳳強，《整合行銷傳播：理論與實務》，臺北：五南圖書出版股份有限公司，2014。

慕羽，《百老匯音樂劇：美國夢和一個恆久的象徵》，臺北：大地出版社，2012。

蔣國男，《百老匯音樂劇》，臺北：翌偉國際公司，1998。

賦誠，《會計學概要（含國際會費準則 IFRS）》，新北：千華數位文化，2020。

IV. 中文期刊

王潤婷，〈從西方音樂劇的歷史與特質看臺灣音樂劇的發展〉，《藝術學報》，78 期，2006，頁 165-183。

林采韻，〈巴黎星空下，搖滾香頌的美好年代—流行音樂人加持，法式音樂劇商機發酵中〉，《PAR 表演藝術雜誌》175 期，2007，頁 32。

張芯慈，〈授權、原創互助成長，「亞洲百老匯」蓬勃成熟—韓國音樂劇現場觀察〉，《PAR 表演藝術雜誌》，306 期，2018，頁 42-45。

莊致嘉、游騰林，〈反省文化資本理論在臺灣的有效性：文化品味、教育和階級的關聯性及其變遷〉，《臺灣教育社會學研究》，16 卷 1 期，2016，頁 39-87。

蔡育昇，〈挑動「戲」胞的浪漫美聲—「法式音樂劇，巨星演唱會」，六大巨星台北獻藝〉，《PAR 表演藝術雜誌》，276 期，2015，頁 32-33。

V. 碩博士論文

王悅甄，《從死亡中看見希望：台灣原創中文音樂劇的生命視野》，新北：淡江大學大眾傳播學系傳播碩士班碩士論文，2013，119 頁。

方鈺婷，《《耀演》劇團音樂劇之記錄與研究——以原創中文音樂劇《DAYLIGHT》為例》，臺北：國立臺灣師範大學民族音樂研究所多媒體應用組學位論文，2011，213 頁。

李佩真，《偶像文本的消費意義：迷與偶像關係之探討》，臺北：世新大學傳播研究所碩士論文，2004，123 頁。

吳宣穎，《表演藝術團體行銷研究—以三個中小型現代劇團為例》，臺北：國立臺灣師範大學社會教育學系碩士論文，2009，147 頁。

林技寬，《魔術劇團之行銷研究—以《鏡子劇團》為例》，臺北：康寧大學休閒管理研究所碩士論文，2011，73 頁。

林映鎔，《無腐不歡：腐女的 BL 同人社群初探》，臺北：國立政治大學社會學系碩士學位論文，2019，82 頁。

洪振旂，《非觀眾到重覆觀眾之歷程研究 — 以國樂觀賞為例》，臺北：國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位論文，2020，101 頁。

陳亞萍，《北市表演藝術觀眾之生活型態與行銷研究》，桃園：國立中央大學藝術學研究所碩士論文，2000，133 頁。

張雪芳，《表演藝術組織與新聞媒體關係之研究—以 2006 年歌劇魅影在台演出為例》，臺北：世新大學新聞研究所碩士在職專班碩士論文，2006，142 頁。

張舒涵，《論析跨文化劇場之理論與實踐 — 以法國音樂劇《羅密歐與茱麗葉之愛與恨》與臺灣歌仔戲《彼岸花》為例》，臺南：國立成功大學藝術研究所碩士論文，2012，202 頁。

富于庭，《音樂劇舞台視覺藝術——以《鐘樓怪人》1998 年與 2015 年版本為例》，臺北：國立臺灣藝術大學戲劇學系表演藝術碩士在職專班碩士學位論文，2016，95 頁。

黃肇璟，《太陽劇團「Alegria-歡躍之旅」票房行銷研究》，臺北：國立臺灣師範大學表演藝術研究所行銷與產業組碩士論文，2009，161 頁。

游騰林，《重新檢視文化資本對台灣社會階層區辨的有效性》，花蓮：國立東華大學社會學系碩士論文，2015，73 頁。

楊世全，《BL 搖滾音樂劇《新社員》迷的二次創作現象》，臺北：國立臺北藝術大學文化資源學院藝術行政與管理研究所碩士班碩士論文，2017，231 頁。

葉亭佳，《表演藝術團體數位行銷策略之階層線性模式應用》，臺北：國立臺北教育大學人文藝術學院文化創意產業經營學系 EMBA 在職進修專班碩士論文，2010，83 頁。

鍾易真，《表演藝術活動經濟之媒體公關策略研究——以聯合報系太陽劇團歡躍之旅、和寬宏藝術歌劇魅影音樂劇為例》，臺北：國立臺灣師範大學大眾傳播研究所碩士論文，2009，220 頁。

簡妙如，《過度的聽閱人－「迷」之初探》，嘉義：國立中正大學電訊傳播研究所碩士論文，1996，153 頁。

羅皓恩，《表演藝術團體與新聞傳播媒體之互動研究》，臺北：中國文化大學新聞研究所碩士論文，2000，222 頁。

VI. 其他資料

一、網路資料

- Notre-Dame de Paris - Édition du groupe « Ebooks libres et gratuits »
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Hugo_NotreDameDeParis.pdf
- Romeo and Juliet (Entire play)
http://shakespeare.mit.edu/romeo_juliet/full.html
- 法國音樂劇的傳奇歷程（La fabuleuse histoire des comedies musicales）
<https://www.bilibili.com/video/BV1vt411e7jX>
- 田帥瘋表演 | 第 8 集：【法語音樂劇 v.s 英美音樂劇 風格特色差異？周末限時活動要去吧？】
<https://open.spotify.com/episode/1uqYLMXxf5eaaQ2bBjj1ZO>
- 搖滾莫札特 - Mozart l'Opéra Rock 台灣應援團
<https://www.facebook.com/MORtaiwanfans>
- 文化創意產業發展法
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170075>
- 果陀劇場
<https://godot.org.tw/site/alltheatregodot>
- 躍演劇團
<https://www.vmtheatre.itheatre.com.tw/cms/History>

- 聯合數位文創

<https://udnfunlife.com/#p2-about>

- Startup Metrics for Pirates: AARRR!

<https://www.youtube.com/watch?v=irjgfW0BIrw>

二、新聞報導

- 王思涵，〈直擊新韓流 繼 K-Pop、韓劇之後，亞洲百老匯就在首爾大學路〉，《天下雜誌》，2019 年 7 月 10 日。

<https://www.cw.com.tw/article/5095960>

- 吳尚軒，〈兩廳院大數據〉百花齊放？泡沫膨脹？觀眾人數追不上演出 學者憂：收入沒增加硬扛場次，扛久會出事〉，風傳媒，2020 年 6 月 2 日。

<https://www.storm.mg/article/2706769>

- 中央社，〈綜藝炒熱中國音樂劇市場 粉絲經濟恐難長久〉，中央社，2019 年 4 月 4 日。

<https://www.nownews.com/news/3308412>

- 鄭景雯，〈本土文化滋養他們 他們用音樂劇寫台灣〉，中央社，2018 年 9 月 1 日。

<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180901w003>

- 阮愛惠，〈藝文工作者 楊忠衡 開墾台灣音樂劇 講述本土故事〉，《人間福報》，2015 年 4 月 26 日。

<https://www.merit-times.com/newspage.aspx?unid=398030>

- STELLA_WANG，〈法語音樂劇採訪專欄 | 走進法語音樂劇〉，iMusical，2020 年 1 月 3 日。

<https://www.imusical.cn/interview-of-french-musical-creatives/>

三、演出資料

- 法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》臺北演出節目冊，2018。
- 法語音樂劇《搖滾莫札特》臺北演出節目冊，2018。
- 法語音樂劇《搖滾莫札特》中國演出節目冊，2019。
- 法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》中國演出節目冊，2019。
- 法語音樂劇《鐘樓怪人》中國演出節目冊，2019。
- 法語音樂劇《鐘樓怪人》臺北演出節目冊，2019。

附錄

附錄一：2003 年至 2009 年曾來臺演出之英語音樂劇

劇名	年份	地點	主辦
《貓》	2003	臺北	寬宏藝術
《芝加哥》	2005	臺北	寬宏藝術
《周末夜狂熱》	2007	臺北	寬宏藝術
《貓》	2007	臺南、臺北、臺中、高雄	寬宏藝術
《媽媽咪呀！》	2007	新北	寬宏藝術
《獅子王》	2008	臺北	寬宏藝術
《歌劇魅影》	2009	臺北	寬宏藝術
《媽媽咪呀！》	2009	臺北	寬宏藝術
《變身怪醫》	2010	臺北、臺南、臺中、高雄	寬宏藝術
《貓》	2010	臺北、臺南、高雄	寬宏藝術
《歌舞青春》	2011	臺北	寬宏藝術
《阿伊達》	2012	臺北、高雄	寬宏藝術
《鐘樓怪人》英文版	2013	臺北	聯合數位文創
《歌劇魅影》	2014	臺北	寬宏藝術
《美女與野獸》	2015	臺北	聯合數位文創
《第六感生死戀》	2015	臺北	寬宏藝術
《小飛俠》	2015	臺北	寬宏藝術
《芝加哥》	2017	臺北	聯合數位文創
《貓》	2018	臺中、臺南、臺北	寬宏藝術
《艾薇塔》	2018	臺北	寬宏藝術
《獅子王》	2019	臺北	寬宏藝術
《一個美國人在巴黎》	2019	臺中	臺中國家歌劇院
《歌劇魅影》	2020	臺北	寬宏藝術

附錄二：訪談紀錄逐字稿

訪談對象：聯合數位文創 活動一部總監 張延勤

訪談時間：2021 年 5 月 6 日

一、引進

筆者：貴公司依據什麼條件，引進《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》、《搖滾莫札特》三部法語音樂劇作品至臺灣演出？

張總監：因為《鐘樓怪人》它是一個名劇，依照國外的以往的一些經驗判斷，包括它的票房、它的口碑，它是我們引進的第一齣法語音樂劇。大概是從十二年前開始引進，其實在 UDN 做之前，也有其他 promoter 做過這個劇。那我們引進來之後，第一次受到很熱烈的迴響，然後我們隔了兩年後引進了第二次。

那時候想要把公司的品牌跟一些大的 IP 結合在一起，所以我們那時候就定調：「我們做法語音樂劇在臺灣的第一品牌」，接下來也就聯絡了《羅密歐與茱麗葉》還有《搖滾莫札特》。

除了這些之外，我們也做了一些法語音樂劇的 GALA。最主要是說，市場的需要；另外一個邊際效益，就是可以讓我們公司的品牌，更清晰地呈現：「我們是法語音樂劇在臺灣的第一品牌」。

筆者：引進這三部法語音樂劇時，貴公司會如何訂定市場目標？以什麼樣的基準去判斷各個作品的客群？

張總監：在做第一次、第二次法語音樂劇演出的時候，它在我們做過的很多表演節目中，票房反應是非常好的，所以第一個當然就是票房的市場接受度。《鐘樓怪人》本身就是一個名劇，根據國外的調查顯示，它的票房甚至比《歌劇魅影》來得更高，當然也許他是一個歷史比較悠久的音樂劇。那接下來是《搖滾莫札特》，《搖滾莫札特》這個劇我們當初在看的時候，包括像我們周邊的日本、韓國、中國大陸……，他們在這些地方演出都

受到了很大的迴響；當然也有臺灣很多戲迷觀眾 他們也跟我們主動聯絡、希望引進。《羅密歐與茱麗葉》當然也是一個名劇，因為它有小說、有電影。

在引進之前我們都會看看它的內容，那有一些劇是我們到鄰近的國家、或甚至到法國直接去看他們的演出，根據以往一些工作經驗的判斷，我們覺得這個戲它好看、音樂也好聽，所以值得引進到臺灣來，大概有這樣一些綜合的判斷。

二、行銷

筆者：貴公司大部分的網路宣傳管道都在 Facebook 及 Instagram 上，是否有想過要增加宣傳平臺（例如：噗浪 Plurk），以接觸更多不同領域的消費族群？

張總監：一般來講的話，不管是《搖滾莫札特》或是《羅密歐與茱麗葉》甚至是《鐘樓怪人》，大概都會用所謂的傳統媒體跟新媒體；一般來講的話，傳統媒體走的就是報紙，因為我們集團本身就有報紙——當然也有網路——所以報紙、電視、網路、還有廣播，這個是我們一直沒有放棄的，也一直都在做的。

我們甚至會做一些直效行銷，比如說我們也會撈一些名單、我們會發電話簡訊。當然我們這幾年下來的經驗來看，《鐘樓怪人》的票房反應都很好，也許這也是我們行銷的一個盲點：因為每次賣得都很不錯，所以就會信賴以往的媒體。

那妳剛剛講那個噗浪，其實認真說以《羅密歐與茱麗葉》尤其是《搖滾莫札特》，它的票房在臺灣並不理想，所以這也許是我們以後應該要去找的另外一個……。除了喜歡音樂劇的朋友，那其實大家的 promoter 都會想到一件事情——我們在核心之外，我們希望觀眾參與的面向，從一個圓心出發點之後，希望它的外緣能夠不斷擴大。

那從這些劇的一個情況來看，現在大家比較經常接觸到的，尤其像《鐘樓怪人》，它的知名度其實已經非常非常高了，只是說接下來要觸動這

些觀眾，要上網或是到超商去買票，因為他不但要拿錢，而且還要花時間……，這樣的一個消費行為和動作，我們很早以前就有動用一些像 KOL、或是業界的一些意見領袖，這也是很多 promoter 在做的一些行銷的手法。

現在我覺得精準行銷會是一個越來越重要的事情，那我們從最近這幾次、這幾年下來，其實我相信 UDN 現在大概是在臺灣的法語音樂劇，我們可以收集到的觀眾名單，應該我們算是最多的——不敢說是最完整，但一定是最多的。所以說我們現在在投放宣傳廣告上面來講的話，這也很重要。不過你剛剛講的像嘆浪，或是像其他沒有使用過、比較少使用的媒體，我覺得以後還是都會去嘗試。

剛剛漏講了一個，我們也做過一些戶外廣告。但是認真講，UDN 本身就是一個紙媒出身的單位，也可以看到傳統媒體的影響力還是有的，但可以看到它的影響力越來越少、越來越弱。

筆者：貴公司會如何選擇合作的行銷單位？例如：2018 年《搖滾莫札特》的宣傳邀請歌仔戲演員陳亞蘭拍攝宣傳影片，但筆者認為以《搖滾莫札特》的作品風格來看，歌仔戲戲迷和本作的潛在粉絲並無過多重複，是因為什麼考量才促成這項合作？

張總監：大概分成兩個部分來看，像妳剛剛講到「陳亞蘭」，其實我們一直也在考慮做一些事情，就是說所謂的跨界；當然妳剛剛講得沒有錯，她可能不是這個年齡層、這個核心的一個 leader，或是這個意見領袖，但就像我剛剛講，我們每次在做的時候，都希望能夠開拓不同的客層，希望不同的年齡層她都喜歡這樣子的演出。

另外假設，戲劇類或是音樂類相關的，這大概分兩個部分來說：一個是 KOL、另一個就是所謂的名人證言。比如說陳亞蘭來講的話，就像我剛剛講的，我們希望能拓展另外一層的客層；另一方面來講，她也是一個名人。

當然，我們一直努力在做這一塊，妳剛剛說「選取的名單」，或者說在

業界的冉天豪啊、王希文啊，他們都是國內非常優秀的音樂劇創作者，我們也有嘗試找他們來做類似這樣的證言。《搖滾莫札特》那時候比較辛苦的是，它不像《鐘樓怪人》這麼有名，事實上看過的人也不像《鐘樓怪人》這麼多。那其實對於一些意見領袖、KOL 來講，對他們沒看過的東西要他們來做證言，是一件辛苦的事情。當然我們希望在宣傳上也不要太深奧的語言文字，我們希望可以通俗、親民一點；而且媒體的資源都有限，假設我們拍一些 video，它都有時間長度的限制，尤其是說閱聽人，他到底有多少的——我們大概有做一些分析啦，一般來說，五秒十秒的點擊率是最高的；完整整個看完，大部分人都不會超過 30 秒，就是說會失去耐心。

在行銷上面來講，第一個就是名人證言，第二部分就是 KOL。那這一塊我們大概每一次都會找一些行銷的亮點，我都會跟製作方討論，有一年（2019 年）就打出《鐘樓怪人》二十周年的紀念演出的版本，包括演員的部分——像那個 Daniel Lavoie 他就曾經擔任過第一個副主教——會把這個比較特殊的部分，希望能夠吸引到觀眾的眼球、或者說是喚醒他們耳朵的反應，大概都會找一些行銷的一些點，來跟閱聽人做一個互動。所以新媒體這件事情，未來應該會不斷嘗試，因為媒體的生態跟以前已經差非常非常多。

三、困難

筆者：貴公司在引進法語音樂劇時，有遇到什麼困難？

張總監：我還是用《鐘樓怪人》來當例子好了，他們全世界的邀約其實一直都不斷，所以我們大概要提早兩三年跟他們敲好檔期；在臺灣這邊很困難的事情是，臺灣的演出場地只能提前一年申請，最快的會就是只能提前一年知道有沒有場地可以演出。我剛才所說，他們希望可以提前兩三年排檔出來，但是有個比較有趣的事情就是，我要在跟外國劇組敲定檔期後的至少一年，才能知道在臺灣有沒有場地。有時候就是因為這樣子的關係，場地跟檔期配不上，造成就是沒辦法來了，這是第一件事情。

第二個部分來講的話，其實像一些大的劇、好的劇，應該這樣說：比較有人氣、全世界都在搶的劇，劇團也會看，他們到這個地方演出之後反應怎麼樣；因為演出是一個藝術，我想藝術家們也都很在意，他們在演出的時候，觀眾的票房其實就是一個最明顯跟直接的接受程度。所以我們在一個 **promoter** 的角色，其實我們也花很大的力氣去做行銷，因為如果賣得好，它就是一個正向循環；如果賣得不好，當然反過來就是一個負面循環，未來這些經紀公司、或是說大的一些演出商，他們就會考慮到底要不要來臺灣。所以這邊就是說，假設它去中國、去韓國、或是去日本，因為它們的人口數都遠多於臺灣，那站在商業立場考量的話，它會選擇市場比較大的地方去，那這是一個很簡單的商業邏輯。

所以我們在遇到困難的時候，第一個部分就是要和其他國家去競爭、那第二部分就是跟國內的場地做奮鬥，大概是這樣。

四、評價

筆者：貴公司在引進法語音樂劇來臺演出這塊領域耕耘近十年的時間，對於法語音樂劇在臺灣文化產業的地位有什麼看法？

張總監：以音樂劇來講的話，我們用語言來做區分——當然包括像中文的音樂劇、像英文的，比如說《悲慘世界》也有英文版也有法文版，當然它還有很多文字的版本——這些劇對我們的影響，我想我也根據妳前面的問題一併做回答。

我那時候很好奇地去問：為什麼這些觀眾，他們很多人年紀都很輕？那我得到的答案，有 40%到 50%他們都會提到國中或高中，上音樂課或是相關育樂課的時候，他們都會講說，那時候老師就會放一些，比如說《鐘樓怪人》、《悲慘世界》、那甚至像《歌劇魅影》，所以在青少年的時代，他們就對這些劇產生一些憧憬也好、或者說已經有一些記憶點，所以說我覺得教育非常重要。

我們報系集團有個 **slogan** 就是說：「我們要把全世界帶進臺灣，同時也要讓全世界看見我們。」，那我覺得這個帶進來之後，不管是劇的部分、

跟我們帶進來的展覽，都有一個潛移默化的效果。當你去花你自己的時間，而且還要花錢，還要去買門票，有時候還要去搶票……所以你會對這個國家的、或是說這個事情的文化背景、或是相關知識、或者說是我們講比較大一點的——學術，你都會去關注。我覺得這對我們臺灣人的一些國際觀，這是絕對會有幫助的。

那另一方面，因為現在的通訊非常方便，有很多人他們可以透過 IG 或是 FB，還有 Dcard 啦等等……那現在還有 Clubhouse，他們都可以直接跟這些演員、或者是相關的劇組人員，有一些互動；講得比較直白一點，練練英文嘛！或是更厲害一點，練練法文嘛！我覺得這對於我們的觀眾其實都是一個好的事情。

那以我來講，什麼寫信這太麻煩了嘛，現在只要在手機上面按按鈕，就可以隨時得到他們在世界各地——不管是在俄羅斯、在日本、在美國、或者說在南美洲演出的一些概況，當地的一些狀況，所以我覺得這整個來講的話一定是一個好的事情。

那好聽的音樂跟這個美術設計、或者說這些畫面，我覺得對於我們的美學教育來講，也會有潛移默化的一些效果。因為這些對於心靈方面的滿足，對我們整個社會來講也會是一個正向的。

所以例如在韓國、日本，他們因為這個產業的發達，已經把這些名劇變成了 Korean version 還有 Japanese version，變成他們自己國家的語言，甚至變成一種常態性的演出。這在商業立場來看，已經變成一個新興產業出來；那另外一方面來講的話，對於這個抽象的文化水平，它也是一個有幫助的。我想大家看過戲之後，很多人以前背歷史、背地裡都背不起來的，但你看過一個劇、或是看過一本書之後，大概就很快可以掌握到歷史的一個時間序，或是地理的範疇框架。

我覺得我們引進這些劇，都會有一些邊際效益在。

附錄三：「AARRR」策略

Customer Lifecycle: 5 Steps to Success

- **A** **Acquisition**: users come to the site from various channels
- **A** **Activation**: users enjoy 1st visit: "happy" user experience
- **R** **Retention**: users come back, visit site multiple times
- **R** **Referral**: users like product enough to refer others
- **R** **Revenue**: users conduct some monetization behavior

(圖片來源：<https://www.slideshare.net/dmc500hats/startup-metrics-for-pirates-long-version>)