

第四章 「歌劇魅影」與「貓」的分析

第一節 作者介紹

安德魯·洛伊—韋伯 (Andrew Lloyd Webber) 於 1948 年 3 月 22 日出生於倫敦近郊的南肯辛頓 (South Kensington) , 父親為倫敦音樂學校 (London College of Music) 的校長 , 為安德魯·洛伊—韋伯提供了最好的音樂環境。青少年的安德魯·洛伊—韋伯喜歡製作舞台模型 , 也曾主修建築 , 直到 1965 年認識了提姆·萊斯 (Tim Rice) , 兩人積極合作歌曲的創作。安德魯·洛伊—韋伯在萊斯的影響下 , 認識各類型的流行音樂 , 也豐富了他的音樂語言。安德魯·洛伊—韋伯的靈活觸角不僅在於音樂劇的創作 , 在 1982 到 1983 年間 , 他自組音樂製作公司 , 不僅自製自己的音樂劇與周邊產品 , 也製作其他新近音樂劇創作者的作品 , 更買下倫敦西區數個劇院自行經營 , 更成立了私人性質的席德蒙頓節 (Sydmon-ton Festival) 提供自己及旗下創作者的音樂劇試演機會[邱瑗 , 民 86 年 , p391]。

他在音樂上的成就非凡 , 得獎無數 , 包括 : 六座東尼獎、4 座 Drama Desk 獎 , 及 5 座 Laurence Oliver 獎。在 1997 年 , 他與提姆萊斯 (Tim Rice) 更榮獲美國金球獎及奧斯卡獎最佳原著歌曲獎。

在 1982 年 , 他空前地同時擁有三齣音樂劇在紐約上演 , 三齣在倫敦上演。韋伯音樂劇上的成功從 80 年代持續至 90 年代 , 1996 年 , 倫敦製作的「貓」更成為音樂劇史上 , 在倫敦西區劇院上演最久的劇碼 , 這也充分顯現韋伯的音樂劇兼具「市場性」及「藝術性」的創作功力 , 及不拘泥於單一形式的創作風格。

第二節 韋伯作品的特色

觀眾喜歡韋伯音樂劇的一個重要原因是其音樂令人震撼，例如，「歌劇魅影」有以風琴伴奏的主題曲，「貓」急促下滑的電子合成音樂。韋伯在同僚阿根特、大衛·卡倫及唱片製作人尼格·懷特的鼓勵下，他成為科技音樂的開路先鋒。他在錄音室混和三種不同階段的音樂，並用錄音型鋼琴錄製音樂帶，再將帶子寄給懷特，讓他在錄音室中重新編曲。

韋伯的作品特色包含歌劇、流行音樂、新搖滾音樂及充滿音樂劇風味的古老英國叮噠音樂（tinkly music），重要的是他能將各種類型的音樂融合、發揮的淋漓盡致，將所有的音樂元素配合得天衣無縫，聽起來很自然。

美國的評論家喬·昆南（Joe Queenan）在1998年出版了一本殺傷力極強的娛樂叢書「紅龍蝦 白廢物 藍珊瑚」（Red Lobster, White Trash and the Blue Lagoon），其中介紹了較低層次的通俗文化，並將注意力轉向一般大眾所喜愛的文藝作品。喬·昆南大膽進入被他形容為「魔鬼般乏味的洛伊·韋伯的世界」，結果發現事實比他想像中還要糟，但其中卻提到「貓」劇中，「追憶」（Memory）的副歌讓他有種如釋重負的感覺。

最傑出的戲劇評論家都肆無忌憚地批評洛伊·韋伯的音樂劇，只因為他的作品不投樂評所好。年輕的導演兼演員菲林·麥德蒙（Phelim McDermot）曾經根據史特魯·威爾彼得（Struw Welpeter）的兒童寓言故事，編寫出一齣嚴肅而高水準的音樂劇，但卻失敗，因為社會大眾不再聆聽別人的故事，人人都跑去看「貓」。

史特魯·威爾彼得和「貓」的差距在於風格，而非內容；在於對通俗文化的態度，而非故事的價值，「貓」所吸引的是廣泛的社會大

眾，而史特魯·威爾彼得只針對特定的觀眾，兩者之間的差異是一種普遍存在的心態。

導演楠恩：「我一聽到通俗主義這幾個字就興奮莫名，不斷思考我們如何能夠創作一齣淺顯易懂，且意義深遠的戲劇，我們似乎真的做到了。」，他一語道出為何他的戲劇還能歷久不衰。一窩蜂的日本觀光客前來觀賞「貓」的事實，完全無損此劇的價值與賣座，沒有一位知名音樂家比洛伊·韋伯更能凸顯存在於高級藝術與通俗文化之間的可怕差異，而評論家卻認為通俗戲劇是受人筆試的文化，而音樂劇又是使人們生活、娛樂品質低落的罪魁禍首。

艾靈頓公爵（Duke Ellington）曾經說過，世界上只有兩種戲劇：一種是好的，一種是壞的，這是洛伊·韋伯最喜歡的名言，但最令他心痛的是，樂評總是將他的音樂歸於第二種，連其他藝術家在進行音樂比較時，也總不忘拿他的音樂來嘲笑一番。

「歌劇魅影」主題曲和「夜的樂章」曾經在 1988 年被一位叫做約翰·布萊特（John Brett）的作曲家，聲稱洛伊·韋伯抄襲他的原創歌曲，1990 年另一位宗教音樂作曲者雷·拉普（Ray Rapp）亦聲稱韋伯抄襲他於 1978 年所寫的詩歌。不過，後來這些控訴都沒有成立。為求演奏效果，洛伊·韋伯在開始作曲之前，就積極專研其他作曲家的音樂劇，正如麥金塔錫所言：「他非常尊敬別人的才華....洛伊·韋伯對於每一首在劇院演唱的歌曲，從頭到尾詳加計劃，每一個音符絕不馬虎。他要蓋一艘他稱為永不沈沒的船，親自建造並整合每一個環節，」。

拒觀眾於千里之外是洛伊·韋伯最不願意做的事情，他的音樂要吸引一般販夫走卒，讓他們享受音樂的音質與美感，他也特別注意戲劇效果。「歌劇魅影」中掉落的吊燈，地底的下水道，五彩繽紛的化妝舞會，每一幕都配上動人的美麗情歌及音樂。

生為洛伊·韋伯的弟弟，朱立安曾提及，洛伊·韋伯的音樂技巧極為巧妙，他的歌曲絕非一般三分鐘的流行歌曲所能比擬....。我經常到各地旅遊，不管我想不想聽，都會聽到別人對洛伊·韋伯的想法，就是一般人都把他供奉為神，

第三節 「歌劇魅影」的分析

壹、寫作源起

1984 年末，韋伯在紐約一間二手書店瀏覽時，發現一本翻譯自 1910 年卡斯頓·勒胡（Gaston Leroux）作品的小說，這部小說讓他聯想起一些維多利亞式的類似恐怖故事，例如：「變身怪醫」及「鐘樓怪人」等。當時雖然已經很多人用過類似的題材改編成音樂劇，不過大都屬於戲謔性的通俗喜劇，韋伯看到卡斯頓的原著後，對於這類的題材有了新的感觸，覺得裡面的故事情節事實上是非常感人，可以用不同於以往別人所使用的方式來加以表達。

這個典型的感人愛情故事是有關於一個出沒在巴黎歌劇院裡的魅影，臉孔因為醜陋戴著面具，卻愛上一個美麗的女高音。因為故事情節融合了情感與樂曲，因此韋伯認為這個故事非常適合改編成音樂劇，這剛好也是韋伯多年來一直尋找的羅曼蒂克素材。韋伯過去的作品經常被批評缺乏真實感情，只會選擇神像、野貓及火車等當作創作題材，不會為人們寫音樂劇，因此韋伯看到這個愛情故事後就愛不釋手，伺機將他編寫成一齣音樂劇，以便向聽眾證明他其實也是可以用愛情故事來當作音樂劇的題材。

韋伯後來找了「窈窕淑女」及「金粉世家」（Gigi）的作詞者艾倫·傑·冷納（Alan Jay Lerner）幫他作詞，因為可以藉由這個機會與百老匯的傳奇人物一起工作，冷納一口就答應了，不過，冷納運氣並不好，寫不到幾行詞就死於肺癌，這時韋伯只好另外找曾經與他在

「星光列車」中合作過的理查·史提洛格(Richard Stilgoe), 並於 1985 年夏天發表了「歌劇魅影」的第一幕手稿, 由格姆·威爾琴森(Colm Wilkinson) 擔任魅影, 沙拉·布萊曼(Sara Brightman) 擔任克莉絲汀(Christine)。1985 年的表演雖然看出了「歌劇魅影」的輪廓, 就是風格偏向於搖滾樂風、歌劇成分較少, 但韋伯對它並不是很滿意, 因此進行大範圍的修改。

為了引起大家的興趣, 韋伯決定先發行「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera) 的單曲, 並另外找史提夫·哈利(Steve Harley) 擔任魅影的主唱。史提夫·哈利是一名搖滾歌手, 曾經參加搖滾樂團 Cockey Rebel, 1970 年代有許多歌曲進入英國流行歌曲十大排行榜。

「歌劇魅影」這首單曲後來拍攝成 MTV, 並且在 1986 年 1 月進入英國流行歌曲十大排行榜的第七名。「歌劇魅影」原來預計當年十月上演, 可是很多曲子的歌詞都還沒有寫好, 這時經過卡麥隆·麥金塔許(Cameron Mackintosh) 的介紹, 韋伯找到了查爾斯·哈特(Charles Hart)。麥金塔許是在一個稱為 Vivian Ellis 獎擔任評審時認識哈特, 當時哈特才二十四歲, 可是其填詞及作曲的能力已經引起大家的注意。哈特為韋伯的三首曲子作詞, 當時尚未命名, 其中包括:「Look at us」、「Knowing him」及一首後來非常有名曲子「Think of me」。

韋伯所作的「歌劇魅影」, 其故事情節大體上沿著勒胡原著的內容進行, 不過為了搬上舞台, 吸引觀眾的注意, 內容經過大量的簡化, 原來的幾個主要人物, 如波斯人(Persian) 拉爾(Raoul) 的男爵哥哥等都刪掉了, 而且魅影在結局時露出了他那恐怖的臉, 這是原著所沒有的。勒胡的原著中對於魅影所寫的歌劇「勝利的唐璜」提到的並不多, 但韋伯真的把這首歌曲寫出來。韋伯的想法是歌曲盡量模仿當時歌劇作曲家的曲風, 例如德國歌劇家麥爾皮爾(Meyerbeer) 及義大利作曲指揮家撒力耶里(Salieri), 這些承襲當時曲風、且非常羅曼蒂克的曲子推出後極為受到聽眾及觀眾的歡迎, 韋伯也非常滿意這些

作品。

貳、段落的設計

「歌劇魅影」分為序幕 (Prologue) 第一幕及第二幕三部分，每一幕都由歌曲連貫起來，以下僅就每一幕的大致內容進行介紹：

一、序幕：

1911 年巴黎歌劇院的舞台上正舉行一個拍賣會，拍賣的物品中，有一個音樂盒子非常奇怪，盒子上有一隻機械猴子，有一位老人出價購買，他的名字叫做拉爾 (Roaul)。後來又展示一個大吊燈，這個大吊燈使拉爾回想起年輕的時候，這個大吊燈原來是吊在巴黎歌劇院的圓形天花板上。當時歌劇院因為謠傳有魅影出現，劇院經理不再想繼續經營，決定退休，因此帶著有意經營的兩位買主及贊助者拉爾，一起參觀歌劇院的一場彩排。

二、第一幕：

1881 年巴黎歌劇院正在排演一齣新歌劇「漢尼拔」 (Hannibal)，劇院經理安弟 (Andre) 要求本齣歌劇的女高音卡洛塔 (Carlotta) 高歌一曲，這時上面的場景突然掉了下來，幾乎打到卡洛塔，經理問道具管理人員到底發生什麼事，道具主管說他也不清楚，於是開始謠傳劇院裡面有魅影，經理安弟更收到署名「歌劇魅影」傳來的一張紙條，內容提到他要一份薪水及一個免費的包廂使用。

由於意外頻傳，卡洛塔再也不願意擔任女高音，於是有人建議替代人選克里絲汀 (Christine)，因演出在即，經理安弟只好讓克里絲汀代替卡洛塔演出，克里絲汀的表演獲得極大的

迴響 (Think of Me)。其實克里絲汀一直都在接受歌唱訓練，但都不願意透露她的老師是誰。拉爾對克里絲汀產生了好奇，邀請她吃晚餐，克里絲汀等待赴約的時候，鏡子後面出現了魅影艾瑞克 (Eric)，這就是克里絲汀從來沒有看過的老師魅影，他的臉有一半被白色的面具蓋住 (Angle of Music)。魅影把克里絲汀帶到他住的地方，這個地方在歌劇院的地下，必須經過一段迷宮通道及坐船划過一個佈滿蠟燭的湖面後才可以到達 (The Phantom of the Opera)。魅影在他住的地下城堡為克里絲汀彈一段管風琴音樂 (The Music of the Night)，並向克里絲汀說明他以前為什麼要教她 (I have brought you...) 唱歌。魅影其實是一位作曲家，他要她唱他寫的音樂，而這些音樂的靈感就來自於克里絲汀，而魅影發現他已經愛上了克里絲汀。

劇院因為克里絲汀的失蹤而人心惶惶，拉爾、卡洛塔及首席男高音皮昂基 (Piangi) 都收到和克里絲汀失蹤有關的信函，寫信的人應該就是魅影，魅影在信中命令漢尼拔公演時必須以克里絲汀取代卡洛塔，擔任首席女高音，並且保留第五號包廂給他。

魅影專心作曲的時候，克里絲汀在好奇心驅使下，掀開了魅影的面具，魅影非常憤怒，向克里絲汀說他不會讓她離開這個地方，但他的憤怒不久又轉為自愛自憐，並同意一起回到歌劇院裡。

克里絲汀回到劇院之後，經理並未理會魅影的命令，仍舊讓卡洛塔擔任首席女高音，克里絲汀仍舊一個沒有出聲的角色，魅影對此很不高興，不斷地發出隱隱約約的警告聲音，要讓違背他命令的人受到無法想像的懲罰，為了對抗魅影的

勒索，拉爾坐進了劇院的第五包廂。

魅影發揮其魔力，讓卡洛塔在台上出醜，不僅無法唱歌、還發出青蛙呱呱的叫聲，大家都嚇了一跳，這時才知道魅影是玩真的，於是趕緊把卡洛塔換成克里絲汀，不過，魅影的憤怒還沒有完全消散，在克里絲汀化妝準備上台的時候，台上芭蕾舞進行途中，一個死人從上面掉下來，那是道具管理人的屍體。

克里絲汀和拉爾逃到歌劇院的屋頂，在屋頂上她向拉爾述說事情發生的經過，拉爾聽了幾乎不敢相信，這時，克里絲汀覺得魅影已經追到這個地方，於是要求拉爾保護她，克里絲汀投入了拉爾的懷抱（All I Ask of You），他們約定連夜逃離這個地方。

正當他們討論逃走計畫的時候，魅影現身了，因為聽到了克里絲汀和拉爾講的話（I Gave You My Music...），他發誓要報仇，就在克里絲汀演出時，他讓屋頂上的大吊燈直接掉在克里絲汀的腳邊，這個事件讓歌劇院不得不先關門大吉。

三、 第二幕：

間奏曲

六個月之後，拉爾和克里絲汀秘密訂了婚，克里絲汀把訂婚戒指不戴在手指上，而串在脖子的項鍊上。歌劇院為了慶賀新年和魅影的消失，舉行化妝舞會（Masqueade），在宴會高潮之際，魅影穿著紅衣、並且戴著骨頭面具又出現了，他把他所寫作的新歌劇劇譜向經理安弟丟去（Don Juan），並且命令安弟必須演出，安弟看到克里絲汀項鍊上的訂婚戒指後，非常生氣，就動手將訂婚戒指扯掉，然後消失無蹤（Your

Chains are Still Mine- You Will Sing for Me!)

拉爾打聽之後，知道魅影原來是一個在露天廣場表演的畸形人，雖然身體上有所缺陷，但是他非常具有天分、並且十分聰明，以前人們認為他已經死掉了，但實際上還活著，並且住在這個歌劇院的某個地方。

安弟經理這時陷於恐懼及徬徨之中，因為他和克里絲汀都不想演出魅影的劇本，不過，他們又怕不照魅影的劇本演出的話，他們的表演又會受到恐怖的干擾。拉爾也不同的想法，他認為其實劇院可以照著魅影的意思，上演他寫作的劇本，並且讓克里絲汀擔任主角，魅影一定會來欣賞，這個時候把門關住，並利用重重的警衛，魅影一定又翅難飛。

克里絲汀心情非常混亂，因此到他的父親墳前 (The Graveyard)，希望父親可以給她一點力量 (Wishing You Were Somehow Here Again)，去除她心中的魅影，讓她不再受到魅影的威脅。魅影知道克里絲汀到了墓園，於是也出現在這個地方，並且向克里絲汀獻唱 (Wandering Child...)，唱完之後開始向克里絲汀催眠，這時拉爾出現了，魅影對克里絲汀的催眠也中斷，拉爾趕快把克里絲汀拖走 (Bravo, Monsieur...)，而憤怒的魅影決定要向他們兩人宣戰。

(Don Juan) 上演之時，消防人員和警察看住門口，魅影則加以取笑。歌劇進行到最後一場時，男主角突然被另外一個人取代 (The Point of no Return)，克里絲汀知道是魅影來了，魅影越唱越投入，當二重唱結束之時，克里絲汀從魅影的臉上扯去了面具，魅影醜陋的臉孔露出來了，在重重警力包圍之下，魅影再也脫逃不了。在警方的包圍之下，魅影夾持了克里絲汀為人質，並帶她到魅影住的地下住處。拉爾趕快追

了上去，眾人也尾隨在後。

在魅影的洞穴中，克里絲汀斥責魅影並非是生理上的殘障，而是心理上的殘障，才會做出這種殘忍的暴行，拉爾此時也適時地出現，魅影設計一個圈套，讓拉爾進入魅影洞穴的時候套住他的脖子，魅影告訴克里絲汀，是要和他永遠地住在這個洞穴中，還是要看拉爾被勒死，克里絲汀因為深愛著拉爾，在別無選擇下，只好朝向魅影，並在他的臉龐上深深地親了一下，魅影深受感動。群眾越來越多，魅影回心轉意，決定自己要永遠消失（Track Down the Murderer），並要拉爾帶著克里絲汀離開，克里絲汀高興之餘，將她手上拉爾送她的戒指取下送給魅影，魅影向克里絲汀說了一聲「我愛你」，看著拉爾和克里絲汀離開。

參、由歌劇魅影論兩性關係

「歌劇魅影」的劇情描述一位醜陋的魅影因為瘋狂地愛上女高音克里絲汀，而在歌劇院中做出許多破壞的事情，最後甚至綁架克莉絲汀的男友，強迫克莉絲汀要和他在一起，否則要對他的男友不利，克莉絲汀一開始抵死不從，最後為了她的男友，只好強迫自己親吻魅影，不過魅影在這個時候發現自己的自私，並讓自己陷入了情感上的掙扎，他對於克莉絲汀忠於男友的表現，大為感嘆，最後決定成全克莉絲汀，並且從此以後隱身埋名，不再出現在歌劇院中搗蛋。

在我們的生活中也可以經常發現魅影的蹤跡，許多社會新聞中可以看到，有些人強迫別人喜愛他們，若有所不從就要對其不利，甚至危害對方家人或朋友。綜觀歌劇魅影的故事情節，對於兩性交往的啟示大概可以分為下列幾點說明：

一、自卑是與人交往的障礙之一

魅影臉部有所缺陷，不敢讓人看到，因此終年躲在巴黎歌劇院的地下洞穴中。不管在什麼地方，他總是要戴著面具，因此當克莉絲汀趁他睡覺的時候把她的面具移開，他著實嚇了一大跳，並對於自己的容貌暴露在自己所喜愛的女孩身上，感到非常自卑。然而容貌上的醜陋一般人只是在第一次接觸時才會感覺得到，若深入交往，對於個性及品德有所瞭解，則容貌很少會構成交友的障礙。在我們這個社會上也可以看到許多肢體殘障、或顏面受傷的人，因為內心沒有自卑感，非常樂意與別人交往，因此也有非常多的朋友，有適當的機會時也可以認識婚姻對象，婚後生活也很美滿。因此，因為容貌醜陋或肢體殘障等所產生的自卑感才是交友及進行社會生活的最大障礙。

除了容貌或外表醜陋會形成自卑感外，其他諸如工作上的不順利、遭人責罵，體力不若他人等，許多原因都會造成一個人或多或少的自卑感，若我們能夠坦然面對這些困難或先天上的缺憾，能夠改進者儘速進行，則其他方面的成功將可以很有效地降低自卑感。如果自卑感一直無法消除，甚至加重，則除了為了掩飾本身的缺點，不敢面對大眾外，有的人還會想引起大眾的注意，因此採取吸引大眾注意力的動作，藉以掩飾因缺點所產生的自卑感。自卑感嚴重者，其所採取的動作即使傷人也在所不惜。以歌劇魅影中的魅影而言，就是屬於具有極端的自卑情節，他一方面不敢面對大眾，從來不讓別人看到她的廬山真面目，另一方面，他又因為喜歡克里絲汀而不擇手段，因此為了讓克里絲汀成為歌劇的女主角，他可以在歌劇院裡製造一些令人覺得恐怖的行為，甚至造成人員傷亡。

二、強加諸於別人的愛引起他人反感

歌劇魅影中我們可以看的出來，魅影的確非常喜歡克里絲汀，他為了讓克里絲汀可以順利成為歌劇中的女主角，可以在別人演唱的時候極盡破壞之能事，克里絲汀上台後卻又平平安安，這樣的行為讓克里絲汀深感恐懼。此外，因為克里絲汀已經有很要好的男友，因此魅影這種幾乎瘋狂的愛令克里絲汀受不了。

魅影這種沒有思考別人的感覺就強加諸在別人身上的愛，完全以自己的想法來進行愛的追求，是一種自私自利的行為，這樣的愛適得其反，只會讓對方覺得恐怖及產生壓力，並不能感受到愛所能帶來的快樂和愉悅。在我們的實際生活中，常常可以看到有些人為了追求某人，做出一些極端的行為，例如，因得不到她人的歡心，就由愛轉恨，做出傷人的行為，這種方式不僅無法得到別人的喜愛，也會讓周遭的人深感恐懼而不願與之交往，避之唯恐不及。

與別人交往時，一定要考慮對方的感覺，不可以完全以自己的觀點來施予愛，否則不僅使自己進行愛的表現時因別人反應不佳而異常痛苦，別人也會因為接受過度的愛，卻無法相同的付出而深感愧疚，甚或因為由愛轉恨後，開始出現威脅的行為，而讓別人生活於恐懼當中。

三、自卑者仍有許多優點可以展現

在歌劇魅影中，魅影雖然容貌醜陋，但並非完全沒有優點，他喜愛歌劇，可以寫作，歌聲又很優美，此外，他可以在歌劇院中暗地進行各種破壞及恐怖行動，別人卻無法阻止他，可見他深具聰明才智。只是魅影的聰明才智沒有適當地發揮，反而把這些聰明才智應用在令人反感的事物上，結果優點變成了缺點。

如果當時魅影不要急著為了得到克里絲汀的喜愛，而自行幫克莉絲汀製造上台的機會，引起一連串的恐怖行為，則靠著魅影的長處，他也極可能獲得克里絲汀或別的女姓朋友的芳心，不致最後落到必須隱身他處的下場。

在這個社會上仍有許多機會可以讓肢體殘障或顏面傷殘的朋友表現，例如，國際性的傷殘奧林匹克運動會等，只要心裡不要有自卑感，並願意展現自己的優點，則在別人眼中，傷殘並不是一個無法讓人融入這個社會的主要原因。我們也可以看到這個社會上有很多人，雖然身體健全，卻因為個性或心理上的問題，不願與人交往，或對於兩性交往有不正確的觀念，因此離群索居，非常孤僻地過著他的生活。

四、兩性交往的道理必須瞭解

歌劇魅影中魅影最後發現他的行為是錯誤的，因此釋放了克里絲汀及她的男友，並自行放逐，這可以說是一個好的結局，可是在這個社會上，我們可以看到許多這種魅影最後造成別人的傷害及社會的恐懼，這就是我國國民仍有許多人缺乏瞭解兩性交往的道理，對於愛仍舊停留在「只要我給他，他就一定會喜歡我，否則就是她的錯」的這種錯誤觀念。兩性交往應該充滿自信，並積極地展現自己的優點和誠意，但不可以將愛強加諸於他人，而必須隨時注意自己的愛是否造成別人的負擔，而予以適當地調整，即使別人拒絕，也要坦然處之，另外追求他人，絕對不可以暴力相向，否則只會適得其反，並造成別人的傷害。

第四節 「貓」的分析

壹、寫作源起

貓的原作者、作詞及首演記錄等資料如下：

二幕音樂劇 (Musical)

原著：(Old Possum's Book of Practical Cats)

原作者：T. S. 艾略特 (T. S. Eliot)

作詞：T. S. 艾略特 (T. S. Eliot)

作曲：安德魯．洛伊—韋伯 (Andrew Lloyd Webber)

製作：卡麥隆．麥肯塔許 (Cameron Mackintosh)

導演：崔佛．楠恩 (Trevor Nunn)

編舞：吉利安．林 (Gillian Lynne)

首演：1981 年 5 月 11 日

倫敦新倫敦劇院 (New London Theater)

首演記錄：至 1996 年

「貓」是根據艾略特於 1939 年的詩作「以貓為主題的寓言」(Old Possum's Book of Practical Cats) 中的詩句寫成，原是洛伊—韋伯的「習作」，作為他創辦的 Synmonton 藝術節演出，因為效果不錯而考慮發展成連篇歌曲集、電視影集或與他的另一件管弦樂作曲「帕加尼尼主題變奏曲」(Variations on a Theme of Paganini) 合併成一個完整的音樂會曲目。

作曲家安德魯．洛伊—韋伯、製作人卡麥隆．麥肯塔許、導演崔佛．楠恩及編舞家吉利安．林四人聯手，由楠恩主導改造「貓」成為一齣獨立的音樂劇。他們的誠懇感動了艾略特的遺孀 Valerie Eliot，特地提供一些未出版的詩作，使得人性化的「貓」有更完整的風貌。從 1981 年在倫敦西區的倫敦劇院(The London Theater) 首演，在 1989 年經過 3358 場演出後，成為英倫劇院史上演最久的劇碼，此外，它同時成為全球正在上演最成功音樂劇的劇碼，並於全球約 250 個城市上演，據估計，全球超過 4800 人看過這齣戲，票房超過八億二千五

百萬英鎊，是全球賣座最好的劇作之一。這齣戲除了不僅賣座極佳，更獲得多項獎項，包括：Laurenc Oliver 獎、Evening Standard 獎的最佳音樂劇及七項音樂劇東尼獎，1997 年「貓」劇同時也成為紐約百老匯上演最久、最長青的劇碼。

「貓」的特色為音樂舞蹈劇場，沈重的舞蹈排練，劇中出現各式各樣的貓，在音樂上 Webber 以古典、Jazz、Rock 各種樂風來烘托這些貓群不一樣的特色。

舞台設計包括四倍大的實體垃圾場，可旋轉的三面舞台於劇場內。「貓」劇一開場，各種性格的貓從舞台、觀眾席出現，那樣鮮活的動作與化妝讓人印象深刻，堪稱劇場奇觀。

貳、段落的設計

「貓」是一齣描寫傑利斯貓兒家族的劇，他們是一群無法想像、擁有豐富個性的貓，有的貓很實際、有的很戲劇性、有得很自負、有得很羅曼蒂克、有的好批評、有的很迂腐、有的很政治性，他們盡情地跳舞，唱出了他們的個性。

一、甘比亞

甘比亞貓是一隻有虎紋及豹斑的老母貓，她整天坐在樓梯上隨時注意著老鼠的舉動。她會教老鼠唱歌、刺繡等，他認為老鼠肚子餓了才會這麼吵鬧，所以她為老鼠做了蛋糕、培根和起司等，因此老鼠不僅不會躲她，反而很喜歡她。

二、蘭圖土格

蘭圖土格是一隻走起路來很時髦的貓，他會隨著藍調音樂起舞。他有個很奇怪的個性，那就是會和你唱反調，你給他一隻雞，他偏要

一隻鵝，你要他待在貓房中，他就是要待在藍子裡面，你順他的意思給他一個籃子，他卻反而要待在房間裡面，真是一隻令人頭痛的貓。

三、蒙哥傑利和朗波提勒

蒙哥傑利和朗波提勒是一對名聲很差的大爛貓，他們是破壞狂，喜歡打開別人的窗戶，到屋頂踏壞人家的磚瓦，他們無所事事，沒有正當的職業，兩隻貓經常在一起合作做壞事。

四、丟特洛羅米

丟特洛羅米是一隻老貓，他很老，已經活了很久，患有一點老年癡呆症，他只記得的一件事情就是曾經在維多利亞女王登基的宴會上偷吃蛋糕。他實在活的太久了，因此曾經幫過他娶過的九個太太送過葬，他的記憶力也是非常驚人，隔壁李胖貓十幾年前欠他的前到現在他都還記得，所以大家都很愛戴他，以他為榮。

五、葛麗斯貝拉

葛麗斯貝拉貓很孤獨，她是屬於一隻離群索居的貓，但一輩子都在追求富裕的生活，許多人認為她很高傲而難以接近，但是無法否認的，她真的是一隻很有魅力的貓。她所演唱的曲子中最引人注意的就是「Memory」，這是「貓」劇中最為人所熟悉的曲子。

六、古斯

古斯是一隻「劇院貓」，他住在劇院的大廳，但卻一直過著衣不蔽體的生活，不過他年輕的時候也是非常聰明，他不像其他的貓只會跳鐵圈，他還有許多自創的作品，可惜的是，他一直生活在過去的光榮歷史裡，因此在無法成長進步的情形之下，只好逐漸地凋零。

七、史吉布遜克斯

史吉布遜克斯是一隻「火車貓」，他有一條長長的棕色尾巴，他的工作是負責開火車，他很聰明，動作也很靈敏，如果有一天沒有他，火車可能就動不了。每天晚上十一點三十九分到時，如果還看不到他的影子，要搭這一班火車的人可能就要著急了，可見他的確比其他貓偉大多了。只要他一出現，一切都會恢復正常，他也會送你走出火車站，並且搖著長長的尾巴向你道別，無論晴雨你幾乎都會碰到他，他真的是一隻充滿愛心及活力而且很樂觀的貓。

八、麥卡文提

麥卡文提是一隻很神秘的貓，他很厲害，可以鑽研法律漏洞。別人都叫他是「黑手黨」，可見他是一隻有點黑社會味道的貓。他犯罪的手法非常高竿，警察每次想要捉他的時候，他又不在現場，他的蹤跡可以用神出鬼沒來形容，有時候在天空中，有時候又會在地下室，如果你看到他一定會被他邋邋的模樣給嚇到，雙眼凹陷、圓禿禿的頭頂，全身髒兮兮的，走起路來搖搖擺擺好像喝醉了一樣，稱他是全世界最墮落的貓真的不為過。

九、密斯特佛勒斯先生

密斯特佛勒斯先生是一隻「魔術貓」，他對於魔術之專精使得別的魔術師都要向他請教。他是一隻全黑、安靜、身材瘦小的貓，他可以看出你手中的任何一張牌，最厲害的地方還是捉老鼠的功力。密斯特佛勒斯還會幫他主人找到任何遺失的湯匙或叉子，因此他的主人非常喜歡他，他還有了七隻小貓，真是令人為他高興。