

國立臺灣師範大學音樂學院表演藝術研究所

表演及創作組劇場領域

書面報告

Graduate Institute of Performing Arts

College of Music

National Taiwan Normal University

Written Report

論音樂劇《人人都在談論傑米》中男主角之角色詮釋

An Interpretation of the Protagonist

in the Musical *Everybody's Talking About Jamie*

許漢培

HSU, Han-Pei

指導教授：梁文菁 教授

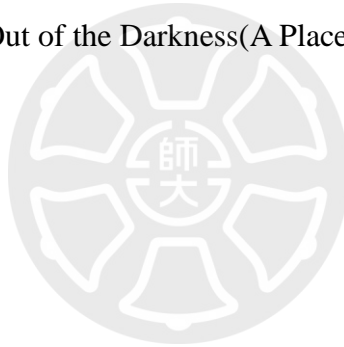
Professor Lia Wen-Ching Liang

中華民國 112 年 8 月

August 2023

摘要

本研究詮釋報告為音樂劇《人人都在談論傑米》男主角傑米·紐之研究與探討。本研究共分七個章節。第一章為緒論，闡述筆者之研究動機、問題與研究架構；第二章為《人人都在談論傑米》創作背景探討，包括研究變裝皇后歷史、性少數族群現況、故事依據之紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》介紹；第三章為《人人都在談論傑米》劇本分析，整理事件、角色、與紀錄片之差異以及劇本探討之議題；第四章為男主角傑米·紐之角色分析，透過其表演特色風格、與其他角色之互動關係，分析其內在情緒與外在行為；第五章為傑米·紐所演唱曲目之分析，分別為〈And You Don't Even Know It〉、〈The Wall in My Head〉、〈Spotlight (reprise)〉、〈Ugly in This Ugly World〉、〈And You Don't Even Know It (reprise.)〉、〈My man, Your boy〉、〈Out of the Darkness(A Place Where We Belong)〉七首歌；第六章為本研究之總結。

關鍵字：傑米·紐、變裝皇后、音樂劇、人人都在談論傑米、男同志、跨性別

Abstract

This report is a study of the protagonist in the musical *Everybody's Talking About Jamie*, focusing on the analysis and interpretation of the leading male roles, Jamie New. The report includes six chapters. In Chapter One, it contains about the motivation, the questions author wants to know and the structure of this report. In Chapter Two, it will be the research of the background of the musical *Everybody's Talking About Jamie*, include the culture of Drag Queens and the transgenders, the documentary *Jamie: Drag Queen at 16*, which is the resource that the musical *Everybody's Talking About Jamie* adapted from. In the Chapter Three, it would be the analysis of the script of the musical *Everybody's Talking About Jamie*, includes the story would how to be tell, the structure, and differences between the documentary and the musical. In Chapter Four, it will be the analysis of the leading male role, Jamie New, include the way he act, how he feel, and the relationship between other roles. In Chapter Five, it would be the analysis of the song Jamie had sung in the musical, include "And You Don't Even Know It", "The Wall in My Head", "Spotlight (reprise)", "Ugly in This Ugly World", "And You Don't Even Know It (reprise.)", "My man, Your boy", "Out of the Darkness(A Place Where We Belong)". The last Chapter is the conclusions

Keywords: Jamie New, Drag Queen, Musical, Everybody's Talking About Jamie, Gay, Transgender

致謝

一路走來，我是幸福且幸運的，做為一個演員，有時候是孤獨的，但因為有著身邊人的幫忙，才能讓我永遠保留心中的自我與持續往前的力氣。謝謝修平學姐帶我認識了這齣戲，謝謝導演黃暉、飾演媽媽的宇雯學姐陪我談論自身經驗，尋找自己內心渴望，讓我更能找到詮釋傑米的方式。謝謝編舞思瑜，讓我能更加舒服地站在台上。謝謝義氣相挺的演員們：紫綸、葳萍、國讚、安悠、閔善、兩位峻廷、顥傑、伍暘、少君、雨蓁，沒有你們我絕對沒有辦法順利完成這場口試。謝謝給予我許多建議的口試委員于善祿老師、汪俊彥老師，讓我在探討文本與角色之餘，能夠思考這些議題與台灣這片土地、與身為演員的我的關係。謝謝在畢製階段擔任《牽紅線》導演的昱瑋學長，讓我明白音樂劇中想法與意圖的重要，讓我的表演能力更上一層次。謝謝雙人戲的搭檔浩全，丟接球的靈活讓人安心。謝謝編劇浩斌，字裡行間的溫度讓月老這個角色更加鮮明，在傳達議題的同時也不流失人味。謝謝作曲紫綸、編曲乙恆，讓我能好好的表現出自己最擅長的一面。謝謝燈光小管、音響捲毛、導助承曄、排助詩樺、舞監宜玫，沒有他們這八個月籌備期我大概會堅持不下去。也謝謝擔任評審委員的汪峻彥老師以及吳維緯老師，不只給了我許多筆記也給予我肯定讓我有能量演好每一場。

謝謝同一年度的畢業夥伴們昱伶、珊于、韻如、雨蓁、乃仁，叮嚀繳交文件的期限、離校流程的懶人包還有互相加油打氣，都讓我的畢業之路少走許多彎路。謝謝這五年來師大表藝所的栽培，感謝梁志民老師、吳義芳老師課堂上給予的養分，李燕宜所長在行政上給予的照顧。以及我的指導教授梁文菁老師，謝謝你包容我中間兩年休學，在撰寫論文時給予許多建議，排練口考與畢製時給予許多文本以及表演上的筆記，對於看到我心情低落在社群媒體上發抒情文時私訊給予關心，這一點一滴都是我能走到今天的力量。

謝謝過往所有為了性別平權、言論自由奮鬥的前輩先烈們，因為有你們的抗

爭，我們這個年代才能有談論這些議題，甚至作為論文研究內容的機會。謝謝宇宙讓我出生在台灣這片土地，謝謝我生命中遇見的所有人，謝謝你們給與我的愛與信任，謝謝讓我相信世界是美好的，讓我願意一直活著，讓我有勇氣誠實的面對自己。

最後謝謝自己，這段日子真的是辛苦了，畢業快樂。

目錄

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與問題	2
第二節 研究架構	4
第二章 《人人都在談論傑米》創作背景探究	6
第一節 變裝皇后之文化探討	6
一、變裝皇后的發展	6
二、變裝皇后之表演特色與風格	8
三、族群、標籤與自我認同	10
四、台灣在地之酷兒族群展演文化	12
第二節 紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》介紹	15
第三章 《人人都在談論傑米》劇本分析	18
第一節 劇本簡介與架構	18
一、劇情介紹	18
二、事件整理	21
第二節 從紀錄片到音樂劇的改編	29
一、劇情與劇本事實	30
二、角色	32
第三節 劇本傳達之議題	34
一、成長	34

二、自我認同與真實	35
三、家庭	36
第四章 男主角傑米·紐之角色分析.....	38
第一節 主角傑米之特色與風格.....	38
第二節 傑米以外之角色.....	39
第三節 傑米與其他角色之關係.....	45
第五章 傑米演唱歌曲分析與詮釋.....	48
第一節 〈 And You Don't Even Know It 〉	48
第二節 〈 The Wall in My Head 〉	51
第三節 〈 Spotlight (reprise) 〉	53
第四節 〈 Ugly in This Ugly World 〉	55
第五節 〈 And You Don't Even Know It (reprise.) 〉	57
第六節 〈 My man, Your boy 〉	59
第七節 〈 Out of the Darkness (A Place Where We Belong) 〉	61
第六章 結論	63
參考資料	65

第一章 緒論

音樂劇《人人都在談論傑米》(*Everybody's Talking About Jamie*)是根據 BBC 在 2011 年製作的紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》(*Jamie: Drag Queen at 16*)，以紀錄片中的真實人物為底，並將許多只在紀錄片的對話中提及之人物，立體化改編成十分獨特的角色。音樂劇版本於 2017 年於倫敦西區首演後，至今已演出超過一百的場次，另外不只在韓國以全本翻譯的形式演出，電影的版本（另譯：《蝴蝶少年：傑米》）更在時隔四年後上映。

《人人都在談論傑米》的時空背景位於 2010 年左右一個民風相對倫敦保守的英國小鎮謝菲爾德 (Sheffield)，內容講述著主角傑米·紐 (Jamie New) ——一個十六歲的高中生——從小就立志當個職業的變裝皇后，並希望能在高中最後的畢業舞會以裙裝出席。儘管母親與母親的好友十分支持，從小與母親離婚的父親卻對這行為十分厭惡，曾對著傑米在認為自己樣子最美麗的時候說出了「噁心 (Disgusting)」這個詞。學校老師對於傑米未來人生選擇的否定，以及同學間的霸凌，都讓他一次次建立的自信被打碎，不斷的在自我認同與自我懷疑間游移，最後傑米除了如願以償地以自己舒服的方式參加了舞會，更學會了負責，以及肯定自己的價值。

本詮釋報告將分為六個章節，第一章為緒論，介紹研究動機與架構。第二章將介紹主角傑米的夢想——變裝皇后，以及變裝皇后這個職業之發展脈絡、表演風格與現況。第三章為《人人都在談論傑米》創作背景探討，並比較紀錄片、音樂劇兩者之差異，以及音樂劇版欲傳達之議題。第四章為男主角傑米之角色分析、角色塑造以及與其他角色之關係。第五章將分析傑米主要演唱曲目之表演方式與詮釋選擇。第六章為本詮釋報告之總結

第一節 研究動機與問題

筆者在大學接觸劇場表演之前，一直是扮演著符合台灣社會框架中，深受長輩們喜愛的角色。從小成績優異，國中唸私立的教會學校，高中念台中的第一志願，大學更考上了人人羨慕收入的竹科工程師預備班——交通大學資訊工程系，也就是劇裡老師口中最「實際」的一種工作。看似安穩未來看似明亮，但內心總有一股聲音在躁動。

這樣的熱情並非一朝一夕，國中音樂課的才藝表演，高中吉他社的團練，大學熱舞社與合唱團的公演，彷彿都是在累積木柴與潑油，等待燃燒與爆發的那一刻。在因緣際會之下，筆者於 2016 年參與了玉米雞劇團《少年狼與羊的奇幻漂流》的演出，並飾演了女巫一角，演出十餘場次。那初次穿上高跟鞋的興奮感，擺弄連身裙的同時卻以男聲演唱歌曲，一種遊移於性別中的爽快與賣弄，甚至連演出結束合照時，聽見小朋友在詢問父母女巫到底是男生還是女生，那種滿足至今仍然無法忘懷。

在碩班的生活裡，我也與大家一樣苦惱於論文的研究方向，直到某次學姊開的工作坊中推薦了《人人都在談論傑米》這齣音樂劇，無法自拔的投入這個角色，想像這是否會是平行時空中另一個我的生活軌跡？也深深地為這齣戲探討的議題迷戀：自我認同與成長。我開始思考我在這個世界的定位，生而為人我該為什麼而生活。於是我休學，去早餐店打工，在朝九晚五的銀行上班，創業放下別人的成見學銷售，在這些行業裡一次次的碰撞中與自己對話。

不像傑米一般勇敢，在大學才敢跟身邊朋友出櫃的我，也在碩班的時候才第一次參加了同志遊行。台灣的同志遊行已有十八年的歷史，從 2003 年的兩千人到 2019 年 20 萬人，除了有許多議題的訴求，如愛滋去汙名化、同性婚姻、性教育、性工作合法化等等，同時也是許多變裝皇后展現自我的伸展台，擺脫平時的躲躲藏藏，驕傲地以自己最喜歡的樣貌走在路上的時刻。不僅可以盡情展現自己所認為最美

麗自信的樣子，也可以提升身體自主權這項議題在社會上的關注度。

近年來，社會上對於性別的看法越來越開放，許多自媒體工作者以時男時女、雌雄難辨的身分活躍於影音平台上。而其中，知名 Youtuber 國際美人鍾明軒甚至邀請到總統蔡英文到其頻道訪談，深受網友喜愛，頻道 FJ234 也仿效知名變裝皇后實境秀——《魯保羅變裝秀》(Rupaul's Drag Race) 做了屬於台灣變裝皇后界的比賽。而儘管如此，直到現在，留言區依舊會出現如「不男不女」、「變態」等不友善的言論。由此可見，台灣雖然已 2019 年通過同志婚姻的合法化，並同時也是亞洲第一個實行同性婚姻的國家，但對於性別，仍有些觀念與想法趨近於保守，筆者在研究期間時不時上半身著「男」裝，腳穿高跟鞋遊走台北街頭，遇到人詢問也總得解釋一番。

「一個穿著裙子的男孩會被人嘲笑，但一個變裝皇后卻會讓人敬畏」(A boy in a dress must be laughed at, but a drag queen will be feared.)。這句來自劇中的台詞闡述了，變裝皇后是否只是一個男扮女裝的表演？是什麼樣的魅力可以讓傑米在十六歲的青春年華就確定自己未來的志向，是勇氣的來源，還是掩蓋自己醜陋的盔甲？儘管已經出櫃，但依舊迷惘自我存在於社會中的方式，主角傑米的自我認同一次次被建立又摧毀，自我的價值感是建立在他人的肯定之上，抑或是來自自我內心的支持？何謂美醜，如何以表演來讓觀眾們思考這件事，為何已有紀錄片卻還需要一個音樂劇來傳遞這些訊息？為了更了解及更明白這些人想說的話，也想讓自己身為演員的方式讓更多人了解有這樣的人這樣的想法存在，所以選擇本劇並以傑米這個角色作為研究。

希望透過本研究，從傑米這個角色出發，藉由研究其成長背景與當時環境的過程中，能了解到其熱愛的職業變裝皇后的發展歷程，以及表演風格的獨到之處。也希望能了解為何像傑米這樣的存在，總是被霸凌、欺負與被貼上噁心的標籤，這樣的情況為何這麼常見，以及其背後的成因。而對於傑米這個角色，跳脫出原

本紀錄片的形象，如何塑造其新的性格，做為一個故事的核心人物，如何讓觀眾既能對於故事本身感到滿足，也能藉不同面向來對傑米感同身受，都是本研究欲探討的問題。音樂劇中的歌、舞、戲環環相扣，許多非音樂劇發燒友的觀眾對於音樂劇最常有的詬病即為：為何總是要突然唱歌？因此本研究也將探討劇中傑米在演唱各個曲目時，在表演的選擇與技巧上，如何確實地傳達歌詞與角色的情感，而非讓觀眾覺得只是來看一場演唱會。

第二節 研究架構

為了瞭解《人人都在談論傑米》中人、事、時、地、物等所有影響劇中角色選擇的成因，接續第一章之後的第二章，將會探討音樂劇創作起源之紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》，介紹發展緣由以及故事原型——傑米·紐本人真實發生於這世界上的事。第二章也將探討裝皇后之發展歷史。透過整理許多紀錄當時的影音文獻如《巴黎在燃燒》、《豔放 80》，以及現代串流平台之主流變裝皇后實境秀《魯保羅變裝皇后秀》的節目之概況。從紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》與相關歷史文獻兩大部分中人物的談吐，盡可能推導出《人人都在談論傑米》劇中的傑米處在何種社會風氣，當時的性少數族群又是如何被對待。

第三章將著重於《人人都在談論傑米》故事上的分析，第一節將簡單的介紹本劇之劇情，以及整理故事中各個事件對於主角傑米之影響，以及事件在整個故事中扮演的功能，包括對劇中角色的影響以及對現實觀眾的影響。第二節將比較紀錄片與音樂劇版中的差異，從故事劇情、劇本事實、角色設定這三個方面探討，以理解音樂劇創作團隊在改編的過程中，對於這些更動上的必要性，以及如何將每位角色發揮功能，每個事件皆能發揮影響。第三節也將探討本劇討論與欲傳達之議題，包括角色成長、自我認同與家庭，讓這個故事不只是一個故事，而有做為一個叫好又叫座的音樂劇該有的嚴謹與完整性。

第四章將開始探討男主角傑米之角色概況，分為三節。第一節分析其表演風

格與人物性格，探討傑米在遇到不同事件時做出選擇背後的原因。第二節將整理傑米身邊的人以及其劇本在劇本中的定位。第三節將探討傑米與周遭人事物的關係，傑米對待這些人的態度，以及這些人是如何的影響著傑米。

第五章將分析男主角傑米表演之曲目，以傑米為歌曲主要演唱者、該歌曲對傑米的性格與選擇產生巨大影響這兩點，挑選出〈And You Don't Even Know It〉、〈The Wall in My Head〉、〈Spotlight (reprise)〉、〈Ugly in This Ugly World〉、〈And You Don't Even Know It (reprise.)〉、〈My man, Your boy〉、〈Out of the Darkness (A Place Where We Belong)〉這七首歌曲，並於口試演講音樂會中呈現。內容包括其角色身處場景、演唱對象、角色演唱之動機與訴求等面向，以及其表演詮釋以及演唱詮釋，探討技術上的選擇，以達到既能呈現豐富且有層次的表演性，且能同時展現傑米該角色之立體性。

第六章將對前面五章統整與結論，並記錄本研究過程中遇見之困難，以及對於本研究未來之期許。

第二章 《人人都在談論傑米》創作背景探究

音樂劇《人人都在談論傑米》是一個描述在同學間已早早出櫃的高中生，夢想成為一個職業的變裝皇后的故事，除了在紀錄片的基礎上將傑米的故事說得更精彩，還探討了許多如成長、性別、青少年與自我認同等議題，也將變裝皇后這個職業在不管台上還是台下的樣子，都展現給許多未曾接觸過像這樣類型的觀眾們。

為了能更瞭解本劇是為何而寫，了解其中角色當時的處境，其時空背景是如何影響著角色的選擇，因此本章將會就變裝皇后的表演與其文化發展、性少數的群體如何存在於當時的社會上，以及紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》中的所呈現的事實，來探究本劇的創作背景。

第一節 變裝皇后之文化探討

在音樂劇《人人都在談論傑米》中，變裝皇后並非只是個華麗登場、匆匆帶過如同主角在逛街時遇見的街頭藝人一般的角色，本劇不只讓觀眾看到了皇后們在後台準備的過程，更在角色們的對話間告訴觀眾為何皇后們要另外取一個名字，為何皇后們裝扮要如此華麗誇張等等，而本節將會深入探討這些原因。

一、變裝皇后的發展

從以前到現在，男扮女裝時常被拿來放在喜劇中，利用男性的笨拙、粗獷與女性優雅的衝突感製造出笑點，而當男人們將這種愚弄改以認真的態度成為女性的樣子時，原本令人發笑的荒謬也將轉變成為厭惡與排斥——而這就是二十世紀時變裝皇后們所面對的遭遇。

雖然現今對於變裝皇后的定義不再限定必須是由生理男性扮裝成生理女性，但在二十世紀絕大多數的變裝皇后，皆為男同志或是想成為女性的跨性別者，是個

只能活躍在夜店、酒吧，曾經一度違法的職業。而大部分的變裝皇后除了不被周遭人們接受，甚至會被原生家庭趕出家門，如影集《豔放 80》(Pose) 與電影《為巴比祈禱》(Prayers for Bobby) 中戴蒙與巴比的遭遇，¹聽見自己的親生父母說出：「你怎麼還有臉待在我的房子，吃我的食物，穿我買的衣服？」這樣子讓人絕望的話。

尤其是有著虔誠基督信仰的家庭，源自於當時對於聖經的解讀，讓人們普遍無法接受這種「不潔」的行為，甚至認為愛滋病就是上帝為了懲罰這些人的罪而有的疾病，讓這些非順性別的孩子們流落街頭，在碼頭、廣場尋找同類相互取暖，由年紀大的擔任母親 (Mother) 或父親 (Father) 的角色，創立自己的家族 (House) 並收留那些無家可歸的孩子，如忍者家族 (House of Ninja)，奇異家族 (House of Xtravaganza) 等等。這些父母們不只提供食物、住所等生存所需，更教導孩子們他們所認為正確的價值觀與知識，真正的成為一家人 (Family)。而這樣的群體也發展出了自己獨特的舞會 (Ball) 文化，享受舞會上毫無白天拘束的自由，也能穿上自己想穿的華麗衣服。而家族間也存在著競爭關係，舞會也是個爭奇鬥艷的場所，替家族贏得走秀比賽是莫大的榮耀，伸展台上的聚光燈與周遭人群的歡呼聲，更是這群人在這世界感受到自己有存在價值的理由。

2009 年，魯保羅·安德爾·查爾斯 (Rupaul Andre Charles) 主持了以變裝皇后為主題的實境選秀節目《魯保羅變裝皇后秀》，²將這些原本只存在於夜店、酒吧的人們帶到了螢光幕上，開始走出地下。而魯保羅也是第一位以變裝皇后身分代言化妝品的人，並以這樣的身分發行了專輯、主持了自己的脫口秀，不只讓許多年輕的變裝皇后們開始對未來有所想像，敢追求自己的夢想，敢光明正的站上舞台，

¹ 《豔放 80》是由萊恩·墨菲，布萊德·查克和史蒂芬·卡納爾創作之影集，於 2018 年於串流平台 FX 首播，內容描述 1987 年的多元性別舞會文化；《為巴比祈禱》是根據一個年輕的同性戀巴比因為母親和社會的保守而自殺的真實事件而改寫成的電影，導演為拉賽爾·馬爾卡希，於 2009 年上映。

² 魯保羅·安德爾·查爾斯 (Rupaul Andre Charles)，出生於 1960 年的美國人，一名演員、歌手、製作人與變裝皇后。2016 年以主持《魯保羅變裝皇后秀》贏得艾美獎。

也讓大眾們願意與嘗試了解這些曾經被孤立與仇視的群體。

二、變裝皇后之表演特色與風格

對於變裝皇后們來說，皇后並不只是一個男孩穿上女裝如此簡單的事情，他是一個嶄新的人格與獨立的角色，有著自己的姓名與性格，也可以是那些令人迷戀的女明星，例如變裝皇后們會以對嘴表演(Lip sync)的方式來模仿這些知名人物，如惠妮·休斯頓(Whitney Elizabeth Houston)的〈我將永遠愛你〉(I Will Always Love You)就是對嘴表演的經典曲目，同時對嘴也是變裝皇后最廣為人知的一種表演方式，台灣的變裝皇后瑪莉安曾在 Youtube 頻道創作者 FJ234 (2021) 所製作的節目中說過：「對嘴是皇后的基本」³這樣的話，在魯保羅變裝皇后秀這個選秀節目中，在淘汰的環節也是以對嘴比賽的形式來決定墊底最後兩名參賽者的去留，由此可見對嘴之於變裝皇后的重要。

除了對嘴，主持也是變裝皇后們擅長的一項技能。比起穿著西裝襯衫的男性，或是身著禮服的女性，絢麗的眼妝、鮮豔豐潤的雙唇、快頂到天花板的假髮能讓表演與表演間的串場也能夠使觀眾感到被娛樂，撲朔迷離的性別也能讓觀眾彷彿進入一個幻想(Fantasy)，暫時逃離生活中的壓力。惡毒但是詼諧有趣的言語是大多數變裝皇后們主持風格，從舞會文化沿襲下來的傳統，家族間的比拚除了肢體上的舞蹈以及外貌上的妝容，彼此間的唇槍舌戰更是一大看點，甚至一些厲害的變裝皇后們侮辱性極強的言語會攻擊到連當事人都忍不住笑出來。在魯保羅變裝皇后秀這個比賽中，有個橋段就是讓參賽者們互相吐槽，主持人魯保羅曾說過：「圖書館」現在開放了，因為吐槽是基本」(The library is open now, because reading is fundamental.)(2014)⁴ 其中第六季的參賽者特尼蒂·K·博內(Trinity K. Bonet)

³ FJ234，臺灣知名 Youtube 創作者，成員為 Fufu (黃長福) 與 Josh (鍾義智)，頻道內容以性別議題為主。

⁴ 此項目出現於《魯保羅變裝皇后秀》第六季第六集的賽前小挑戰。

也曾說過：「沒法吐槽自己，怎麼能吐槽別人呢？」(If you can't read yourself, how the hell can you read somebody else?)，⁵這句話也讓筆者十分認同。筆者有幸於 2020 魯保羅變裝皇后巡迴賽台灣站的時候現場觀賞這些皇后的演出，其中主持人的自嘲就讓筆者印象深刻：「這些壯男舞者真的是很可口，看都我都快勃起了，但我很不想要，你們知道的，塞住 (Tucked) 的狀態充血是很不舒服的。」(Miss Vanjie, 2020) ⁶

節目中評審之一的桑蒂諾·賴斯 (Santino Rice) 曾說過：「我喜歡他的幽默，這才是我想看的變裝皇后」(2014)，⁷除了主持、對嘴，角色扮演與模仿對皇后們來說也是十分重要的技能，從早期的拉斯維加斯女郎，到電影明星，再到政商名流，只要皇后們想要，他們可以是任何人、任何職業——且無論性別。

過去我們只能在夜店、酒吧中看見變裝皇后們的身影，而現在許多商業演出如尾牙，甚至是婚禮，這樣的表演形式都廣受大家喜愛。這樣的轉變一是隨著社會上對於性別觀念得逐漸開放，許多變裝皇后的表演者願意且驕傲地昭告天下自己的志願，二來是隨著科技發達，許多成功前輩亮麗的身影為年輕的皇后豎立的典範。對於魯保羅來說，變裝皇后並不是個簡單的表演，如果只是簡單的對嘴、跳舞、挑逗觀眾，那麼這樣子或許夜店對你來說就足夠。但魯保羅要求他的參賽者必須要能像模特兒一樣拍出好看的照片，能夠以有限的素材縫製出有著自己風格的衣裙，能夠主持脫口秀與來賓深度訪談，且能讓觀眾看到屬於你柔軟的一面，這樣的變裝皇后才會是個有故事有厚度的人，而不會過於單薄。

而隨著自媒體的發展，許多皇后也開始經營著自己的社群，也能讓粉絲們看見自己舞台下的樣子以及日常生活，如 House of Mesula 中的兩位變裝皇后尤蘭達與

⁵ 特尼蒂·K·博內 (Trinity K. Bonet)，出生於 1991 年的美國人，《魯保羅變裝皇后秀》第六季參賽者。

⁶ 范傑小姐 (Miss Vanjie)，出生於 1991 年的美國人，是《魯保羅變裝皇后秀》第十季與第十季參賽者。

⁷ 桑蒂諾·賴斯 (Santino Rice)，出生於 1974 年，美國人，為美國知名設計師。

瑪麗安，⁸就在 Youtube 上分享自己走服裝秀的準備過程，以及身為皇后必學的化妝技巧。由臺灣公共電視台的節目《誰來晚餐》，⁹也採訪了變裝皇后妮妃雅與其母親的互動，展現了皇后們在家庭面的真實。2020 年 10 月臺北市政府舉辦的同志驕傲月彩虹巴士活動，邀請了知名變裝皇后如女王、飛利冰等人擔任車掌與導遊的角色，帶領著乘客拜訪在台灣同志運動史上影響甚遠的景點，讓乘客了解當時生活仍見不得光的性少數群體是如何結識彼此。

三、族群、標籤與自我認同

變裝皇后這項表演發展至今，舞台上亮麗且浮誇裝扮的身影，其魅力已毋庸置疑，但卻鮮少人會意識到，這樣子的光芒是由許多傷痛的過去所累積淬煉而成，這樣皇后們舞台下的日常，他們在帶給歡笑給予他人的同時，又是如何面對自己？本段落將探討皇后們內心的認同，與其他皇后間的關係，以了解皇后們為何會是一個皇后。

變裝皇后起源於街頭，起源於這些無家可歸急於想要尋求歸屬感的年輕人，就如同知名小說家金庸的名言：「有人的地方，就有江湖。」一樣，人們抱團集結成家族，家族間看彼此不順眼。在《豔放 80》(Pose) 影集中曾是一個家族母親的艾莉卡曾說：「人們總是習慣在他人身上尋找成就感、優越感」。在舞會中，起初是讓大家能夠穿著自己喜歡的衣服，勇敢的走出來被大家看見，但這樣的模式同時也受主流審美觀影響，讓大多數人仍是在一旁觀看角色。為了改善這樣狀況，主辦方設立了許多競賽主題如皇室風格、校園風、軍裝、大尺碼女孩、街頭痞子風格等，企圖讓所有出席舞會的人都能是參賽者。但原本是讓這些人尋求溫暖的舞會，漸漸變成相互鄙視的戰場，儼然成為一個小型社會。對於該風格的標籤越

⁸ House of Mesula，臺灣變裝皇后家族，成員包括 Yolanda、瑪麗安、Kimmy 與 Honey Ji 等人。

⁹ 《誰來晚餐》為公共電視台製作的真人實境秀與紀錄片，自 2008 起播至今已至第十三季，節目形式為每集探訪一個臺灣家庭，記錄其生活並邀請其受訪者之夢幻嘉賓同樂。

來越多，男裝主題就不能穿看起來像女裝的貂皮大衣上場，穿著過季品去比拚皇室主題會讓人笑掉大牙，為了能贏得榮譽，他們不顧一切，賺到的收入全都花費在治裝上，只為了能在週末的舞會得到評審給的滿分。

在紀錄片《巴黎在燃燒》(*Paris is Burning*)中的受訪者表示，¹⁰對於他們來說，舞會就是他的世界。「外面的人看橄欖球賽、籃球賽，那是他們的賽道，在我們這裡舞會就是唯一。」而在舞會以外的生活，他們遊蕩於碼頭、公園，教育程度不高且受人歧視的身分讓他們難以找到正當穩定的工作，性工作者比比皆是，順手牽羊(mopping)在這個群體裏也是司空見慣。

有些變裝皇后雖然是男同志，但是卻被男同志群體所唾棄，認為他們拋棄了所謂的男性自尊與陽剛氣質。在《豔放 80》中，主角布蘭卡為了表示自己也有同樣被服務的權利，而數次進入主要客群為陽剛男同志的酒吧，被暴力對待周圍酒客在一旁叫好，店家甚至還報警動用公權力將布蘭卡趕出去。似乎在說如果我是個男同志，那我就該保有男性的陽剛；如果我是跨性別想當女人，那麼我就該去動變性手術去跟女孩鬼混。數也數不盡的標籤貼在這些明明已經出櫃卻彷彿走入另外一個櫃子的人們身上。在紀錄片《揭開面紗：好萊塢的跨性別人人生》(*Disclosure: Trans Lives on Screen*)中，¹¹許多在好萊塢工作的跨性別者抨擊，主流媒體塑造了這些人們的「應該」，也常教導觀眾當看見一個帶有陰莖的女兒身時就該做出的反應——嘔吐，將這樣的畫面與「令人不適」做連結，且深深地影響了人們的潛意識。如魯保羅變裝皇后秀第六季第十集，比賽內容為替一對異性戀新人化妝，不過卻是將老公裝扮成新娘，老婆裝扮成新郎，其中令人感到十分心疼的片段是，某位老公對於身著婚紗感到強烈的不適，無法控制的在錄影過程中不得不跑去一旁嘔吐，儘管他十分認同這項表演，但當發生在自己身上時，長久以來被影響的

¹⁰ 《巴黎在燃燒》是由珍妮·利文斯頓於 1990 年執導之美國紀錄片，該影片拍攝於 1980 年代中後期，記錄了在紐約的非裔美國人、拉丁裔、同志與跨性別的舞會文化。

¹¹ 《揭開面紗：好萊塢的跨性別人人生》是由山姆·費德於 2020 年執導並製作的紀錄片，深入探討了好萊塢對於跨性別者以及這些人對於美國社會的影響。

價值觀已無法擺脫。

當年石牆暴動第一個扔出石頭的是變裝皇后，¹²這樣的付出卻被選擇性遺忘。過去曾有皇后在同志大遊行的舞台上，既失望又生氣地拿著麥克風大吐不快，只因為當他一站上台，迎面而來的不是掌聲與歡呼，是充滿惡意的怒吼與倒讚。甚至當人們提及跨性別者，總是談論著變性手術，他們明明也是個人，卻選擇忽略他們在這個社會上的努力，甚至在各個領域獲得的成就。

「我到底是個男人、女人，還是兩個都不是？」是許多人都曾問過自己的問題，穿上裙子與高跟鞋，佩戴粉紅色的口罩，是否就是女孩的特權？我能不能當個愛化妝的男孩？隨著非二元性別的觀念越來越被大眾所知曉，性別與性傾向從選擇題變成了填充題，變裝皇后也不再限定於生理男性裝扮成生理女性，變裝皇后的種類也越來越多元，如肌肉皇后、蓄鬍的皇后等。

我的性別就是我，沒有對錯沒有好壞，只有自己的選擇。

四、台灣在地之酷兒族群展演文化

從 1988 年，臨界點劇象錄劇團製作之《毛屍》，這個由祈家威參演，田啟光導演的作品開始，有許多的社會運動者、表演藝術工作者把同志與變裝、反串議題放進作品中，甚至當成最主要的訴求。起初以出現在眾人視線之中，利用反串的元素與華麗的歌舞、演員炫目的造型來博得社會的眼球，提升社會關注度，如紅綾金粉劇團改編經典文本的《利西翠姐之越 Queen 越美麗》、¹³白雪綜藝·劇團改編關漢卿作品的《趙盼兒風月救風塵》。2016 年由台南人劇團蔡柏璋編導的《Solo Date》，以一人分飾三角的方式，不只徹底模糊了觀眾對於演員本身生理性別的既

¹² 石牆暴動 (Stonewall riots) 是指 1969 年 6 月 68 日凌晨，發生於美國紐約市格林威治村石牆酒吧之一連串自發性暴力示威衝突，該運動被視為美國以及全球同性戀運動發跡的關鍵事件。

¹³ 關於紅綾金粉劇團已有許多研究者爬梳其演出特色，如呂筱翊於 2016 年撰寫之碩士論文〈邁向酷兒大眾劇場：蔡柏璋作品中的通俗手法〉，可供讀者們參考。

定印象，也將同志交友軟體上的生活日常呈現在觀眾眼前；2020年由師大表演藝術研究所畢業生溫浩斌製作之音樂劇《早安，晚安，在幹嘛？》，講述兩位高中男學生，在青澀對自我性向仍不確定，對外有時仍需偽裝成異性戀男性的時期，彼此試探的日常；於2023年賀歲檔期上映，票房破億的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，更是將同志議題與華人撿紅包冥婚的傳統結合在一起，口碑叫好且叫座。綜觀這些劇作發展，可以發現製作團段在處理這些議題時，從早期的宣達式告知眾人世界上有這種存在，漸漸轉變為這些人們其實根本不特別，他們就活在你我身邊的調性與導向。

台南人劇團的作品《愛情生活》時隔15年，將原本一男一女的角色設定轉換成兩位男同志，其中有個橋段打破第四面牆，以演員的身分彼此討論著對於貓與狗兩個角色的設定與性格，也詢問了現場觀眾兩位角色如果並非在夜店相遇，那麼在何處相遇才讓兩人認真看到彼此的感情。筆者觀賞的場次為5月20日晚場，觀眾們的答案包括了二二八公園、三溫暖、夜店以及交友軟體等，讓人驚訝的是，這些地點都有著「隱密」這共同的屬性，似乎透露出現今台灣社會仍然不太有機會在一些日常的場合認識另外一位同志，酷兒們的「存在」，其合理性、普遍性、正當性依舊不高。舉例來說，儘管在距2019年立通過同志婚姻合法化已四年的2023年，並於同年5月16日剛通過同婚者能共同收養子女法律的台灣，隔不到五天，在台灣大學經濟學系112學年度正副會長選舉公報中，二號陳姓與謝姓候選人提出的政見包括了「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等歧視性言論，引發社群討論。筆者認為這是受台灣社會長期以來「開玩笑」風氣的影響與延伸，包括許多脫口秀的表演內容以及政治人物們看似不經意的發言，表面輕鬆，卻都在抹煞許多弱勢族群的存在事實與價值。

而台灣做為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，許多國際間關心此議題的表演團體也將台灣設為巡迴的其中一站，除了前述提到之《魯保羅變裝皇后秀》以外，

TIFA 也在 2023 年引進了泰勒·馬克的《Judy 秀：美可敵國》，不只讓台灣的觀眾能接觸到更多形式的演出，也讓酷兒展演有了更高的討論度。以泰勒·馬克的這檔演出為例，在知名社群平台的討論區黑特劇場上，¹⁴有觀眾認為本演出的變裝十分簡陋、裝扮毫無誠意，主辦方引進此節目沒有意義；另外一派則認為，這種觀點恰好表現出台灣觀眾對於變裝表演認知上的狹隘，也就是這樣的原因才讓泰勒·馬克的變裝秀有引進的必要。¹⁵以表演藝術評論台上兩篇關於此演出的評論為例，兩位評論家皆大致認為在台上演此演出具有正面意義。包括泰勒於開演前要大家放鬆且不要理會關於兩廳院的演前須知，觀眾想站或想做都非常歡迎；泰勒以台灣民間信仰中掌管同性愛戀之事的兔兒神為靈感，創作了一首歌曲；利用觀眾的各種「裝扮」來完整演出的每一部份，前一秒是附和的聲援者，下一秒卻泰勒卻將其化為眾矢之的，不按牌理出牌的戲劇節奏讓人出乎意料，將政治性與劇場性玩弄於股掌之間。

筆者有幸觀賞此檔節目 2 月 26 日下午的場次，理性上雖能察覺主創團隊的設計，但感受上卻多次對於主創團隊的選擇感到困惑與無法融入，包括將觀眾們當作沙文主義的形象在台上供人們批判，在歌曲行進中毫無動機的將假髮卸除將高跟鞋脫掉。不禁讓人疑惑，在台灣上演這種表演，儘管主創團隊巧妙的試圖將議題融於娛樂間，但是否有考量到台灣觀眾對於美式幽默的接受程度？如果連走入觀眾心裡的橋梁都還沒搭建好，那麼觀眾抗拒的心理又該如何承受本就沉重的議題？儘管演員在台上大談愛是唯一的答案，但觀眾內心的感受，只會覺得與我無關。

從每年遊行都會被攻擊、批評，到與特定疾病做連結（愛滋病、猴痘），酷兒族群在台灣的處境依舊有改善的空間，而展演文化，包括劇場、影視、音樂、脫口

¹⁴ 黑特劇場，Facebook 平台上之粉絲專頁，至 2023 年 5 月 24 日為止有 2.9 萬人追蹤。內容主要提供觀眾分享觀戲心得、表演藝術工作者抒發職場甘苦談等，而也因此平台發言具匿名性，所以也時常引發爭論，許多言論之真實性也待商榷。

¹⁵ 關於泰勒·馬克此演出之相關討論可參閱黑特劇場第 10584 到 10587 篇

秀、Podcast、酒吧、夜店等，雖然內容在這三十年間有所成長與轉變，但筆者認為，反應當下以及實現政治訴求對於長期觀賞的觀眾來說，已經是老掉牙的形式。或許，擴大受眾、將酷兒的存在融入在其他順性別為主的展演中，那樣子的稀鬆平常，可以是我們將來努力的目標。

第二節 紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》介紹

《傑米：十六歲的變裝皇后》是由 BBC（英國廣播公司）於 2011 年製作的紀錄片，講述一個住在英國，夢想成為一位職業變裝皇后的男孩的故事。

故事的主角傑米·坎貝爾（Jamie Campbell），來自英國的謝菲爾德（Sheffield），父母在他七歲時就離婚，並由母親瑪格麗特·坎貝爾（Margaret Campbell）扶養長大，而父親則與新婚妻子住在離傑米母子不遠的地方。

傑米從小就展現出對裙子與高跟鞋的喜愛，母親瑪格麗特在鏡頭前拿出小時候傑米穿著比自己腳還要大好幾號的高跟鞋的照片，她在傑米小的時候就發現他有這樣的特質。儘管在 14 歲時，傑米就已經向大家出櫃（come out），坦承自己是同性戀的身分，但在學校仍遭受老師與同儕不友善的對待。而在畢業舞會前一年，15 歲的傑米已經受夠這些社會上的眼光與限制，他不想穿著無聊的西裝參加舞會，不想輸給那些歧視他的人，於是和媽媽一起討論不如穿著裙子，因為傑米覺得穿著裙子的他更為自在。一年後 16 歲的他，儘管過程中遭遇了許多困難，如校方的反對、對可能發生的肢體暴力顧慮，以及傑米自己對這件事情的舉棋不定。不過最後的結果也讓他如願以償的以他變裝皇后菲菲拉（Fifi la True）的身分參加了學校的畢業舞會，儘管他非常在乎的父親表明不願在他穿著裙子後與他見面。

這一年來，彷彿是傑米的第二次出櫃。畢業舞會前兩個禮拜，傑米有個大挑戰，藉由變裝皇后前輩賽門的引薦，他即將擁有他變裝皇后生涯的處女秀。而為了能夠在台上有好的表現，傑米時常穿著高跟鞋，在屋外的圍牆上練習走路，也上網看影片學習畫眉毛等變裝皇后的化妝技巧，找來十九歲的好朋友珊當舞群支援演

出，甚至請教戲劇專業的賽門教導他如何完美的在台上呈現出變裝皇后的魅力與專業。不負眾望，傑米的演出博得了滿堂彩，不只前來助陣、觀賞的同學一致叫好，留下了許多合照，傑米甚至在後台馬上被演出經紀詢問是否有意至別的劇院演出。

在從傑米蛻變成菲菲拉過程中，傑米遇到了許多困難。因為身為生理男性他找不到願意讓他試穿洋裝的店家，找不到適合的假髮；彩排時的緊張與缺乏自信心讓他幾度萌生逃避的念頭，在舞台上大喊暫停跑回後台。而也因為如此，有了這些一步步不斷的自我質問與肯定，使得他在舞台上的演出，顯得十分有生命力且發自內心。

菲菲拉在她的變裝皇后處女秀上，表演了選自女神卡卡（Lady Gaga）的〈生來如此〉（**Born This Way**），彷彿就像在告訴大家這就是他最真實的樣子：漂亮的假髮、大膽誇張的妝容、以及他美麗的裙子。但演出結束後，現實卻再一次打擊了傑米的自信心，除了讚賞的聲音，學校裡也充斥著一些對這個演出的批評指稱菲菲拉十分噁心。有部分家長致信老師以阻擋傑米穿著裙子參加他們孩子的畢業舞會，甚至再前往舞會現場前，傑米以及拍攝團隊都在擔心傑米的人身安全，因為傑米曾遭遇過來自肢體上的攻擊。

但出乎所有人意料，看到菲菲拉的出現，當天幾乎所有同學都帶著正面的情緒與她互動，其中還包括那些平常會霸凌傑米的人們。而老師也從先前阻擋傑米進場的立場，轉變成讓傑米能與大家一起享受畢業舞會的態度。

不過現實生活並非如想像中美好。傑米在訪談中表明他仍聽到一些同學說菲菲拉毀（**Ruin**）了他們的舞會。傑米的父親在事情就已警告傑米，如果傑米在舞會上穿裙子，那麼他將拒絕再與傑米見面，而事後他也真的這麼做了。

這些問題都還等著傑米去面對以及解決。紀錄片的結束，不代表事情的結束。傑米知道這只是他身為變裝皇后的起點，未來還有很多要克服的困難，不只是面

對更多來在外在社會的壓力，還有身為變裝皇后對於內在與自己的對話。

第三章 《人人都在談論傑米》劇本分析

同樣以傑米作為故事核心主軸，紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》與音樂劇《人人都在談論傑米》雖然都是在講述傑米的經歷，但仍存在著許多差異。除了登場人物有些更動，在故事的架構、風格上，《人人都在談論傑米》保持著其作為音樂劇的特色，增加了許多歌舞、非寫實的場景以及故事原本已有探討，但編創團隊加以延伸之議題。第三章將分三節，承接第二章第二節紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》之劇情介紹，本章第一節將簡介音樂劇《人人都在談論傑米》之故事與其架構，進而於第二節比對兩種版本之差異，包括劇情、劇本事實以及角色。第三節將探討音樂劇版欲傳達之議題。

第一節 劇本簡介與架構

一、劇情介紹

傑米是個十六歲的高中生，父母離異，在學校是個已經出櫃的男同志。從小就清楚自己性傾向的他，對於未來的夢想是成為一位職業的變裝皇后，認為比起西裝和襯衫，在裙子底下的他才是真正的自在與舒適。也為了能把高中生涯作個完美句點，他決定在畢業舞會當天以裙裝出席。

故事的開始為喧鬧的生涯規畫課課堂上，老師告訴學生們比起那些光鮮亮麗的行業，選個實際一點的工作才正確，對傑米想要成為一個表演者的願望嗤之以鼻。當天是傑米的生日，回到家中母親與母親好友瑞為他辦了一個生日宴會，母親除了送傑米他人生的第一雙高跟鞋，還假冒傑米父親的名義送了傑米一張卡片與二十英鎊。起初開心的傑米，穿著高跟鞋走著走著便想起八歲時父親曾看著身穿裙子畫著妝的他說出噁心，從此在傑米腦中造成了陰影，此刻又想起白天老師的批評，便開始懷疑變裝皇后是否真的是個好的工作。

隔天傑米與好友霈緹在學校複習功課，興奮的拿出高跟鞋與她分享，期間惡霸

同學狄恩過來挑釁與霈緹，傑米勇敢的反擊，讓霈緹認為傑米應該穿著這雙美麗的高跟鞋去舞會，而非只能家裡四下無人的時候穿。而做出這個決定的傑米也開心地為自己的選擇感到驕傲，認為這是他的第二次出櫃(I came out twice)。

為了尋找適合舞會的衣服，他在網路上找到了變裝皇后兩果的服裝店。在與兩果聊天的過程中，了解了更多身為一位變裝皇后該具備的能力、武器與盔甲，並在兩果的推薦下獲得了在當地一家酒吧的變裝皇后秀開場的表演機會。

不過傑米仍然有個難題阻擋了他，他並不會畫眉毛，在學校的廁所裡折騰許久，請來好友霈緹幫忙卻被路過的老師發現。儘管老師對於傑米多次化妝、塗指甲油的舉動十分感冒，但看在優等生霈緹藉口說傑米的妝是她的美術課作業上，決定以讓傑米以「藝術品」的身分在走廊上走秀以取代懲處。面對許多同學異樣的眼光，傑米起初感到害怕與難堪，但或許是心中的傲氣讓他不肯妥協，反而利用這個機會當眾宣布了他即將在酒吧演出的消息。

演出當天，惡罵同學狄恩在演員出入口堵住了傑米，一如往常的口出惡言並嘲笑傑米。本來就擔心自己處女秀表現的傑米，在聽到狄恩說出醜八怪(Minger)這個詞後頓時信心全無。在後台兩果以變裝皇后的身分復出與傑米見面，鼓勵傑米這些來自旁人的惡言惡語都是磨練，以及傑米收到了一束來自表明來自父親送的花，夾著一張寫著以他為傲的卡片，使傑米重拾屬於自己的信心，並在兩果的幫助下找到了屬於自己變裝皇后的名字咪咪蜜(Mimi Me)。

隔天整個學校都在談論著傑米，傑米戴著華麗的假睫毛亮麗登場，感謝老師過去給他的那些考驗。隨著傑米的鋒芒逐漸嶄露，姿態越來越驕傲，傑米的媽媽開始擔心這樣的傑米是否走的太快。隔天老師請傑米媽媽到學校商談，表明學校裡有謠言指出傑米將會穿裙子出席舞會，而有學生的家長認為這件事情讓他們感到十分不舒服，認為這樣的行徑十分怪異且噁心，於是強硬要求傑米必須與其他男學生一樣穿襯衫打領帶，否則將無法入場。

帶著生氣與失望的傑米跑到好友霽緹家大吐苦水，霽緹認為傑米並不需要咪咪蜜也很美麗，不用總是帶著這個身分與人相處。傑米卻認為沒有咪咪他只是個醜八怪，就像是八歲時父親說出噁心兩個字時認為的那樣。霽緹好奇既然傑米生日收到信與演出時收到花，都代表著父親的鼓勵，於是霽緹建議傑米可以當面與父親談談，或許父親當時只是氣話，現在卻十分肯定傑米。

既期待又害怕的傑米找上了父親，卻得到了出乎搭意料的答案，原來這些日子來自父親的禮物皆是母親的謊言，父親再次用噁心兩個字傷透了傑米。難過的傑米回家與母親大吵一頓，認為她的自作主張毀了一切並奪門而出。情緒崩潰的傑米喝了酒在街上遊蕩，被街頭的混混攻擊受傷，雨果恰巧路過關心，面對傑米的自我懷疑，表示一切的故事都需要由傑米自己創造，由自己經歷。

回到家中，與母親敞開心胸討論這個家在彼此心中的重要性，以及對彼此的依賴。傑米開始意識到自己不該再只是個鬧脾氣的孩子，對於母親過去一直承受著兩人份的壓力這件事感到愧疚。母親由衷的肯定也讓傑米放下了對父親意見的堅持，開始珍惜身邊真正重要的人。

舞會當天傑米依舊穿著裙裝，卻不再是咪咪蜜那樣浮誇外顯的風格，因為他認為這就是他舒服且自在的樣子。老師看見傑米沒有依他規定的穿著，便生氣地阻止傑米進場，卻未料想同學們鼓譟著老師讓傑米進去，並喊說如果傑米進不去，那麼他們就會全部出來在外頭跳舞。最終老師也放下了自己的一直以來的成見，讓傑米如願以償的進場。經歷一系列成長的傑米，看著方才被眾人反擊的狄恩在一旁孤單的樣子，便釋出善意邀請狄恩一起跳一隻舞，雖然狄恩剛開始也有所抗拒，但卻因傑米溫暖且舒服的氣場而態度軟化，故事也結束在兩人勾手離去的畫面。

二、事件整理

本劇架構嚴謹，幾乎每個場景都有事件推進劇情，且角色們前後台詞間呼應密切，包括第一場時老師要求傑米的實際（**Real**）以及父親、老師、狄恩攻擊傑米時用的噁心，都多次出現在不同的地方。歌曲的部分，不只多次利用了再現（**Reprise**）的手法，角色演唱歌曲的前後於情緒、性格或欲解決的阻礙皆有所前進與成長。

本部分將會以演出時間線順序，並將上下半場分開，列出本劇各事件主要的緣由包括該場景包含之歌曲、對於各角色之影響以及該事件於本劇中所屬的功能為何。而在故事的上半場，故事介紹了各位角色的出場，以及丟出傑米於本劇中最大的兩項訴求，成為變裝皇后以及裙裝出席畢業舞會，可以看見傑米將腦中的想像一步一步實現的過程，但也為下半場的各种衝突埋下許多伏筆。

以下為上半場之事件概述：

- 事件一：海姬老師宣布傑米的生涯測驗結果為卡車司機

場景位於生涯規畫課的課堂上，在老師的詢問之下，傑米腦中浮現自己對於志向的想像，但課間老師多次強調決定工作必須將「實際」作為第一考量，讓傑米不敢回答老師自己真正的渴望，也在傑米心中埋下一個種子，思考自己的夢想是否踏實與正確，還有思考何為真實的自己。因此傑米只能在自己的幻想中，以〈*And You Don't Even Know It*〉一曲來抒發內心情感。

作為故事中第一個出現的事件，藉由老師的推動，觀眾能在第一個場景就了解到傑米這個角色的訴求與夢想，十分清楚且明白，也開宗明義地讓觀眾了解到本劇討論的重點議題之一——真實。

- 事件二：在生日宴會，母親送了高跟鞋與假冒父親名義，送了傑米生日卡片

接在課堂景之後，傑米帶著煩惱的情緒回到家中，母親與母親好友在生日宴會上送了傑米一雙紅色的高跟鞋，作為傑米的生日禮物。起初傑米十分高興，但

腦中卻浮現孩提時期被父親否定的記憶，以及白天課堂上老師的批評，讓他開始懷疑這樣的願望是否合理。在母親與好友瑞準備餐點的空檔，藉由歌曲〈The Wall In My Head〉，傑米再一次的與自己對話，並下定決心好好的面對這個問題，也立志要跨越父親曾帶來的陰影。

本段落展現了呈現父親在傑米心中的分量與重要性，傑米詢問父親是否會出現，讓觀眾了解父親平常並不跟傑米同住，父母離異，父親與傑米並不親密等資訊。本段落也是本劇的重要小道具紅色高跟鞋、母親假冒名義的生日卡片亮相的時刻，展現媽媽與瑞對傑米穿高跟鞋的肯定與讚美，建立兩人正面的立場，以及日後爭吵的鋪陳。至此觀眾已能了解傑米的家庭。

- 事件三：傑米在狄恩欺負霈緹的時候挺身而出

本段落出場人物有三：傑米、霈緹與狄恩。這個事件建立了三人間的關係與對彼此的態度，霈緹看見傑米強勢的一面，並產生鼓勵傑米在公共場合穿高跟鞋的想法，而傑米也為了霈緹挺身而出，當狄恩因為霈緹的保守性格與優異成績而欺負霈緹時，傑米甚至比狄恩攻擊自己時還生氣；顯示傑米並非只有懦弱被欺負不反抗的特質，與狄恩的地位並非單方面強勢，也讓觀眾得知建立狄恩喜歡霸凌與羞辱同學的形象。

- 事件四：傑米向霈緹分享自己擁有了一雙高跟鞋並說自己只願在家裡穿高跟鞋，霈緹卻認為他該穿去畢業舞會。

對於傑米來說，霈緹的鼓勵讓他更敢於想像自己未來變裝皇后的形象，也因霈緹說出了他內心所渴望的事情，對自我的價值感提升，也促使了傑米穿高跟鞋去畢業舞會的渴望契機。

而在歌曲的安排上，接續前一場自我懷疑的〈The Wall In My Head〉、〈Spotlight〉將整體氛圍從低落轉為正面，以及讓觀眾看見傑米是真的對舞台有強烈的喜愛與渴望。

- 事件五：傑米拜訪了兩果開的服裝店，並結識了兩果。

傑米對於變裝皇后這個職業有了更深一層的認識，透過兩果演唱〈The Legend of Loco Chanel〉，對洛可·香奈兒的故事著迷，並更為這個戲劇化職業的美好感到興奮，也獲得了兩果推薦的酒吧變裝皇后秀開場的亮相機會。

本段落為兩果初登場，建立了兩果的性格，也藉由兩果的口，讓觀眾了解變裝皇后的名字、妝髮、衣服是何等重要。也藉由兩者的交談，兩果多次的舉例傑米卻一問三不知，可以得知傑米對變裝皇后的認知停留在美好想像，展現傑米青澀特質。

而兩果於本場景說出，且讓傑米奉為圭臬的名言「A boy in a dress must be laughed at, but a drag queen will be feared.」（一個穿著裙子的男孩會被嘲笑，但一個變裝皇后卻令人敬畏。）以及洛可·香奈兒的精采故事皆為之後傑米建立自己咪咪蜜的變裝皇后人格有著重大影響。

- 事件六：傑米母親與傑米父親見面，商討傑米父子間的教育與責任問題。

此段落為父親的初登場，展現直至現在父親仍然厭惡傑米的態度，對傑米夢想持反面立場，也展現了父親的果決，也透過父親惡毒言語，加強第二場傑米獨唱述說時的那道心中的牆（The Wal in My Head）的形象。而父親對傑米厭惡的態度讓母親決定必須要更小心呵護傑米的內心，不讓他知道真相，同時也讓觀眾知道卡片並非父親贈送，為之後母親一次又一次的欺騙埋下伏筆，也能從母親的獨唱〈If I Met Myself Again〉中看見母親的軟弱以及對兩人感情的留戀，增加母親角色之立體度，使觀眾更能同理母親的心情。

- 事件七：傑米向母親以及瑞宣布自己獲得變裝皇后處女秀的演出機會。

本段落場景位於傑米家中，作為傑米生命中最重要的兩人，母親無條件的肯定與鼓勵與對父親可能出席的希望讓傑米的自信又成長了一分，且藉由日常生活的展現，建立了傑米、母親、瑞三人關係之親密。而瑞拜訪傑米家帶來許多來自十元商店的打折禮物，以及母親婉拒傑米借錢並說出：「這個月不行」，表明了傑

米家中經濟並不寬裕，也埋下了母親變賣項鍊來假借父親的名義買下傑米表演服的事實。

- 事件八：老師逼傑米在走廊走秀，卻讓傑米將計就計公開宣布演出消息。

這個事件讓傑米原本面對眾人目光的膽怯轉變成享受被觀看的自信，以及做出公開宣布演出消息的行為，也能從海姬老師的言論中可判斷出，老師已經不止一次警告傑米禁止塗指甲油及化妝等行徑。

本段落出場人物有傑米、霈緹以及海姬老師，其中傑米不管霈緹困擾仍任性的請求幫忙，霈緹說謊替傑米開脫，可以看出兩人關係之親密。而以「不會畫眉毛」這件事展現傑米對於即將到來的表演仍然緊張，害怕自己無法在台上呈現所謂的「美麗的樣子」。

在戲劇的節奏上，連續多首抒情歌後安排強烈的舞曲〈Work of Art〉，除了展現傑米外顯的性格與天生的舞台魅力，也打破前面幾場的歡樂正向，隨著演出倒數，傑米的自卑也越來越多。

- 事件九：狄恩在酒吧後台堵傑米並打擊傑米信心。

狄恩的嘲笑，是傑米這段日子以來累積壓力的最後一根稻草，他使用的言語醜八怪讓傑米抗拒上台，害怕自己失敗與擔心自己無法成為一個專業的變裝皇后，但這詞卻也成為日後化身咪咪蜜的傑米拿來反擊狄恩的武器。

在戲劇結構上，此段落為中場休息之前，劇情在假高潮前的低谷，將傑米的自信擊潰後浴火重生，也促使傑米面對自己的「醜」而做出改變的契機。

- 事件十：雨果在休息室中鼓勵傑米上台，並協助傑米找到自己的變裝皇后藝名。

藉由雨果演唱〈Over the Top〉，傑米找回自我，開始思考自己是誰、該往哪裡去。並在收到寫著來自父親祝福的卡片與花束後，決心帶著不讓父親失望的意志上台，並在雨果的幫助下創造了咪咪蜜。不過花束讓傑米以為父親接受並驕傲他的演出，以為根植心中從小對於自己醜的陰影與腦中的牆被推倒，這樣的假象也

是未來擊倒傑米的關鍵。

在與觀眾的連結上，兩果此次出場也帶給了觀眾許多變裝皇后的知識，在幫助傑米變裝的過程中，呈現變裝皇后如何使用那些假胸罩、假屁股，表現出前幾場兩果說變裝皇后堪比「大變活人」的神奇之處。

本段落為中場休息前的高潮，為上半場劃下一個漂亮的句點，開場丟出的兩項傑米訴求，成為變裝皇后以及出席畢業舞會已完成其一，解決觀眾的懸念並能安心期待下半場的故事。

下半場傑米的狀態與上半場有著非常大的不同，過去待人和善的傑米變成了充滿侵略性的咪咪蜜，而這樣的人格也加劇了傑米、狄恩與老師之間的衝突，促使傑米再次思考上半場曾提過的「真實」，尋求真相的傑米如打開潘朵拉的盒子，將上半場埋的地雷一一爆開，在遍體鱗傷後浴火重生，成為一個新的傑米。

以下為下半場之事件概況：

- 事件十一：傑米的演出大受好評，學校裡大家都在討論傑米。

結束在酒吧的精彩演出，傑米開始以咪咪蜜的身分生活，認為這個姿態的自己無所畏懼同時也是眾人焦點，這樣子的傑米性格變得十分尖銳，面對老師的質問下態度差異非常大，從上半場的唯唯諾諾到這場的頂嘴可以得知。

本段落在結構上為下半場開場，以興奮且熱鬧的歌舞〈Everybody's Talking about Jamie〉開啟了下半場的序幕，拉回觀眾的專注力。也藉由女同學們的詢問，象徵學校裡開始產生傑米即將穿裙子出席畢業舞會的謠言，為日後的家長投訴做鋪陳，以及接續解決上半場未解決的，傑米的第二個訴求。

- 事件十二：老師邀請傑米的母親到學校訪談，並說明有其他家長投訴傑米的怪異行徑。

老師的言論傷了傑米的心，使用的詞語「噁心 (Disgusting)」與當時父親看到他穿女裝時給的形容詞如出一轍，重重打擊了傑米，讓傑米不禁捫心自問，為何

咪咪蜜如此耀眼卻仍得不到所有人的喜愛。

老師利用同樣的詞語，加高了傑米心中，那道原本以為被解決但其實只是刻意忽視的那道牆，讓人懷疑上半場結尾時製造的高潮的真實性，以及鋪陳傑米即將摔落更深谷底的前置。

在議題的傳達上，老師質疑了傑米家庭結構的組成，認為其特殊性造成了傑米的偏差，並將輿論的阻礙力道從老師一人擴及到學生家長們，凸顯恐同的價值觀並非傑米父親獨有，而是在這社會普遍存在。

- 事件十三：傑米不滿的向霈緹抱怨老師，霈緹卻勸傑米找回自我而非總是咪咪蜜示人

傑米重新思考自己與咪咪蜜的關係，霈緹以一首抒情且溫暖的歌〈It Means Beautiful〉，告訴傑米她認為傑米本人就十分美麗，但傑米卻認為，只有帶著咪咪蜜的模樣他才有自信，也與霈緹說明了兒時父親的事，霈緹便建議傑米去找父親問清楚。

此段落在好友兩人間做了許多對比，並將霈緹的角色特質發揮的淋漓盡致。在居家的場景與深度對談，從霈緹的話語中顯露傑米性格中的稚嫩與不足，也利用霈緹本身簡樸的角色特質，來襯托傑米變成咪咪蜜後的浮誇。也藉由讓傑米重新面對自己內心的自卑，使得觀眾連同傑米一起思考，咪咪蜜的這個盔甲是讓自己強大還是更懦弱。

- 事件十四：傑米與父親會面，得知之前以父親名義做的事皆是母親編造的謊言，傷心欲絕。

傑米對於父親的美好想像在這一刻被打碎，孩提時期的陰影加上此刻的打擊讓傑米覺得自己是個不該存在這世上的汙點，以歌曲〈Ugly in This Ugly World〉重複了無數次的醜陋（Ugly）不斷地責罵且貶低自我人格，這樣的悲傷與對母親的怨懟也促使傑米回家與母親爭吵。

在劇情與台詞的安排上，父親的言論使用的詞語依舊是「噁心（Disgusting）」

一詞，接二連三地讓傑米真正產生了對自己的懷疑與否定，並揭開之前所有為母親幫父親掩飾的一切謊言所做的鋪陳，製造高潮。

- 事件十五：發現真相的傑米回家母親大吵一架，奪門而出。

聽著母親那些總是為了自己好，傑米氣憤不已，不只撕碎了自己最心愛的裙子，還因為母親為了這件裙子而變賣項鍊的事情對自己感到生氣與失望，離家前甚至還對母親說出總是活在過去難怪父親要離開你這樣傷人的話。

本段落以母親修補傑米表演服的場景開頭，以母子拉扯裙子導致壞掉的場景結束，象徵母親的小心呵護與兩人的情感斷裂，將看似好美的母子關係打碎，準備之後重建裡人更深層的連結。並以母親的獨唱〈He's My Boy〉彰顯母親對於傑米的愛，儘管傑米傷透了她的心，她依然珍惜有傑米這個兒子，但同時也發現自己不能再將傑米當成小孩看待。

綜合前面母親擔心傑米總是以咪咪蜜示人的行徑，加上此刻流露出傑米在她心中的重要性，可以得知母親並非只是單純支持傑米成為變裝皇后，而是只要是傑米想要完成的事她都願意支持。

- 事件十六：與母親爭吵後的傑米在街上遊蕩被路人攻擊，雨果恰巧經過並開導難過絕望的傑米。

在雨果的開導下，傑米明白在變裝皇后之前，比變裝皇后的故事更重要的是表演者自己的故事，就算是洛可·香奈兒光鮮亮麗的外表下也會有所黑暗，一切都得由自己去經歷。

以劇本結構來看，此處為黎明前的黑暗，傑米自我認同的最低谷與信心重建的關鍵，也利用了歌曲〈And You Don't Even Know It(reprise.)〉做比對，將開場告訴眾人傑米夢想的歌再現，同樣的夢想卻帶給傑米不一樣的感受。

- 事件十七：冷靜後的傑米回到家中，與母親重修舊好

傑米與母親第一次敞開心胸討論了父親，承認這個人在彼此心目中的重要性，也一同面對割捨這個人的不捨，並說起了日後兩人相依為命的生活。藉由歌曲〈My

Man, Your boy〉讓兩人傾吐彼此心意，傑米說自己是母親永遠的男孩，母親卻說傑米在她心目中已經是個男人，讓傑米驚喜不已

本段落為傑米首次對母親坦承自己的自卑，與對母親的讚美，也是本劇的高潮，傑米性格成長的關鍵，而不只有傑米，母親也有所成長，願意放下對前夫的執著與留戀，以及對傑米的過度呵護。

- 事件十八：傑米穿著淺色裙子而非咪咪蜜的紅裙出席畢業舞會，被海姬老師阻擋，同學們卻鼓譟老師讓傑米入場。

同學們的舉動讓傑米受寵若驚，尤其是霈緹挺身而出且怒罵髒話的舉動讓傑米驚訝萬分。而傑米在看見狄恩在角落被人孤立時，也願意伸出善意的手邀請狄恩跳一隻舞，盡釋前嫌。

本段落除了完成本劇傑米穿裙子參加畢業舞會的大目標之外，也做了許多收尾，例如傑米對老師說這就是真實的自己（Real Me），扣回開場時的議題，也在本場戲中告訴觀眾許多訊息，包括尾曲〈Prom Song〉利用了開場傑米的獨唱曲，其中歌詞「我將成為那個人（And I'm gonna be the one）」與「我將會親吻太陽（And I'm gonna kiss the sun）」傳達出了每個人都渴望舞台與擁有被看見的權利的想法，以及借助霈緹的言論反映了兩果前場的台詞，傑米與其他同學都很年輕，沒有必要只看當下，未來將有很多的可能性。

在畫面的色調上，傑米裙子的選擇反映了他的內心，放下對咪咪蜜的依賴，以自己真正的樣子參加畢業舞會，並以海姬老師大紅色與傑米的米白色做出對比，最後老師的妥協、狄恩與傑米的和好、母親答應與兩果和瑞一同進城認識新朋友，讓觀眾們看見每個人的轉變與成長。

綜觀上述，幾乎所有事件，以及各個角色的選擇皆對傑米的自我認同產生了影響，可以說是架構十分完整且嚴謹的一個作品。藉由將以這些事件對傑米的自我認同產生的正面與否，分為正向事件與反向事件兩大類。觀察此表不僅能發現正反事件交錯可以增加戲劇節奏的起伏，分析各個事件的影響，也能為之後針對

演譯傑米這個角色時，有更明確的選擇與更清楚的詮釋。

正向事件：指幫助傑米自信心提升與增加自我價值之事件。

反向事件：指打擊傑米信心、促使傑米價值感低落之事件。

正向事件	反向事件
	1. 海姬老師宣布測驗結果
	2. 母親贈送傑米高跟鞋及生日卡片
3. 傑米為了霈緹挺身而出	
4. 霈緹建議傑米穿高跟鞋去舞會	
5. 傑米於店裡結識雨果	
6. 傑米母親與父親見面	
7. 傑米向家人宣布演出消息	
8. 老師逼迫傑米在走廊走秀	
	9. 狄恩於後台打擊傑米信心
10. 雨果的鼓勵使傑米成功登台	
11. 同學間熱烈討論傑米演出	
	12. 老師邀請傑米家人至學校訪談
13. 霈緹勸傑米找回真實自我	
	14. 傑米發現母親的謊言
	15. 傑米與母親吵架
16. 雨果於街上導絕望的傑米	
17. 傑米與母親重修舊好	
18. 老師允許身穿裙裝的傑米進入舞會	

第二節 從紀錄片到音樂劇的改編

為了使這個故事更富有娛樂性與觀賞性，《Everybody's Talking About Jamie》的導演喬納森·布特雷爾（Jonathan Butterell）以及編劇湯·麥克雷（Tom MacRae）在音樂劇的版本中，賦予原本已在紀錄片中出場之角色們較鮮明的特質以及定位，使其成為某種象徵，加強該角色對主角傑米所造成不同程度跟性質的影響以及功

能，除此之外也將紀錄片中傑米·坎貝爾言談裡提及但未出場之人物具體化——如學校老師、同學們、傑米的父親，以藉由角色間不同形式的互動方式來呈現傑米面對道的難題。

另外在事件的安排以及劇本側重的主題上，不再只是局限於單純刻劃傑米成為變裝皇后努力的過程，在音樂劇的版本中，麥克雷也新增了許多橋段，包括親子、家庭、自我認同、青少年成長等議題，使得觀眾更能看見音樂劇版本裡的傑米·紐（Jamie New），在經歷一個個事件後的成長與轉變。

以下將會就角色群與劇本事實兩個主題來分析紀錄片《傑米：十六歲的變裝皇后》與音樂劇《人人都在談論傑米》之間的差異，並以音樂劇版本為主、紀錄片版本為輔探討編劇湯·麥克雷改編的目的。

一、劇情與劇本事實

為了使故事的述說更加流暢，也因應角色選擇的刪減，本部分筆者將分析紀錄片與音樂劇版本中存在的事實，以讓第五章分析主角傑米之表演與詮釋時有所根據。

本劇劇情安排十分嚴謹也非常精巧，在不改動主要劇情與故事脈絡的前提下，讓每個發生在觀眾眼前的事情、讓觀眾目睹的道具，皆有其推進劇情的功能，這也是將紀錄片改編至音樂劇過程中依循的原則。以第一場為例，為了讓傑米告訴全世界他想成為變裝皇后的夢想，以及定下在這個時空裡整個社會對於這件事情的包容度，編劇設定了一個生涯規劃課來讓傑米有動機說出自己對於未來的盼望，也能傳達出老師對這件事情的否定與狄恩這位同學的惡言相向。第二場中的生日宴會參照了紀錄片中的事件，不同的是，故事裡將那雙母親贈送的鞋設定成是傑米的第一雙高跟鞋，以推進傑米在夢想上更進一步，同時紅色高跟鞋也能引發傑米對於孩提時的回憶，帶出傑米父親的角色以及其在傑米心中的重量。

傑米穿著高跟鞋出席舞會，在紀錄片中是許久之前就有的想法，好友珊並無主

動地說服傑米。但在音樂劇的第三場中，如果沒有霈緹傑米不會有這樣的想法，這場除了介紹霈緹的出場，還利用了同學間的討論與霈緹的主動，帶出了傑米即將穿著高跟鞋出席畢業舞會的事實，並特別展現了傑米內心從抗拒到接受的過程，讓傑米說出出自紀錄片中傑米的名言：「我出櫃了兩次！（come out twice）」以及「一個偶爾想變成女孩的男孩。（A boy who sometimes wants to be a girl.）」

兩果與賽門的登場在兩個版本中有十分大的差異，編劇可以說是將紀錄片中所有的陌生人都融合在了兩果身上。服飾店老闆的身分可以解決傑米的服裝問題，場景選擇在兩果的地盤可以讓兩果盡情地向傑米介紹他對於變裝皇后的熱愛，也能讓對於變裝皇后不了解的觀眾更明白這個行業的特殊之處。而同為業內前輩，兩果當然也能被賦予給傑米工作機會的能力。

與音樂劇不同，紀錄片裡傑米的母親對於傑米的生活參與度高出音樂劇很多，包括一同拜訪賽門、帶傑米去買衣服、陪傑米學習如何畫眉毛的皆是母親，而非劇裡的好友霈緹。將陪伴的人換成霈緹可以使傑米拉開與母親的黏著度，埋下未來爭吵的種子，

而面對即將到來的演出，紀錄片中的傑米利用電子郵件通知了學校的同學，在劇裡卻是由老師的咄咄逼人產生出的勇氣使然，讓觀眾再一次看到了傑米的掙扎與成長。而隨之而來的家庭訪問還原了紀錄片中的事件，雖然只是用電話通知並無到場約談，但校方一樣用了噁心這個詞，讓傑米無法接受。

在劇本架構中，黎明前的黑暗的環節，編劇選擇了傑米的父親來執行這個任務，並以傑米母子的爭吵加重打擊傑米的信心，而這點與紀錄片中的事實差異較大：音樂劇裡傑米來自父親的訊息，皆是由母親代為傳達，因此能讓母親有機會偽造文書，假借傑米父親的名義寫信給傑米；然而紀錄片中傑米能夠常常利用手機與父親連絡，甚至單獨約出去會面，反而是傑米母親與父親的互動較少。

結尾參照了紀錄片中的事件，一樣在舞會的廣場前同學們起鬨說服老師讓傑米

入場，順利的進入了舞池。不同的是，音樂劇中的傑米以穿著裙子的傑米而非變裝皇后的身分參加了舞會，並與老師談論起了何謂真實，加入需緹反擊狄恩的橋段、狄恩的示弱以及傑米放下對狄恩仇恨，讓觀眾看到了眾多角色的成長，以及傑米本人的改變。

最後，筆者不得不稱讚編劇與創作團隊的巧妙，在說故事之餘傳達許多讓人離開劇場還能回味的議題，就連傑米·坎貝爾本人在接受訪談時也表示，在看完音樂劇後對自己的自我認同有了更深一層的想法。

二、角色

音樂劇中登場的角色，皆與主角傑米關係密切，且除了母親瑪格麗特與母親好友瑞，許多角色皆有明顯的調整與更動。首先，從與傑米最親近的生活圈，同時也是紀錄片主要的拍攝場景——家庭來看，囊括了四個人，包括傑米的母親、父親、外婆以及蕾。外婆的角色編劇並未安排進音樂劇裡面，蕾與傑米的關係雖然親密，但並不像劇裡那樣熱絡，蕾的個性也沒有像劇中那樣的瘋癲。父親在紀錄片中並未出現，只存在於傑米與母親的言談之中，音樂劇裡則呈現了父親與母親相處的情節、父親與傑米對峙的畫面，刻畫出了傑米親口聽到父親對他的人身攻擊，以讓觀眾目睹這一切過程。母親的個性也做了些許改動，可以說是兩位不同的人。紀錄片中的瑪格麗特·坎貝爾，是個非常有主見且強勢，有行動力的人，不只帶了傑米去買衣服，還曾責備過傑米對於目標的猶疑與不自信，過度看重父親的看法而妥協等等。相比之下音樂劇中的瑪格麗特·紐就展現了其傑米滿滿的寬容，任何大小事都是以正向鼓勵的語氣與傑米溝通，幾乎不曾出現任何憤怒的情緒，瑪格麗特將照顧者的姿態擺得很足，在紀錄片中坎貝爾與瑪格麗特的關係則更像是同輩。

而在家庭外，同時也是長輩的角色有兩位，一位是變裝皇后前輩雨果，他是一個基於紀錄片中，名為賽門的變裝皇后改編的原創角色。前輩賽門性格嚴謹，為

專業戲劇表演出身，編劇將紀錄片中賣傑米裙子的店員們與變裝皇后賽門結合在一起，使得兩果有服裝店老闆的身分，不只能讓兩人的相遇變成必然發生的事件，也能讓兩果合理的給予傑米一些物質上的幫助。

另一位則是學校的海姬老師，在紀錄片中未出鏡，是編劇創造的一個角色，象徵著畢業舞會主辦方——學校給予傑米的壓力，將傑米·坎貝爾在紀錄片談論到有關老師的描述，皆化為海姬老師的形象。而海姬老師除了會在畢業舞會上阻撓傑米，在本劇核心的成長與自我認同上，也有著考驗傑米與試煉傑米意志的功能。

最後是同輩的角色群設定上，傑米的好朋友珊本來是 19 歲，被改編成了與傑米同齡的同班同學霈緹，更多了一個穆斯林的身分，以及象徵著單純的黑頭巾。這樣子背景的霈緹，不只能增加傑米在學校場景的依靠，也能降低家庭角色的比重，讓事件發生的地點不會太過單一，另外霈緹本身的特質也可以充分映襯出傑米本身的條件，如兩人成績的差距，對於美的事物的追求，這些討論皆是紀錄片中沒有的，紀錄片中幾乎沒有採訪珊的片段，被採納的意見只有結尾珊寫給傑米的信被念了出來。學校同學們也被刻畫了出來，包含了貝卡、薇琪、貝克斯等角色，其中以狄恩這個角色最為鮮明，他的存在與對傑米直接的影響，以犀利且充滿惡意的台詞攻擊傑米及好友霈緹，具體呈現出紀錄片中傑米在學校會遭遇到的霸凌與欺負。

下表為上述兩種版本之角色對應表格：

與主角傑米的關係	紀錄片中之角色原型	音樂劇中之角色
本人	傑米·坎貝爾 (Jamie Campbell)	傑米·紐 (Jamie New)
傑米的母親	瑪格麗特·坎貝爾 (Margaret Campbell)	瑪格麗特·紐 (Margaret New)

瑪格麗特的好友	蕾 (Leigh)	瑞 (Ray)
傑米的好友	珊 (Sam)	霽緹·佩莎 (Pritti Pausha)
變裝皇后前輩	賽門 (Simon)	雨果 (Hugo)
Jamie 的父親	僅口頭描述，並未出鏡	雨果的父親
學校老師	僅口頭描述，並未出鏡	海姬老師 (Miss Hedge)
學校的惡霸同學		狄恩·派斯頓 (Dean Paxton)
學校同學們		貝斯 (Bex)、貝卡 (Becca) 等

第三節 劇本傳達之議題

如果沒有目的與訴求，那麼為何要將紀錄片的內容作改編？既然音樂劇的製作方在故事的角色與細節上做出了刪減，那麼一定有其用意。而筆者也帶著這個想法研究兩版本的差異與多次觀看音樂劇的影像資料，發現在人物的安排上，本劇也如同許多經典的音樂劇一樣，不僅是主角傑米的性格在前後有著十分大的變化，就連身邊的人包括母親、老師、狄恩在結尾也做出了與開場時完全不同的選擇，角色性格的變化承接著導演想說說話，因此本節筆者將會列出並逐一探討本劇可能談論的議題：

一、成長

時間點巧妙的安排在高中的畢業舞會，是高中至大學、青少年至成年個體的一個人生中非常重要的時間點。開場的生涯規畫課，讓學生們開始思考關於自己的未來，以及必須得面對離開校園這個相對安全的舒適圈的現實。班上大部分的同

學對未來感到迷惘，主角傑米雖然有個目標但仍停留在美好想像的階段，直到碰見雨果開始真正變裝皇后，引發後續的一連串事件，同時也促使著身邊的人面對著各自的人生課題，因而也一同成長。

母親瑪格麗特儘管已經離婚多年，好友瑞已不止一次希望她能有一段幸福的關係，總是催促著瑪格麗特去認識新的對象，但瑪格麗特卻始終表示自己得照顧傑米。而傑米在她眼中是個必須小心呵護的孩子，她編織著謊言，裝作一切仍然美好，希望有天前夫會痛改前非的回來，只要自己還維持著這個假象，這個謊言不只騙了傑米也欺騙著她自己。而在傑米接觸變裝皇后的過程中，不小心拆穿了母親撒的謊，讓關係決裂的同時也讓母子的關係有了新的可能。瑪格麗特放下了對往日的執著，將傑米視為一個男人，有面對真相的能力，並在結尾願意與好友和雨果一同去認識新朋友。

狄恩與海姬老師，在故事中扮演著阻擋傑米實現夢想的角色，這兩人也有著各自的成長。霈緹在舞會的會場外與狄恩的談話，是劇中霈緹對於狄恩一直以來的挑釁給出唯一一次的反應。她的那一番話讓狄恩真正開始思考自己過去的所作所為，以及展現對未來的擔憂，甚至因而放下長久以來的優越感，在結尾時對於傑米伸出手的友善給予正面的回應。海姬老師也在結尾放下了她一直以來的執著，接受了傑米認為的真實，而非自己總是強加在學生們身上的價值觀，也願意讓傑米穿著裙子進入會場與大家同樂。

二、自我認同與真實

「什麼是真實，什麼才是美麗的樣子，而我又是什麼？」主角傑米在劇中不斷問自己這些問題，也得到了很多答案。有來自海姬老師所認定的真實，那些所謂實際的工作，儘管自己內心有股聲音告訴自己變裝皇后也很專業，但卻不敢反駁。對於美麗有自己的標準與追求，卻也常常建立在別人給予的評價上，例如父親與

狄恩的否定常常讓傑米自信心受挫，讓傑米認為自己真正的樣子是醜陋的。

在自我認同的外在表現上，開場是塗指甲油但不敢讓老師發現，中間以咪咪蜜的粉色眼睫毛、墨鏡、水鑽充滿侵略性的登場，最後導演則是讓傑米以最淺色柔和的裙裝出席畢業舞會，而非咪咪蜜舞台上較於強烈的紅色裙子，以傳達出一種舒服與自在的訊息。

劇中角色們的交談也暗藏著這些訊息，如露緹告訴傑米她戴頭巾是因為這可以讓牠看起來很樸素；兩果也告訴傑米重要的還是自己的故事，而非咪咪蜜那看似精彩卻空泛的經歷；而在結尾中，傑米也再次對老師提起她在課堂上一直掛在耳邊的「真實」兩個字，但事過境遷的傑米卻對這兩個字有了自己的一翻解讀，甚至也說服了海姬老師。

三、家庭

從曲二〈The Wall in My Head〉中可以了解，傑米父親的話在他心中留下了不可磨滅的傷害，讓傑米用了整個故事的時間來克服與面對。父親對於家庭的想像就如同大多數人，爸爸與兒子開心的看著橄欖球比賽，能一起喜歡這些男生該喜歡的東西才是對的兒子（A Real Boy），而不是像傑米這樣讓他感到噁心的人。這樣的情況在現實生活中也不少見，許多參加魯保羅變裝皇后秀的參賽者在訪談中，也表示童年時期父母的言論對自己造成的傷害與影響。

相較於父親的抗拒，母親的台詞在劇中就多次以十分直白的方式表達對傑米的支持，在〈My Man, Your Boy〉一曲中可以發現，這樣無條件的支持也是照亮在谷底的傑米的一道光。

瑞的存在十分特別，也可以說是十分故意。在家庭訪問的那一段戲中，老師問瑞的身分，瑞回答雖沒有血緣關係但親如家人，原本該是老師暗自嘀咕的潛台詞：「難怪傑米會長這樣。」卻被導演讓演員清清楚楚地唸出來使觀眾聽到。在傑米

母子和好的那段戲中，母親瑪格麗特對於傑米沒有父親感到抱歉，傑米卻以：「沒關係，我們還有瑞啊，而且瑞還比他陽剛多了。」回應。

由這兩段可以發現，導演想探討何謂真正健全家庭該有的樣子，是典型的一父一母但失去愛作為連結，還是像劇中傑米三人互相扶持鼓勵的關係？又或者是在變裝皇后文化裡頭的家族（House），只要願意互相照顧，那就是一家人，無關血緣？導演在這點上留給觀眾許多思考的空間。

第四章 男主角傑米·紐之角色分析

在一個架構完善的劇本之中，一個角色存在的原因與功能是十分重要的，不只要推進劇情，更要能對主角產生推力或是阻力，以幫助或是阻止主角完成內心渴望的目標。而在音樂劇中，因為演出長度的關係，沒有辦法展現所有角色的各個面貌，因此對於角色定位的選擇就很重要。展現該角色特定的樣貌可以讓觀眾更快速的理解劇情，角色間的關係也能讓演員們在表演的選擇上找到更清楚的詮釋方式。

本段落將會分三部分，第一部分將探討主角傑米的人格特色與魅力，其外在姿態與內在性格；第二部分將介紹本劇除了傑米以外出場之角色，包括其背景與其性格，分析其在劇本裡負責的功能，與大部分的事件裡對主角傑米產生的為推力或是阻力；第三部分會分析與整理傑米與其他角色之關係。而又因本劇為紀錄片改編之音樂劇，因此也會探討紀錄片裡真實的人物與音樂劇中角色的相似與相異之處：

第一節 主角傑米之特色與風格

筆者在反覆觀看紀錄片與音樂劇兩個版本影片的過程中，發現導演對於傑米這個角色的形象做了十分大的修改，彷彿就是兩個不同的人。以個性來說，紀錄片中的傑米·坎貝爾（以下稱坎貝爾）個性相對來說較為成熟且內斂，甚至在某些時刻有些陰鬱；而音樂劇中的傑米·紐（以下稱傑米）則時常露出發自內心的笑容，好似擁有著一顆相信世界是如此善良美好的單純的心。筆者認為這樣的差別有三個原因：

第一，這是為了讓觀眾更喜愛這個角色。傑米時常在他人講出某些知名人物時的第一個反應是「真的假的」，下一秒卻又露出疑惑的表情因為他根本不知道這個人。這樣看似率真的行徑能讓觀眾下意識的將「孩子」與「單純」的印象放在

這個角色身上，所以當傑米受傷時觀眾們會心疼，傑米任性鬧脾氣時觀眾們會理解甚至接受。

第二，這是為了凸顯與放大各個事件對於傑米心境的影響。能量高的狀態例如收到高跟鞋的喜愛、被霈緹說服穿高跟鞋參加舞會的興奮、認為成為咪咪蜜將所向無敵的驕傲；能量低時如想到腦中的牆的膽怯、被狄恩說醜的自卑、被父親言論打擊後的絕望等，如此劇烈的情感變化，不只能讓觀眾隨著傑米的情緒起伏，更能凸顯出傑米對於夢想渴望的單純性格。

第三，為了做出孩子與大人的差別。傑米的成長、改變、以及對於自我認同的釐清是貫穿本劇的主題。從上半場的「我想要，所以我這麼做」到下半場「我知道，所以我選擇這麼做」的轉變，也能從傑米的性格裡看出。上半場的傑米遇到事情，喜怒總形於色，情緒很少經過大腦變直接表露出來；而在舞會場地外的傑米，願意好好的冷靜與老師闡明自己的想法，而不是像在霈緹家那樣，一聽到自己被否定就著急的想反駁。相較來說，紀錄片裡同樣為十六歲的坎貝爾，從片頭到片尾，說話的語氣遇到事情的反應幾乎都偏冷淡與理性，遇到賽門（兩果的原身）沒有劇中興奮，對於自我表演上的不足嚴厲批判，對父親不願見自己的侃侃而談。試想如果將這些都搬上音樂劇的舞台，戲劇張力就會略顯平淡。

而除了單純與率真，幽默、誇張與些許的自戀也是傑米的特色，例如在霈緹詢問高跟鞋傑米是不是來穿時，他開玩笑地回應他是要掛在乳環上；也曾驕傲的跟瑞說要是沒有他與他碧昂絲的舞步，會讓整個世界少了顏色。

第二節 傑米以外之角色

（註：斜線後為紀錄片中當事人之名字）

- （一） 瑪格麗特·紐(Margaret New) / 瑪格麗特·坎貝爾(Margaret Campbell)

主角傑米的母親，年輕時便與傑米的父親結婚，但在傑米小的時候就與丈

夫離異（劇中並未提及當時傑米的年紀），對於傑米的性傾向與成為變裝皇后的夢想抱持著支持的態度，也能在下半場母子兩人爭吵後的和好場景看到，瑪格麗特是由衷的相信與認可傑米真正的樣子。瑪格麗特獨自扶養著傑米，雖然家中經濟狀況並不寬裕，但總是希望能夠給予傑米最好的，甚至還變賣了自己視若珍寶的項鍊而買下傑米的表演服。儘管好友瑞已不只一次希望瑪格麗特能尋找自己的第二春，但瑪格麗特總說自己的心力全部都在照顧傑米而拒絕。

而與紀錄片中不同的是，劇中的瑪格麗特在家庭中扮演了與傑米父親聯絡的窗口，導致瑪格麗特有機會時常假借傑米父親的名義送傑米禮物，讓傑米以為他的父親仍然在關心著他；而根據紀錄片中的畫面，傑米本人時常與父親聯繫，甚至變裝皇后處女秀、穿裙裝出席舞會皆是由傑米本人告訴其父親。

1. 角色塑造：

相比於紀錄片中的瑪格麗特·坎貝爾，不只一次在鏡頭前與傑米爭吵、數落傑米，責怪傑米對於夢想的不堅，比起母親更像個戰友。本劇中的瑪格麗特在對待傑米的態度上十分的以「照顧者」的角度自居，生怕傑米受傷，從未在劇情裡對傑米擺出生氣的態度，甚至聽到傑米說出：「不要因為你總是一事無成就整天繞著我轉，難怪爸要離開你！」如次過分的話也選擇自己消化。儘管到中後期開始思考自己這樣一味地鼓勵傑米是否正確，有時候也會因看到傑米做的事情而錯愕，但從未做出阻止傑米的舉動。

2. 角色功能：

作為傑米最堅強的依靠，瑪格麗特總是對傑米做的一切都抱持著肯定與鼓勵的態度。不管是心理上還是生活物質上，給了傑米十足的安全感，可以說是信仰一般的存在。也因此當傑米知道母親一直以來都在欺騙他時，可想而知得到的打擊是非常巨大的。瑪格麗特在劇情裡對於傑米達成目標總是扮演

著推力的角色，包括送高跟鞋、鼓勵上酒吧演出、在家庭訪問時面對老師攻擊性的言詞保護著傑米、溫柔地承受傷心欲絕的傑米的情緒等

（二） 瑞(Ray) / 蕾(Leigh)

瑞是瑪格麗特的好友，猶如傑米的家人。幾乎每次出場都會帶禮物給瑪格麗特與傑米，對傑米十分疼愛，開朗的性格也讓這個家庭時常充滿歡樂。

1. 角色塑造：

講話的風格與紀錄片的原形十分相似，例如稱讚傑米猶如仙女下凡般使用的口頭禪(Ai Chi Wawa)。看似放浪不羈，與瑪格麗特的對白中始終離不開那些在酒吧認識的男人。

2. 角色功能：

除了擔任一部份的開心果，也身兼傑米家庭裡潤滑液的角色，不只給了瑪格麗特獨自扶養傑米舒緩壓力的出口，也讓傑米愛表演的性格在家裡能有人一同玩耍。對於傑米的自我認同時常給予推力，也對於傑米的人格給予足夠的尊重。

（三） 霈緹(Pritti Pausha) / 珊(Sam)

霈緹是一個穆斯林女孩，與傑米是青梅竹馬兼好朋友，在學校成績良好也深受海姬老師喜愛，夢想是成為一個醫生，看似乖巧但內心其實的狂野並不比傑米少。很懂得分寸，身為傑米的好友，時常告訴傑米她所認為對的事情而非一味順著傑米的毛摸。

1. 角色塑造：

從紀錄片到音樂劇的版本中，霈緹的角色可以說是做了巨大的更動，唯一的共同點可能就只有「同為傑米的好友」這點。因為穆斯林的身分而每天戴著黑色頭巾、與漂亮(Pretty)諧音的名字、有個想要當醫生的實際夢想，一切似乎都在對映著傑米想成為的樣子：浮誇的變裝皇后裝扮、想成為美麗的人

以及變裝皇后這個不實際的夢想。

2. 角色功能：

霈緹扮演著傑米貼心好友的角色，傑米有心事都會與霈緹分享。相對於母親與瑞，霈緹是平輩，有些時候給的建議反而更能讓傑米聽進心裡而非說教令人抗拒。霈緹是傑米在學校的戰友，共同對抗惡霸狄恩，當傑米被海姬老師刁難時霈緹也二話不說站出來。對於傑米想成為變裝皇后的願望不全然都是堆力，反而幫助傑米尋找與認清了什麼是真正的美麗。

（四） 傑米的父親 （紀錄片與音樂劇皆無提到姓名）

在傑米八歲的時候，父親某天提早下班，回家看見傑米穿著母親的金色長裙與高跟鞋，這畫面讓他對傑米說出了「噁心」這個讓傑米從此有著巨大陰影的詞。傑米的父親始終認為傑米不是一個真正的男孩(Real Boy)，視傑米的誕生是個錯誤，認為男孩就該跟他一樣喜歡看橄欖球比賽，且對教育傑米十分沒有耐心。在傑米小的時候與其母親離婚，並與新婚妻子再婚且即將有個小孩，希望可以與瑪格麗特母子斬斷關係不再聯繫。

1. 角色塑造：

傑米的父親是個對於性別有著非常嚴重刻板印象的人物，諸如男孩穿著女孩裙子這樣性別錯置的事情在他眼裡看來就是噁心。在面對瑪格麗特與傑米時的都顯得毫無耐心，用字遣詞也十分的尖銳，可以說是在本劇中對傑米惡意最大的角色。對於傑米自我認同的養成皆為阻力，也是傑米內心最想克服的一個檻。

2. 角色功能：

父親當時的言詞導致了傑米多年來的陰影，也是貫穿全劇傑米性格上蛻變的關鍵。母親塑造出的父親讓傑米充滿力量，戰勝踏上舞台的恐懼，但同時真正的父親卻讓傑米對這個世界絕望只想逃離。而儘管父親的角色出場的次

數不多，但其存在感卻烙印在每位觀眾的心中。

(五) 雨果(Hugo) / 賽門(Simon)

雨果是一家變裝皇后服裝專賣店的老闆，過去也曾是個十分有名的變裝皇后，名為洛可·香奈兒。在劇中是帶領踏入變裝皇后圈的人物，不只給了他許多相關表演上的知識，更以自己人脈讓傑米有機會在酒吧登台演出。

1. 角色塑造：

雨果的角色是討喜的，有著幽默詼諧的談吐與細膩的內心，比起原來紀錄片賽門的嚴肅與正經，舞台下的雨果猶如許多舞台上的變裝皇后喜歡用浮誇的比喻與生動的言詞，情緒的張力是本劇中角色裡最大的；而在下半場開導傑米的片段，可能看出雨果是個在自我認同的過程也經歷過許多事情的經驗。

2. 角色功能：

對傑米來說，雨果的角色不可或缺，他既是長輩又是朋友還是變裝皇后界的前輩，象徵著傑米想成為的形象。劇中傑米曾笑過母親與瑞不懂變裝皇后，卻未曾質疑過雨果與他說的話。雨果不只在劇中也扮演著推進傑米、幫助傑米人格成長前進的角色，在實際上更給了許多傑米表演上的建議、租借表演服給傑米並介紹他上變裝皇后秀的開場，可以說是傑米的貴人。

(六) 狄恩(Dean Paxton)

狄恩是傑米的同班同學，時常拿傑米的性取向開玩笑，更是喜歡攻擊穿著保守的霈緹。

1. 角色塑造：

狄恩性格乖張，臉上時常掛著輕蔑的笑容，對於看不慣的事情總喜歡嘲笑一番，總是把自己的優越感建立在攻擊他人之上，但其實內心很擔心被看不起，以及深處藏著對未來迷惘的恐懼。最後一場戲時被霈緹說的話瓦解信心，

流露出了自己脆弱的一面。

2. 角色功能：

狄恩是傑米的同儕，同時也是一個高中生看得最重的群體。這個角色並未存在於紀錄片中，是一個代表會攻擊傑米並使用侮辱性言論的群體的集合體（包括同輩與家長）。狄恩不只在傑米的自我認同上扮演的阻力的角色，其輕浮的行為更像是尋找免疫系統破口一般的尋找各種方式，意圖非常明確的想要讓傑米受傷以證明自己的強大。而除了對傑米，狄恩本身也代表了一部份對未來恐懼的高中生，結尾對於傑米的示弱與共舞更是本劇探討成長的一個例子。

（七） 海姬老師(Miss Hedge)

海姬老師是傑米的班導師，曾不只一次數落傑米的出格行徑：塗指甲、畫眉毛等，總是希望學生們能找些實際一點的工作，就像她來這所學校教書一樣，但在班上並未從同學們獲得她應得的尊重。

1. 角色塑造：

海姬老師幾乎沒有在台上展現她的耐心與對教育的熱忱，甚至對於處罰學生都帶有個人的惡意。海姬老師是個務實的人，十分在乎學生是否守規矩，思想偏向保守，例如希望學生找實際一點的工作，也認為傑米會有這樣的傾向是因為家庭裡有瑞的介入。

2. 角色功能：

與狄恩相同，紀錄片中無明確角色。海姬老師在劇本裡扮演著學校這個立場，也代表著社會主流的價值觀與框架。對於傑米在追求夢想的道路上是阻撓的角色，但也是讓傑米釐清自己內心渴望的重要推手，如本意是讓傑米難堪卻讓傑米有勇氣向大家宣布演出消息。

第三節 傑米與其他角色之關係

本劇場景並不多，主要都是在傑米家中、學校、服裝店以及街上，就如許多的高中學生一樣，傑米的生活圈並不複雜，因此對於傑米來說，他的世界就是他身邊的這些人。而如何對待他人，如何被其他人對待，也就深深地影響著傑米，而這部分將就傑米對於其他人的態度做分析。

首先，作為青少年的榜樣，本劇的五位長輩：母親、瑞、父親、雨果與海姬老師，都曾給予傑米建議，影響了傑米評判這個世界對錯的價值觀。

在家庭方面有母親、父親以及瑞三個人。母親是傑米在世上最親近也最依賴的人，是傑米最堅強的後盾。雖然在許多場景中，兩人間的關係看起來非常的融洽，但猶如許多青少年，在叛逆期偶爾會浮出一些覺得父母根本不懂自己的念頭，使得：例如在傑米向家人介紹咪咪蜜與變裝皇后的重要性時，傑米就曾嫌棄母親對於這個話題都晚別人一拍。這樣的關係也讓筆者想起公視的一個節目《誰來晚餐》，其中一集拜訪了台灣的知名變裝皇后妮妃雅與其母親曹慧敏。慧敏想請兒子幫自己在生日派對上化妝，準備的過程兩人不只一次的發生口角，如總是嫌棄對方不夠體貼的發現自己的需求，但內心其實也隱藏著一絲對自己失望的怒氣。這樣的爭吵甚至持續到了生日派對上，直到妮妃雅拿起麥克風說起對母親慧敏的感謝，藉這個機會說出平時說不出口的真心話，才讓兩人的心更貼近。

親近生侮慢是對這段關係最好的註解，傑米最傷人做過分的話也只會對母親說出，這是瑞及傑米父親都不會享受到的待遇。

瑞是兩人相處的橋樑，對傑米來說也是個大姊姊，也或者可以說是另一位雙親，時常陪著傑米一同玩耍，就連講道理的時候，也不會像瑪格莉特帶給傑米那樣的「管教感」，使得傑米較能聽得進去。父親對於傑米來說，是一座難以逾越的大山，這點不只能從劇本中看見，也能在紀錄片中觀察到：原本就打算穿著裙子參加舞會的坎貝爾，在妝髮都已經決定的情況下，在與父親相處的二十分鐘裡聽到父親

持反對意見，便被說服取消這個決定。父親對於傑米來說，是一個想親近又十分懼怕的人，也是最想獲得其肯定的人。單憑一束花一張卡片，就能讓信心全無的傑米有上台的勇氣；也是父親口中的一句：「你很噁心」讓傑米信心全失。在曲二〈The Wall in My Head〉中的歌詞也明確指出父親佔有的權重：「這道牆之所以難以摧毀，是因為砌牆的人正是你。」

海姬老師對於傑米來說就是體制一般的存在，當傑米的世界只有學校與家裡兩個世界時，那麼海姬老師就是學校這個世界的規則，且過分無情，在狄恩霸凌他時未曾給予幫助。海姬老師說的話猶如籠子一般關著傑米對自由的渴望，但當傑米在變裝皇后的表演找到屬於自己的光芒，他對海姬老師的態度就從卑微變成了挑釁。

雨果與傑米的關係亦師亦友，是傑米在變裝皇后的引路人與事業導師。他是傑米對於變裝皇后想像的化身，也是傑米的偶像，他的所作所為令傑米欽佩與崇拜，讓傑米想成為像他這樣的人，但在傑米迷惘以及自我價值感低落的時候，雨果的存在反而成為了他的壓力，認為自己不配與雨果一同相處，跟雨果的地位間的差距是此生都無法觸及。

霈緹為傑米之好友，抑或可以稱閨蜜，是除了家人外對傑米來說重要的人。狄恩怒罵他時傑米可以裝作沒聽到，但當狄恩將對象轉為霈緹時傑米就會為了他挺身而出。霈緹十分有原則且真誠，並不會為了表面和平而只說會讓傑米開心的話。深得傑米信任的霈緹，不只能看見孤傲的傑米對他人耍任性的一面，也能看見傑米鮮少會露出在其他同學眼中少見的軟弱與自卑。在咪咪蜜的身分下，猶如維持著武裝姿勢的傑米，也只聽得進去霈緹的話，可以說如果沒有霈緹的存在，傑米的自我認同可能不會走得這麼順利。

狄恩是傑米的死對頭，兩人地位並無絕對高低，在故事中針鋒相對的過程兩人輪流佔上風。而雖然對傑米來說狄恩總是讓人厭惡，但傑米的內心卻仍然希望能

獲取以狄恩為首的一群同學的認同，因此在演出場地後台時狄恩的言語才能夠帶給傑米如此巨大的不安與怯場。

第五章 傑米演唱歌曲分析與詮釋

本章將整理筆者於本研究之演講音樂會詮釋之男主角傑米演唱之歌曲片段，包括〈And You Don't Even Know It〉、〈The Wall in My Head〉、〈Spotlight (reprise)〉、〈Ugly in This Ugly World〉、〈And You Don't Even Know It (reprise.)〉、〈My man, Your boy〉、〈Out of the Darkness〉這七首歌曲做分析，將每首歌以分段的方式分析，¹⁶並以演唱時的場景、促使唱歌行為之動機、功能訴求、設定對象、潛台詞、內在情緒與外在動作等方面一一闡述。

第一節 〈And You Don't Even Know It〉

本曲是全劇第一首歌，也是建立全劇風格與給予觀眾傑米第一印象的關鍵，可以說是塑造傑米人格與故事基調最重要的地方。

- 場景：學校課堂上。
- 前情提要：海姬老師詢問傑米對於未來職業的想法，讓傑米腦中產生對於未來想像的畫面。
- 動機：對於那些可能發生的畫面感到興奮的傑米，內心的期待促使他開口唱歌。
- 困境：老師對於未來職業的價值觀影響著傑米，讓他只能將這些話發生於自己非寫實的想像之中，無法在現實世界將真實的渴望分享給海姬老師與班上同學知道。
- 訴求：想要告訴大家自己想成為變裝皇后的夢想。
- 對象：這個世界上的人、周遭同學、老師。
- 歌詞分析：

¹⁶ 歌曲段落後方註記括號時間軸以音樂劇第一版卡司於 2018 年 4 月 27 在 Youtube 影音平台上釋出之原聲帶版本為主。

- 段落 A (0:08 ~ 0:24)，為歌曲的開頭，歌詞內容主要形容主角當下現實場景，並藉由想像力去到抽象的時空。潛台詞為：這沉悶的教室不屬於我，我正在等待爆發的那一刻。內在情緒為自信、高傲且對未來充滿期待。外在行動表現為整理自己衣服，展謝等待中的愜意，視線上揚，在左右間來回游移，以建立這個像是演員休息室的空間。
- 段落 B (0:24 ~ 0:34)，場景進入到抽象時空，主角站在想像中的舞台上，將自己比擬為一個被眾人小覷的絕世巨星，打算就此離開去尋找另一批有品味的觀眾。潛台詞為：對於什麼都不知道的你們我感到十分惋惜。內在情緒包括自信、高傲、憐憫、嘲諷與不屑。外在行動以擺出姿勢來展現歌詞知其情境如雙手高舉、雙手捧住胸口當成胸罩、雙手模仿鳥兒嘰嘰喳喳的樣子等。而在這些動作中，也可以發現有 Vogue 舞蹈中，Hand Performance 的元素在其中。¹⁷
- 段落 B' (0:34 ~ 0:42)，歌詞主要述說自己與眾人的地位將會越離越遠，自己將成為巨星而其他人只會是幫忙伴奏的樂團。潛台詞為：我的目標明確，你們參透不了是因為你們不夠格。內在情緒為自信甚至於高傲，既果決又堅定。外在動作設計為起身離開椅子，建立新的空間，作勢準備登台演出。
- 段落 C (0:51 ~ 1:10)，此副歌段落主要為主角傑米述說自己的胸懷大志，即將成為獨一無二的人，在前進的路上絕不回頭，自己將展翅高飛並親吻那明媚的太陽。潛台詞為現在身處的小廟容不下我這尊大佛，我跟你們是不同世界的人。內在情緒為充滿自信且對未來抱持期盼與喜悅。外在行動以雙手平舉做華麗登場模樣，讓傑米展現肢體與舞蹈能力又出其

¹⁷ Vogue，又稱 Voguing，為一種高度風格化的舞蹈，起源於 1980 年代的美國紐約哈林區。Hand Performance 為其中一種鮮明元素，利用手帶出的點、線、面來模擬各種事物，包括展現氣勢，模仿化妝等行為，作為此舞蹈相互比拚時的一種進攻方式。

表演天分，並享受舞群的簇擁。

- 段落 D (1:49 ~ 2:06)，此段落為副歌後瞬收的段落，場景來到城市的另一角，那裡將舉辦一場派對，傑米這名字將會被放在賓客名單上最顯眼的位置，如果你真誠地拜託，那麼傑米或許會願意讓你沾他的光讓你跟著進去享樂。潛台詞為：我也不是如此不近人情，只要你願意跟隨我，我很樂意帶你們一起飛。內在情緒相比於前段外放與激烈，此段較平靜、溫和且真誠。外在動作利用場景與舞台的變化，彷彿置身於伸展台上漫步，專注力放在自己身上，以愜意的姿態享受眾人目光，並作勢簽名。
- 段落 E (3:49 ~ 4:07)，展現傑米已經功成名就的階段，不管在哪都是最耀眼的那位，不管是直言不諱的樣子，還是吞雲吐霧的時候，都是那麼火辣，而已經是人生勝利組的他，是現在這些酸民們都無法擁有的。潛台詞為替你們感到難過與可惜。內在情緒回到驕傲、自信與帶有一點點的竊喜。外在行動以彷彿置身謝幕舞台，帶領著舞群與觀眾致意，展現自己的獨特與出名。
- 段落 F (4:07 ~ 4:29)，歌詞一再重複所有人都不知道傑米的潛力，不知道他心懷壯志。潛台詞為我的未來與我的潛力是你們無法明白的。內在情緒為驕傲與自滿。外在行為將自己置身於演唱會，在舞台上享受舞群、燈光與音樂，並展現自身肢體之美。

- 曲式架構：A → B → B' → C → D → E → F

- 表演詮釋：

本曲為開場曲，歌曲形式為歌舞，許多的表演建立在舞蹈動作之上。A 段延續教室場景，時空為演出後台的休息室，以愜意與看似在熱身的姿態環視整個空間。B 段以定點 Pose 為主，與舞群一起建立如相片般的畫面。B' 段慢慢起身，加強肢體延展的線條為下一段鋪陳。C 段正式登台，誇張與放大的舞稻為本段高潮。D 段加重戲劇身體，著重歌詞的語意傳

達與簽名的動作。E 段帶領舞群前進，注重與舞群的關係以及與台下粉絲的連結。F 段簡化身體手腳的動作，以展現身體與演唱為主，與舞群們區分開來形成對比。

- 演唱詮釋：

A 段以長線條為主，拉長尾音以營造出課堂間的無聊與休息中的等待。B 段的利用舞蹈的頓點來配合演唱的斷句，並利用四次重複的「And you don't even know it」來製造情緒堆疊的效果。B'段以一種蓄勢待發的聲音表情，加強胸腔共鳴，讓尾音隨著延伸的肢體拉長。C 段音色轉清亮，加強節奏上的重拍，並在尾音添加些許上滑音，製造煽情的質感。D 段以歌詞清晰度為主，打破原本的節奏讓樂句偏向口語化，「說」大於「唱」。E 段演唱音域上升，利用真聲與假聲的切換、音色上的變換、滑音與轉音的技巧來展現傑米傲視群雄的資本與能力。F 段以演唱者舒服的音色詮釋，將多次重複的樂句差異放在「Know」與「It」兩字的節拍與轉音上。

第二節 〈The Wall in My Head〉

- 場景：傑米家中庭院。
- 前情提要：母親瑪格麗特在傑米的生日宴會上，送傑米一雙紅色高跟鞋。
- 動機：腦中浮現兒時父親責罵他穿高跟鞋時的畫面，使方才的喜悅頓時消失，傑米被迫再次面對這個傷疤。
- 困境：這個傷疤讓傑米就算獲得了一雙喜愛的鞋子，卻沒有勇氣穿上它。
- 訴求：傑米希望可以克服父親造成的陰影，跨過那道阻擋自己的牆。
- 對象：母親。
- 歌詞分析：
 - 段落 A (0:16 ~ 0:37)，歌詞內容主要描述的是，構築這些牆的材料都是來自於他父親過去的隻言片語，可能對他父親來說是件小事且無傷大雅，但卻在傑米心中不斷的越築越高。潛台詞為這件事情雖然很微小，但影

響我很深。內在情緒是感到難為情、害怕提起與感到無力。外在行為以雙手緊扣，眼神飄忽不定與若有所思，其間搖頭做嘲笑狀，呈現其不自信的模样。

- 段落 A' (1:57 ~ 2:14)，再次重複那些話語，在傑米心中已經留下了不可抹滅的傷疤，那些文字像是肉中刺一樣使傑米隱隱作痛，又像道牆把傑米困住，永無止盡。潛台詞為：這些說起來雖然很簡單，我很想放下但我做不到。內在情緒為痛苦、無力與感到壓抑。外在行為以控制呼吸，來回踱步，拳頭鬆開又緊握，想嘗試將激動的心情冷靜但卻做不到，以呈現那種無助與無能為力。
- 段落 B (2:14 ~ 2:31)，這段傑米選擇再次嘗試，歌詞內容寫著他告訴自己不能倒下，看看自己的雙腳，還有那麼多雙鞋等著他去穿，但這道牆真的好難推倒，因為築起這道牆的人是他的父親，是對他來說很重要的人。潛台詞為：我不能再被這道牆影響，雖然很難但我有更值得追求的梦想。內在情緒為堅定、果決、開心與勇敢。外在行動以將視線看向遠方，放下聳起的肩膀，目光注視著自己的雙腳，皺起眉頭為即將進行的行動做準備，猶如跳遠前的助跑。
- 段落 C (2:31 ~ 2:47)，這段歌詞描述著傑米在牆後會看到的景象，在這道高牆後，他可以自己未來的美好，而也只要當他越過這道牆，他相信他所期盼的都會成真。潛台詞為相信自己能做到，且做到的成果是值得的。內在情緒為滿足、開心、充滿希望與信心。外在行動是往下舞台走，張開雙手，雙手比出那道牆並放下以展示決心。
- 段落 C' (2:47 ~ 4:05)，這段歌詞以不斷重複的「I keep climbing.」來表達傑米一刻不停向上攀爬的決心與努力，也呈現出這道牆到底有多高。潛台詞為：我知道這道牆的存在，但我會克服它也會跨過它。內在情緒是充滿勇氣、把握與對未來的期待，但同時有著突破舒適圈的不適感。外

在行為以興奮地手舞足蹈，蹲下祈求與盼望、環顧四周，雙手環抱給予自己力量，營造出孤獨但是又堅決的態度。

- 曲式架構：A → A' → B → C → C'
- 表演詮釋：

此曲為傑米在劇中第一次展現內心脆弱之處，從開頭的娓娓道來到結尾圓滿的解決困難，過程中一次又一次的捫心自問將情緒於開心與失落間來回擺盪。A 段以輕聲訴說為主，似乎聆聽者就在眼前一公尺。A'加強語氣，強調「Scar」、「Sting」立體化痛感，並藉由腳步的移動傳達出躊躇的模樣。B 段轉為堅定並將視線上揚，表達突然間意識到自己不能一味的墮落，也能藉又眼神的漂移表達父親的影響仍存在。C 段與 C'段落是本曲的高峰，傑米希望自己能夠跨過牆，也一次一次用言語說服著自己，讓自己相信且能做到真正的跨過牆，除了聲音表情，過程中也藉由不同的身體高度，舞台走位等技巧來表示信心一層一層的累積。

- 演唱詮釋：

A 段演唱力度為次弱，強調子音以塑造難以啟齒的狀態。A'稍微增強，但仍維持相似的共鳴位置，將句子連貫與稍為拖拍、加強節奏與重點詞，象徵越來越激動的情緒以及為下一段做鋪陳。B 段音色轉為清亮，並加入一些鼻音與氣音，展現壓抑情感的過程。C 段拉長樂句線條並加入滑音的技巧，立體化「越過」這個動詞。C'多次重覆「Climbing」等詞，在同一句內使用漸強來使空間前進，在不同句間使用不同的音色如喉音、氣音來以及不同的拍子來建立不同層次。最後回歸同 A'段之演唱力度，象徵傑米情緒的平復。

第三節 〈Spotlight (reprise)〉

- 場景：課後自習室內。
- 前情提要：需緹鼓勵傑米應當穿上這雙紅色高跟鞋參加舞會，讓所有人看到。
- 動機：需緹給予了傑米想像的舞台，以及那舞台前方的聚光燈。

- 困境：害怕眾人的眼光，以及過去父親言語造成的陰影。
- 訴求：昭告天下，我——傑米·紐的時代即將來臨。
- 對象：想像中舞台下的觀眾。
- 歌詞分析：¹⁸
 - 段落 A，歌詞為傑米告訴自己，只有走出黑暗，踩進聚光燈的光圈裡，就會有一個年輕的巨星誕生。潛台詞為而這個人將會是我。內在情緒為滿心期待、興奮與滿足。外在行動以閉眼做出想像與享受的樣子，接著張開雙眼往前方走，接著舉起手向觀眾展示自己的身段。
 - 段落 B，傑米向台下喊出「給我一聲安可！」，並要全場起立，給他雷鳴般的掌聲，能看著他發光就是他給能與觀眾最大的榮耀。並在歌曲結束之後，他切換成一個主持人的角色介紹剛才這位表演者：「傑米·紐！那個無與倫比的男孩，他出櫃了兩次。」來宣示自己又突破了一次舒適圈。潛台詞為那個人就是我，我值得被這樣對待。內在情緒滿足且驕傲、充滿自信且激動。外在行為幻想自己在舞台上，穿著心愛的高跟鞋轉圈與展現自我魅力，享受聚光燈溫暖的光芒。
- 曲式架構：A → B
- 表演詮釋：

此段傑米受霏緹的鼓勵，將自己投射在一個想像中的舞台，段落 A 代表著上台前的模樣，既期待又帶著些許緊張；段落 B 開始在舞台上展現自己，利用轉圈，擺出各種 Pose 來製造正在被觀看與被拍攝的畫面，尾句徹底將肢體打開，享受聚光燈的照耀。而樂句後的獨白瞬間將空間由舞台的虛轉回教室的現實，傳遞出這一切將會實現的訊息。
- 演唱詮釋：

¹⁸ 本段因為歌曲〈Spotlight〉之再現，並無收錄至原聲帶中，出現時間為緊接著歌曲〈Spotlight〉之後。

A 段以樂句長線條為基底，強調重點字「Spotlight」並將第三句「A teenage sensation is coming」一些竊喜與笑聲，傳達出喜悅之情。B 段需緹加入和聲，傑米也增加許多滑音與轉音，彷彿置身演唱會一般，並在一次又一次又一次的長音符中做漸強，象徵越來越明亮的聚光燈。

第四節 〈Ugly in This Ugly World〉

- 場景：街道上。
- 前情提要：傑米與父親相見，發現自己長久以來對於父親的美好想像皆為母親捏造之謊言，且再一次被父親的言語重傷。
- 動機：帶著悲傷與憤怒的心情，父親的話語讓傑米不禁想嘲笑自己的存在。
- 困境：自我的存在完全被否定，悲傷的情緒如鯁在喉，對於人生與自我感到迷茫。
- 訴求：一為宣告自己的存在就是醜陋，二為發洩情緒。
- 對象：父親與母親。
- 歌詞分析：
 - 段落 A (0:19 ~ 0:39)，歌詞為傑米低聲呢喃告訴自己，世界上會有一塊屬於他歸屬的地方，也應該要有那麼一塊地方，對於像他這樣誕生就是個視為一個錯誤的孩子來說，屬於他們的歸屬之地。潛台詞為：我不屬於這裡，我好丟臉。內在情緒充斥不安、緊張與剛被父親責罵完的錯愕。外在動作以雙手抱胸，微微聳肩，視線呆滯與苦笑來呈現心力交瘁與羞愧的模樣。
 - 段落 B (0:40 ~ 0:55)，歌詞描述著他與父親關愛的眼神距離越拉越遠，在母親的謊言裡不知該何去何從，像他這樣在醜陋的世界中如此醜陋的存在，還有誰可以相信，還能去哪。潛台詞為：我得不到我父母的愛，我本就應當如此可悲可憐。內在情緒為感到可笑、悲哀、無力與諷刺。外在行動以來回踱步，視線放遠開始與外在環境產生連結，注視且嘲笑

著地板上的蛆蟲，彷彿那就是自己。

- 段落 B' (0:59 ~ 1:32)，歌詞寫著傑米的困惑：為什麼我會在這，可不可以現在就消失？因為他認為這個虛假的世界只有醜陋這件事情是真的，恥辱、垃圾、廢物這些詞彙都是在講他，他就是這些形容詞的統稱。潛台詞為：我想逃離這個地方，這充滿謊言的地方，我不屬於這裡。內在情緒為嘲諷、不屑且感到難堪。外在行為是將眼神環顧四周，下巴微抬且嘲笑自己與身處的這片地方，接著把目光拉回身上，注視著曾經驕傲的大長腿、手臂，上面似乎沾滿了穢物，並作勢要把它們撥掉。
- 段落 C (1:34 ~ 1:56)，歌詞描述傑米具體指出自己的醜陋何在：「醜陋就是指我這張醜陋的臉，就是指像我這樣醜陋的孩子、我存在過的地方、現在未來過去我做過的所有事都是醜陋，我就是在這醜陋世界裡名為醜陋的存在，這就是我的全部。」用詞偏激且重複醜陋一詞，展現其強烈又純粹的情緒。但潛台詞為：我好想要被肯定，我不想要與醜扯上關係。內在情緒是自甘墮落、將錯就錯、想放棄一切與感到絕望。外在行為以假裝手拿一面鏡子般的映照著自己的臉，看著自己的雙手彷彿上面有洗也洗不到的污垢，在環顧四周後看向遠方，接著鬆開聳起的肩膀與雙手，象徵妥協與無力。
- 歌式架構：A → B → B' → C

- 表演詮釋：

本曲在劇中是傑米的自我認同最低落的片段，雖然整首歌最核心的情緒是悲傷，但可以藉由身體肌肉的舒與張，來呈現傑米在面對突如其來的打擊中的各個階段與層次。起初的錯愕與故作冷靜，甚至臉上還有一些禮貌性的尷尬笑容，似乎期待對方宣告這只是一場玩笑，接著開始意識到父親前一刻在這環境的存在與離開，環顧四周開始回想起父親的話與過去發生的事之間的矛盾，而此刻原本的悲傷中便開始又了一些對於母親的憤怒。延續複雜的

情緒，之前所有的信念頓時崩解，想法轉變成自暴自起與接受，為自己貼上標籤已為所有事情找到一個最好的結果。

- 演唱詮釋：

A 段連續三次的「There's a place where I belong.」，從疑惑到肯定，音色由氣聲漸漸轉實。B 段延續 A 段的語氣，直到第三句隨著鼓點的重音漸強拉至 B' 段。B' 段樂句顯得更圓滑，因此將「True」、「Shit」、「Shame」等重點詞彙強調以保有戲劇張力。C 段為全曲高潮，音高皆維持在 G3 且「Ugly」重複十次，為增加層次與不讓歌者後繼無力，將樂句分組與調配力度與換氣點，以歌詞重於旋律的角度演唱，進而達到準確傳遞訊息的功能。

第五節 〈And You Don't Even Know It (reprise.)〉

- 場景：街道上。
- 前情提要：傑米發現母親長期的欺騙自己，與母親爭吵後奪門離家。
- 動機：對母親的不滿以及羞愧，以及前一段因父親而生的悲傷未平。
- 困境：對於自我感到迷惘，甚至對於咪咪蜜的存在也產生懷疑。
- 訴求：想要否定過往一切、逃離這個地方，到倫敦或是一個新的地方重新開始。
- 對象：身邊除了自己的所有人。
- 歌詞分析：¹⁹
 - 段落 A，歌詞重複描寫出本戲開場曲曾指出那掛在牆上的時鐘，那時的時間走得飛快，他可以一下子就長大並成為自己想要成為的樣子。但現在時鐘卻走得緩慢，他得另謀出路。咪咪蜜等得太久，野等不下去，她已經找到她的鞋子，也準備離開。潛台詞為：不管是我，傑米，甚至是咪咪蜜，都要離開這個鬼地方。內在情緒為難過、忿忿不平與不滿，外

¹⁹ 本段歌曲亦無收錄於原聲帶中，出現時間為與母親吵架，撕毀表演服奪門而出，於街道上酒醉演唱之歌曲。

在行動為拿著酒瓶，喝醉身體搖搖晃晃的樣子，彷彿被關在某個封閉的空間裡來回移動，並時不時覺得自己可悲而發笑，呈現出瘋癲的樣子。

- 段落 B，這邊的歌詞與開場曲一模一樣，卻是不一樣的情緒，一樣一再的重複「你們都不知道」這句話，當時是在嘲笑這些人無知，現在則是拜託你們知道。潛台詞為沒有人知道，也沒有人在乎與關心我。內在情緒包括難過、絕望與覺得自己可笑。外在行動為在舞台上遊走，重複著過去曾在幻想過的在舞台上，自己會有的姿態與拍照姿勢，一邊騷擾並挑釁著路過的人。
- 段落 B'，這段歌詞強調「He's the headline act.」來表明傑米是個首席演員，他承擔無數壓力，想演好咪咪蜜，也想演好爸媽心目中的兒子角色，卻感到十分疲憊。潛台詞為：我的存在與我的努力對你們來說就是個笑話。內在情緒是難過、覺得自己可笑與可憐。外在行動為重複著之前擺過的那些 Pose，邊擺邊露出嘲諷的笑，來呈現那種落寞。
- 段落 C，在開場曲的副歌中描述過的那些為他歡呼的觀眾，此時在他眼中都成了惡意滿滿的小人，傑米要這些人滾出屬於他的舞台，在台下好好記得他這張臉，就算做夢也會看到的一張臉，等他親吻完太陽後他將會光榮回歸。潛台詞為：這裡沒有人懂我，我要離開去尋找我的舞台。內在情緒為冷酷，倔強，忿忿不平充滿怒氣。外在行為是用輕佻的肢體挑釁路人，並強調手腳或表情上的示威。

- 曲式架構： A → B → B' → C
- 表演詮釋：

本曲為開場曲〈And You Don't Even Know It〉之再現，旋律甚至歌詞皆十分相近，因次在肢體行為的選擇上也以當時的動作為基礎改編。設定上傑米喝了酒，脊椎相對彎曲而非開場的聳直挺胸，A 段視線上擺一樣做等待狀，B 段開始移動，在街道上遊蕩並開始與路人產生連結，B'段落以手部強調

「Double D Cup」、「This Stacked」等動作。C 段前段目光放自己身上，聳肩拱背，後段對象轉為路人，並加入肢體上的騷擾，給予路人攻擊自己的動機。

- 演唱詮釋：

相比開場曲，再現的這次音色與咬字多了一些軟爛，將原本的樂句語感打碎，但拉長單一字詞的線條，段落間的換氣點也用打嗝聲，來製造酒醉胡言亂語的風格。在 B' 段落鋪陳的過程中，除了使用笑聲與顫音來表現傑米心情，也在長音使用音程大的轉音來象徵其混亂的情緒。C 段唇齒音加重，呈現咬牙切齒的狀態，拍子拖沓，強調重點歌詞與傑米酒醉的狀態，音色直白不細膩與圓潤，營造失控的美感。

第六節 〈My man, Your boy〉

- 場景：傑米的家中。
- 前情提要：離家回來的傑米，與母親敞開心房交談，一同面對家庭的問題。
- 動機：在交談中對自己的作為感到羞愧，並深刻感受到母親對他的愛。
- 困境：自己之前的行為傷透了母親的心，也選擇封閉自我。
- 訴求：表達對母親的感謝與愛，並承諾自己將永遠陪伴，重新建立母子關係。
- 對象：母親。
- 歌詞分析：
 - 段落 A (0:14 ~ 0:30)，歌詞主要描述傑米認為，所謂的美就是此刻在他眼前的這張臉，以及他母親的微笑，並向母親道歉，過去糊塗的他並沒有發現他母親是如此美麗。潛台詞為：我對我做過的事情感到很抱歉。內在情緒包含愧疚、懊悔，覺得被寵愛。外在行為利用雙手抱胸，認真注視著母親的姿態來展現真誠與愧疚的情緒。
 - 段落 A' (0:34 ~ 0:54)，在歌詞中，傑米回想起過去是母親送他的那雙高跟鞋，讓他開始有勇氣飛翔，他以為穿上鞋子的他是最美最耀眼的那個，卻沒有想到最美的是一直以來支持著他的母親，而不是他那種一直以來

的自以為是。潛台詞為：我以前怎麼這麼傻。內在情緒是懊悔的，並感到釋然、安心與寧靜。外在行為把視線拉遠，彷彿視線穿越時間的限制看到過去，並閉眼回想過去的種種場景。

- 段落 B (0:55 ~ 1:10)，傑米強調著他母親的美與散發出的光芒是如此耀眼，但他卻從未察覺。潛台詞是傑米之所以為傑米，是因為有他母親在身邊，他才能是他。內在情緒為感到感恩，滿足，幸福與被珍惜。外在行為以拉近與母親的距離，象徵兩人關係更為親密，接著抬頭上看，彷彿兩人在星空下看流星，搖晃身體放鬆肌肉，緩解方才的嚴肅與正經。
- 段落 C (1:12 ~ 1:34)，歌詞中傑米述說著他過去做過的愚蠢事蹟，並表達曾對母親那樣冷淡，因為他此刻才知道，沒有他母親的支持，他將一無所有，什麼都不是。潛台詞為對母親感到愧疚，卻也慶幸有她的存在。潛台詞為：我怎麼會如此不惜福。內在情緒是對母親感到愧疚，卻也慶幸有她的存在。外在行動分為兩個部分，前面兩句彷彿是認錯一般，心虛地注視著地板，後兩句將視線轉回母親，並開玩笑似的將氣氛緩和。
- 段落 C' (1:35 ~ 2:08)，為母子合唱，利用對話與輪唱的方式表達出對於彼此的愛，母親也願意像過去那樣，在未來將支持著傑米，當他一輩子的粉絲，是他為她生命中最重要的人，而傑米聽到這句話後回說他一輩子都會是他母親的男孩，以呼應本歌曲的取名以及兩人更親密的關係。潛台詞為：我們的組合所向無敵。傑米的內在情緒為滿足，對有這樣的母親感到驕傲與感到幸福。在外在行為上傑米與母親雙手緊握，視線看向遠方，彷彿像在對全世界宣告諾言，最後聽到母親的肯定，往後驚訝的退一步，接著滿懷欣喜地擁抱母親。
- 曲式架構：A → A' → B → C → C'
- 表演詮釋：

本曲為傑米人格重建之關鍵，並在經歷過〈Ugly in This Ugly World〉與

〈And You Don't Even Know It (reprise)〉兩段高能量的歌曲後，此段傑米狀態應較為放鬆，也因為此段表演與母親共同坐在椅子上，因此對於空間的轉換需依靠傑米的眼神與身體質感來塑造。懊悔與滿足、欣喜的情緒交織於段落間，不須有過多的肢體表達與技術展現，真誠與舒服的狀態演唱，仔細聆聽媽媽說出的每句話並做出反應，這樣的演出即能說服觀眾。

■ 演唱詮釋：

A 段如輕聲細語，音樂從唇齒間流出，尾音拉長線條營造抒情風格。A' 段落相似，但是力道稍為加強。B 段強調換氣點、字尾子音「t」，高音「Brighter」的突強體現光芒的漸亮，結尾「My Mom」漸強，順應和弦的轉換與幫助鼓點進來。C 段的兩顆高音與負面詞「Stupid」、「Strange」切換共鳴與滑音，強調過去的所作所為。C' 與母親的和聲，注重音量的配比與母音的線條，音符呈現轉為直接，減少滑音象徵兩人真摯情感。最後「Your Boy」充分呼吸後再演唱，緩慢漸弱後融入背景之吹奏樂器。

第七節 〈Out of the Darkness (A Place Where We Belong)〉

本曲較為特別，筆者認為是傑米角色之延伸，演員們脫下戲中之服裝，接續方才說完的故事，彷彿以說書人的角色告訴台下的觀眾們，或許你過去曾被霸凌、欺負、排擠，覺得世上沒有自己的容身之處，彷彿一直處在黑暗之中。但在黑暗之外，一定有一個地方是屬於我們，你能找到你的同類，在那裡你能獲得愛，而且你將不會再覺得孤單。

雖然演唱此曲時，飾演傑米的演員，處於一個演員本人與傑米·紐中間的複合狀態，並非傑米，且此曲在原作之中出現的時間點為謝幕曲，於故事結束之後。但筆者認為，在演出這個作品時，本曲是不可或缺的，有了本曲作品才算完整。且此曲為傑米被爸爸所傷而演唱之〈Ugly in This Ugly World〉之再現，一為孤身一人之「There's a place where I belong.」，一為大家同在一起之「There's a place where we belong.」，可見創作者之巧妙。

本曲表演時，主要目的為以溫暖的方式告訴本劇想傳達之理念，在台上享受舞蹈、享受音樂，以高亢的情緒玩樂的氣氛演唱，並能示意觀眾一同打拍子增進演員與觀眾之連結，讓觀眾能帶著開心與滿足的心情散場回家。

演唱方面著重歌詞意義之表達，作曲家留了許多長音供演唱者發揮與展現個人技巧，提供觀眾歡呼之動機。

第六章 結論

在進行本研究的過程中，除了戲劇作品本身的鑽研，在翻閱與瀏覽性別平權運動歷史、變裝皇后文化與性少數群體現況之資料時，總是對於自己生長於現代與生於台灣這塊土地而感到幸運且感恩。就猶如雨果在劇中所說：「我們必須紀念從前倒下的那些先烈。」因為有巴比、葉永誌等人，讓社會看到這樣的事情發生而明白有這樣子的現象存在；有祁家威等人在政治上的訴求，白先勇等人在文化上的影響，才有今天已開放許多的社會環境。還記得與朋友在大法官釋憲的那天冒著雨在立法院外等待結果，在同志遊行時看見祁家威在頂樓揮舞著彩虹旗，這些記憶讓我在研究的過程中，彷彿有種使命感驅動著我，要為台灣的同志運動、跨性別、變裝皇后等身分的人們盡一份心力。

排練的過程是不舒服的，尤其是當這個角色的背景與自己的人生軌跡有相當程度的契合時，必須再一次的揭開曾經有過的傷痛，努力地想起那些已經被遺忘的故事，害怕這些年建立的自我認同，需要再花一次時間修復。真實（Real）不只是對傑米提出的質問，也是對演員的疑問。從大學出櫃到現在已經數年，已經不知不覺中培養出屬於我自己「咪咪蜜」的人格。導演在排練的過程中，給予我最多的筆記就是不要去演「情緒」。一樣在乎他人眼光，一樣追求好的音色、肢體與美，如何放下這些完美主義，進而在舞台上舒服的呈現自己說服觀眾，同時能做出那些設計好的行為，也是我在進行此研究的一大收穫。

很感謝當時願意拍攝紀錄片的 BBC，以及後來願意改編成音樂劇以及電影的團隊。在觀看《豔放 80》與《巴黎在燃燒》時，當影片中參加舞會的人們對於走秀者的穿著、表現貼上越來越多「應該怎麼怎麼樣」的標籤時，內心一股不舒服油然而生，為何都決定做自己了，這個自己還要被他人比手畫腳？而這個糾結在音樂劇版中獲得解決，傑米最後出場妝容並非典型的女孩也非男孩，他的性別就是傑米。電影版在雨果的 Solo 中，放入了許多當時性別平權運動的畫面，讓我不

禁想，原來《人人都在談論傑米》這個 IP，可以乘載這麼多訊息，可以讓許多人認識這些默默付出的英雄。

做為一個同志，做為一個演員，能夠演出這個劇本是幸福的。期許所有評委與來觀看口試呈現的觀眾們，能在筆者的詮釋下接收到這個作品想傳達的理念，也希望本研究能帶給日後的研究者一些啟發，以及對台灣社會有一絲貢獻。巴比與葉永鋳的故事不會是唯一，仍有許多孤單的靈魂在世上掙扎著，祝福這些孩子都能像傑米一般有個美好結局，也都能找到屬於自己的應許之地。

參考資料

中文圖書

Robert, McKee (2014)。《故事的解剖》(黃政淵、戴洛棻、蕭少嘖譯)。台北：漫遊者文化事業股份有限公司。(原著出版於 1997)。

Jake Hall (2021)。《變裝的藝術》(陳瑄譯)。台北：大塊文化出版股份有限公司。

碩博士論文

呂筱翊 (2015)。〈邁向酷兒大眾劇場：蔡柏璋作品中的通俗手法〉(未出版之碩士論文)。國立臺灣大學戲劇學研究所碩士論文。

現場演出

Voss Events Inc / OB Promotion House。(2022/2/19)。《魯保羅變裝皇后秀》*RuPaul's Drag Race : Werq the World Tour 2020* [變裝皇后秀]。台北。TICC 台北國際會議中心

Taylor Mac / Pomegranate Arts。(2023/2/26)。2023TIFA 泰勒·馬克《Judy 秀：美可敵國》。*Taylor Mac: A 24-Decade History of Popular Music* [變裝皇后歌舞秀]。台北。國家戲劇院

李維睦、呂柏伸 / 台南人劇團。(2023/5/20)。《愛情生活》攻受版。台北。水源劇場。

網路參考資料

Jerry Hsieh。(2018/11/9)。〈9 位顛覆你想像的變裝表演家〉，《BAZAAR》，

<https://www.harpersbazaar.com/tw/celebrity/celebritynews/g22005968/8-must-know-drag-artists/>。(2022/4/20 瀏覽)

Jennie Livingston (1990). *Paris Is Burning*. Off-White Productions

- <https://www.bilibili.com/video/BV1LW411o7Jz/> 。 (2022/4/22 瀏覽)
- Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals (2018). *Pose* (season 1) . 20th Television
<https://www.netflix.com/title/80241986> 。 (2020/4/5 瀏覽)
- Russell Mulcahy (2009). *Prayers for Bobby*. Lifetime Television
<https://www.myvideo.net.tw/details/0/170111> 。 (2022/4/20 瀏覽)
- RuPaul (2014). *RuPaul's Drag Race* (season 6). Logo TV
<https://www.netflix.com/browse?jbv=70187741> 。 (2022/2/18 瀏覽)
- Sam Feder (2020). *Disclosure: Trans Lives on Screen*. Netflix
<https://www.netflix.com/title/81284247> 。 (2022/4/20 瀏覽)
- 朱文慧、賀照縈。(2020/11/20)。《誰來晚餐：我的閨蜜老媽：變裝皇后妮妃雅 Nymphia 的家》。公共電視台
<https://youtu.be/QZAIz58L768> 。 (2022/3/2 瀏覽)
- 黃長福、鍾義智。(2021/12/15)。《史上最危險變裝皇后舞蹈 MV 超級挑撥離間的一集 | FJ234 - Make A Diva 外傳(下)》。FJ234
<https://youtu.be/oXBW7SZ478M> 。 (2021/12/15 瀏覽)
- 潘京婕。(2021/10/4)。〈精緻妝容和完美比例，比女生還美的「變裝皇后」都在做什麼？一窺華麗演出下的真實面貌〉，《風傳媒》，
<https://www.storm.mg/lifestyle/3956294?page=1> 。 (2022/4/20 瀏覽)
- 汪俊彥。(2013/11/19)。〈綜藝與性別的雙重解讀《風月救風塵—華麗升級三度加演版》〉，《表演藝術評論台》，
<https://web.archive.org/web/20200807183215/https://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=8593> 。 (2023/5/10 瀏覽)
- 呂雲笙。(2022/9/23)。〈性別歧視發言不是第一次！許淑華羅列柯文哲 8 年來失言案例，呼籲北市府「召開性平會」〉，《放言科技傳媒》，
<https://www.fountmedia.io/article/162768> 。 (2023/5/15 瀏覽)

一個分析師的閱讀時間。(2023/5/22)。〈歧視與仇恨！談台大經濟系學生會選舉公報〉，《一個分析師的閱讀時間粉絲專頁》，

<https://www.facebook.com/readandanalyseSeanHuang/posts/pfbid0S6i15oYBSdNrbFBsqCenTWWu1dH5EGZtHfxzLtJw9yg1unzbGiEPomx9zqQPPbYtl>。

(2023/5/23 瀏覽)

簡麟懿。(2023/3/14)。〈生而為人，我們如此美麗《Judy 秀：美可敵國》〉，《表演藝術評論台》，

<https://pareviews.ncafroc.org.tw/comments/e65e8510-f7d9-44c5-afdc-230c9d07e9f4>。(2023/5/28 瀏覽)

白斐嵐。(2023/3/9)。〈不只是一場華麗變裝歌舞秀——《Judy 秀：美可敵國》〉，《表演藝術評論台》，

<https://pareviews.ncafroc.org.tw/comments/137b54cd-d389-46f0-80ee-d1783c6b06e4>。(2023/5/28 瀏覽)

