

從造成四度訪台旋風的《貓》 劇談音樂劇的舞台設計

蕭百芳

通識中心社會科學組專任教師

台灣從2003年韋伯的《貓》劇敲開大門後，每年至少都有一部音樂劇訪台，2004年還是《貓》，2005年則有《真善美》與法式風格的《鐘樓怪人》，2006年更把眾所期盼的《歌劇魅影》請來，造成一票難求的景象。2006年這一年不僅有《歌劇魅影》旋風，就連《鐘樓怪人》都密集來了第二遍，加上大家較陌生的《吉屋出租》，這一年三部音樂劇輪台，可說是成果豐碩。2007年除《貓》在年初三度來台外，強調影像投映的法國音樂劇《小王子》、與代表ABBA樂團的《媽媽咪呀》於暑假接力演出。2008年看似只有暑假來訪的迪士尼《獅子王》，事實上原本在十二月要登台的《阿伊達》，因為新象公司與《阿伊達》製作公司的糾紛，開演前一個月才臨時喊停，但是同年《媽媽咪呀》電影版上映，開出亮眼票房，台灣的觀眾們照樣買單，足見對音樂劇德喜愛。2009年《歌劇魅影》與《媽媽咪呀》都二度登台，今年(2010)終於來了齣新劇《變身怪醫》，但是詭異的是《貓》竟然四度來台。

台灣藝文界在倫敦西區與百老匯音樂劇陸續登台的影響下，台製音樂劇也如雨後春筍般的不斷湧出。2007年以鄧雨賢一生與其創作的音樂為基底的《四月望雨》音樂劇首演後，便獲得熱烈迴響；同年有專為客家文化製作的《福春嫁女》於國家劇院登場。2008年獲得好評的《四月望雨》又再度登台；此時以繪本插畫著稱的幾米，也將其經典著作《向左走向右走》改編成音樂劇。2009年有用經典老歌串起的《上海·臺北——雙城戀曲》，還有改編自廖風德同名小說的《隔壁親家》。2010年的台灣音樂劇更是熱鬧非凡，除了四度登台的《四月望雨》外，有以台灣「香蕉王國」為背景所創作的《金蕉歲月》，有表演工作坊首度嘗試將音樂、歌舞與相聲等元素齊聚的《彈琴說愛》，有以蔣渭水為故事主軸的《渭水春風》¹，還有諷刺政治、以記者眼光看社會的《謊言？老實說！》，五部音樂劇的輪番上演，可說台灣的音樂劇製作漸趨成熟，也漸漸擲獲台灣觀眾之心

¹ 台灣音樂劇三部曲，分別為《四月望雨》、《隔壁親家》與《渭水春風》。至於四度登台的《四月望雨》，是因為在2007年6月首演後，佳評如潮，因而在同年十月二度登場，加上2008年與2010年的演出，共計四次。

從上述台灣本土音樂劇的發展剖析，倫敦西區與百老匯音樂劇的確發揮了啟發與學習的功效，從這些西洋的音樂劇來台所造成的熱潮與錢潮，足見台灣觀眾對於音樂劇的接受度與喜好度，這也促成了台灣本土劇團不斷的嘗試音樂劇方向的發展。以《貓》劇的四度訪台來說，從2003年《貓》叩關成功後，到2010年，八年的時間造訪四次，密度之高，可說是其他音樂劇望塵莫及。可是來了四次還有魅力嗎？九月二十六日星期日(圖1)，晚上的場次裡，筆者看到的至少是滿座的景象²。還有九月十七日星期五第一週上進修部的「藝術美學與欣賞」課時，原本預訂進度是由交響情人夢認識貝多芬，當天正是《貓》四度來台在台北的首演日，筆者提了這個藝文訊息，並告知學生下週的五、六、日三天，《貓》即將在台南文化中心登場，學生竟要求乾脆上《貓》，說也奇怪，當課程臨時轉變成《貓》，學生們都用起心來聽課與觀賞，可見儘管《貓》來了四次，魅力依舊。

說起《貓》在台灣的四次歷程，2003年於國家劇院登場，擠爆22場。2004年是由豐田汽車總代理和泰汽車公司獨家贊助，是在台北城市舞台演出27場。在此之前的《貓》劇，都像嬌貴的貓，只在台北演出。2007年第三度來台，與前兩次最大的差異是貓不再被關在台北，也南下到台中、台南與高雄，因此，《貓》

圖1：台南文化中心的《貓》劇海報

劇正式跨出台北融入台灣各地。今年2010年的《貓》作法類似2007年，只是沒到台中巡演。《貓》劇的下鄉作法，引起熱烈迴響，或許台北人已看過2003與2004的貓，2007年在小巨蛋的《貓》並未爆滿³，反倒是其他城市，如台南、高雄有搶票現象。

2 據看台南在9月24日晚上場的演出的觀眾表示，《貓》也是滿座。

3 2010年台北小巨蛋的眼出，也並未爆滿。

眾所皆知，《貓》劇其實是沒什麼劇情的，原著來自於艾略特（T.S. Eliot）的詩集《老負鼠談世上貓》（Old Possum's Book of Practical Cats），詩集中描繪各種個性的貓，韋伯替每一隻貓找到適合牠自己的音樂，就從一個聚集在垃圾堆中的傑利可貓幫開始，傑利可貓幫的貓兒相信重生信仰，因此每年的月圓重生之日，貓兒們聚集於此，使出渾身解術，展現自己，以此取得其他貓兒的讚賞與認同，獲得重生之機⁴。是故整齣貓劇多數是由用盡全力表現自我的貓兒載歌載舞所串連，也因為如此，不懂劇情，搞不清楚有那些貓，聽不懂英文歌詞，都可以欣賞《貓》劇，應是《貓》劇能傳唱二十九年不衰的原因之一⁵，這也是筆者最初對《貓》劇的印象。

縱使《貓》劇是如此的沒有隔閡，2000年在倫敦，《貓》劇仍然沒有驅使筆者買票進新倫敦劇院看貓。2003年《貓》劇在台首演時，1998年於百老匯冬園劇院所錄製的DVD順勢在台上市⁶。1998年的《貓》劇DVD，是特別錄製的影像，並非是《貓》劇表演時的實況錄影，而是精心策劃花了半年多的時間，請來魅力貓原唱伊蓮·佩姬(Elaine Paige) 等人所錄製，這已經打破韋伯從不錄製音樂劇DVD的成規。錄製過程是沒有觀眾的，當然也能NG重來，也有充裕的時間處理每一隻貓的特寫鏡頭，但是毫無現場氣氛可言⁷。因此，觀賞《貓》劇DVD，你可能得忍耐住呵欠，因為眼花繚亂的貓，會一隻接著一隻出來唱歌跳舞，填滿你的腦袋。

2007年來台的《貓》劇，不再高貴的只待在台北，也南下到台中、台南與高雄，雖然筆者對《貓》劇始終沒有太多好感，但是不用舟車勞頓，南北奔波，《貓》終於讓筆者掏錢走進戲院，卻也因而愛上了《貓》，劇中那一隻隻的貓，好像是從腦中的DVD場景裡活著跳出來，對比枯燥的平面影像(指DVD)，現場的貓是那樣的真實又鮮活。當2010年《貓》第二度來台南巡演，無法忘懷那千姿百態的貓兒，筆者又走進台南文化中心，想與貓兒們敘舊，始料未及的是，卻是陣陣的失落感，造成失落感的原因何在？是2007年的《貓》太精彩，還是2010年的《貓》太不精彩？弔詭的是，整體表現而言，2007年在台南的《貓》出差錯的不少，2010年的《貓》劇而言，整體表現精緻許多，照理而言該念念不忘的是今年(2010)的《貓》？

4 整齣音樂劇的劇情介紹，與每一隻貓的特性，請參考張夷等編著，《音樂劇魅影》，

台北：明天國際圖書有限公司，2006.1，頁58-77。

5 《貓》全球首演，是在1981年，於倫敦西區登場。

6 在台灣《貓》劇的DVD，是由得利影視於2004年代理發行，有關此DVD的資料可參考其DVD的內容介紹：

<http://www.books.com.tw/exep/prod/dvd/dvdfile.php?item=D020017615>。

7 《貓》劇的拍攝過程與評論，參考：http://dvd.ciao.co.uk/Cats_Two_Discs_Ultimate_Edition__5114579。

謠傳倫敦音樂劇巡迴團有所謂的ABCD等級，通常巡迴亞洲都只是C與D級團，若以這個標準來看《貓》，2007年的《貓》團應是D級團的演出，2010年的《貓》應該有C級水準⁸。貓的官網有巡迴團體的資訊⁹，很明顯的北美是獨立一區，是一個專屬貓團到北美各地巡演。《貓》劇成立亞洲專屬巡迴團，於2007年首次登場，這個亞洲巡迴團的公演一直持續到2009年¹⁰，很有意思的是當年《貓》劇來台，首站就是台南，公演時間是1月5日到1月7日，可見台南是世界首演。因為是世界首演，除經驗不足外，緊張是一定有的，難怪當時看魔術貓出場，表演他的魔術絕技——點煙火時，竟然煙火出現的地方與魔術貓手指的地方有50公分差距的失誤；而且魅力貓唱〈回憶〉時，出現破聲外，也沒有蒼桑老貓應有的味道；當魅力貓唱完，眾貓一致決定魅力貓當選重生之貓，由長老貓護送登上往月球重生之路的情節時，此刻魅力貓與長老貓一同乘坐輪胎飛盤飛到半空，月亮應該會有接貓的飛行器接走魅力貓，可是當時並未有任何飛行器具來接魅力貓，於是魅力貓竟與長老貓一同乘坐輪胎飛下來，草草了事。若近看這些貓兒，貓兒們妝化的真是差強人意。2010年在台南的貓，完全沒有這些問題，但是為何筆者還是懷念2007年的貓？

所有的問題癥結在「舞台」，《貓》劇的靈魂是舞台的設計與觀眾的互動，在始祖的倫敦與百老匯的劇院裡，用垃圾堆起來的貓窟，並不侷限在舞台上，而是延伸到觀眾席中，甚至還將觀眾席包圍起來，因此觀眾就好像自己也變成貓與貓兒們一同身處在貓窟裡，貓窟裡不間斷的光影變化也感染了觀眾，當你專注台上的貓兒起舞時，冷不防會有貓兒從你身邊爬過¹¹。2007年在台南文化中心的《貓》劇，從大愛台主播倪銘均的資訊裡，獲知《貓》劇因為有七個大貨櫃，舞台主打場景盛大，因而得花上七天的工夫在台南文化中心搭貓窟，也創下台南文化中心搭景的記錄¹²。這樣所搭出的貓窟，不僅僅是將一樓觀眾席納入貓窟，連二樓前半的牆面也是貓窟一環，當時的燈光不僅會打在一樓與二樓，連三樓都不放過，於是不管你是坐在那一個角落的觀眾，貓好像都在你身旁。

8等級的評斷是依筆者2007年看的那一場與2010年9月26日晚上場作評論。有同事看了2010年10月24日台南文化中心晚上場的《貓》，據說狀況不佳，魔術貓哩哩啦啦的；至少筆者看的魔術貓(9月26日晚上場)跳躍旋轉都不錯，旋轉也有十幾圈的水準。

9巡迴資訊：<http://www.reallyuseful.com/tickets/cats>

10見官網的說明：<http://www.catsthemusical.com/2010/08/18/asia-pacific-tour-2007-2009/>

11請參考2004年得利影視代理的《貓》音樂劇，裡頭的幕後花絮，講述舞台設計那一段。

12其專欄來源：<http://mypaper.pchome.com.tw/daaitv/post/1278179374>

筆者當時並未帶相機，也不似今年開場前與中場休息都能照相，所以只能藉日本劇團四季的劇照來說明(見圖2)，就是類似這樣的《貓》劇舞台。

圖2：日本劇團四季公演《貓》劇的舞台

(本照片轉載自劇團四季的官網：<http://www.shiki.gr.jp/cn/news.html>)

2010年在台南的《貓》劇，舞台的布置選擇遠離觀眾，貓窟的搭設並非往前貼近觀眾席，相反的是往舞台後方延伸，見圖3與圖4，圖3是從二樓看到的舞台，圖4是近看舞台，貓窟很明顯只到觀眾席的前方¹³，這樣的作法讓筆者

圖3：20100926台南文化中心貓舞台全景

圖4：貓舞台近照

13 因為2010年的9月19日貓劇在台北小巨蛋演出，9月24日則在台南的第一場演出，中間只有四天可搭景，與2007需要七個工作日搭景差了三天，或許是因為匆忙，所以就選擇只搭主景的貓窟。

一度以為是在家看《貓》劇的DVD，觀眾好像冷眼的在看這些貓，完全沒有現場的感染力。而貓劇除了舞台的延伸，另一個特質就是貓與觀眾的互動，貓兒經常在觀眾面前出沒，讓貓與觀眾零距離；2010的貓雖然在中場休息時曾出沒至每層樓的觀眾席(見圖5)，但是這樣的互動，似乎是不能彌補貓窟舞台布置遠離觀眾所造成的疏離感。

圖5：中場休息出沒於觀眾席的貓

舞台不能善盡人意，其實是巡迴場表演的宿命，表演場地大小不一外，通常都比原版倫敦西區，或是百老匯的劇院大上許多，也使得戲劇張力、效果等大打折扣。音樂劇的龍首倫敦西區，就是以小劇院著稱，以《歌劇魅影》的女王陛下劇院(Her Majesty's Theatre)而言，座位大約是2000個左右，是動輒為上萬人的小巨蛋所忘塵未及。Her Majesty's Theatre整體戲院的格局為天井式，呈環繞狀，且觀眾席就是貼舞台¹⁴，因此，每位觀眾的視野是差異不大的。(見圖6)雖然台南文化中心的觀眾席位也約莫2000人，但是為四方形的大器型空間格局，屬於一般的綜合表演廳形式，很難考慮到觀眾。

圖6：倫敦《歌劇魅影》劇院內

圖7：倫敦《媽媽咪呀》的劇院內

14 國家劇院也為天井式的空間設計，座位也約為1000人，但是因為是國家劇院，總不能位置擁擠，顯得小氣，所以整個劇院空間顯得寬敞，大致上以舞台為中，半徑比歌劇魅影的劇院大了許多。

至於近十年來人氣超旺的《媽媽咪呀》，2004年搬至倫敦威爾斯王子劇院(Prince of Wales Theatre)，這個劇院只有1100個座位，所以每個觀眾與舞台的距離更貼近，圖7看起來的感覺，舞台就在觀眾正前方，因此當謝幕時，劇院被弄成迪斯可PUB(見圖8)的模樣，頓時間整座劇院陷入瘋狂狀態，此時就連五、六十歲的老先生與老太太們，原本只是來回顧年輕時候所迷戀的ABBA樂團，卻也因為這樣的劇場氣氛，紛紛起立，隨著舞台謝幕的演員扭腰擺臀，這就是倫敦音樂劇的魅力。

圖8：《媽媽咪呀》五光十色的謝幕

在《戲劇藝術的十五堂課》一書中，第八課主講舞台藝術，作者認為舞台藝術基本功能在營造戲劇環境，為表演提供支點。戲劇環境如何塑造，除了舞台的形狀外、當然還有燈光與色彩的營造。當觀眾進戲院看戲，就意味著要進入某種規定情境，參與到戲劇活動當中，因此劇場是演員與觀眾相互交流的園地。以此看近年來崛起的倫敦西區與百老匯的音樂劇，編劇們與舞台設計師無不想盡辦法讓劇情、演員與觀眾互動，而倫敦西區更是以小劇院的劇場空間來拉近與觀眾的距離出名，於是當看完一場倫敦西區或百老匯的音樂劇後，在散場時觀眾們的情緒幾乎是滿腹且波濤洶湧，豈是放大劇場空間巡迴演出的音樂劇，觀眾們所能擁有的幸福呢？