

《瑪蒂達》音樂劇

——*Matilda the Musical*

羅翊寧

前言

音樂劇musical 原為形容詞，是有音樂的、音樂性的，以音樂為伴的意思。十九世紀末開始，英國的舞台上相繼出現「音樂鬧劇」（musical farce）、「音樂喜劇」（musical comedy）和「音樂戲劇」（musical play）等名詞，劇作人透過不同的名稱來突顯某些劇目的獨特性。第一次世界大戰後，劇場表演開始在美國風行，主要以豪華壯觀、有歌有舞，場面壯闊的音樂劇演出來吸引觀眾，前面提到的三個名稱後來漸漸朝同一個方向匯集，稱為「百老匯音樂劇」，最後統稱「音樂劇」（王潤婷，2006）。1940年代，音樂劇以發展成熟之姿回到歐洲，繼續影響歐洲音樂劇的創作。

音樂劇屬於現代藝術，現代藝術與古典藝術在形式上最大的不同也正在於形式規範這一點上面。現今最為聞名的音樂劇匯集的乃屬美國紐約的百老匯（Plot-o-meter）以及英國的倫敦西區。英國倫敦西區是英國英格蘭倫敦中心，為著名的商業區與觀光地區，常聽人言道：「若到倫敦西區不去看一場音樂劇，便如沒有去過一樣。」倫敦西區每個晚上接同時有十來齣戲劇上演，每一場皆是戲劇、音樂劇中的菁英，本文將介紹一般大眾所知悉的著名音樂劇，如《歌劇魅影》、《西貢小姐》外，由兒童小說改編而成的音樂劇《瑪蒂達》（*Matilda the Musical*），看這樣一齣

以小朋友為主角的音樂劇如何在西區眾多表演中脫穎而出，成為表演藝術大獎上的黑馬，而劇團又是如何將表演藝術文化種在小朋友心中。

關於《瑪蒂達》

《瑪蒂達》（*Matilda*）是英國兒童文學作家羅爾德·達爾（Roald Dahl）於1988年出版的小說，在最初的版本中主角瑪蒂達有一點邪惡淘氣，故事最後是以在賽馬比賽上動手腳來幫助哈妮小姐（Miss Honey）度過財務危機。小說最終版瑪蒂達搖身一變成為機敏、善體人意的小魔女，也正是因為這樣，更是歷久不衰地啟發大、小朋友。然而在撰寫《小魔女》時，達爾遇到不少困難。在作者傳記《說故事的人》（*Storyteller*）中，作者Donald Sturrock 記錄了達爾的心境：「I had awful trouble with it... I got it wrong... the main character, the little girl kept changing.」小魔女瑪蒂達性格、形象的塑造似乎讓他十分苦惱，如何才能寫出五歲小女孩的聰慧但又不會流於早熟絕對是一大挑戰。不過，讀者熱烈的迴響、甫出版不久便得到兒童文學獎皆反映出該故事溫馨勵志且蘊藏不俗濫的詼諧幽默，《小魔女》堪稱是達爾眾多出版作品中最廣為人知、最受歡迎的一本。

故事主角瑪蒂達（Matilda Wormwood）是一位聰穎過人的五歲小女孩，但她從事黑心車輛零件交易的父母從來沒有把她放在心上，不僅常常

忽視瑪蒂達，還認為乖乖看電視才是好孩子的表現，根本不需要上學看書，瑪蒂達去圖書館看書借書簡直是件愚蠢的事。因為受不了瑪蒂達在家都不與爸爸、媽媽和哥哥一起看電視，瑪蒂達的爸爸決定送她去上學。上學乍聽之下是件好事，但是如果去的是川契布爾校長（Miss Trunchbull）的學校，事情就不太妙了。川契布爾校長對小朋友的行徑可說是惡名昭彰，將小朋友像擲鐵餅那樣丟出去、讓他們難受、隨意關禁閉可說是她的強項；不僅如此，瑪蒂達的導師哈妮（Miss Honey）也是備受川契布爾校長欺負和言語霸凌。哈妮小姐是位溫暖、細心的老師，發現瑪蒂達超過同年齡小朋友的慧黠與貼心，便向川契布爾校長提議讓瑪蒂達跳級，更前往瑪蒂達家做家庭訪問，期望她的父母能多花心力在她身上。無奈都換來他們一陣羞辱；但有趣的是，瑪蒂達在怒視父母對哈妮老師和她的惡劣態度時無意間發現自己有用念力注視物品並移動她的魔法，同時推敲出哈妮老師的身世以及她與川契布爾校長的關係。某天川契布爾校長在哈妮老師的課堂上責罵學生時，瑪蒂達用魔法在黑板上寫下給川契布爾校長的話，揚言如果川契布爾校長不將哈妮小姐的財產歸還於她，便要讓她好看。原來川契布爾校長是哈妮老師的姑姑，害死了她的爸爸並霸佔其遺產，所以瑪蒂達以哈妮老師的爸爸的名義留話給川契布爾校長，讓她知道不准再欺負自己的女兒。川契布爾校長不知道其實是瑪蒂達的魔法，以為哈妮老師的爸爸復活，嚇得逃之夭夭，再也沒有回來。同時，瑪蒂達父母的黑心事業被警方盯上，準備舉家逃離，瑪蒂達不願跟隨不了解她的父母，而哈妮老師剛好也決定要收養瑪蒂達，讓她和瑪蒂達一起有個完整的家。

1996年小說改編成同名電影《瑪蒂達》上映，由飾演Mr. Wormwood的Danny DeVito執導。電影成功將瑪蒂達的活靈活現展演出來，書中許

多川契布爾校長與瑪蒂達的對話（鬥法）也透過電影拍攝技術出現觀眾眼前，將想像力具體化，給予小魔女更真實的一面。

除了電影，2010年英國皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company, RSC）製作瑪蒂達音樂劇（Matilda the Musical）首演於位在Stratford-upon-Avon的The Courtyard Theatre，由Dennis Kelly改寫劇本、Tim Minchin編曲作詞。一年後開始在英國音樂劇大本營倫敦西區（London West End）中的London Cambridge Theatre上演至今，並於2013年時進軍美國百老匯、2014年在澳洲雪梨開演，預計2016年在墨爾本登台。2012年音樂劇《瑪蒂達》一舉囊括奧立佛獎（Laurence Olivier Awards）中最佳新音樂劇（Best New Musical）、最佳導演（Best Director）、最佳戲劇編排（Best Theatre Choreographer）、最佳男演員（Best Actor in a Musical）、最佳女演員（Best Actress in a Musical）、最佳佈景設計（Best Set Design）、最佳音效設計（Best Sound Design）七項大獎，表現亮眼備受肯定。其中，最佳男演員獎由飾演川契布爾校長的小生Bertie Carvel獲得，最佳女演員則是因為童工時數限制的關係，必須由四位演員輪番上陣，故同時頒給音樂劇《瑪蒂達》一開始演出時擔任瑪蒂達的四位小女生。

奧立佛獎乃是英國舞台表演藝術中的最高榮譽，以英國著名演員勞倫斯·奧立佛命名的舞台劇獎項，由倫敦社會劇院提供獎金，是國際公認的舞台藝術大獎，與美國紐約的東尼獎（Tony Award）同為英美戲劇演出的重要獎項。在音樂劇之外，獎項類別亦有舞蹈、歌劇及戲劇製作，個人獎項涵括演員、導演、編舞，同時也包括燈光、服裝、音效設計等。音樂劇《瑪蒂達》以改編小說的舞台新秀之姿出現，一登場便攫住大眾目光，成為倫敦西區一票難求的音樂劇節目之一。

音樂劇《瑪蒂達》

音樂劇《瑪蒂達》（*Matilda the Musical*）為小說改編音樂劇，在故事框架大致不變的情況下，添加了許多音樂劇元素以及更有戲劇張力的情節。小說中瑪蒂達雖聰穎但不得爸媽的肯定與照護，音樂劇甫開始便以一群小朋友紛紛說、唱自己的父母親有多愛他們開始，以奇蹟（miracle）為主題，帶出瑪蒂達的身世——不論小孩是高是矮是胖是瘦是醜是美都是，也應該是爸媽的心頭肉，最驕傲的奇蹟，但她卻不是。在歌曲進行時，舞台迅速轉換至醫院，瑪蒂達的媽媽獲知自己懷孕但卻一點不希望有這個小孩，醫生的讚揚對照瑪蒂達爸媽對於女兒的不屑，給予觀眾強烈的情緒感受，能夠深深感知瑪蒂達接下來的生活該是如何慘澹，再讓瑪蒂達在家中東跑西跳，唱道「有時候就是要調皮搗蛋一下啊（Sometimes you just have to be a little bit naughty.）」。而好、壞反應的同時呈現，正是音樂劇《瑪蒂達》緊抓原著中羅爾德·達爾暗藏的諸多幽默與反諷（sarcasm），巧妙展現作者對於像瑪蒂達爸媽這樣的價值觀的抗議與反感，藉由精闢到位的詞曲、流暢轉換的場景，傳遞爾德·達爾對於小孩這類有趣的「生物」的觀點。由於主角是小孩，故事背景在家中和學校，音樂劇《瑪蒂達》的演員清一色由小朋友擔綱演出。小朋友們又演又唱又跳，表現絲毫不遜色，不論是飾演高年級學生的大孩子、站在課桌椅上大唱「我們要反抗！Revolution！」的小孩子，還有主角瑪蒂達，都表現得活靈活現，用小人兒的角度唱出本來會讓人覺得老調重彈的警言。同時也能拉近跟觀眾的距離，讓大家更能進入小孩的世界。

而一般的兒童劇場常常為了要逗小朋友開心

而採取較為童言童語的敘事方式，也有一些較為淺顯的幽默對白，故往往被認為缺乏戲劇張力與省思深度，想要在音樂劇重鎮倫敦西區生存，必須要能夠符合觀眾較為高度的思考與評斷模式。廣義來說音樂劇《瑪蒂達》可說是主要觀眾群鎖定為小朋友的音樂劇表演，但仔細深究，這齣音樂劇在劇作家丹尼斯·凱利（Dennis Kelly）的改寫之下，不單抓住了爾德·達爾小說中的詼諧，更是將故事裡隱含的對於當今社會的批判。達爾創作小說時編織在文字裡對於家庭、教育的反思，挪到現代，便是科技產品、家庭生養觀念與書本、學校教育改革的對抗，在精采的表演中自然傳遞出來，觀眾的心情在跟著主角經歷一同起伏時，亦能夠去思考現今漸漸流於膚淺化，僅重視表面文化的社會，是不是可以有改變的空間？而自己是否又剛好是那樣的人？透過小朋友的口，唱出對於現代社會的反思。

音樂劇《瑪蒂達》的音樂在音樂鬼才提姆·明欽（Tim Minchin）的創作和出眾的舞台設計之下亦有不凡的呈現（圖一至圖六）一首學校之歌（the School Song）26個英文字母巧妙地織進歌詞中，讓高年級的學生擋在如監獄般的大門外，作勢恐嚇那些爸爸媽媽跟他們說上學很好玩、想要去上學新生們；瑪蒂達在家中的處境讓她唱出「當我長大」（when I Grow Up）的心聲，隨後加進其他孩子的合唱，最後由哈妮老師輕輕唱出自己的想望——失去雙親、又受姑姑欺辱，沒有童年，期盼有天能更加自由獨立——獨唱、齊唱、合唱、輪唱搭配得恰到好處，雖沒有如《歌劇魅影》般波瀾壯闊的樂音和唱腔，卻有輕巧的旋律及朗朗上口的歌詞，是謂小品中的極致。由一塊塊木扳機關拼製而成的舞台地板更是讓歌唱的進行更為流暢，學校教室、家裡、校長辦公室轉換皆是一眨眼，舞台燈光亦呈現魔法般的奇幻色

彩，讓劇中多軸線的故事走向既獨立又和諧，緊緊抓住觀眾的眼睛。（圖一至六）

英國著名劇評家麥可·比靈頓（Michael Billington）曾在《衛報》（the Guardian）撰文，表

圖一至圖六：音樂劇劇照

圖片來源：Matilda the Musical'官方網站

達他對於為目前音樂劇市場缺少非改編的原創作品之擔憂。麥可·比靈頓提議比照皇家宮廷劇院做法，每年舉辦新作呈現，以鼓勵實驗性的音樂劇新作品。倫敦西區目前的音樂劇的演出裡，從無到有的新劇製作比例偏低，一票難求的多是改編作品，如《媽媽咪呀》（Mamma Mia!）、《獅子王》（The Lion King）等，可謂之「點唱機音樂劇」（Jukebox musical）（魏君穎，2012），而音樂劇《瑪蒂達》雖亦為改編作品，但如同上述音樂劇一樣，都在劇情、戲劇編排、樂曲呈現、舞台設計等上匠心獨運，展現超然的技巧與專業，對臺灣的觀眾來說，仍舊是精彩至極。不過，對於倫敦，甚或整個英國來說，要如何才能那些沒有受到國家補助的劇場在市場喜好與鼓勵原創中取得平衡，確實是件不容易的事，而這也是、將是臺灣戲劇或音樂劇團體會面臨到的問題。

《瑪蒂達》與學校教育

音樂劇《瑪蒂達》不僅吸引許多觀光客前往欣賞，在倫敦學校裡亦掀起一場瑪蒂達運動。音樂劇中，瑪蒂達雙手叉腰、仰頭站定的姿勢，一方面宣示自己人小志氣高，一方面表露出對於威權（川契布爾校長）的無所畏懼，成為倫敦學校內大小朋友爭相模仿的動作，掀起一股瑪蒂達旋風（圖七與圖八），一股由音樂劇而起的改革，從劇院到學校，再由學校到整個社會，讓大家可以更重視表演藝術的欣賞、參與以及其背後深厚的文化底蘊。

表演藝術在一座城市或一個國家中的分量亦會影響到表演團體的創作動機，倫敦長年累積的文化資本與觀光人潮成就現在豐富的西區劇院表演，當然，在學校教育方面亦是從小便培養小朋友欣賞表演藝術的眼光，將文化落實在生活之

中，音樂劇《瑪蒂達》便有學校團體票，10人以上即可成團，一張票25鎊，讓小朋友也有機會走進劇場，感受表演藝術帶來的新世界與新視野。RSC亦提供校園的演前工作坊，進入學校中用90分鐘的時間來介紹音樂劇、重要角色、音樂劇創作、改編過程。除此之外，RSC也和羅爾德·達爾兒童基金會（Roald Dahl's Marvellous Children's Charity）、羅爾德·達爾博物館與故事中心（The

圖七、圖八：模仿Matilda動作的學生與觀眾
圖片來源：Matilda the Musical官方網站

Roald Dahl Museum and Story Centre) 合作推出名為「Matilda School Resources」的互動學習網站，除了深入介紹音樂劇之改編，提供學校老師許多帶領學生欣賞音樂劇的方向與方法，也將網站重點放在協助及鼓勵大、小朋友發揮想像力自行創作，給予他們靈感、自信與寫作技巧來發展自己的能力。網站包含導演丹尼斯·凱利及音樂監製提姆·明欽在音樂劇不同製作階段的訪問影片，一步步帶領小朋友進入表演藝術的創作世界，從無到有看著一齣音樂劇的誕生。

「Matilda School Resources」網站將音樂劇創作分為六大步驟：1. Creating a believable Character；2. Planning a strong Plot - including an Inspiration；3. Gallery；4. Developing Music and Lyrics；5. Writing the Dialogue；6. Editing what has been written and then Rehearsing it。在每個步驟（頁面）之下都有不同誘發創意的巧思，例如在角色創作方面，讓角色製造機（character generator）幫忙想出不同反響的人物；在情節安排上，有互動的劇情安排頁面（lot-o-meter）可以自行安排故事先後，以學習創作出更為高潮迭起的內容。這樣的網站設計，不僅讓小朋友有機會了解一般大人世界中表演藝術創作的始末，也有許多教學資源供老師來協助學生深入劇場，讓表演藝術不只是劇院裡的一百多分鐘，更可以是豐富視野、融入生活中的養分。同一方面，也藉由音樂劇主角瑪蒂達的慧黠來帶起學生的學習熱情，希冀透過網站能培養與挖掘出更多文化創意人才。

結語

《瑪蒂達》（*Matilda the Musical*）不只是齣音樂劇，更是喚醒每一個觀眾心中文化種子的

魔法饗宴。從小說到音樂劇改編，不論是作者爾德·達爾或是音樂劇的創作者，都在瑪蒂達身上灌注許許多多得以在現代社會中深思與改革的地方，同時也在音樂歌舞的呈現上，用輕鬆不宣教的方式讓觀眾在散場後仍能感受到歌詞中文字的力量、表演的戲劇張力，以及文化對於一個人乃是一座城市、一個國家的影響力。倫敦表演藝術的創意與專業首屈一指，對文化政策、素養與資源相對薄弱與貧乏的臺灣來說，一年半載內很難有多大的進步與改變，然而，在文化與藝術教育上有很大的學習空間，如何將表演藝術、如何欣賞表演藝術、培養對於文化的底蘊，都是我們可以借鏡的地方。讓表演藝術不只是買票欣賞的活動，也可以是激發創意、培育多元思考與想像力的新秀的方法。

參考資料

- Matilda the Musical官方網站<http://uk.matildathemusical.com/>（最後檢索時間：2016年1月22日）
- Matilda School Resources網站<http://matildaschool-resources.com/#/>（最後檢索時間：2016年1月22日）
- 王潤婷（2006）。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（革新版）》，78，165-183。
- 魏君穎（2012）。奧立佛獎提名揭曉 音樂劇《小魔女瑪蒂達》受矚目。《PAR表演藝術雜誌》，(232)，16-16。

（本文作者為國立台灣師範大學歐洲文化與觀光研究所碩士）