

黑暗籠罩 來自底層的吶喊

2013-01-13 記者 賴巧純 文

管弦樂團磅礴的大合奏，曲調鮮明的旋律，為世紀知名音樂劇《悲慘世界》拉開序幕。《悲慘世界》1980年於巴黎首次公演，而後陸續在倫敦西區、百老匯公開演出，至今已有30餘年，它與《貓》、《歌劇魅影》、《西貢小姐》並稱為20世紀80年代以來，歐洲最具影響力的四大音樂劇。

序幕的旋律為《悲慘世界》貫穿全劇主要的音樂。(影片來源/YouTube)

動盪社會 期待改變的曙光

音樂劇《悲慘世界》是由法國大文豪雨果的小說改編而成，背景設定在拿破崙戰爭和法國革命動盪之下的法國底層社會。當時戰爭頻仍，法律和習俗形成不當的社會壓迫，處處充滿飢餓和貧窮。《悲慘世界》這部小說深刻刻畫了當時社會的黑暗，經由法國音樂劇作曲家動伯格、鮑伯利改編的音樂劇，更真實地唱出了《悲慘世界》中社會悽慘的境況和人物悲涼的遭遇。

《悲慘世界》故事交錯複雜，由尚萬強、芳婷、賈維、珂賽特、馬里斯、艾波寧、泰納第夫婦的人生際遇交織而成。作曲家皆為每個角色安排獨白，他們彼此之間產生多重的關聯，既矛盾又不可或缺，展現出多樣的人性光明與黑暗面。劇中使用多人合唱表達對社會的不滿，有來自於囚犯、人民、學運分子的聲音，多人合唱的歌聲整齊劃一，眾志成城，像是來自於生命底層的怒吼，期望改變，卻又看不見未來。

反覆的旋律 合唱強化情緒

在《悲慘世界》中，作曲家善用重複的旋律強化情緒，其中最常出現的旋律即為〈Look Down〉。第一幕由安倫監獄囚犯們合唱的〈Prologue〉，歌聲低沉而絕望，眾人不斷重複唱著「Look down」，中間穿插二到三句囚犯的自身遭遇，用相同的旋律，一層層帶出情緒。〈Look Down〉則是由一群法國人民合唱，合唱中加入乞丐孩子加夫洛許對社會的失望、妓女生活的淫亂、學運分子反思現況的獨白，最後無論職業、年齡，眾人皆將希望寄託於革命，以沉重的歌聲和音樂漸收作結。〈The Confrontation〉和〈Javert's Suicide〉則是使用〈Look Down〉的變奏，同樣表達出為大環境逼迫下的身不由己。

《悲慘世界》中另一首知名的合唱曲為〈Do You Hear The People Sing?〉，這首曲子一開頭由學運領袖安裘拉斯，對著政府唱出人民不願淪為奴隸、期盼一個全新未來的心聲，而後由三位學運分子號召群眾加入革命，分別帶出兩段學運組織「ABC之友」的大合唱。兩段合唱採漸進式，第二段的歌聲要比第一段來得更更有氣勢，歌聲一出，即可感受到他們對於這場革命視死如歸的決心。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

〈Do You Hear The People Sing?〉是人民對政府的怒吼。(影片來源/YouTube)

正義與革新的人性之爭

雨果將許多人性的矛盾、掙扎及命運捉弄的對比，隱藏在小說中，作曲家賦予每個角色精彩的獨白，由經驗老道的歌手細膩地詮釋人物的心情，挑動每一位觀眾的情感。

主角尚萬強和警長賈維，一是洗心革面的犯人，一是堅持人性本惡的警長，他們長達數十年的攻防，為《悲慘世界》貫穿全劇的主線。尚萬強原是因為偷了一條麵包給飢餓的姪子，卻遭判重刑。假釋之後，賈維始終無法相信他能改過自新，用盡一生追捕尚萬強。在〈Valjean's Soliloquy〉的開頭，尚萬強用緊湊的旋律，幾乎不間斷的歌詞，激動念著他所受到的不平待遇。而後音樂趨緩，尚萬強感念主教無條件的寬恕及幫助，最後用吶喊的聲音結尾，決心使「尚萬強」這個名字消失於世界上，開啟新的人生。數年後尚萬強當上市長，在一次馬車意外中和賈維再度交鋒，賈維向尚萬強謊稱已捉到另一名與他相似的男子。尚萬強的第二段獨白〈Who am I?〉以弦樂為主線，呈現尚萬強的矛盾，他在自首與將錯就錯之間游移不定，不斷質疑自己「Who am I?」

尚萬強在自首與逃避之間猶豫不決，他不斷質問自己「Who am I?」。(影片來源/YouTube)

警長賈維自始至終認定尚萬強是有罪之人，當他展現出對尚萬強的懷疑時，幾乎無背景音樂，且歌聲如繃緊的橡皮筋般咄咄逼人。賈維獨白從〈Stars〉到〈Javert's Suicide〉在心境上有極大的轉變，賈維用堅定的聲音、嚴肅穩重的音樂唱著〈Stars〉，闡述自己心中的正義，誓言抓到尚萬強。到了〈Javert's suicide〉，卻是在矛盾、不安的樂音中細數過去和尚萬強的一個個交鋒，過去他所信仰的正義在他面前一一崩壞，賈維在何謂真正的正義間掙扎，最後奏出銅管樂器悲壯的音樂，賈維自殺。

黑暗社會中的真摯情感

豎琴如流水般輕柔的音色，恰如另一主角芳婷的溫柔但堅毅的個性，她的戲份雖然不多，但在兩段獨白當中，可看盡愛情的面貌與母性的光輝。〈I Dreamed a Dream〉寫的是芳婷過往對愛情的憧憬，到現實中愛情的幻滅。愛情夢碎之際，芳婷從原先悠悠回憶過去的歌聲，轉而慷慨激昂，聲音中略帶顫抖，相當具有感染力。在芳婷瀕留之際，念念不忘女兒珂賽特，〈Fantine's Death〉音調緩慢悠長，芳婷溫柔叮囑著珂賽特，彷彿女兒還在身邊似的，溫暖的歌聲飽含深遠的母愛。

芳婷的獨白〈I Dreamed a Dream〉，唱出愛情的憧憬與幻滅。（影片來源／YouTube）

珂賽特和艾波寧是兩個命運迥異的女孩，珂賽特從小寄居在艾波寧家，卻飽受虐待。珂賽特用稚嫩的聲音唱著〈Castle On a Cloud〉，她期盼在一個雲端城堡中，可以像其他小孩一樣快樂地玩耍，沒有無止盡的家事，接近歌曲結尾時，驟然出現一聲槍響，像是要把珂賽特從不切實際的夢境中拉回。長大之後，艾波寧愛上學運成員馬里斯，馬里斯卻對珂賽特一見鍾情，艾波寧不但為馬里斯尋回珂賽特，還冒著生命危險為他送信。送信途中，艾波寧一個人在街頭唱著〈On My Own〉，細說她對馬里斯的愛意，背景音樂簡單，襯托出艾波寧的孤單。珂賽特和艾波寧恰為兩個命運相反的女孩，珂賽特有一個悲慘的童年，長大後卻能找到真愛。而艾波寧小時備受疼愛，後來因家道中落與父母失散，感情上也只能在一旁默默守護愛人。

音樂與戲劇加乘 震懾人心

《悲慘世界》音樂劇近三個小時的表演中，描述了人性深層的黑暗、下層社會的痛苦絕望及混沌之中仍透著光明的愛，故事內容直達人心，使觀眾心有所感，是這齣音樂劇之所以不朽的原因。音樂在音樂劇當中扮演極重要的角色，即使未曾看過雨果小說《悲慘世界》的人，觀看音樂劇時也可以藉由音樂深刻感受到故事的張力、人物情緒的波動。但《悲慘世界》故事錯綜複雜，若是看過原著更可了解來龍去脈，對音樂會更加有共鳴。

多元創意 單一主題同人展

臺灣的同人誌販售活動日益興盛，更出現限定特定主題的「單類型同人誌販售會」，顯示同人活動的多樣面貌。

那些年 爸爸與芭樂的回憶

在阿爸生日那天，摳摳憶起爸爸與芭樂的故事。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0