

歌劇作品延伸與探討

— 茶花女與蝴蝶夫人

延伸自上課主題歌劇與音樂劇介紹

音樂舞蹈戲劇 (二) 13:00~15:00

組員（按照內文順序編排）：

H34086042 工資 112 黃愉兒

E94071233 工科 111 林昱全

E94081050 資訊 112 林恆霈

E94086107 資訊 112 張娟鳴

E14084117 資訊 112 黃子峻

目錄

一、茶花女

劇情	3
人物介紹	5
演出	6
音樂介紹	6
心得	8

二、蝴蝶夫人

劇情	9
人物介紹	11
演出	13
音樂介紹	14
蝴蝶夫人—蝴蝶夫人的「蝴蝶效應」：蝴蝶夫人到西貢小姐 與其衍生議題	16

茶花女

劇情介紹

歌劇〈茶花女〉(la traviata)的故事有三幕：

第一幕：有一位貴族青年名叫阿弗雷多，由於愛慕著巴黎的交際花薇奧蕾塔，來到巴黎，在一場宴會上與薇奧蕾塔相會，在她身體不舒服離開宴會時，前去關心她的狀況。薇奧蕾塔深受感動，因為像自己這樣交際花的身分，居然有人會真心待她，於是她拿了隨身帶著的山茶花給他當信物，要他明天再來。翌日，阿弗雷多向她求愛，雖然薇奧蕾塔對她有好感，但是她卻拒絕了。因為她罹患肺結核身體虛弱，而且害怕自己交際花的身分會影響到他的前途。但是薇奧蕾塔禁不起阿弗雷多熱烈的求愛，所以兩人暫時同居。

第二幕：(場景 1)拋棄了交際花的身分，與阿弗雷多在一起後的生活，即便甜蜜，但也十分艱辛。由於沒有收入，他們在吃穿用度上必須一再地節省，這並不是阿弗雷多所習慣的，甚至，他根本沒有發現兩人的錢財已經快要不夠用。於是，薇奧蕾塔偷偷的一點點地變賣著自己還是交際花時的飾品，直到女僕跟阿弗雷多說錢快不夠了，他才赫然清醒。覺得有些羞愧的阿弗雷多決定跑出去賺錢，希望能給愛人一個優渥的環境。

想到阿弗雷多剛跑出去，他的父親傑爾蒙便找上門，並且懇切的勸告她，希望能與自己的兒子分手，不然有損貴族家譽，還跟她說男人都是花心的，希望她能「做拯救我家的天使」。薇奧蕾塔只好悲傷的答應了，她覺得自己不能再和阿弗雷多見面，於是她寫信告別，讓阿弗雷多要相信她還是愛著他的。被分手的阿弗雷多非常氣憤，他以為是薇奧蕾塔受不了與自己在一起的清苦日子，而回去當交際花。即便她的父親在一旁心虛地勸他不要與女子計較，阿弗雷多依然決定要在下一場宴會上侮辱她。

(場景 2)在下一次的宴會中，兩人相遇了，滿腹怒火的阿弗雷多看到了薇奧蕾塔和杜佛男爵親暱的互動。決定好好的教訓一下薇奧蕾塔。他質問薇奧蕾

塔問甚麼離開他，薇奧蕾塔為了要跟他分個了斷，故意回答道，是因為杜佛男爵的關係才離開他的。聽到這樣的回答，讓阿弗雷多更加憤怒了，於是他當著眾人的面，說道不知廉恥的薇奧蕾塔離開他的，大聲地羞辱茶花女後，將一沓一沓的錢扔在她身上，憤而決定離去。但是他沒想到的是，薇奧蕾塔自從離開他之後抑鬱寡歡，身體健康也每下愈況，此刻再受到從前愛人的刺激，讓她再也站不住，昏厥在醫生懷裡。

出現在宴會上的傑爾蒙男爵(阿弗雷多的父親)站出來替薇奧蕾塔說話，認為自己的兒子阿弗雷多不應該這樣公開的羞辱一名女子。而茶花女的同伴芙蘿拉也加入，替她說話。但是在一番爭吵中，阿弗雷多仍然沒有聽進去，依然表示自己不會收回自先前對茶花女的羞辱。這讓傑爾蒙生氣地提出要與阿弗雷多決鬥。

第三幕：在薇奧蕾塔的房間內，茶花女靜靜安睡於床上。床頭邊上的小几上放著一杯水和藥，表示著此刻薇奧蕾塔的生命已經岌岌可危。恍惚間，她被打醒了，是安妮叫醒她，說醫生要進門來看望她。但是薇奧蕾塔總覺得要來的並不是醫生，而是要來收割她性命的死神。醫生帶來一封信，這封來自傑爾蒙的信件上寫道：在他與阿弗雷多的決鬥上，在他在傷了阿弗雷多之後，阿弗雷多去到了國外，而傑爾蒙也將一切的真相告訴了自己的兒子。他們兩個人會一起來探望她。但是薇奧蕾塔知道，這一切都太遲了。

窗外的假面舞會喧囂熱鬧，而房間內的薇奧蕾塔已經生命垂危，阿弗雷多來了，他十分懊悔自責，表示想與她一起回到巴黎，回去開啟新的生活，和以前一樣甜蜜的生活。但是薇奧蕾塔已經病重，甚至連穿衣服都做不到。傑爾蒙也進來了，他也十分懊悔自己以前的行為，認為自己不應該拆散他們兩個。在薇奧蕾塔垂危之際，醫生、安妮那、阿弗雷多、和傑爾蒙都悲傷地替她哭泣，薇奧蕾塔將一個有著自己畫像的掛墜交給阿弗雷多，要他好好收著，並且在自己離去之後，當他遇到一個愛著他的女子，決定與她結婚時，將自己的掛墜交

給她，讓她知道，曾經有一個人是這樣的愛著他。交代完一切的薇奧蕾塔最後，在一群所愛的人的陪伴下，幸福而安寧的死去了。

主要角色介紹

薇奧蕾塔 Violetta Valery：

年輕時獨自來到巴黎當交際花，但卻體弱多病，由於總是隨身攜帶著茶花，而被人們稱為茶花女。

阿弗雷多 Alfredo Germont：

來自地方的小貴族，因為愛慕著薇奧蕾塔，所以來到巴黎宴會與薇奧蕾塔訴說情意。

傑爾蒙 Giorgio Germont：

阿弗雷多的父親，想要阻止兒子與薇奧蕾塔相戀，但後來因為兩人真摯的愛而後悔，並送上遲來的祝福。

參考資料：

- [茶花女（歌劇）- 维基百科，自由的百科全书 \(wikipedia.org\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/茶花女)
- [歌劇茶花女的劇本，與音樂故事\(Verdi La traviata \) - 夏爾克的音樂故事 - udn 部落格](#)

工資 112 黃愉兒

演出

歌劇於 1853 年 3 月 6 日在威尼斯鳳凰歌劇院首演。作品名稱「La traviata」解作「迷途婦人」，或「失落的人」。在 2006 年也於洛杉磯舉辦過演出。2016 年衛武營與高雄春天藝術節聯手共製歌劇茶花女大獲好評。在 2021 年的春天 3 月底，衛武營又推出了復刻版的茶花女，證明台灣也有能力製作超越國際水準的歌劇演出。由簡文彬先生擔任指揮，與高雄市交響樂團共同演奏茶花女的樂曲部分，而演員則是由黃莉錦與耿立擔任 Violetta 的角色，林健吉與崔勝震擔任 Alfredo 的角色，演出十分精彩，不亞於其他國外的場次。

樂曲

(一)飲酒歌

在華麗的第一幕中，純情男主角 Alfredo 對心愛的女主角 Violetta 唱的就是這首曲子。當時整個沙龍對隨著 Alfredo 的歌聲起舞，隨著高歌。隨著音樂的速度逐漸加快，整場的氣氛被推向了最高潮，彷彿整場的賓客都引乾了杯中

酒，充滿了熱情以及狂歡感。

這首歌是茶花女這部作品中傳唱度最高的作品，為單三部曲式。歌曲的旋律呈現三重唱的形式。第一遍為 Alfredo 的獨唱及朋友們的合唱；第二遍為 Violetta 的獨唱以及兩位主人公的對唱；第三遍是客人們的合唱，情緒顯得更加熱烈歡快。

(二)幸福的一天

這首歌是在飲酒歌唱完後，Alfredo 對心愛的 Violetta 表達愛意的歌曲。在 Alfredo 的深情告白之後，Violetta 先是拒絕了他，最後隨著歌曲的推拉，兩人漸漸走在一起，最後確定了彼此都愛上了對方。

(三)遠離巴黎

這一段的音樂是在整齣歌劇的尾聲，Alfredo 因為 Violetta 身體逐漸衰弱，希望帶著 Violetta 遠離巴黎市區，回到鄉下調養身體，並希望在 Violetta 趕快康復之後，兩人就可以過著幸福美滿的生活。但在樂曲的最後，還是來不及趕上病情惡化的程度，Violetta 最後死在 Alfredo 懷中。

在所有歌曲中，其中有兩首是我比較印象深刻的，其一是"Lunge da lei" - "De' miei bollenti spiriti"，由 Rolando Villazón, Wiener Philharmoniker, Carlo Rizzi 負責演出。第二首歌曲是 La Traviata: Preludio to Act 4，演出者為 Magyar Állami Operaház Zenekara, Lamberto Gardelli。而 2006 年該場的表演影片，目前也已經可以在網路上搜尋到。

心得

欣賞完整齣歌劇的表演，非常感謝演出方願意授權在 youtube 上播放，讓沒有機會欣賞到國外場次的觀眾朋友們可以觀賞到如此淒美的愛情故事。先講音樂部分，〈〈飲酒歌〉〉這首曲子算是廣為人知，我也曾經聽過茶花女以及飲酒歌，但這次才真的有完整的觀賞完整齣作品。才知道在劇場的當下，男主角宏亮的歌聲，與台上每一位表演者的戲劇張力，將飲酒歌當下激情快活的氣氛蕩

露淋漓。而最後的遠離巴黎，也深深感受到生命的無常性，在生命中能夠找到相愛的人本就困難，更令人難受的是即使找到了，也未必有緣分可以攜手相老，彼此的身分地位，環境的現實，都帶給有情人無數的考驗與磨練。茶花女縱情於情場間，好不容易遇到真心相愛的 Alfredo，卻仍因為身分以及身體狀況，不願意連累 Alfredo 而選擇退縮，即使深愛他，即使被他誤會並且辱罵，仍然將所有委屈吞下，我覺得這樣的愛情太偉大，太淒美。但也因為生命不總是順人意的，所以才有努力以及好好珍惜的價值。

參考資料：

- [茶花女（歌劇）- 维基百科，自由的百科全书 \(wikipedia.org\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/茶花女)
- [Verdi La Traviata 2006 LA - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...)
- [【音樂欣賞】茶花女飲酒歌 \(konnnect.com.tw\)](http://konnnect.com.tw)

工科 111 林昱全

蝴蝶夫人

劇情介紹

第一幕

故事講述一位美國軍官與日本藝妓的愛情故事。

一位駐日美軍軍官平克頓遇上了一位漂亮的藝妓蝴蝶夫人。平克頓當場向蝴蝶夫人求愛，蝴蝶夫人接受了，於是他們舉辦了婚禮。新娘子遂邀請眾藝妓朋友們，參與這次充滿喜悅及歡欣的大婚，而美國領事官夏普萊斯亦有出席，但其後當聽聞平克頓於日後可能會娶一個美國妻子時，頓感晴天霹靂。

婚禮進行期間，蝴蝶夫人的和尚叔父來了，他怒責蝴蝶夫人竟敢背棄自己家族所信仰的佛教。平克頓深深感動：蝴蝶夫人竟然為了他，做出如此的犧牲，他下定決心要好好照顧妻子。可惜他後來必須移防，於是和他妻子說：「我會帶著玫瑰，在世界充滿歡樂、知更鳥築巢的時候回來。」

第二幕

三年後，平克頓已結束任務並返回美國，但蝴蝶夫人深信他會重回她的身邊。忠心的僕人鈴木，衷心希望女主人不再飲泣。夏普萊斯受平克頓所託帶給蝴蝶夫人一封信，蝴蝶夫人準備閱讀此信時，山鳥卻出現，五郎更有意撮合他們。但蝴蝶夫人對這求婚卻不為所動，並再三強調她一直是平克頓的妻子。

五郎及山鳥離去後，夏普萊斯替蝴蝶夫人讀出平克頓的信。可惜，當蝴蝶夫人得知平克頓從此一去不返後傷心欲絕。蝴蝶夫人本來與平克頓育有一子，但平克頓全不知情，夏普萊斯遂答應將此事告知予平克頓。此時，遠處傳來槍聲，迎接平克頓正在乘搭的「林肯」號的回航。蝴蝶夫人與鈴木欣喜若狂，細意用花為家居修飾，連同兒子三人穿上華美衣服，等待平克頓的回來。

第三幕

旭日初升，蝴蝶夫人仍舊耐心等待。因擔心蝴蝶夫人的身體，鈴木勸蝴蝶夫人與她兒子進房休息，由她為蝴蝶夫人等待，而當蝴蝶夫人在房間熟睡時，平克頓跟他在美國的合法妻子—凱特，與夏普萊斯終於來到，並向鈴木要求帶走蝴蝶夫人的兒子。怯懦的平克頓無地自容，速速離開，留下這爛攤子與不幸的凱特。夏普萊斯懇求鈴木協助調停。

蝴蝶夫人出現，準備見平克頓但卻找不到他。蝴蝶夫人此時已猜測到該事情的真相，並願意交出其兒子。夏普萊斯及凱特離去後，蝴蝶夫人吩咐鈴木把蝴蝶夫人的兒子帶入房間。其後，蝴蝶夫人泣不成聲，她把孩子放下來，給了他一個小木偶人和一

面小小的美國國旗，又用一條手帕把孩子的眼睛蒙了起來，然後退到屏風後面。孩子以為媽媽是和他鬧著玩兒，笑嘻嘻地等著。屏風後面傳來噹啷的一聲。蝴蝶夫人跌跌撞撞地裹著白圍巾走了出來，這時候平克頓同夏普勒斯趕進來，垂死的蝴蝶夫人看見了，便用手指著孩子隨後並永遠地倒在血泊中。平克頓跪在她身旁痛哭失聲，可是已經晚了，再也喚不回她的生命！

角色介紹

蝴蝶夫人

身為 20 世紀的東方人，目睹西方文明的興盛，許多人在此外顯、外張的西方勢力擴張的強力衝擊下，經常不加思索的就讓自己去迎合這樣的生活方式，信仰西方對待人生的態度與生活的價值觀。而蝴蝶夫人帶著「嫁雞隨雞」的傳統心態，認為自己既已嫁給美國人，就應全部採納西方文化，毅然背棄日本人的傳統文化與宗教信仰，卻因此受到親友的唾罵。

平克頓

從蝴蝶夫人的愛情觀反觀平克頓的愛情，卻是輕佻、矯作，充滿欲望與不純潔的意念，將婚姻當成兒戲，視日本女孩為玩物，所以對朋友、美國駐日本領事夏普勒斯說，之所以和蝴蝶夫人結婚，只是為了「尋找歡樂和滿足」，而「婚姻只是一紙契約，簽字時雖有 999 年的保證期，卻隨時可以毀約」。

參考資料：

- [蝴蝶夫人 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/蝴蝶夫人)
- [歌劇蝴蝶夫人的故事&原著，與音樂感想\(Madama Butterfly\) - 夏爾克的音樂故事 - udn 部落格](#)
- [日劇 ■ 蝴蝶夫人 蝶々さん @ 德川日語 tokugawa :: 痞客邦 :: \(pixnet.net\)](#)
- [蝴蝶夫人首演 115 年 | 这个日本女人凭啥成为普契尼的心头宝？_平克顿 \(sohu.com\)](#)

資訊 112 林恆霈

演出

一開始，蝴蝶夫人於 1904 年 2 月於義大利米蘭的**史卡拉歌劇院**（La Scala）首演（左圖為首演的海報），當時劇情有兩幕，然而當時的演出沒有很多回響，不算成功，但普契尼並沒有氣餒，在大幅更改劇本後，於同

年 5 月由烏克蘭著名女高音索羅米亞·庫舒尼卡於小鎮**佈雷西亞**（Brescia）演出，演出獲得空前成功。正因如此，該歌劇更於 1907 年以大熱姿態登陸紐約市的**大都會歌劇院**（Metropolitan Opera House）。

史卡拉歌劇院，是世界上著名的歌劇院之一，現在的歌劇院是原址重建的第二座歌劇院，原本公爵劇院的在 1776 年被焚毀，而現在的這座則在 1778 年落成；當然，因為戰爭緣故，現在看到的建築仍是二次大戰後按照原來的面貌重建的，它是高於 350 部歌劇作品的首演地，演出季始於每年的 12 月 7 日。

大都會歌劇院，於 1883 年落成，歌劇院最開始本來就是給富人、上流社會的消遣，但當時的有錢商人卻沒辦法享受這等待遇，於是便由幾位有錢人組合起來，成立了大都會歌劇院。它現在屬於林肯藝術中心的一部份，是紐約最主要的歌劇公司，也是美國最大的古典音樂組織，也是歌劇團「大都會歌劇團」及管弦樂團「大都會歌劇院樂團」的駐紮地，演出季為每年 9 月到隔年 4、5 月，今年預定是 9 月 27 日。

在疫情嚴峻的現在，大都會歌劇團雖然沒有進行實體演出，但仍透過線上串流來維持營運，每天上映 23 小時，需要付費才能透過 Apple 或 Amazon 等應用程式上欣賞；上映作品是過去 14 年間多部經典作品的高畫質完整版，而蝴蝶夫人也是裡面眾多作品的其中一部。

音樂

蝴蝶夫人是一部以日本為背景的淒美故事，也因此，普契尼在編寫蝴蝶夫人的音樂時，自然融入了日本民謠來表現日本的特色，然而；令人訝異的是，這首歌竟然也融入了中國民謠。

第一幕：

劇情裡，第一幕主要是美國海軍軍官平克頓與蝴蝶小姐的幸福婚禮；在音樂上，一開始，普契尼巧妙的將美國國歌融入一開始的前奏，來表現男主角

豪邁且自由奔放的個性。接著是女主角出場的畫面，和男主角不同，女主角像春天的精靈一樣緩緩現身，她以高雅且溫和的嗓音演唱了幾乎可以說是貫穿她整場形象的「我是全日本最幸福的女子」的歌詞登場，在劇情的推演中，普契尼也融入了日本古曲「越後獅子」（越後獅子の唄）和「櫻花、櫻花」（さくらさくら），同時也在僕人出場時安插了日本的國歌「君之代」（君が代），儘管是不同風格的音樂，但和場景穿插在一塊時並沒有太突兀，甚至可以說是毫無違和，可能是因為雖然主旋律是日本的古謠，但唱法卻不是，意外的可以配合的很剛好。

同時，在兩人結為連理後出現的曲子則出現了中國古曲「十八摸」的旋律，據說這是普契尼自音樂盒裡的旋律得到的靈感，也有學家在研究後發現，這段旋律和前面提過的越後獅子、櫻花櫻花，以及普契尼的另一個作品「杜蘭朵」所用到的茉莉花的來源應該類似，都是來自於相似的音樂盒。

第二幕：

在這一幕，前一幕的「最幸福的新娘」與「美好的一日」兩曲貫穿整幕，講述的是男主角平克頓與女主角蝴蝶分開後，蝴蝶是如何支撐下去的，她總是幻想平克頓會回來找她，並且無比堅定的信任讓她撐過這段日子，中間的劇情其實並沒有那麼樂觀，但她仍然如此堅信，使得這兩首歌不斷在此幕中穿插，而且普契尼在這裏面並沒有讓歌曲就這樣一成不變，而是配合著劇情而有不同的調性，如此細膩的巧思讓人十分佩服。

第三幕：

這幕是劇中的最後一幕，可能是因為結局在第二幕最後面就已經定案，註定會以蝴蝶自殺為終，因此，此幕以憂傷的小調做結，但普契尼仍把其中劇情起伏做得十分完整，讓餘韻在觀眾心中殘存。

參考資料：

- 蝴蝶夫人 - 維基百科，自由的百科全書 (wikipedia.org)

- [歌劇蝴蝶夫人的故事&原著，與音樂感想\(Madama Butterfly\) - 夏爾克的音樂故事 - udn 部落格](#)
- [La Scala Theatre and Museum Tour in Milan | On The Go Tours](#)
- [#回不去了--《蝴蝶夫人》導聆 @ Pokey 的酗人生 :: 痞客邦 :: \(pixnet.net\)](#)
- [陳相瑜的音樂世界：音樂盒裡的秘密：杜蘭朵與蝴蝶夫人 \(hysylvia.blogspot.com\)](#)
- [Lincoln Center at Home](#)

資訊 112 張娟鳴

蝴蝶夫人的「蝴蝶」效應：蝴蝶夫人到西貢小姐與其衍生議題

壹、劇情張力必要元素

在前一個段落中有介紹了蝴蝶夫人從第一幕至第三幕的劇情發展，蝴蝶夫人在主線劇情的淒美愛情故事結構在今天已不算罕見，其掌握了一些關鍵的劇情元素，進而構成讓人很自然就看下去的劇情發展。像這樣的劇情總是始於一位即便不是傾國傾城也仍美麗動人的女主角與他般配的真命男主角，在相識後的兩人進而成為佳人。緊接著又遭遇突如其來的變故使得兩人不得不被迫分離，令女主角感到傷心欲絕。在此階段會出現其他女主角的追求者，藉此凸顯女主角的專情，有時也是為後面的悲劇、狹怨報復等發展鋪路。而故事最後男女主角會來個久別重逢，如果是喜劇，兩人便會一同過上幸福快樂的甜蜜生活，但這樣收尾也許顯得有些單調，少了些劇情上的起伏，所以也有一大部分作品採用悲劇收尾。而最典型的悲劇結尾就是加入男主或女主的死亡的橋段，又分成情敵報復、不敵重病、意外喪身、殉情自盡等等。除了歌劇、音樂劇外，現今不少賣座小說、劇集也存有上述的劇情發展結構，同時也可以搭配時

代背景做襯托，生成一部有張力的佳作。

80 年代從歐洲傳到百老匯，膾炙人口的音樂劇—西貢小姐 (Miss Saigon)，便是一齣將蝴蝶夫人保留上述劇情要素後的產生的改編作品。其男女主角克里斯與金兩人，與蝴蝶夫人中的男女主角有著不少相仿之處。兩部作品中的男主角們皆為戰爭時期的美國駐外軍人，而女主角們分別是日本藝伎與越南的俱樂部女郎，都被設定為帶有清麗絕俗的美貌。駐外軍人與西貢小姐的戰爭背景的設定，將劇情導向戀人們拆散的命運，而男主角們撤回的美國又是離亞洲如此的遙遠，在缺乏聯繫的情況下，相信愛情的女主角們日日夜夜期盼男主角的會歸。而當兩部作品中的戀人們再度重逢，男主角們卻都早已移情別戀，另結新歡，這樣的消息對女主角來說是沉重不堪負荷的打擊。最後在傷心欲絕以及為孩子著想的情形下，女主角們最終都選擇以最為激烈的受段結束悲慘的人生，整部劇也隨之拉下帷幕。

縱使上述分析中顯示蝴蝶夫人改編的西貢小姐在劇情與角色設定上相似度極高，但值得注意的是，西貢小姐這部作品存在著不少值得被討論的爭議點，反觀蝴蝶夫人卻在網路上極少有爭議性的論點，這令我相當好奇。此外與蝴蝶夫人同樣採用藝妓作為女主角的小說與翻拍電影—藝伎回憶錄卻也遭受部分人的批判，在接下來的段落將講述這些爭議以及我的個人觀點。

貳、演員與角色的種族議題

角色與演員上的爭議

不同種族在膚色上的歧視至今仍是個難以被消除的現象，當有西方人飾演亞洲人的角色時，無論是為了真實效果而以化妝的方式模擬亞洲人的膚色或五官特徵，在部分人眼中會被視為一種嘲諷。不過哪怕是蝴蝶夫人在英國皇家歌劇院的版本中，西方女主角將臉塗白飾演日本藝伎，其爭議仍遠遠不及西貢小姐中的角色—工程師。(左下圖為西方女性飾演的蝴蝶夫人，右下圖為強那森·布萊斯所飾演的工程師。)

工程師是西貢小姐中一開始便出現在俱樂部的皮條客，他在『美國夢』這首曲目中有一句歌詞：「油膩膩的中國佬只會讓日子越來越下賤，到了美國我要開四星級酒吧」，此外在『假如你願意死在溫床上』中唱的：「為什麼偏偏我出生在一個只愛大米、不想創業的民族」，這兩句歌詞很明顯是出於對於亞裔的嚴重鄙視。除了這樣的角色與台詞設定，最初扮演工程師的原英國劇組白人演員強那森·布萊斯就因為需要用化妝的方式來使他看起來像黃種人，因此在西貢小姐的演出從英國倫敦移到美國紐約的百老匯時曾經引發過一段爭議，遭到美國演員工會拒絕他由他來飾演此角色。強那森·布萊斯在當時可以說是位可以在美國直接出演舞台劇，而不需要經過在美國公開挑選演員的過程，具有相當崇高地位的劇場「明星」。該事件中美國演員工會最後在製作人卡梅倫·麥金塔、觀眾和許多工會會員的壓力下，被迫改變其決定，而允許強那森·布萊斯在百老匯演出。

除此之外西貢小姐女主角一金的選角也是當時其中一個受關注的焦點，在原英國劇組裡此角色是由菲律賓籍的莉亞·莎隆嘉所飾演，爾後轉戰百老匯時也曾經在國際上公開且大規模地尋找女演員扮演金。這也使得先前提到的直將讓強那森·布萊斯飾演亞裔工程師顯得不公平。

回到我們比較兩部作品的正題，其實我內心中多少有些疑惑，那就是為什麼與強那森·布萊斯飾演亞裔工程師相比，卻幾乎沒有什麼針對蝴蝶小姐中由白人飾演蝴蝶一角的爭議言論呢？在此說說我的猜測。首先是這蝴蝶夫人與西貢小姐兩部作品在劇種上有所差異，蝴蝶夫人是由義大利作曲家普契尼創作的歌劇，演出此角色必須是能演唱義大利文且具一定聲樂地位的女高音，在作品出

演早期（1904 年首演開始後）要找到符合這樣條件的亞裔甚至是日本女高音選擇相對困難，所以讓除了曾飾演此角色的日本女高音三浦環、華裔女高音黃英以外的白人女高音擔任其角色並沒有太大的爭議，選角依然以能用聲樂上的實力呈現作品為優先。反觀西貢小姐這部音樂劇，是以英文演唱且難度較聲樂演唱來的低，要找到適合的亞裔又或菲律賓籍男女演員出演金與工程師相對來說不是太困難。

還有就是我認為無論是歌劇也好，音樂劇也罷，當這些作品從歐洲或英國轉戰美國上演，由於美國所提倡的平等，都會越發需要注意角色選擇在種族上的考量，隨著時間的推進，越來越多人開始注重種族歧視等議題，並會對此表達心中的不滿。每部賣座的作品都會被攤在公眾下審視，因此角色的選擇便需要有多方面的考量。（參考資料中的 The Battle of ‘Miss Saigon’ : Yellowface, Art and Opportunity 這篇文章就提及此段講述的議題。）

劇情上的爭議

第一段劇情張力的必要元素中提到，蝴蝶夫人與西貢小姐都具有男主角是美國外派駐軍的設定，雖然這對蝴蝶夫人並未造成影響，但在西貢小姐的加以改編下，卻使其爭議不斷。在蝴蝶夫人中，可想而知在日本有美國駐軍想必與戰爭脫不了關係，但普契尼並未在其一至三幕的劇情當中置入與戰爭場面有關的橋段。反觀西貢小姐，卻直接使用美軍從越南撤軍，越南人（工程師）可望獲得美國護照流亡美國作為重要的劇情發展要素。不得不說加入這些橋段的確會人讓我覺得其劇情比蝴蝶夫人來的更佳精彩、刺激，但在真真受到戰爭迫害的人們心中，都會喚起他們無法被抹滅的傷痛。西貢小姐顯然不是特別著重於還原戰爭時期的真實情況，根據越戰當時的真實考據來建構作品的戰爭劇情與角色的性格、行為，只是拿與戰爭時期相關的元素來配合劇情發展需要，所以不難想像會遭到批評。就好比現今很多戰爭電影如果過度改編，也會遭到扭曲事實的抨擊。

在劇情考量上還有一個很重要的點，那就是要尊重不同的文化。值得慶幸的是在蝴蝶夫人中，由於蝴蝶在開場沒多久便嫁給了平克頓，所以並沒有太多與她藝伎身份相關的劇情。而知名的小說與改編電影—藝伎回憶錄中，就因為劇情中的藝伎與日本傳統的藝伎文化有所出入，而遭到嚴厲的批判。

此外隨著女權議題近來備受重視，對於女主角的行為刻畫也很容易已起爭議。蝴蝶夫人與西貢小姐都以女主角的自殺作為劇情的收尾，但無論是為了他們孩子的將來著想，又或者陷入對愛請背叛所產生的絕望，真的有必要採取這種強烈的激進手段嗎？是否蝴蝶的切腹自殺是對那時日本女性的刻板印象，且遭到西貢小姐直接沿用，只是方式改成開槍？另外像是這類的美軍駐外劇情，常免不了有一些對於美國夢的刻畫表現在劇情中，即便是現實類的劇情，是否太過度實在很難拿捏。當西貢小姐的金可以和白人克里斯在一起時，為什麼還要和他的越南未婚夫歲在一起？克里斯對她一個俱樂部姑娘來說是如此富有，在她身上花大把鈔票。這是否是在暗示當他可以成為美國人時，為什麼還要成為越南人呢？這也不免令我開始懷疑金對克里斯是否真的是純粹的愛？（參考資料中的 I Am Miss Saigon, and I Hate It 這篇文章就是在一位越南女性對於西貢小姐的看法）。

參考資料：

- [專訪：音樂劇《西貢小姐》的中國演員丁臻滢 - BBC News 中文](#)
- [The Battle of 'Miss Saigon' : Yellowface, Art and Opportunity - The New York Times \(nytimes.com\)](#)
- [AMERICAN THEATRE | I Am Miss Saigon, and I Hate It](#)
- [13 Fun Facts about 'Miss Saigon' \(theaterfansmanila.com\)](#)
- [Review: 'Miss Saigon' is a mess - Bay Area Plays](#)
- [Race, Sex, and Death from Miss Saigon to Atlanta \(societyandspace.org\)](#)

參考影片：

- [普契尼歌剧《蝴蝶夫人》英国皇家歌剧院版正片 - YouTube](#)
- [蝴蝶夫人 - YouTube](#)
- [Miss Saigon \(Act 1 of 2\) - YouTube](#)
- [Miss Saigon \(Act 2 of 2\) - YouTube](#)
- [被射後不理的異國畸戀！被渣男軍官玩弄的美人蝴蝶夫人【蝴蝶夫人】 - YouTube](#)
- [異國渣男奪去女子的「第一次」便懷孕！又偷吃金髮洋妞？【西貢小姐】 - YouTube](#)

資訊 112 黃子峻