

南華大學人文學院文學系

碩士論文

Department of Literature

College of Humanities

Nanhua University

Master Thesis

綠光劇團《再會吧！北投》PLUS 臺灣音樂劇研究

A Case Study on Taiwanese Musical--

Based on *Farewell Beitou PLUS* of Greenray Theatre Company

王雅嫻

Ya-Hsien Wang

指導教授：王祥穎 博士

Advisor: Hsiang-Yin Wang, Ph.D.

中華民國 111 年 6 月

June 2022

南 華 大 學
文 學 系
碩 士 學 位 論 文

綠光劇團《再會吧！北投》PLUS 臺灣音樂劇研究

A Case Study on Taiwanese Musical ——

Based on *Farewell Beitou PLUS* of Greenray Theatre Company.

研究生： 王雅嫻

經考試合格特此證明

口試委員： 王祥穎

江江明

林仁昱

指導教授： 王祥穎

系主任(所長)： 陳章錫

口試日期：中華民國111年6月29日

謝誌

首先，感謝亦師亦友的指導教授王祥穎老師，在我邊工作、讀書、玩樂的日子裡，依然對我不離不棄，還有擔任口考委員的林仁昱老師、江江明老師，三位老師對我論文的指教，給了我許多寶貴的意見，讓我看到不同面向以及在撰寫上的盲點，能在學術上與您們的交流，令人欣喜。

感謝《再會吧！北投》編導吳念真以及兩位演員于子育、方宥心，撥冗接受我的訪談，以及為我牽線的王亭權老師、兩位經紀人仇皓潔、黃艾瑞（文子），還有素有「湯姆克魯斯」稱號的大魯哥，提供了許多劇場專業照片，因為有您們的幫助，使我的論文內容更趨完善。

謝謝文學系的老師們，一路上給予的支持與暖心叮嚀；感恩我的眾同事們一路上的關心與照顧，成為我有力的後盾，無論是考試當天或是撰寫過程，讓我能全心全意完成；謝謝曾經幫助我講座、開設戲劇、編劇工作坊的老師們，為我帶來新的視野與人生哲理；謝謝北港高中的老師們，從我就學至今，提供完美的「售後服務」，不求回報地給予我各種幫助；謝謝我的家人，賦予我極大空間，放手做自己想做的事情，還有身旁好多好朋友的幫忙與祝福，以及一直給我力量的偶像們，我知道需要感謝的人與想說的話太多，無法一一答謝，若有遺漏請見諒。

感謝跟我一起瘋狂的「北投幫」，謝謝于子育、方宥心、林雨宣，我們共同的偶像牽起了這條線，讓我們有機會共創美好回憶，一起瘋狂跟著巡演追劇，謝謝好友徐慧晴，陪伴我走過「北投」歲月，喚起我所遺忘的那些細節。

在此，特別感謝我的偶像于子育，是妳為我開啟了這段旅程，給了我持續前行的力量，妳的鼓勵，讓我在遇到挫折時不放棄。在妳生日這天寫下謝誌，謝謝妳的誕生與一切，日後將繼續追隨妳的腳步，邁向更多美好旅程。

最後，謝謝為戲劇努力的所有人，謝謝你們持續做好戲，給了我生命的養分，我們劇場見！

摘要

本研究以綠光劇團在 2019 年演出的《再會吧！北投》PLUS 作為研究對象，藉由文本分析、觀劇經驗與對本劇演員方宥心、于子育以及編導吳念真，進行訪談後做相互印證。

臺灣音樂劇發展至今邁向三十五年，本文第二章將音樂劇發展劃分為《棋王》開啟音樂劇的濫觴、20 世紀後期以果陀劇場與綠光劇團的作品為大宗、21 世紀初期出現以創作音樂劇為主的劇團，到 21 世紀後臺灣音樂劇的發展盛況；第二小節則討論臺灣音樂劇的流變，故事題材、歌曲選擇、人物語言表現及舞台設計，發展趨近多元，已從最初向西方學習模仿，至今已逐漸成熟並擁有自己的風格。

第三章戲劇探析，以陳明章故鄉北投作為背景，從其地理環境造就特殊文化、陳明章及吳念真的記憶融入本劇，對應北投文化產業的轉型、改變，並羅列分場內容。從角色形象塑造連結到演員，並從親情、愛情、友情角度切入分析劇情，輔以燈光、道具、舞臺布景及服裝設計做討論。第四章在地特色的營造，從文人視角觀察其描繪的北投風貌；從編劇使用的語言、筆法、文字運用等，彰顯在地語言特色；音樂上為戲而作、融入陳明章歷年作品及選擇臺灣經典歌曲，藉歌詞詮釋出臺灣在地音樂特色。

長年製作在地音樂的陳明章與文學創作的吳念真，兩個具有臺灣代表性人物的直接合作，結合在地味道歌曲與劇本，突顯了臺灣音樂劇特色及其意義與價值，劇團從 2018 年到 2019 年，一年內擴大規模並改版升級的演出，也為臺灣原創音樂劇立下新標竿。

關鍵字：再會吧北投、綠光劇團、北投、臺灣音樂劇、陳明章、吳念真

Abstract

The subject of the study is Farewell Beitou PLUS of Greenray Theatre Company. The research approaches include text analysis, experience of watching the drama, and interviews of the actors Fang You-Hsin, Yu Tzu-Yu, and director Wu Nien-Jen with a view to getting a perfect picture of the drama.

It has been thirty-five years since the emergence of Taiwanese musicals. The second chapter is mainly about the transitions of Taiwanese musicals. "Chess", the first musical, embodies the beginning of musicals. Then in the late 20th century, the Gotuo Theater and the Green Light Theater had more works of musicals. Later, theaters dedicated to producing musicals popped out. After the 21st century, Taiwanese musicals took off and flourished. The second section discusses the evolution of Taiwanese musicals, including the themes of the story, the selections of songs, the choices of languages of characters' performance, and the designs of stage, all of which are diversified. It has transformed from simply imitating the West in the beginning into exhibiting its own style.

The third chapter focuses on drama analysis, which refers to Chen Ming-Chang's hometown Beitou and the relationship between the geographical environment and the directors' emotion effect on the creations plus the memories of the directors Chen Ming-Chang and Wu Nien-Jen. From the shaping of the character image to the plot, many of which are analyzed from different perspectives such as family, love and friendship as well as supplemented by lighting, props, stage sets and costume design. The fourth chapter aims at the accumulation of indigenous characteristics. The researcher tries to observe the style and appearance of Beitou from scholar's perspective, and from the language, brushwork, and words used by screenwriters, we find that the local language characteristics are highlighted.

The cooperation between two representative Taiwanese characters, Chen Ming-Chang, who has been producing local music for many years, and Wu Nien-Jen, who has created literature for many years, combined with indigenous songs and scripts, highlights the characteristics and significance and value of Taiwanese musicals. From 2018 to 2019, the performances of the troupe not only expanded and upgraded but also set a new milestone for Taiwan's original musicals.

Keywords: Farewell Beitou, Greenray Theatre Company, Beitou, Taiwanese musical, Chen, Ming-Chang, Wu, Nien-Jen



目錄

謝誌	I
摘要	II
Abstract	III
目錄	V
表目錄	VIII
圖目錄	IX
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 文獻回顧與探討.....	3
一、北投相關歷史文獻.....	3
二、綠光劇團與編導吳念真.....	4
三、陳明章相關研究.....	6
四、臺灣音樂劇.....	6
第三節 研究範圍與方法.....	7
一、研究範圍.....	7
二、研究方法.....	11
第二章 臺灣音樂劇的流變.....	13
第一節 臺灣音樂劇的起源與發展.....	13
一、首部音樂劇《棋王》的誕生.....	14
二、20世紀後期的開展：果陀劇場與綠光劇團.....	15
三、21世紀初期：以音樂劇為主的劇團興起.....	17
四、21世紀後音樂劇發展盛況.....	20
第二節 臺灣音樂劇的創作情形.....	24
一、來自政府主導.....	24
二、真實人物、改編文學作品等題材出現.....	25
三、音樂劇中的歌曲編排.....	28

四、 人物語言表現.....	31
五、 舞台設計.....	33
小結.....	36
第三章 《再會吧！北投》 戲劇探析.....	39
第一節 《再會吧！北投》 所設定的時代背景及其主題.....	39
一、 環境造就溫柔鄉的特殊文化.....	39
二、 音樂人、劇作家的記憶.....	42
三、 故事以承接、改變作為主題.....	44
第二節 劇作發想與故事概述.....	46
一、 故事發想.....	47
二、 劇本分場內容.....	52
三、 劇本改編的幅度及調整的狀況.....	61
第三節 角色分析.....	66
一、 人物形象的塑造、角色與演員的連結.....	67
二、 親情刻畫與倫理困境.....	78
三、 角色慾望與愛情關係.....	86
四、 姊妹情誼的描寫.....	94
第四節 舞台設計.....	99
一、 燈光、道具、舞臺布景.....	99
二、 服裝設計.....	105
小結.....	107
第四章 《再會吧！北投》 的在地特色營造.....	109
第一節 作家營造的北投面貌.....	109
一、 文人筆下的北投.....	109
二、 情色文化.....	113
三、 北投酒家菜與那卡西.....	114
四、 北投溫泉產業的興衰.....	117

第二節 對白彰顯在地語言特色.....	118
一、 關於「性」的語言.....	119
二、 善用幽默筆法.....	121
三、 臺灣俚語及譬喻的運用.....	124
四、 臺語與外來語交叉使用.....	126
五、 其他.....	127
第三節 歌詞詮釋營造在地音樂特色.....	128
一、 組曲的使用.....	129
二、 為音樂劇量身打造歌曲.....	132
三、 融入陳明章歷年作品.....	140
四、 使用臺灣經典歌曲.....	146
小結.....	150
第五章 結論.....	155
參考文獻.....	158
附錄一 人物關係圖.....	170
附錄二 訪談資料.....	171
一、 訪談演員方宥心資料.....	171
二、 訪談演員于子育資料.....	174
三、 訪談編導吳念真資料.....	182

表目錄

表 1-1 彙整 2018 年至 2020 年《再會吧！北投》相關資料.....	8
表 2-1 彙整兩廳院 2018 年、2019 年其售票系統分析報告調查表.....	21
表 2-2 彙整政府採購音樂劇.....	25
表 2-3 改編電影或文學同名作品音樂劇.....	26
表 3-1 《再會吧！北投》PLUS 節目冊劇情大綱.....	52
表 3-2 史實及劇情兩者差異.....	107
表 4-1 演唱分配情形.....	146



圖目錄

圖 2-1 《福春嫁女》中的客家菜.....	35
圖 2-2 《天光》中的客家菜.....	35
圖 2-3 《香絲·相思》中的油紙傘.....	35
圖 2-4 《天光》中的油紙傘.....	35
圖 2-5 搭設表演舞台.....	36
圖 2-6 歌舞團表演畫面.....	36
圖 2-7 背景的「囍」字燈.....	36
圖 2-8 門上的「囍」字.....	36
圖 3-1 2018 年演唱〈再會吧北投〉過程.....	63
圖 3-2 彼此互動的示意圖.....	63
圖 3-3 2018 年中場布幕降下前畫面.....	64
圖 3-4 中場休息前示意畫面.....	64
圖 3-5 陳明章出場與屋內剪影.....	100
圖 3-6 歌曲演唱完結束姿勢.....	100
圖 3-7 燈光打在獨唱的陳純純身上.....	100
圖 3-8 燈光打在獨唱的洪淑惠身上.....	100
圖 3-9 燈光分別打在主角上.....	101
圖 3-10 上、下樓層的空間.....	101
圖 3-11 燈光聚焦在舞台中央.....	101
圖 3-12 光影製造打架畫面.....	101
圖 3-13 雙手拿菜刀.....	103
圖 3-14 湯匙當竹板用.....	103
圖 3-15 手持酒瓶.....	103
圖 3-16 過火爐去晦氣.....	103
圖 3-17 舞者手持羽毛扇.....	103
圖 3-18 別有天庭院.....	105

圖 3-19 新天地庭院	105
圖 3-20 阿哥哥造型喇叭褲	106
圖 3-21 旗袍	106
圖 3-22 剛畢業的純純	106
圖 3-23 準備出勤的純純（左）	106
圖 3-24 似歌手鳳飛飛造型	107
圖 4-1 電影男主角演唱〈溫泉鄉的吉他〉	130
圖 4-2 劇中陳明章演唱〈溫泉鄉的吉他〉	130
圖 4-3 〈伊是咱的寶貝〉以 2018 年版本示意	145
圖 4-4 電影裡演唱〈雨夜花〉	145
圖 4-5 陳明章手稿	151



第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

從高中第一次接觸話劇社後，在籌備公演過程中，對舞臺劇有更深的認識，求學過程中，陸續觀賞不同劇團的戲劇，慢慢愛上這種充滿挑戰、考驗所有人臨場反應與演員實力、體力的表演模式，而這些觀劇經驗也包含了綠光劇團自行分類的原創音樂劇、臺灣文學劇場、國民戲劇、世界劇場系列。除了舞臺劇以外，筆者很喜歡1998年出道的女子重唱團體——錦繡二重唱，因為「追星」多年，關注到團員于子育（琇琴）參與綠光劇團《再會吧！北投》的演出，音樂劇對於專業歌手不是難事，近年多次參與電視、電影等戲劇演出的她，也獲得不少獎項的肯定，2014年亦參與過全民大劇團《情人眼裡出西施》音樂劇演出。她的父親是外省人、母親是原住民，完全不會臺語的她，要在臺語音樂劇中擔任要角，只能靠著苦練打破語言隔閡，讓我期待，也因此開啟了我與《再會吧！北投》的緣分。

這部戲在正式演出前安排了戲前戲，場景設定是旅社別有天的門外，這段戲前戲的主軸不變，但上場人物有時候是同場觀戲的其他演藝人員，例如：唐美雲、方馨、樓心潼、蘇晏霈，出現在台上像是到北投遊覽的觀光客，也為觀眾帶來意外的驚喜。在劇場中，觀察觀眾反應也是一件很微妙的事情，例如笑點可能因為地區不同而異，或是像筆者最喜歡的一場是在中場休息前，演員演唱〈再會吧北投〉，靜止在台上的演員，投射在身上的鎂光燈逐一熄滅，這段非常有意象的設計，也讓台下觀眾感傷而啜泣；最後一場，眾人合唱〈幸福進行曲〉亦是滿滿的感動。因為劇本背景設定在北投發生的故事，劇團聘請有那卡西經驗的專業樂手進行現場演奏，且加入了梁茜雯的小提琴，而樂團指揮王俊傑以及鼓手李斯勇皆是盲人，是一個非常特別的組合。劇情一開始由陳明章擔任說書人的角色，將講唱文化融入其中，劇中也安排于子育演唱兩首那卡西風格曲目，使得進劇場的觀眾更有置身溫泉旅館聽那卡西的臨場感，更深刻感受臺灣在地文化特色。演員部分，除了經常在綠光劇團表演舞台出現的熟面孔外，還有近年常在綜藝節目出現

的王彩樺，也有幾位歌手出身的演員，例如，前面提到的錦繡二重唱團員于子育（琇琴）、參與歌唱節目《超級星光大道》比賽的方宥心及林雨宣、滅火器樂團主唱楊大正，從歌手身分跨足舞臺劇的演出，為音樂的演唱加分。舞蹈上，也有很多專業舞者的參與，讓整部舞臺劇的視覺、聽覺都大大提升，依據報導該劇也創了綠光劇團的五項紀錄，包含製作經費、幕前幕後演職人員超過百人、演出服裝逾兩百套、大小道具以及排練時間也是最長¹。

此劇在2018年7月於臺北國家戲劇院首演，2019年進行 PLUS 改版升級，7月19日在臺中歌劇院首演²，根據兩廳院售票統計，此劇連續兩年榮獲臺灣原創音樂劇票房總冠軍，2020年更在總統府前凱達格蘭大道舉辦的「端午謝平安，藝文大匯演」活動演出《再會吧！北投》端午限定版音樂會，並且全程線上轉播，這是綠光劇團在2020年疫情趨緩後、倉庫經歷火災後的第一場演出，也是第一次在凱達格蘭大道表演，受限時間關係，劇情內容主要由吳念真擔任說書人串聯，僅留下主要角色及幾首重要歌曲，把原本兩小時四十五分鐘濃縮為一小時二十分鐘。

綠光劇團在臺灣深耕多年，累計了一定的觀眾群，加上實力派演員、歌手的明星光環加持，以及音樂家陳明章本身的音樂獨特性，讓一開賣就開出好票房，演出後的開放謝幕拍照，更讓民眾可以利用社群媒體的力量及觀劇後的正向口碑，把劇推廣出去。從2018年、2019年兩年全台共四十場的演出，加上2022年下半年預計再次改版演出《再會吧！北投》REVIVAL，甚至有望變成定目劇，在場館連續演出數場，帶動了臺灣音樂劇的熱潮，此劇能受到廣大民眾的喜愛、願意進場觀劇，甚至不只觀看一次，必然有它迷人的地方。

陳明章是臺灣音樂史上的重要人物之一，創作不少膾炙人口的歌曲，而吳念真創作的小說、劇本、廣告、電影等影像及文學作品，亦受到許多臺灣民眾的認

¹中時新聞網：〈再會吧北投 吳念真玩音樂劇〉，2018年7月21日，（參見：<https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20180721000655-263301>，查閱日期：2020年8月11日。）

²此部舞台劇在2018年於臺北演出9場、臺中4場、高雄4場，含加演場次共17場；2019年於臺中演出4場、臺北11場、臺南3場、高雄5場，含加演場次共23場，兩年內演出40場均銷售一空。

同。《再會吧！北投》是吳念真首次嘗試寫的音樂劇，全程主要以臺語發音，由科技業出身、熱愛音樂劇與歌劇的雷輝擔任製作人，與綠光劇團及陳明章音樂團隊合作，以北投的在地文化為背景出發，講述一個地方產業的轉型，過程中人與人之間的情感及所發生的事件，融入陳明章的音樂及臺灣經典歌曲，道出屬於臺灣人的故事。結合陳明章與吳念真兩位具有臺灣在地代表性的人物，本劇被評論為擁有「濃烈的鄉土情感搭配質樸且富有台灣生命力的樂曲」³，開創了臺灣原創音樂劇的另一種面貌。

2019年 PLUS 版本相較於2018年的演出，在劇本上作了濃縮，讓劇情更聚焦，舞蹈、服裝、音樂等等都作了升級，因此本文的研究以2019年演出版本為主要探討對象，希望透過研究，進而瞭解《再會吧！北投》作為臺灣原創音樂劇的特殊價值為何？對於臺灣原創音樂劇產生了什麼影響？在音樂劇文化產業的通俗敘事影響力為何？庶民式的草根觀點如何再現北投？大歷史敘事在通俗文學中如何被翻轉與重新詮釋？

第二節 文獻回顧與探討

本劇為綠光劇團演出，故事以北投地區做為場景，故在研究過程中，就北投相關歷史文獻作為關鍵字參考，深入了解北投發展歷史及其在地文化特色。再者，綠光劇團作為音樂劇發展史上重要的劇團之一，在討論時亦爬梳相關研究，而吳念真作為本劇編劇暨導演，其創作風格及相關資料亦列入撰寫過程中的參考。本劇以陳明章的音樂作為主要歌曲來源，且故事以他的故鄉北投作為背景，其創作的臺語歌曲與其相關訪問亦是本文的重要參考資料。探究臺灣音樂劇時，則針對臺灣音樂劇相關研究、發展與創作情形進行查找。

一、北投相關歷史文獻

筆者查詢北投相關史料時，以北投作為關鍵字，絕大部分是針對北投的地景文化、觀光旅遊進行討論，但仍可從其研究找到與北投相關的歷史發展，例如：

³齊義維：〈來一壺音樂劇特調：台灣音樂劇風格生成 ing〉，《PAR 表演藝術》346 期（台北 PAR 表演藝術，2022 年 5 月），頁 34。

學位論文中《從日本到台灣－新北投溫泉的在地化》⁴的第四章講述關於新北投溫泉的變化，情色化及禁娼、北投為何成為那卡西發源地、限時專送產業的興起。而《從社會資本觀點分析北投計程摩托車產業之發展》⁵把北投計程摩托車（限時專送）的歷史背景作分析，《北投溫泉地景的建構與變遷之研究》⁶第四章為光復後北投的情色地景，溫泉衍生的周邊行業，由繁華的「溫柔鄉」轉為落沒的歷程。另有專書《北投采風》⁷提及北投溫泉的發展史、風流韻事以及限時專送、那卡西等。介紹酒家菜的書籍則有《蓬萊百味臺灣菜：黃德興師傅的料理人生》⁸、《舌尖上的傳人：掌杓一甲子的百味人生，現手路菜美味風華》⁹、《臺味：從番薯糜到紅蟳米糕》¹⁰，從中了解北投酒家菜的文化與特色。從前人對於北投歷史發展脈絡及在地文化特色的研究，例如限時專送、溫泉、那卡西等，可以與劇中設定的時空背景、人物角色等安排做相互的對照。

二、綠光劇團與編導吳念真

1993年綠光劇團成立，一開始以原創音樂劇作品為主，隨著劇團的發展，在綠光劇團的節目冊後，可以看到劇團將演出作品分為五大系列，分別是中文音樂劇、國民戲劇、世界劇場、臺灣文學劇場、都會生活劇場。以綠光劇團的音樂劇為研究主題的學位論文有《臺灣原創音樂劇的劇本與音樂探討——以綠光劇團九十年代作品為例》¹¹探討臺灣原創音樂劇之發展，並主要以綠光劇團九十年代的劇本為主，進行音樂性及文學性的研究；《《領帶與高跟鞋》及其藝術表現研究》

⁴陳佳鑫：《從日本到台灣－新北投溫泉的在地化》，（臺北，國立政治大學民族研究所碩士論文，2007年）。

⁵江俐禎：《從社會資本觀點分析北投計程摩托車產業之發展》，（臺北，國立政治大學公共行政研究所碩士論文，2010年）。

⁶柳頤庭：《北投溫泉地景的建構與變遷之研究》，（臺北，臺北市立教育大學社會科教育學系碩士論文，2010年）。

⁷洪德仁編：《北投采風》，（臺北，人人出版社，2000年10月）。

⁸黃德興、曾品滄、陳瑤珍、陳彥仲，《蓬萊百味臺灣菜：黃德興師傅的料理人生》，（臺北：玉山社，2019年12月）。

⁹陳嘉謨，《舌尖上的傳人：掌杓一甲子的百味人生，現手路菜美味風華》（臺北，帕斯頓數位多媒體有限公司，2019）。

¹⁰陳靜宜，《臺味：從番薯糜到紅蟳米糕》，（臺北，聯經，2011）。

¹¹李瑋琪撰：《臺灣原創音樂劇的劇本與音樂探討——以綠光劇團九十年代作品為例》，（臺北，臺北市立大學中國語文學系研究所碩士論文，2018年）。

¹²則針對綠光劇團《領帶與高跟鞋》進行戲劇、角色及歌舞的分析，以上論文出版年較早，未有此劇的相關討論，但仍可作為窺探綠光劇團演出音樂劇的研究參考。在2001年時，吳念真加入綠光劇團後，進行編、導、演，創作了許多膾炙人口作品，其中亦有不少討論國民戲劇《人間條件》¹³系列的論文，與之相關的學位論文研究有：張家琪《綠光劇團《人間條件系列》戲劇語言之分析》¹⁴研究創作者的戲劇語言創作方式有何特點、呂惠敏《從「人間條件五」論中年男子的自我價值觀》¹⁵藉由分析劇情及訪談，討論中年男子自我價值觀、蕭辰宇《吳念真《人間條件》系列和 Marie Jones 的劇場比較》¹⁶以劇本分析探討作品如何引起共鳴以及為何被劇場界輕視，藉此重新檢視其價值、林麗芳《《人間條件》的敘事學研究》¹⁷以敘事學理論分析人間條件一到四的敘事手法，並分析劇本結構等、林稚揚《《吳念真舞台劇《人間條件》系列研究》¹⁸以人間條件一到人間條件四作為討論，分析吳念真的創作理念及其受歡迎的原因；期刊方面則有，于善祿〈吳念真「人間條件」系列劇作的空間閱讀〉¹⁹、《台灣文化創作思維——以電影《多桑》及舞台劇《人間條件》為例》²⁰。但也有關於臺灣文學劇場的研究，如陳昱端《2000-2014年台灣現代文學作品改編劇場研究——以《閩雞》、《清明時節》為例》

¹²王千文：《《領帶與高跟鞋》及其藝術表現研究》，（臺北，國立臺北藝術大學戲劇學系研究所碩士論文，2016年）。

¹³吳念真已正式出版之編導作品，《人間條件 1》滿足心中缺憾的幸福快感、《人間條件 2》她與她生命中的男人們、《人間條件 3》台北上午零時、《人間條件 4》一樣的月光、《人間條件 5》男性本是漂泊心情、《人間條件 6》未來的主人翁。2021年則推出劇作《人間條件 7》我是一片雲。

¹⁴張家琪：《綠光劇團《人間條件系列》戲劇語言之分析》，（臺北，國立臺灣藝術大學戲劇學系碩士論文，2011年）。

¹⁵呂惠敏：《從「人間條件五」論中年男子的自我價值觀》，（臺北，淡江大學未來學研究所碩士班碩士論文，2015年）。

¹⁶蕭辰宇：《吳念真《人間條件》系列和 Marie Jones 的劇場比較》，（臺北，國立臺灣大學台灣文學研究所碩士論文，2013年）。

¹⁷林麗芳：《《人間條件》的敘事學研究》，（臺北，國立臺灣師範大學國文學系碩士論文，2012年）。

¹⁸林稚揚：《《吳念真舞台劇《人間條件》系列研究》，（嘉義，南華大學文學系碩士論文，2010年）。

¹⁹于善祿：〈吳念真「人間條件」系列劇作的空間閱讀〉，《美育》192期，2013年3月，頁48-54。

²⁰紀喬馨：〈台灣文化創作思維——以電影《多桑》及舞台劇《人間條件》為例〉，《禮賢藝刊》創刊號，2016年12月，頁117-130。

²¹陳麗如《從小說到舞台劇文本—析論《清明時節》互文性及女性角色研究》²²、周韋廷《文學作家與大眾舞台：綠光劇團吳念真文學劇場改編研究》²³。排除吳念真在綠光劇團的編導創作，以他為研究對象的篇幅仍不少，但大多聚焦在他的散文、小說，將其在其他文類的創作上與劇本相對照，可以發現他即便是第一次嘗試寫音樂劇，創作題材依然脫離不了對於臺灣這塊土地的關注，以及呈現其擅長刻畫的女性艱忍形象，透過日常可能遭遇的情況與情感相結合，與讀者達到共鳴，因此可作為本文後續的研究參考。

三、陳明章相關研究

以陳明章為研究主題的學位論文有葉孟宣《陳明章的電影配樂研究—以《戀戀風塵》、《戲夢人生》、《天馬茶房》、《花漾》為例》²⁴針對陳明章的電影配樂作探討，並介紹其創作歷程及音樂特色、張簡士濤《臺灣流行音樂人的創作面向與內在意蘊—以羅大佑、陳昇、陳明章為討論對象》²⁵談論陳明章音樂中的臺灣元素及對音樂文化的推廣、陳恒堅《聽見臺灣味：陳明章臺語歌謠的創作歷程與特色》²⁶討論陳明章成長背景造就其音樂涵養，受到啟發及其創作歷程、配樂創作，從歷年作品中分析陳明章的音樂特色。由前人研究中，可見陳明章在臺灣音樂史的貢獻不容小覷，且音樂創作主題以臺灣在地文化元素為主。

四、臺灣音樂劇

無論原創或改編的音樂劇，製作相較於一般舞台劇的演出繁複，從1987年至今，發展的三十五年，音樂劇在2018年可說達到了一個高峰，針對音樂劇的研究

²¹陳昱端：《2000-2014年台灣現代文學作品改編劇場研究—以《閩雞》、《清明時節》為例》，（臺北，淡江大學中國文學系碩士論文，2016年）。

²²陳麗如：《從小說到舞台劇文本—析論《清明時節》互文性及女性角色研究》，（臺北，國立臺灣藝術大學戲劇學系研究所碩士論文，2019年）。

²³周韋廷：《文學作家與大眾舞台：綠光劇團吳念真文學劇場改編研究》，（臺南，國立臺南大學戲劇創作與應用學系碩士論文，2018年）。

²⁴葉孟宣：《陳明章的電影配樂研究—以《戀戀風塵》、《戲夢人生》、《天馬茶房》、《花漾》為例》，（臺北，國立臺北藝術大學音樂學研究所碩士論文，2016年）。

²⁵張簡士濤：《臺灣流行音樂人的創作面向與內在意蘊—以羅大佑、陳昇、陳明章為討論對象》，（臺北，國立臺灣大學台灣文學研究所碩士論文，2011年）。

²⁶陳恒堅：《聽見臺灣味：陳明章臺語歌謠的創作歷程與特色》，（臺北，國立臺灣師範大學台灣文化及語言文學研究所碩士論文，2011年）。

議題也逐漸增加，相關的活動呈現，如新北市辦理了音樂劇相關的講座，除了前述與綠光劇團相關的音樂劇研究外，以音樂劇作為關鍵字，可以找到與臺灣在地音樂劇相關的有學位論文有邱筱茜《當代臺語音樂劇中日治時期的再現：以《青春美夢》、《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》為例》²⁷、張洪誠《探討中文原創音樂劇《我是油彩的化身》之角色詮釋—以陳澄波之角色為例》²⁸、丁伊晏：《臺灣音樂劇文本的日治時代夢想先行者形象研究——以《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》為例》²⁹林子惠《臺灣音樂劇《四月望雨》研究——原創、改編與詮釋》³⁰、陳美君《「文學音樂劇」《少年台灣》之研究》³¹。以上作品有一部分來自音樂時代劇场的作品，該劇團自2007年創團以來，致力在臺灣原創音樂劇，可幫助筆者了解臺灣音樂劇的創作歷程及類型，在戲劇題材的選擇上，是偏向史實或貼近生活，音樂要原創或大家熟悉的點唱機模式，音樂劇如何通俗而不落於庸俗，在具備藝術性的同時能兼顧商業性，讓觀眾願意購票進入劇場觀戲，於是在研究此領域時，將其相關作品列為參考。

第三節 研究範圍與方法

一、研究範圍

綠光劇團在2018年推出《再會吧！北投》音樂劇；2019年進行改編、升級創作為《再會吧！北投》PLUS；2020年端午節期間，則有限定版的音樂會形式；2022年即將推出《再會吧！北投》REVIVAL，共計四個版本，另有陳明章及綠光劇團分別出版的音樂光碟，筆者將2018年至今，《再會吧！北投》相關的演出

²⁷邱筱茜：《當代臺語音樂劇中日治時期的再現：以《青春美夢》、《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》為例》，（臺北，國立臺灣大學戲劇學研究所碩士論文，2019年）。

²⁸張洪誠《探討中文原創音樂劇《我是油彩的化身》之角色詮釋—以陳澄波之角色為例》，（臺北，國立臺灣師範大學表演藝術研究所碩士論文，2017年）。

²⁹丁伊晏：《臺灣音樂劇文本的日治時代夢想先行者形象研究——以《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》為例》（碩士論文，國立中興大學中國文學系研究所，2018年）。

³⁰林子惠：《臺灣音樂劇《四月望雨》研究——原創、改編與詮釋》，（臺北，國立臺灣藝術大學戲劇學系表演藝術碩士論文，2016年）。

³¹陳美君：《「文學音樂劇」《少年台灣》之研究》，（臺北，國立臺灣藝術大學戲劇學系表演藝術碩士論文，2015年）。

名稱及影音資料彙整如下表。

表1-1 彙整 2018 年至 2020 年《再會吧！北投》相關資料

年份	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年 ³²
出版	陳明章《再會吧！北投》音樂劇原聲帶首部曲專輯 ³³	綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》 ³⁴	無	無
演出名稱	《再會吧！北投》 ³⁵	《再會吧！北投》PLUS	《再會吧！北投》端午限定版音樂會	《再會吧！北投》EVIVAL ³⁶

2019 年的演出，以 2018 年的版本作為基礎進行升級改編，過了一年的時間，有更多時間可以調整，故從劇本到音樂、舞蹈、服裝等等都做了改變，而 2020 年演出時，名稱以「音樂會」而非「音樂劇」命名，相對更為精簡，2022 年版本仍在修改階段且預計於 10 月中旬推出，故筆者在做此研究時，將以 2019 年《再會吧！北投》PLUS 作為主要研究內容。

本文為音樂劇演出，談及音樂劇，絕大部分皆想到百老匯，不可否認臺灣的音樂劇或多或少是受到西方劇場影響，但直到現今對於「音樂劇」、「歌劇」與「歌舞劇」這類的表演形式，仍持有不同觀點與立場而沒有定論，故以下就音樂劇一詞作定義。

慕羽在《百老匯音樂劇》³⁷一書提及：

音樂劇 (Musical) 是舞臺劇的一種，以獨特的形式區別於以臺詞、劇情為主的話劇 (Play) 和以演唱為主的歌劇 (Opera)，這種淵源於西方國家的文化類型，本身就著複雜的演化歷史，與不同時代、文化背景有關。縱然它的形式本身派生於其他門類，但是它依然成為了一枝盛開的藝術奇葩。

³²此處僅統計至 2022 年 6 月止。

³³此為陳明章為音樂劇所撰寫的曲目，僅有音樂演唱未搭配正式戲劇演出。

³⁴收錄的原聲帶為 2018 年綠光劇團在《再會吧！北投》演出時，將現場音樂以錄音方式收錄，故內容僅有演員演唱及部份現場觀眾反應的聲音，未有影像輸出。

³⁵可在兩廳院表演藝術圖書館查得 2018 年 7 月 21 日於國家戲劇院演出版本之影音資料。

³⁶規劃於 10 月 14 日至 16 日於高雄衛武營首演、10 月 28 日至 30 日於臺中歌劇院演出。

³⁷慕羽：《百老匯音樂劇》，(臺北，大地出版社，2004 年 5 月一版一刷)，頁 18。

既然音樂劇有歌、有舞，又有劇，為什麼沒有將其英文的「Musical」直接翻譯成「歌舞劇」呢？我認為原因之一是約定俗成，原因之二是為了避免引起藝術形式上不必要的混淆，因為「歌舞劇」一詞在中國的戲劇史、舞劇史甚至民間歌舞史上都另有其意……這些以歌舞演故事的不同舞臺表演樣式與西方現代舞臺表演形式——「音樂劇」可千差萬別。³⁹

他認為音樂劇雖然也是舞臺劇的一種，也具有音樂、舞蹈、戲劇，仍有別於歌舞劇。

在碩士論文研究提到音樂劇的丁伊晏則寫道：

「歌舞劇」一詞並無法全然等同於「音樂劇」，它僅適用於部分早期初步翻譯的作品，卻無法將所有稱為歌舞劇的作品與音樂劇畫上等號。因此，若就作品本身所演繹的整體內容、架構以及所呈現方式來加以辨別的話，那麼，音樂劇包含的元素較為廣泛，亦可依呈現的性質來分為搖滾類型的音樂劇、抒情類型的音樂劇等。歌舞劇則侷限於音樂、歌曲、舞蹈，三種元素的結合演出，內容顯得較為狹隘，所以僅有部分稱為「歌舞劇」的作品才可歸納為音樂劇，並非所有稱為歌舞劇的作品皆可稱為音樂劇。⁴⁰

他認為歌舞劇侷限在音樂、歌曲、舞蹈三種元素的融合，把音樂劇視為較大的載體，包含元素較廣且可以依性質做分類，而歌舞劇只是其中的一環。

多年從事音樂劇創作的導演曾慧誠表示：「我認為音樂劇因高度商業性而導致題材必須與觀眾接近，也因為這樣，創作者會密切的與其創作時的時空背景緊密連結，元素上的取用也會隨著時代而改變，以達到商業上的成功。可能也是因為這樣，有人才會提出音樂劇發展的歷史脈絡與歌劇一開始服務貴族的方向不同。但其實在 19 世紀的紐約，歌劇、輕歌劇、民間的表演藝術等，都同時存在，大

³⁸慕羽：《百老匯音樂劇》，（臺北，大地出版社，2004 年 5 月一版一刷），頁 17。

³⁹慕羽：《百老匯音樂劇》，（臺北，大地出版社，2004 年 5 月一版一刷），頁 18。

⁴⁰丁伊晏：《臺灣音樂劇文本的日治時代夢想先行者形象研究——以《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》為例》（碩士論文，臺中，國立中興大學中國文學系研究所，2018 年）。

家相互影響一定是不可避免的。」⁴¹音樂劇因為題材、類型差異而有所不同，但其發展的歷程，或多或少會受到歌劇等影響。

若從另一個角度看待音樂劇，音樂劇是戲劇結合音樂的演出模式，例如，吳政翰在新北市音樂劇節的手冊介紹上曾說：「音樂劇，不只是歌舞所提供的視聽娛樂，而是一個音樂與戲劇不可分割的有機體。」⁴²，另有說法為「音樂劇是以戲劇為基本，以音樂為靈魂，以舞蹈為重要表現手段，通過音樂、舞蹈、戲劇三大元素的整合來講述故事、刻畫人物的表演藝術娛樂產品。」⁴³以及張洪誠則在其碩士論文提到：「音樂劇它是融入了音樂、戲劇、舞蹈與美的藝術組合，是一種統一的架構，融會了眾多的藝術表演種類，而在音樂劇不論是表演、設計等皆要符合與劇情之需要而產生，才能有利於推動整個劇情的發展。同時，音樂劇也是一個包羅萬象且廣受歡迎的藝術，也是獨具魅力的演出型式。」⁴⁴音樂劇中的音樂，它不是扮演配角的角色，而是透過音樂說故事，如白斐嵐認為：「大家所提到的音樂劇多指美國百老匯以戲劇夾雜歌舞場景的獨特劇種，然音樂劇絕非演員『說話說到一半開始唱歌跳舞』這麼一回事而已，而是有深厚的『用音樂說故事』之敘事結構隱藏其中。」⁴⁵並非即興地唱歌、跳舞，而是將觀眾有目的地帶入故事或是氛圍當中。

綜觀上述，音樂劇是由音樂、舞蹈、戲劇結合的表演藝術，既然是音樂「劇」，必然脫離不了「劇」的元素，它不僅是音樂的呈現，更是利用音樂來敘事，它相較於歌劇更為通俗。而《再會吧！北投》PLUS，綠光劇團將它歸在「音樂劇」的類型，且綜合上述定義，可發現本劇是融合陳明章的音樂及熟為人知的臺灣經典

⁴¹節錄自 2021 年 6 月 1 日「慧誠導演的劇場生活」Facebook。

(<https://www.facebook.com/ChrisInTheater/photos/a.116374407166958/161162679354797/>)。

⁴²2020 Music·新北，新北市音樂劇節文宣手冊，頁 16。

⁴³「觀劇小知識」音樂劇、歌劇、話劇三者有什麼區別？，2021 年 8 月 9 日，(參見：<https://kknews.cc/news/36jn2eo.html>，查詢日期：2022 年 6 月 8 日。)

⁴⁴張洪誠：《探討中文原創音樂劇《我是油彩的化身》之角色詮釋－以陳澄波之角色為例》，(臺北，國立臺灣師範大學表演藝術研究所碩士論文，2017)，頁 6。

⁴⁵白斐嵐：【十年】台灣音樂劇十年，是絕境逢生還是停步不前？，2018 年 5 月 28 日，(參見：<https://vocus.cc/freakvessel/5b065f4efd897800011e29f0>，查閱日期：2020 年 5 月 12 日。)

歌曲，再配合專業舞者的舞蹈，三者結合而成的音樂劇作品。戲劇利用音樂推動劇情發展、營造氛圍，也藉由副歌的重覆唱段，呈現人物的情感，並以舞者肢體的展現，將歡愉、哀戚等情緒表現出來，可見得三者的關係密不可分，故本文將以「音樂劇」為範疇進行探討。

二、研究方法

（一）文本分析法

因目前尚未有正式出版之影音資料及劇本，進行研究時，承蒙吳念真導演私人提供之創作劇本作為參考，並以綠光劇團2018年及2019年出版的《再會吧！北投》節目冊簡介、《陳明章音樂劇首部曲-再會吧北投》音樂劇原聲帶、綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】《再會吧！北投》、綠光劇團網頁及臉書粉絲專頁、媒體及雜誌訪問之影音與書面資料，多方參考進行了解。

依據綠光劇團在2018年演出時，於臺北、臺中、高雄場次各觀賞一次、2019年臺中一次首演及臺南、高雄地區全場次的觀賞、2020年端午限定版音樂會、前一天劇團彩排，前述多次現場實際的參與，過程中觀劇的筆記及至兩廳院表演藝術圖書館查閱影片、2019年現場參與原聲帶發表會、多次重覆觀賞綠光劇團推出線上限時輪播2020年音樂會，透過以上方式，與2018年版本作比較並將2019年劇本進行分析，探討劇本內容、角色，再以2019年發行的綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】《再會吧！北投》做歌詞分析。

（二）田野調查法

針對本劇的兩位女演員于子育（飾演洪素卿）、方宥心（飾演洪淑惠）進行訪談，兩人在劇中飾演母女亦分別代表兩個世代，藉由訪問以了解演員在演出前後對於北投的記憶、對所扮演的劇中人物形象塑造的想法，以及如何看待所飾演的角色面對劇中親情、愛情、友情的感受，並分享對本劇音樂的印象及演出前遇到的困境。再透過與劇編劇兼導演吳念真的對談，了解劇本創作歷程、選角考量等，經由與創作者、表演者不同角度的對談，交叉比對研究內容、相互印證得出

結果。

（三）歷史研究法

探究北投在地文化時，爬梳其歷史變遷，並藉由參考前人的研究文獻、雜誌、新聞訪談等資料，以了解關於北投溫泉、那卡西、酒家文化等產業發展情形，從歷史角度檢視本劇所呈現的時代背景，並從古至今的文學作品中，找出部份文人筆下所描繪的北投、呈現的北投風貌，與劇本的核心作對照。

本次研究共分為五章，第一章討論研究動機及前人研究的文獻回顧；第二章則從臺灣音樂劇發展的脈絡，了解音樂劇在各時代的演變，在邁向近三十五年的今日，音樂劇在臺灣的發展情況；第三章探討劇本及其時代背景並分析人物角色形象及舞台設計；第四章從文人角度窺探北投風貌、探究編劇使用的文字、筆法呈現的在地語言，劇中展現的臺灣在地音樂特色；再以第五章作為本研究的結論。



第二章 臺灣音樂劇的流變

音樂劇從向西方學習開始，從第一部自製音樂劇《棋王》的誕生開始討論，再劃分20世紀後期果陀劇場及綠光劇團，陸續產出音樂劇作品，到21世紀初期，開始出現以製作音樂劇為核心目標的劇團，以及21世紀後音樂劇作品的盛出，就臺灣音樂劇發展的幾個重要時期做劃分進行探討，並從故事題材、歌曲運用、人物語言及舞台設計變化，窺得臺灣音樂劇演變至今，已逐漸形成具有自己獨創風格的樣貌。

第一節 臺灣音樂劇的起源與發展

在國外學習的表演藝術工作者，受到西方劇場的影響，將經驗帶回，出現新的表演手法與風格，將音樂劇製作流程，以模仿、探索方式移植到臺灣的劇場，試圖打造屬於臺灣的原創音樂劇，本文以探討臺灣人、事、地、物為主題的音樂劇，作為討論的對象。

極力推動臺灣文化藝術的許博允、樊曼儂夫婦，在 1978 年創立了新象藝術公司⁴⁶，於 1980 年開始舉辦新象藝術節，辦理音樂獨奏會、戲劇、舞團表演等多項藝文活動，而 1987 年製作第一部自製音樂劇《棋王》⁴⁷後，臺灣的音樂劇便逐漸出現，早期較具代表性的兩大劇團，分別是 1988 年梁志民成立的果陀劇場以及羅北安於 1993 年創立的綠光劇團。

一直到了 2000 年至 2010 年，陸續有像是大風劇團、躍演劇團等，以製作音樂劇為主的劇團出現，推出各類的音樂劇作品，而在 2011 年，為慶祝建國百年，當時的文建會以「戲說百年，百花齊放」⁴⁸為概念，規劃薪傳舞臺與創藝劇場兩

⁴⁶中國時報：〈新象的流金歲月〉，2017 年 6 月 23 日。(參見：<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170623000696-260115?chdtv>，查詢日期：2021 年 10 月 24 日。)

⁴⁷臺灣大百科全書：〈棋王〉，2009 年 9 月 9 日。(參見：<https://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=15391>，查詢日期：2021 年 10 月 24 日。)

⁴⁸工商時報：〈傳承&創新—建國百年獻禮 全台戲曲大串聯〉，2011 年 7 月 2 日。(參見：<https://www.chinatimes.com/amp/newspapers/20110702000243-260202>，查詢日期：2021 年 10 月 27 日。)

大主題，希望透過戲劇展現臺灣群族的多元包容力以及對傳統與現代表演藝術的重視，更在國慶晚會演出搖滾音樂劇《夢想家》，在民間與政府共同推動下，音樂劇無論是風格或是劇本內容，有了更進一步的提升，在臺灣音樂劇邁入近三十五年的此時，隨著場館增加，音樂劇的發展也受到更多人的關注，也有更多的作品產出。

一、首部音樂劇《棋王》的誕生

長期致力藝文活動的新象，在 1987 年臺灣解除戒嚴時，希望做一部有嚴肅音樂及文化底蘊為基礎的一個現代音樂劇，讓大家從開放當中，又有一個嚴肅組合的東西，得以從音樂當中，找到樂趣跟人生的另外一種生活的意義。⁴⁹因此由新象的許博允與吳靜吉博士共同製作臺灣第一齣自製音樂劇《棋王》。本劇由三毛改編自張系國的長篇小說《棋王》，史丹利·華倫 (Stanley A. Waren) 擔任導演、弗洛倫斯·華蘭 (Florence Waren) 編舞、李泰祥作曲、聶光炎負責舞臺及燈光設計，並邀請歌手齊秦、張艾嘉、曾道雄... 等人演出，描寫臺灣經濟起飛的七○年代的社會樣貌⁵⁰，主角程凌夢想成為藝術家，但從沒有畫過滿意的作品，後來放棄當畫家從商，成為廣告公司老闆，從相信只有錢可以獲得自由的想法到最後覺悟，講述自我追尋的一部戲⁵¹。這部戲，在新象第八屆國際藝術節，從 1987 年五月起在臺北中華體育館及高雄體育館共演出十一場⁵²，唱自己的歌曲與說臺灣的故事，開啟了臺灣音樂劇的發展。

⁴⁹資料引用自 1107 第 32 屆行政院文化獎得獎人紀錄片首映會活動實錄，政治大學榮譽教授吳靜吉接受訪問內容，2014 年 1 月 22 日。(參見：

<https://www.youtube.com/watch?v=7TnVwbrmoWY>，查詢日期：2021 年 10 月 27 日。)

⁵⁰棋王故事大綱 (節錄自「棋王」音樂原聲帶的歌詞內頁)「棋王」故事是以七零年代經濟掛帥的台北社會為背景，主為人物程凌 (齊秦飾) 是一位放棄作畫改行從商的二流畫家，對於他，錢就是自由，他周遭的朋友有搞電視的、炒股票的、畫裸女等等典型的知識份子，為了拜金，不惜投機取巧。人人都想不勞而獲，但這位程凌所發掘的神童，在接受重大考驗的關頭，意捨天巧不用，而用人謀。這種死裏求生，自絕以自拯的勇氣，令程凌感愧。神童就：「我不需要未卜先知，我自己會下棋」。下棋，是一個象徵。世事如弈，成敗還靠自己。程凌回到自己的話，他恢復了信心。「棋王」確是一部傑出的寓言。台灣第一齣自製的歌舞劇《棋王》：，2002 年 7 月 29 日，(參見：<https://angel540524.pixnet.net/blog/post/23787187>，查詢日期：2021 年 10 月 24 日。))。

⁵¹參考吳靜吉：《人生的自我追尋》，(臺北：遠流出版事業公司，1992 年 2 月)，頁 101-109。

⁵²臺灣大百科全書：〈棋王〉，2009 年 9 月 9 日。(參見：

<https://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=15391>，查詢日期：2021 年 10 月 24 日。)

二、20世紀後期的開展：果陀劇場與綠光劇團

從西方學成歸國的劇場人，將國外所學移植至臺灣，跳脫傳統的舞台劇，製作融入歌唱與舞蹈的音樂劇。長期關注音樂劇的廣藝基金會執行長楊忠衡，曾於受訪時表示在九〇年代後期，果陀、綠光做了很多當時的音樂劇⁵³，他認為是有里程碑的貢獻、臺灣是有能力去做音樂劇⁵⁴，可見，梁志民與羅北安可說是發展音樂劇的重要人物。

梁志民因為從小對音樂、舞蹈等藝術深感興趣，加上對傳統戲曲「無聲不歌，無動不舞」的體會。認為每一句話都像歌聲一樣好聽、充滿情感及音節，每一個動作像舞蹈一樣優美而講究⁵⁵，便開始從事音樂劇的表演型態，但當時在臺灣並沒有什麼音樂劇。即便如此，他在 1989 年推出描寫過氣演員，希望死前能重返舞台，完成最後一次的演出，運用魔幻寫實、古典寫實與寫實主義，勾勒出人性的脆弱虛幻的《燈光九秒，請準備》⁵⁶；1993 年於美國學了音樂劇的導演，並在 1995 年製作了法國劇本《大鼻子情聖西哈諾》音樂劇，成功打造了第一部較為完整、規模較大的音樂劇，也開啟了果陀製作華文音樂劇的發展方向。1997 年推出改編自莎士比亞(William Shakespeare)的劇作《馴悍記》(The Taming of the Shrew)的《吻我吧！娜娜》，探討現代男女關係，與已逝歌手張雨生合作的這部劇，也成為臺灣第一齣搖滾音樂劇；1998 年改寫自費里尼(Federico Fellini)《卡比利亞之夜》(Le notti di Cabiria)，展現拉丁舞風的《天使—不夜城》；1999 年融合東西方音樂的《東方搖滾仲夏夜》，從上述可知，此期間可謂果陀劇場製作音樂劇的爆發時期。

⁵³鄭景雯：〈本土文化滋養他們 他們用音樂劇寫台灣〉，《文化+中央社 CAN》〈音樂劇 To be or not to be〉18 期，2018 年 9 月 1 日，(參見：

<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180901w003>，查詢日期：2020 年 2 月 20 日。)

⁵⁴〈拓荒者的足跡——描繪台灣音樂劇模樣〉，《文化+中央社 CAN》〈音樂劇 To be or not to be〉18 期，2018 年 9 月 1 日，(參見：<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180901w003>，查詢日期：2020 年 2 月 20 日。)

⁵⁵王凌莉等：〈等待「果陀」〉，《掌聲響起幕落幕起間的紀實》(下) 戲劇藝術類，(臺北，國立教育廣播電台，2000 年 8 月)，頁 46。

⁵⁶節錄自果陀劇場—果陀全劇錄網頁介紹：

<https://godot.org.tw/site/article/314?b=site%2Falltheatregodot>，2020 年 2 月 18 日。

綠光劇團團長羅北安則是到紐約攻讀表演時，開啟了對音樂劇的熱愛，羅北安說「那些語言所無法傳達的，當音樂進來了、舞蹈進來了，所有要傳達的一切，就全面了，音樂劇是最完美組合的存在，她是全面性的演出。」⁵⁷，他認為一部劇加入音樂與舞蹈更為完整，而在 2020 年回顧音樂劇三十年訪問中，他提到：「有些語言文字無法表達的，用音樂來呈現，它會有另外一種味道，然後再加上舞蹈的時候，它會變成一個跟一般戲劇不一樣，更寬廣的東西」⁵⁸，他認為音樂劇可以包含的比一般的舞台劇更廣，想要做出貼近生活且是原創的作品。當年一心想演音樂劇的羅北安，在紙風車劇團創始人之一李永豐的鼓勵下，1993 年與他共同創立了以音樂劇為主要演出內容的綠光劇團⁵⁹，同年製作創團作品《站在屋頂上唱歌》，當年僅在皇冠小劇場不售票演出⁶⁰；隔年推出《領帶與高跟鞋》，是在早期極具代表性的原創中文音舞劇之一，描寫上班族職場生活，貼近現實的詞曲廣受歡迎；1995 年改編自元雜劇《桑園會》的《都是當兵惹的禍》，則是一部結合古裝與現代的音樂劇；1997 年以結婚典禮為場景的《結婚？結昏！辦桌》，是綠光由小劇場首次登到國家劇院大舞台的戲，創下兩週銷售一空的紀錄，並獲得金曲獎三項提名，在 2021 年，距離 24 年再次推出，然受疫情影響，最後僅在臺北演出後，便取消往後場次的巡演。接著陸續在 1998 年推出《領帶與高跟鞋 II—同學會》及《綠光 PUB 劇場 I—台北秀秀秀》，逐漸打造出綠光劇團音樂劇的風格。

將果陀劇場與綠光劇團的音樂劇做比較，可發現果陀大多以國外經典劇本作

⁵⁷〈拓荒者的足跡——描繪台灣音樂劇模樣〉，《文化+中央社 CAN》〈音樂劇 To be or not to be > 18 期，2018 年 9 月 1 日，（參見：<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180901w002>，查詢日期：2020 年 2 月 20 日。）

⁵⁸節錄自戲樂台灣 2020 | 台灣原創音樂劇系列專題《第一樂章：音樂劇的第一站》，2020 年 11 月 25 日，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=yQjnKh3L9M0>，查詢日期：2021 年 2 月 25 日。）

⁵⁹羅北安：「其實一切都是意外耶。那時剛從美國回來，我一心就想演歌舞劇，李永豐說要找大家弄劇團，當然就說好，可是當時台灣還沒有歌舞劇風潮，也沒幾個人看過真正的歌舞劇，所以編、導的任務就落在我這個看過很多歌舞劇的人頭上了。」汪宜儒、許斌：〈羅北安 樂上舞台 變身超級賽亞人〉，《PAR 表演藝術》，243 期，（台北 PAR 表演藝術，2013 年 3 月）。

⁶⁰節錄自綠光劇團歷年作品網頁介紹，（參見：http://www.greenray.org.tw/main/portfolio_a001.html，查詢日期：2020 年 2 月 29 日。）

為改編為主，綠光雖也有改編外國經典，但相對偏重以臺灣人日常生活為題材進行創作。果陀劇團雖然是改編西方的音樂劇，但在當時仍在摸索符合臺灣觀眾味道的階段，兩劇團的創作，都為臺灣音樂劇奠定了基礎。

三、21世紀初期：以音樂劇為主的劇團興起

在 2000 年至 2010 年這十年之間，臺灣的音樂劇進入了另一個階段，陸續出現以製作音樂劇為創團核心目標的劇團⁶¹，如：2000 年由製作人連乙州創立「大風劇團」⁶²，與「音樂時代文化出版」共同推出的《世紀回眸·宋美齡》、《四月望雨》⁶³、2003 年杜黑成立的「愛樂劇工廠」，首部推出魔幻音樂劇《魔笛狂想》、1993 年創團並在 2001 年推出臺語歌舞劇《可愛冤仇人》的金枝演社⁶⁴，並持續推出結合民間戲曲元素的演出，例如：2010 年首演的《大國民進行曲》，故事年代設定在日本戰敗、國民政府接收臺灣前，人民對身分認同的混亂時期，音樂上結合歌仔戲、歌謠、流行樂等不同風格。2005 年由林家億創辦的「嵐創作體」⁶⁵、2007 年曾慧誠創辦「躍演劇團」⁶⁶，同年楊忠衡與房樹孝共同創辦「音樂時代劇

⁶¹林采韻：「若是放在 30 年的時間軸中，他們（躍演劇團、天作之合、瘋戲樂工作室）可被歸類為第三代。第一代要屬 1990 年代處於摸索期的果陀和綠光劇團等；第二代為 2000 年前後帶動成長期的音樂時代、愛樂劇工廠等；第三代則屬 2010 年前後創造起飛期的新世代。」《NTT POST 大劇報》，第 19 期，2019 年，頁 16。

⁶²引自大風劇團臉書簡介：大風劇團是一座音樂劇創演平台，依題材特性邀請不同的編導、作曲...等藝術家共同創作，在臺灣深耕 11 部音樂劇作品，提供無數藝術家鍛鍊、成長，並開創出一套別具台灣特色的音樂劇創演方法。也因為每部作品編導不同，促成作品風格藝術性不受限，也因此大風每次的新戲，都能帶給觀眾不同的驚喜與無限的想像

(https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E9%A2%A8%E5%8A%87%E5%9C%98-108685682500198/about/?ref=page_internal&path=%2F%25E5%25A4%25A7%25E9%25A2%25A8%25E5%258A%2587%25E5%259C%2598-108685682500198%2Fabout%2F)；其音樂劇作品有：《睡美人》、《胡桃鉗》、《小紅帽狂想曲》、《威尼斯商人》、《梁祝》、《荷珠新配》、《辛巴達》、《美好的人生》、《金蕉歲月》。

⁶³「大風劇團」臉書簡介提及：2008 年大風遭逢史上最大危機，作品四月望雨遭逢併購，十年培養人才另創劇團，一連串意外促成轉型企機，經過兩年的重整，2010 年起暫別舞台，創辦人連乙州將持續創作，希不久將來再創台灣音樂劇創演奇蹟。

(https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E9%A2%A8%E5%8A%87%E5%9C%98-108685682500198/about/?ref=page_internal&path=%2F%25E5%25A4%25A7%25E9%25A2%25A8%25E5%258A%2587%25E5%259C%2598-108685682500198%2Fabout%2F)

⁶⁴詳細可查詢金枝演社年表（參見：<https://www.goldenbough.com.tw/#timeline>，查詢日期：2022 年 07 月 08 日。）

⁶⁵已於 2008 年 2 月正式宣告解散。

⁶⁶音樂劇團「躍演」創立於 2007 年，原名為「耀演」，2016 年更名「躍演」。(參見：<https://www.vmttheatre.itheatre.com.tw/cms/About/82>，查詢日期：2021 年 10 月 24 日。)

場」⁶⁷，其推出的《四月望雨》、《隔壁親家》、《渭水春風》⁶⁸更被稱作臺灣音樂劇三部曲，也有自 2009 年成團起，致力推廣創作音樂劇，且每年至少推出一部作品的「唱歌集音樂劇場」，還有其他大大小小的音樂劇團陸續成立，以小型劇場的空間，近距離與現場觀眾進行互動。

此時的果陀劇場，依然致力音樂劇的推動，2000 年演出第一齣原創劇本中文音樂劇《看見太陽》，同年第 37 屆金馬獎進行音樂劇《烈火黑街》的表演，2002 年 5 月推出取材於 1931 年美國愛情喜劇的同名電影《城市之光》，同年 9 月演出集結電音、HIP HOP、PUB 迷魂樂與抒情曲風，創造新風格的《愛神怕不怕》，12 月則改編法國知名小說《茶花女》，由蔡琴演出的《情盡夜上海》、2004 年改編電影修女也瘋狂的《跑路天使》、2007 年以甄選為架構之原創劇本《我要成名音樂劇—美好世界》、2009 年把黃梅調戲曲重新建構的《梁祝》，不同的音樂劇型態的嘗試，讓人看見音樂劇的多種可能。從果陀劇場推出的作品可以發現，從一開始引進西方的經典文學改編，陌生的摸索、嘗試，逐漸融入屬於臺灣的元素，到今打造完全原創的中文音樂劇。梁志民也在汪宜儒的訪談中說道：「音樂劇像是水，水放在不同容器就會有不同形狀出現，那就是我們創作者該要找的，怎麼找到對的形狀，是永遠的追尋。」⁶⁹，他認為音樂劇是很自由、很彈性的，但在創作過程中，要如何找到適合的音樂、找到屬於自己的模樣，必須與時俱進。

而以音樂劇起家的綠光劇團，在 21 世紀初除了推出掀起熱潮的國民戲劇《人間條件》系列，也將國際作品帶入國內的世界劇場，期間亦持續創作音樂劇，例如在 2000 年推出黑色喜劇《黑道害我真命苦》、2001 年《青春小鳥》、2002 年

⁶⁷音樂時代劇場網頁簡介：設立的宗旨，除了在既有表演藝術類型之外，致力開發劇場表演的更多可能性，例如音樂劇、跨界藝術、實驗劇場、音樂會等領域。「音樂時代劇場」將兼顧自行創作與引介交流各地表演之作品。其前身「音樂時代出版社」，出版社總編輯楊忠衡（現擔任音樂時代劇場藝術總監）則曾帶領團隊參與眾多藝文創作，並與中正文化中心、國立台灣藝術大學合作製作三部大型音樂劇。音樂時代劇場網頁，（參見：<https://www.allmusic.com.tw/tw/article/aboutus>，查詢日期：2021 年 10 月 24 日。）。

⁶⁸《渭水春風》推出時間為 2010 年，同時為建國百年三大重點好戲之一。

⁶⁹<拓荒者的足跡——描繪台灣音樂劇模樣>，《文化+中央社 CAN》<音樂劇 To be or not to be> 18 期（參見：<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180901w002>，查詢日期：2020 年 2 月 20 日。）

《台北秀秀 II》、《愛情沸點八度半》、《陪你唱歌》、2004 年翻譯 Tom John 的經典歌舞劇《月亮在我家》(The Fantasticks)、2005 年與范宗沛合作，將雷哈爾的《風流寡婦》(Franz Lehar: Die lustige Witwe) 音樂重新編製，並由邱瑗改編小野的同名小說推出《女人要愛不要懂》，展現了不同的音樂劇樣貌。

觀察 2010 年至今，可以發現臺灣仍有許多音樂劇的劇團及作品陸續出現，像是王希文 2010 年創立的「瘋戲樂工作室」，創作及推廣臺灣音樂劇的市場，在 2019 年時，把音樂劇《台灣有個好萊塢》搬上第 56 屆金馬獎舞台，還有 2011 年成立的「刺點創作工坊」、2012 年以阿卡貝拉（無伴奏人聲）演出音樂劇的「A 劇團」、2013 年由冉天豪擔任藝術總監的「天作之合」、2016 年立案的「C MUSICAL 製作」、2017 年成團於 2018 年立案「五口創意工作室」...等。除了上述列舉的劇團外，還有其他以音樂劇製作為主的大型、小型劇團持續成立。除此之外，亦有其他非以音樂劇為創團創作主軸的劇團推出音樂劇。致力推動音樂劇的楊忠衡，於 2003 年開始做臺灣原創音樂劇⁷⁰，在當時的中正文化中心主任朱宗慶的推動下，大風劇團推出由李小平導演、楊忠衡編劇、鍾耀光譜曲的音樂劇《梁祝》，也有黎煥雄成立的人力飛行劇團推出「幾米音樂劇三部曲」，分別是 2003 年 7 月改編自臺灣知名繪本作家幾米同名繪本的《地下鐵》、2005 年以幾米繪本《幸運兒》為基礎加入《微笑的魚》創作，由李格弟與黎煥雄聯合執筆編劇的《幸運兒》、2008 年《向左走向右走》則作為第十屆臺北藝術節的閉幕劇，在當時也掀起了一股熱潮。2009 年謝念祖成立的全民大劇團，2012 年推出《瘋狂偶像劇》、《往事只能回味》(又名：《短波》)、2013 年《大紅帽與小野狼：不讓你走ㄉ一弓》、2014 年《情人眼裡出西施》、2016 年《瘋狂伸展台》、2018 年《賽貂蟬》、2019 年《我的旁白人生》、2020 年《倒垃圾》等；台南人劇團和瘋戲樂工作室共同製作的音樂劇《木蘭少女》；2019 年臺北市立國樂團 TCO 劇院－臺灣歌劇《我的媽媽欠

⁷⁰鄭景雯：〈本土文化滋養他們 他們用音樂劇寫台灣〉，《文化+中央社 CAN》〈音樂劇 To be or not to be〉18 期，2018 年 9 月 1 日，(參見：<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180901w003>，查詢日期：2020 年 2 月 20 日。)

栽培》；2017 年再拒劇團《春醒》。除此之外，也有以戲劇方式講述在地故事的音樂劇出現，社區與大學配合計畫執行的資源結合或是政府邀請劇場工作者至社區教學，例如 2017 年中山大學配合計畫與課程，和社區進行合作，推出以旗津地區為發想的原創音樂劇《大海的女兒》，由此顯示越來越多人投入音樂劇的創作與製作，這也替音樂劇帶來新的風貌。

四、21世紀後音樂劇發展盛況

2010 年同時是建國一百年，在官方的推動之下，陸續有更多關於臺灣相關題材的作品出現，以戲劇的方式回顧百年歷史，展現臺灣這塊土地多元群族的包容力，分為傳統戲曲與現代劇兩大區塊，國慶晚會則不同於往年的表演形式，由賴聲川的表演工作坊《夢想家》音樂劇作為主軸，也推出不同類型的音樂劇。唱歌集音樂劇場 2019 年至 2021 年皆推出《大家都想做音樂劇》，以「大家 SHOW」節目錄影現場為背景，由主持人邀請參與多部劇場的製作人、音樂作曲家三人進行對談，和台下觀眾做即席互動，探討音樂劇的創作題材、形式、音樂劇字幕機的取捨、音樂與說話的比例，以及常見的幾個現象，以現場舉牌票選方式，了解觀眾喜好的口味，這種利用劇場的互動模式，亦增長觀眾對音樂劇的了解。廣藝基金會在十週年時，推出「戲樂台灣 2020」臺灣原創音樂劇系列專題，進行音樂劇的回顧，亦使得民眾對音樂劇有更深刻的認識。然 2020 年與 2022 年間，雖受疫情影響，許多藝文活動都被迫取消或是延後演出，仍可發現劇團對於音樂劇的創作依然是非常踴躍的，亦有轉換為線上探討音樂劇的 Podcast 節目，隨著民眾對於音樂劇的接觸廣泛，在音樂劇上的要求也將隨之提高。

從 1987 年開始，音樂劇至今已發展近三十五年，除了北部原有的國家戲劇院外，臺中歌劇院、高雄衛武營歌劇院、臺北表演藝術中心等場館的增加，也讓劇團擁有更多能選擇的舞台。若單就兩廳院售票系統資料顯示，2018 年音樂劇的場次達 246 場，是近六年新高點⁷¹。依據兩廳院 2018 年、2019 年其售票系統

⁷¹黃蘭貴〈新興場館、音樂劇、戲曲 數字解碼生態發展 六年數據與「表演藝術年度現象」的對應分析〉，《PAR 表演藝術》317 期（台北 PAR 表演藝術，2019 年 5 月），頁 132。

分析報告調查表列如下：

表2-1 彙整兩廳院 2018 年、2019 年其售票系統分析報告調查表

現代戲劇 前 10 名	2018 年 ⁷²	2019 年 ⁷³
第 1 名	綠光劇團《再會吧！北投》音樂劇	綠光劇團《再會吧！北投》PLUS
第 2 名	寶塚歌劇 台灣公演	綠光劇團《人間條件二-她與她生命中的男人們》
第 3 名	表演工作坊《寶島一村》	國家表演藝術中心臺中國家歌劇院 音樂劇《一個美國人在巴黎》
第 4 名	故事工廠《偽婚男女》	故事工廠《明晚，空中見》
第 5 名	2018 幾米音樂劇《向左走向右走》	果陀劇場搖滾音樂劇《吻我吧娜娜》張雨生 獨一無二代表作
第 6 名	原創華文音樂劇《木蘭少女》	果陀劇場《最後 14 堂星期二的課》2019 年 限定加演場
第 7 名	果陀劇場搖滾音樂劇《吻我吧娜娜》	表演工作坊文化創意股份有限公司 《花吃花》
第 8 名	全民大劇團《同學會！同鞋～》	故事工廠《莊子兵法》
第 9 名	春河劇團音樂歌舞劇《愛情哇沙米》	為所欲為音樂文化事業有限公司 《西哈遊記—魔二代再起》
第 10 名	表演工作坊《台北男女》	全民大劇團《瘋狂偶像劇》浪漫加演

從上表可發現，2018 年現代戲劇前十名中，音樂劇就佔了六名；2019 年也有五部，其中兩年均以《再會吧！北投》榮登排行榜第一，而《吻我吧娜娜》則是連續兩年皆入前十名。2019 年兩廳院另外劃分中型（可售票數 200~799 張）及小型（可售票數 199 張以下）演出，亦有音樂劇擠入前十名，例如：五口創意工作室及刺點創作工坊共同推出的「華文原創音樂劇《你的側臉》」、躍演 VMTheatre Company 的「澎恰恰×躍演原創音樂劇《麗晶卡拉 OK 的最後一夜》」、C MUSICAL 的「獨角音樂劇《焢肉遇見你》」。即使大量產出，票房看似不錯，但如同鄭景雯所言：

細看這幾檔音樂劇票房，除了綠光劇團《再會吧北投》在演出前就銷售一

⁷²兩廳院售票系統 2013-2018 分析報告，《PAR 表演藝術》317 期（台北 PAR 表演藝術，2019 年 5 月），頁 128。

⁷³【焦點專題】兩廳院售票系統 2013-2019 分析報告，《PAR 表演藝術》330 期（台北 PAR 表演藝術，2020 年 6 月），頁 96-97 之內頁 16。

空，封箱演出的《木蘭少女》，票房仍是靠著前幾場口碑效應才完售，其餘音樂劇票房銷售都不如預期、賣得辛苦。⁷⁴

放眼望去，榜上幾乎都是在臺灣相對較大、較知名的劇團，而小劇團如何在這之間找出自己的活路，讓觀眾願意購票到劇場看戲，仍有很多需要努力的空間。然 2021 年 5 月受到新冠肺炎的影響，全國升為三級警戒，長達數個月劇場無法順利演出，在場館的時間重新調配、演員檔期的確認，有些音樂劇被迫取消或延後演出。前一年的延後，加上原本安排 2022 年演出的劇碼，讓 2022 年音樂劇看似有提升的趨勢，但在目前疫情升高、確診率提高的環境下，主要演員無預警確診或依規定被匡列，劇團又無合適的備用演員時，亦有臨時取消或將演出暫時延期，擇日再演的情形；若同一個劇團同時推出兩部戲劇時，可能因人力上重疊而無法負荷，演出檔期被迫不斷更改；音樂劇的演員需要具備會演也會唱的技能，加上音樂劇本身製作繁雜，且部分觀眾也因為防疫措施或受疫情影響的經濟考量而降低觀劇的慾望，在眾多不確定的外在因素下，劇團的演出受到影響。

在疫情爆發的前幾年，陸續出現政府單位與民間合作執行的音樂劇相關活動，例如，臺北表演藝術中心於 2016 年啟動「TPAC 音樂劇人才培訓計畫」，以自製音樂劇為目標，同年新北市政府與廣藝基金會合作舉辦華文原創音樂劇節、2018 年新北市原創音樂劇節、2019 新北市音樂劇節，而在 2020 年 Music·新北—2020 新北市音樂劇節，特別籌辦首屆「臺灣音樂劇劇本孵化計畫」，厚植臺灣音樂劇發展；廣藝基金會也在 2017 年辦理音樂劇青年人才培育計畫，推出新北市音樂劇創作比賽實境秀；臺中歌劇院則在 2019 年啟動「NTT+音樂劇平台」支持音樂劇的孵育計畫及 2021 年「NTT+×中國信託—音樂劇人才培育工程」，從孵育、讀劇、製作到售票演出，有系統的扶植音樂劇；2021 桃園流行音樂劇製作及展演活動等，策劃了許多關於臺灣音樂劇培育計畫並舉辦音樂劇產業論壇。

⁷⁴鄭景雯：〈本土文化滋養他們 他們用音樂劇寫台灣〉，《文化+中央社 CAN》〈音樂劇 To be or not to be〉18 期（參見：<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180901w003>，查詢日期：2020 年 2 月 20 日。）

在疫情期間，藝文活動雖然受到影響，但文化部推出藝 FUN 線上舞臺計畫，讓劇團得以獲得補助而使用直播或錄播方式進行線上演出。也有劇團為了免除民眾跨縣市移動的困境，同時讓更多有興趣的人得以上線參與，便自行利用線上直播方式售票演出。致力推廣音樂劇的劇團，亦有以線上讀劇、直播互動的討論方式，讓更多人了解音樂劇的相關知識。觀察近年音樂劇雖然受到較大的注目，但仍有許多不足與困境，林采韻在〈臺灣音樂劇發展的危機與轉機——回顧原創音樂劇三十年〉⁷⁵中提到：

臺灣音樂劇發展最大難關包含資金和場地缺乏，作品質量皆需提升，人才需要更有系統的培養，劇團需要更健全的經營概念。這些環環相扣，更需要政府進行全盤擘劃。

廣藝基金會執行長楊忠衡，在 2019 音樂劇產業論壇直言⁷⁶：

臺灣可謂音樂劇的不毛之地：「《隔壁親家》推出 10 年了，結果換來音樂時代的倒閉。」他指出音樂劇在臺灣，扶植政策、專門場地、學校、協會一概付之闕如，對音樂劇的支持集中於個人而無整體，缺少「結合各種元素、延續戲曲文化、溝通社會情感」的必要地位，藝術上不入流、產業上無發展，只能犧牲於諸多表藝項目的夾縫之間，亟待觀念之轉變。

知名音樂劇導演曾慧誠，在 2019 音樂劇產業論壇則認為困境在於：

一是源於音樂劇理論及研究系統未能確立，無以正視音樂劇作為一門表藝，有同亦有異於歌劇與戲劇的獨特及專業，大家對「何謂音樂劇」沒有合理的想像，用五花八門的角度切入，各行其是卻沒有共識；二是所謂藝術，需要一個專業科系多年的累積，如同不斷精進的手工藝者或運動員，並非給予知識而無法奢求「身體」改變的工作坊所能取代，這在工作坊學員程

⁷⁵林采韻：〈臺灣音樂劇發展的危機與轉機——回顧原創音樂劇三十年〉，《臺灣當代劇場四十年》，臺北：遠流出版事業公司，2019 年，頁 310。

⁷⁶陳安駿：〈一條長路在舞臺，勾勒未來 | 臺中國家歌劇院 2019 音樂劇平臺「音樂劇產業論壇」(上)〉，2019 年 10 月 1 日，(參見：<https://read.muzikair.com/tw/articles/8ec89e98-eb6f-4d82-b8e0-44f44fc1df6d>，查詢日期：2021 年 10 月 24 日。)

度參差，且師資來源困難的現象上可見一斑，缺少建制更讓學員失去產學接軌需要的橋樑與後盾：「喜歡音樂劇表演的年輕人必須從學校開始、給予武器，不要讓他們只能直接進入業界受傷！」⁷⁷

從上述得知，對於音樂劇有熱忱的新血，應有系統的培育、製作出有品質的音樂，在發展音樂劇近三十五年的今日，《PAR 表演藝術》雜誌特別以〈台式音樂劇再開場！〉⁷⁸作為當期的主題，點出了音樂劇在臺灣的困境，例如即便場館陸續開張，表演場地增加，但館內的器材設置，能否符合音樂劇的音樂需求？讓樂器在劇中的音量呈現得宜。除了創作上的培植與設備上的提升，同時應訓練劇團的經營能力，使其能長期發展，政府資金的注入、完善的體系輔導，亦是讓音樂劇在未來能蓬勃發展的關鍵之一。除了製作上的華麗升級，音樂劇擁有明星的加持，在粉絲擁護其支持者的情形下，亦有助於音樂劇的發展。

第二節 臺灣音樂劇的創作情形

21 世紀後，臺灣出現了以在地為題材的音樂劇，劇本內容取材於與臺灣相關的人、事、地、物，有史實人物、族群故事或是平凡小人物的生活故事或是針對兒童撰寫的音樂劇，近年也有改編國片或者臺灣文學作品。這些創作緣由，來自政府有意識地推動臺灣在地活動，由政府委託藝文產業、學界製作，在產官學三方的合作下，開發出不同的題材，而近年音樂劇也受到關注，陸續出現針對音樂劇劇本創作的補助計畫，使得音樂劇得以受到扶植，創作題材越來越多元。

一、來自政府主導

建國百年時，行政院文化建設委員會、財團法人中華民國建國一百年基金會辦了許多關於臺灣在地的藝文活動，希望透過音樂、舞蹈結合戲劇的方式，讓大家了解發生在這塊土地的故事，經由政府採購選出了以下幾部音樂劇：

⁷⁷陳安駿：〈一條長路在舞臺，勾勒未來 | 臺中國家歌劇院 2019 音樂劇平臺「音樂劇產業論壇」(下)〉，2019 年 10 月 2 日，(參見：<https://read.muzikair.com/us/articles/8ec9f86f-99d3-4e51-b12e-7fdc78018a25>，查詢日期：2021 年 10 月 24 日。)

⁷⁸《PAR 表演藝術》346 期(台北 PAR 表演藝術，2022 年 5 月)。

表2-2 彙整政府採購音樂劇

首演年份	劇名	演出單位	政府相關單位	簡述
2010	渭水春風	音樂時代劇場	臺北市文化局	講述臺灣社會運動史上的重要人物蔣渭水先生的傳記故事。
2011	我是油彩的化身	國立台灣師範大學、果陀劇場	嘉義市政府	為了紀念臺灣嘉義著名畫家陳澄波，將美術、音樂、舞蹈與戲劇融合一起，搬演陳澄波當時的遭遇。作為二二八事件的回顧與感受陳澄波對藝術的熱情及貢獻。
2010	很久沒有敬我了你	角頭音樂	國立中正文化中心	以台東卑南族南王部落原住民為主題，與交響樂團合作，結合原住民傳統歌謠及電影影像，講述原住民歌手實現音樂夢想的過程。
2010	嘿！阿弟牯	紙風車劇團	行政院客家委員會、國立中正文化中心	第一齣客家兒童音樂劇，改編自臺灣作家小野作品《寶莉回家》。講述小男孩在桐花島上與村民共度難關的故事。
2011	夢想家	表演工作坊	行政院文化建設委員會	以黃花崗之役及夢想家舞團爭取百年國慶演出，對照兩者雖為不同時代，卻都勇敢追夢的精神。

由上表可知，除了推出對臺灣社會運動有貢獻的人物外，也有原住民、客語的音樂劇，展現出臺灣這片土地的多元、不同世代或族群實踐理想的追求。其中，客語音樂劇《嘿！阿弟牯》，為了讓非客家人的觀眾也可以看得懂，內容以淺顯的客語夾雜臺語、國語、英語，加上朗朗上口的歌謠，將客家文化融入戲劇，藉此推廣客語並試圖激起民眾對客家文化認同感。

二、真實人物、改編文學作品等題材出現

上述建國百年時，由政府主導訂定的類別外，陸續有更多的故事及題材出現，

例如講述真實人物故事的主題，除了前面提到的《渭水春風》與《我是油彩的化身》，還有 2004 年頑石劇團在臺灣歌謠之父的鄧雨賢百年誕辰時，製作了音樂劇《鄧雨賢返鄉路》、2007 年大風劇團則以鄧雨賢歌曲〈四季紅〉、〈月夜愁〉、〈望春風〉、〈雨夜花〉，四首歌首字為劇名的《四月望雨》，而 2006 年大風劇場推出《世紀回眸·宋美齡》以宋美齡的一生為藍本，敘述她橫跨三個世代的傳奇故事，皆是以史實人物為主題，重現當時時空情景，以音樂撼動情緒，讓民眾從不同視角了解歷史，加深對人物生平事蹟的印象與認識。

2009 年後也出現了許多改編電影或是文學作品的同名作品，以下以幾個劇團為例：

表2-3 改編電影或文學同名作品音樂劇

首演年份	劇名	改編作品	演出單位
2009	《隔壁親家》	廖風德同名小說《隔壁親家》	音樂時代劇場
2013	《少年台灣》	蔣勳詩文《少年台灣》	音樂時代劇場
2018	《飲食男女》	電影《飲食男女》	天作之合劇場
2018	《搭錯車》	電影《搭錯車》	相信音樂
2019	《台灣有個好萊塢》	電影《阿嬤的夢中情人》	瘋戲樂工作室
2020	《妖怪臺灣》	何敬堯同名小說《妖怪臺灣》	故事工廠與國立臺灣交響樂團
2020	《你好，我是接體員》	大師兄同名小說《你好，我是接體員》	全民大劇團
2021	《阿堯 Shemenayha!》	何敬堯小說《妖怪鳴歌錄》	天作之合劇場
2022	《同學會！同鞋～》	同名舞臺劇《同學會！同鞋～》	全民大劇團

在電影音樂劇風靡全球時，以養女歌手踏入演藝工作追尋夢想到迷失自我、認清自己為題材的電影《搭錯車》，從電影被改編為音樂劇，電影主題曲〈酒罈倘賣嘸〉、〈一樣的月光〉、〈是否〉、〈請跟我來〉等歌曲可謂經典，在劇中由歌手丁噹擔任女主角重新詮釋，並加入自己的成名曲，此劇從臺灣首演，到多個國家演出，掀起熱潮；另一部同為電影改編的《飲食男女》，刻劃親情與世代隔閡，這兩部音樂劇從 2018 年首演至今仍有巡演⁷⁹。小說《隔壁親家》在 1989 年華視以同名播出臺語劇《隔壁親家》、1999 年民視改編為《親戚不計較》連續

⁷⁹《搭錯車》受疫情影響，原訂 2021 年 2 月演出，因應新冠肺炎疫情延滯 2022 年 5 月演出；《飲食男女》則於 2021 年 12 月、2022 年 1 月及 3 月分別在高雄、臺北、臺中演出。

劇、2009 年由音樂時代劇場推出音樂劇，連續 5 年在臺灣各地巡演；2022 年全民大劇團推出《同學會！同鞋～》音樂劇，則是將劇團 2015 年首演的同名舞台劇進行改編。

除了上述的題材，也有以臺灣小人物因受到產業變遷，生活被迫改變為背景的主題，像是躍演劇團製作的《麗晶卡拉 OK 的最後一夜》，描寫在基隆港邊開設麗晶卡拉 OK 店的陳麗卿，因為產業結構與時代改變，隨著基隆港衰退而準備歇業，在最後一天，回首過去與自己人生的故事，並在每場次邀請不同的嘉賓，唱出代表自己生命重要的一首歌，使得每一場都擁有不同的火花；2020 年故事工廠的《再見歌廳秀》，講述麗華戲院因退流行的歌廳秀文化與被覬覦的戲院地權，即將演出最後一場歌廳秀的故事；本劇探討的《再會吧！北投》，也是以北投地區做為故事背景，提及北投地區產業的衰落、轉型。

無論是政府為使民眾以更淺顯易懂的方式了解歷史，推出刻劃臺灣史實經典人物的題材，或是在舊有的電影、文學作品裡改編追求創新，或者以小人物出發描寫臺灣人生活的平凡故事音樂劇，在政府的推動與輔助計畫下，音樂劇日趨成熟，創作的題材越來越新穎且多元。可以看見有融合傳統與現代劇場，以王寶釧與薛平貴故事為底本的音樂劇《釧兒》；影集式音樂劇的《不讀書俱樂部》、《鬼歸代言人》。還有 2019 年三點水製藝文化改編自國產遊戲《兩港基隆》的 2.5D 同名音樂劇《兩港基隆》，並於 2022 年推出《兩港基隆》前傳時，分為兩週演出，以上、下篇方式進行。當音樂劇融入更多的創意發想，讓表演模式也有不同變化，瘋戲樂工作室推出了 Cabaret 系列，以歌廳秀的模式演出，另有與天作之合劇場共同呈現音樂劇實境秀的《給我一個音樂執導！》；A 劇團以阿卡貝拉結合實境推理解謎的《彼得潘遊戲》，還有因應疫情變化，推出線上音樂劇，走向現代科技跨界合作的趨勢，在政府單位及民間共同推動音樂劇人才孵育計畫下，透過讀劇、試演會或跨國的合製，激盪出不同的火花，期待未來更多音樂人才投入音樂劇的製作，讓音樂劇的樣貌變得更加豐富。

三、音樂劇中的歌曲編排

音樂劇的歌曲上，主要可分原創歌曲及點唱機 (Jukebox) 式的經典音樂，早期音樂劇從模仿西方開始，在曲調上也會偏向西方的曲式，但隨著逐漸發展出屬於臺灣在地風格的音樂劇，在音樂上也有了變化，劇團聘請音樂作詞、作曲人，配合劇情量身訂做原創曲目，也有以 Jukebox 方式，將觀眾原本已熟悉的歌曲置入劇情中，更多的是兩者皆使用的方式，在比例上依據劇本題材有所差異，而歌曲演唱方式則依據該場次的氛圍，再選擇以獨唱、對唱、重唱或是齊唱方式進行。

音樂劇用音樂講故事，以歌詞作為情節重點描述，利用歌曲的旋律營造環境氛圍，帶有敘事與抒情的功能，為了更貼近觀眾，劇本選擇與臺灣文化相關的素材，而配合舞蹈或是劇情走向所演唱的曲目，以富有濃郁的臺灣味的曲風，較為通俗、旋律性強，使得觀眾容易跟著哼唱，激起情感共鳴，並能在戲劇結束後，歌曲仍深植在觀眾腦海裡，例如《四月望雨》中，由冉天豪作曲、王友輝作詞的〈大稻埕進行曲〉：

波麗露啊山水亭，自由的思想尚時興，
文學歌謠美術和電影，無論啥麼，阮是都不驚。
都不驚，都不驚，文明的腳步就要踏得定，
汝是台北城外，繁華的現代大稻埕！
二十世紀向前行，文明走入台北城，
美麗花都的形影，要和東京拼輸贏，
黑貓姊啊黑狗兄，跳舞的腳步就要踏得定，
自由開化爬山又過嶺，無論啥麼，阮是都不驚！
都不驚，都不驚，跳舞的腳步就要踏得定，
阮是世界一等，摩登的黑貓黑狗兄！⁸⁰

⁸⁰擷取歌詞：四月望雨精選第三回《大稻埕進行曲》Taiwan Musical "April Rain" Part 3，2008年8月2日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=77RjZ9BppDM>，查詢時間：2021年12月25日。)

從歌詞中刻畫出當時的繁榮景象，歌曲氣勢磅礴，重複唱著「都不驚、都不驚」激昂的情緒，引領觀眾置身其中。或是像《我是油彩的化身》裡面，劇情講述上海一二八事變，〈戰爭·爭戰1〉⁸¹歌曲節奏上，採用像是軍隊進行曲的風格，一開頭先是眾人發出「啊哈」的合唱聲音，再進入歌詞：

才聽遠方炮火聲隆隆，戰爭陰影已經來襲
終戰紀念碑還立在那裡，和平變成奢侈的奇蹟
勝利的女神的翅膀伸向天際，我們卻看不見天堂的蹤跡
幸福的喜悅竟然遙不可及，戰爭結束遙不可期
武士精神的多禮之國，卻有最凶狠的掠奪
為了自己有更好的生活，帶給別人最無情的災禍.....⁸²

第二段用武士精神代表日本，表示日軍出戰的狀況，而在唱「武士精神的多禮之國」前，舞台畫面上播放戰爭影像及槍砲聲、人民因恐懼尖叫的聲響，音樂配合舞台營造出戰爭的模樣。由此可見為音樂劇量身打造的原創歌曲，音樂更能符合故事背景時代設計，並且讓劇情的推動更貼緊故事情境、契合劇本，讓歌詞語言、音樂及戲劇三者精準地合而為一。

除了為劇打造原創歌曲，還有一種點唱機（Jukebox）式的音樂劇，曾琬翎在其碩士論文提到：「點唱機式音樂劇意即以現有流行音樂串燒而成的音樂劇，其劇情內容通常分為兩種，一種是使用某歌手或團體，描述該歌手或該團體的星路歷程故事；另一個則是利用某歌手或團體，或是大家耳熟能詳的歌曲，串成一個與該歌手或該團體完全沒有關聯的劇情。」⁸³例如，果陀劇場的《我要成名》，講述追求星夢的試鏡過程，內容部分融入現實中演員當年追尋歌手之路試唱的歌曲，於是參與甄選的選手，演唱了〈夢田〉、〈聽海〉、〈讓我們看雲去〉等膾炙人

⁸¹嘉義市政府：《《我是油彩的化身》原創音樂劇》，（嘉義，嘉義市政府，2012年1月），頁86。

⁸²油彩的化身，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=MG7sIoCd070>，查詢時間：2022年07月11日。）

⁸³曾琬翎：《慢島劇團點唱機式音樂劇《夢醒時分》研究》，（臺北，國立臺北藝術大學戲劇學系碩士論文，2020年），頁10。

口歌曲，也有像演員黃錦雯演唱了自創曲〈天空的藍〉、江美琪演唱對自己重要的歌曲〈第一百零一個答案〉。而在改編電影《搭錯車》的音樂劇，由歌手丁噹擔任女主角，雖不是描述現實中該歌手的星路歷程，但劇中除了原本電影的經典歌外，同時也加入了〈親人〉、〈我愛他〉...等丁噹熟為人知的經典成名曲。但這樣的方式，往往較難以藉由歌詞做故事敘述，在歌曲使用上就會偏向營造戲劇情緒氛圍的效用。

還有一種是選定某一個音樂人的歌曲，作為戲劇中的主要音樂，以果陀劇場《綠島小夜曲》一劇為例，這部戲重新演繹音樂人周藍萍的經典作品〈綠島小夜曲〉、〈高山青〉、〈訪英台〉等老歌；慢島劇團利用臺灣1980年代歌手陳淑樺的知名歌曲〈夢醒時分〉、〈說你愛我〉...等十六首經典歌曲，打造的輕搖滾愛情音樂劇《夢醒時分》⁸⁴；廣藝劇場則以〈我只在乎你〉、〈甜蜜蜜〉、〈月亮代表我的心〉等十八首鄧麗君經典歌曲串起音樂劇《何日君再來》；音樂時代劇場推出《舊情綿綿》，以臺灣歌謠作詞家葉俊麟代表作品〈舊情綿綿〉、〈悲情的城市〉、〈溫泉鄉的吉他〉等二十首歌串起愛情故事；《天天想你》則是串聯張雨生的二十三首經典歌曲而成的音樂劇。這些朗朗上口的歌、熟悉的經典歌曲，除了是向音樂人致敬，同時也利用音樂劇的方式，將臺灣音樂的文化歷史傳承下去。

除了上述以音樂人為主角選擇曲目外，在臺灣的音樂劇中，也有把傳唱度較高的年代經典歌曲，巧妙融在戲劇中的做法，像是如果劇團製作了系列音樂劇，以1980年代臺灣流行歌曲〈紅蜻蜓〉、〈請跟我來〉、〈燃燒吧！火鳥〉等歌曲串聯而成的首部曲《舅舅的閣樓》，集結了〈失戀陣線聯盟〉、〈愛神〉、〈雪人〉等四十多首經典曲目的《舅舅的閣樓二部曲——天使愛唱歌》，後再推出的《舅

⁸⁴臺灣時報：〈陳淑樺重返舞台 唱音樂劇夢醒時分〉，2012年10月4日，（參見：<https://tw.news.yahoo.com/%E9%99%B3%E6%B7%91%E6%A8%BA%E9%87%8D%E8%BF%94%E8%88%9E%E5%8F%B0-%E5%94%B1%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%8A%87%E5%A4%A2%E9%86%92%E6%99%82%E5%88%86-113700327.html>，查詢日期：2021年11月18日。）

舅的閣樓三部曲——飛揚吧！火鳥》則有〈讓我們看雲去〉、〈瘋狂世界〉、〈領悟〉等流行歌曲。在音樂劇中重現經典曲目或時下流行歌，透過對歌曲的熟悉，引發情感記憶的共鳴，將自我的情感投射其中，懷想該時代的經典，甚至能跟著哼唱，讓觀眾在觀劇時，更能融入劇場營造的情境氛圍。

在唱歌集與故事工廠合作的《大家都想做音樂劇》，台上演員與觀眾互動的題目中，即讓觀眾在現場進行投票，表達自身對於原創歌曲或經典歌曲的喜好，每個場次統計出來的結果都不大一樣，可見觀眾對於歌曲的選擇各有其認同者，但無論是原創曲目或是以舊有的音樂進行改編、演唱，均是創作者在構思音樂與劇情契合度及其試圖打造的氛圍，經全盤考量後，做出最合適的選擇。

四、人物語言表現

剛開始創作音樂劇時，因大多改編自西方的劇本或文學作品，故早期使用的語言大多以國語發音為主，但在音樂劇發展稍微成熟後，因應不同題材的劇本產生，加上近年政府推動本土語文，越來越重視多元族群的發展，在原創音樂劇遍地開花的世代，除了國語，多了以臺語、客語發音為主演出的音樂劇，臺詞中也會使用俗諺增加親切感，再配合劇本背景時代，穿插原住民語、英語、日語等語言，展現臺灣這塊土地上族群的多元性。

政府在2001年成立客家委員會、2010年公布客家基本法，客語被列為國家語言之一，為了發揚並傳承客語，客委會利用客語音樂劇的方式推廣客家文化，以客家音樂劇《天光》為例，客委會與北藝大合作，劇中非客家人的同學不會說客語，也聽不懂客語，在聊天中討論到客語分為四縣腔、海陸腔，兩種腔調對於「你好」的念法，發音不盡相同，也提及客家話與廣東話在發音上，對於此兩種語言陌生的人而言有一點相似。另有黃桂志客家合唱團推出「Hot 咖百老匯」，製作了多部音樂劇，致力推廣客語，以音樂劇方式講述客家鄉野傳奇或改編民間故事，讓更多民眾能夠接觸客家語言，並對客家文化有粗略認識。

因題材及故事背景緣故，描寫陳澄波故事的《我是油彩的化身》，主要以臺

語發音，當劇情進行到1932年陳澄波旅居中國杭州的西湖時，人物對話則轉換為國語發音，畫面再轉回臺灣，則以臺語呈現，藉語言的變化表示場景的轉移；而《四月望雨》對照鄧雨賢當時的歷史背景，則以國語、臺語、客語與日語四種語言演出，也有在唱詞中刻意以不同語言交錯的情形，例如《隔壁親家》中的〈咱作陣來去台北〉⁸⁵：

台北！台北！台北！幸福的名字，
是我願望中的城市，我要穿嘎 PaLiPaLi，
去衝去闖去找尋我的 Money，Money！Money！
Money！Money！黃金的城市！

以前日本人覺得法國巴黎講求流行且時髦，所以以 Paris（巴黎）的發音，也就是歌詞中的 PaLi 表示一個人很跟得上潮流，而到繁華的臺北都市打拚、賺錢，結尾使用 Money 在整段的音韻上也較為合適。還有利用國、臺語兩種語言穿插加強戲劇張力的音樂劇，例如《釧兒》中的〈天空藍了〉⁸⁶，安排女生演唱國語歌詞，男生以臺語發音的口白方式唸七字調：

女（國語）：「天空藍了，不須再憂傷」
男（臺語）：「哪知寶釧愛平貴，一粒繡球牽情私」
女（國語）：「天空藍了，承諾已無憾」
男（臺語）：「月娘主婚愛為聘，狗尾草環訂三生」
女（國語）：「天空藍了，不會再遺忘」
男（臺語）：「莫忘寶釧寒窯苦守，等你回窯神魂重遊」
女（國語）：「天空藍了，愛就在那方」
男（臺語）：「樵樓鼓打三更響，靜靜等待天清亮」

這首歌是此劇的最後一首歌，講述女主角釧兒因為意外喪生而無法與男主角

⁸⁵《隔壁親家》之〈咱作陣來去台北〉，2009年12月15日，（參見：<https://youtu.be/r07P8r-GzLo>，查詢日期：2021年12月26日。

⁸⁶李哲藝作曲 梁越玲作詞「天空藍了」— 耀演中文音樂劇《釧兒》，2016年8月16日，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=PAaONzRF-KI>，查詢日期：2021年12月26日。）

一起演完歌仔戲〈回窠〉，女生心繫此事而想回到人間，劇中最後安排讓她回來唱，並選擇以國語高音與臺語傳統歌仔戲唸詞的口白，兩種語言交織，同時又代表著古與今兩種時空，堆疊觀眾情緒。也有使用俗諺或地方性的特殊語言腔調，展現臺語的獨特奧妙，增添幽默感與親切感，以《隔壁親家》一段父女對話⁸⁷為例：

父：「這個少年的讚，屁股插竹竿。」

女：「阿爸這是什麼意思啦？」

父：「好舉人（有錢人）。」

女：「唉唷！」

父：「等一下，等一下啦！」

父：「你要是嫁給他，這下阿爸屁股就插枝仔冰了！」

女：「阿爸，這又是什麼意思啊？」

父：「我這輩子就涼涼涼」

俚語中「屁股插竹竿」延伸諧音的「好舉」跟「好野」表示有錢人，再將竹竿改為插枝仔冰（冰棒），以冰本身涼的特質與臺語中形容輕鬆自在的「涼」雙關，造成風趣的對話，加深觀眾印象。同劇還有〈冤家相堵〉⁸⁸歌詞：

石龍伯：「我哩圈圈叉叉，幹……哪恁爸啥咪攏莫驚！」

粗皮雄：「我哩 ABCD，使……使恁一瞞雞屎狗咬豬！」⁸⁹

在憤怒卻又不說粗話時，常以「圈圈叉叉」取代不雅的咒罵，而後者的英語中的 D 與豬的臺語發音相近，所以在臺灣唸謠中有「ABC 狗咬豬」這麼一句話。在語言上，除了代表某種人物形象，同時也展現不同語言的相互融合。

五、舞台設計

⁸⁷隔壁親家 9min，2013 年 8 月 26 日，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=th9E0fGt16Q>，查詢時間：2021 年 12 月 26 日。）

⁸⁸《隔壁親家》之〈冤家相堵〉，2009 年 12 月 16 日，（參見：<https://youtu.be/Q2F4HPeu-Qo>，查詢日期：2021 年 12 月 26 日。）

⁸⁹隔壁親家 9min，2013 年 8 月 26 日，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=th9E0fGt16Q>，查詢時間：2021 年 12 月 26 日。）

除了音樂、語言外，舞台上的視覺也是相當重要的，以燈光效果展現出不同場域、時代氛圍；舞蹈必須配合音樂與戲劇的肢體語言，展現不同情緒的變化；在服裝上配合劇中背景時代，考據當時時裝做出不一樣的設計，美術及道具營造符合該情境的樣貌，舞台上的一切必須相互配合，方能為戲劇加分。

在生活中，我們會在某些時間或場合穿著不同的色系，以表示某種心情，例如在喜宴或是年節時，較常以紅色代表喜氣，而參加喪禮時，多以黑色或暗色系傳達哀悼的訊息。戲劇中也利用服裝的不同顏色代表不同心境，以顏色的對比，讓觀眾整體感受角色內心的差異變化。《四月望雨》的服裝設計林恆正老師，受訪時表示：

以顏色帶出劇中戲劇氛圍，上半場以飄逸、繽紛、魚尾剪裁、雪紡紗材質，結合紅、紫、粉橘、粉紅以及淡黃，整體呈現跳舞時代愉悅的社會情境。

下半場則以模糊為主，像女主角純純所穿的灰藍色和服，流露出安靜的淡淡憂愁，更明顯地讓觀眾感受到心情的失落和面對現實的殘酷。⁹⁰

在服裝上的考究，亦能帶領觀眾了解當世代的流行服飾，例如《四月望雨》中，演唱〈大稻埕進行曲〉時，熱鬧的大稻埕街上有穿著旗袍、和服、洋裝的女人以及穿著西裝、漢衫的男人。而不同時代，刻劃不同社會階層的人物，依照角色的性格，衣服上也會有不一樣的呈現，像《隔壁親家》就富有濃厚的在地臺式味道，以傳統農村生活為背景，故事主角分別穿著汗衫、脖子戴著香火平安符，或是劇中的女兒在鄉下時候的保守穿著、在臺北都市的流行服飾，這些服裝上的變化，使之更符合打造的角色形象。

以客家文化作為主軸，在《福春嫁女》、《香絲·相思》、《天光》這三部北藝大與客委會合作的劇中，可以看見結婚的畫面，帶入宗祠對於客家人的重要性，以及劇中人物穿著客家傳統服飾藍衫，另外以群眾的歌舞熱鬧帶入客家菜的介紹、撐著油紙傘在舞台遊走，都能看見客家文化元素融入其中。

⁹⁰【藝術文化】四月望雨 服裝考究---30年代台灣躍然舞台，2007年6月11日，(參見：<https://ent.ltn.com.tw/news/paper/134946>，查詢日期：2021年12月26日。)



圖2-1 《福春嫁女》中的客家菜⁹¹



圖2-2 《天光》中的客家菜⁹²



圖2-3 《香絲·相思》中的油紙傘⁹³



圖2-4 《天光》中的油紙傘⁹⁴

這些元素不僅是某一族群的代表，同時也象徵了某些意義，以《天光》一劇為例，女主角春妹最後穿上藍衫走到祠堂，代表自己與過去和解，內心釋懷，結束漫長的黑夜，迎接天光。

現代人的喜宴，大多選擇在婚宴會館舉行，但在早期臺灣傳統的宴客文化中，大部分選擇在自家設宴或在鄰近的廣場舉辦婚禮，以搭設帳棚的流水席辦桌方式宴客，為了使氣氛更加熱鬧，會在現場搭設舞台，設計一些娛樂活動，邀請專人進行表演，或讓賓客上台唱歌、跳舞，在歡愉氣氛下共同祝賀新人。雙方的主婚人以及新人，也會一起上台敬酒，表示感謝賓客的蒞臨。除此之外，在家裡的門上也會貼囍字表示慶賀。在 2021 年綠光劇團重新搬演的《結婚！結昏？辦桌》中就有這樣的畫面呈現，劇中男女主角結婚，請總舖師準備外燴並邀請綜藝團表

⁹¹新客家歌舞劇《福春嫁女》，2007 年演出畫面，【客家歌舞劇】福春嫁女(上)，2010 年 2 月 13 日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=zHG42f2IR54>，查詢日期：2021 年 12 月 26 日。)

客家歌舞劇】福春嫁女(下)，2010 年 2 月 8 日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=AKE9-zji2NU>，查詢日期：2021 年 12 月 26 日。)

⁹²客家音樂歌舞劇《天光》，2018 年演出畫面。客家歌舞劇-天光，2020 年 4 月 14 日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=jDgcYzCG5rA>，查詢日期：2021 年 12 月 26 日。)

⁹³客家音樂歌舞劇《香絲·相思》，2016 年演出畫面。客家音樂歌舞劇-香絲·相思，2020 年 4 月 14 日，(參見：https://www.youtube.com/watch?v=sB_S6sJqzkU，查詢日期：2021 年 12 月 26 日。)

⁹⁴客家音樂歌舞劇《天光》，2018 年演出畫面。客家歌舞劇-天光，2020 年 4 月 14 日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=jDgcYzCG5rA>，查詢日期：2021 年 12 月 26 日。)

演，舞者穿著低胸、亮片、兩截式較為清涼的亮色華麗服裝，頭戴羽毛的頭飾與披肩，配上西式舞蹈康康舞，演繹歌舞團特色文化，舞台上背板掛著綠圓框的紅色囍字燈，這樣的舞台設計，也帶領觀眾回到早期喜宴場景，讓在台下看戲的觀眾融入其中，有共同參與這一場婚禮的感受。



小結

從《棋王》開始，臺灣音樂劇發展至今已近三十五年，從 20 世紀後，果陀劇場與綠光劇團，從最初期的模仿、改編開始，兩個劇團都推出了不少音樂劇作品，奠定了臺灣音樂劇的基礎。21 世紀初期，陸續有以音樂劇為創團宗旨的劇團興起，製作了許多音樂劇，無論是魔幻寫實、融合傳統戲曲音樂抑或與在地資源結合的作品，都為臺灣的音樂劇帶來新的風貌；21 世紀後至今，觀察創作情形，有政府主導的音樂劇演出、以真實人物、改編自文學或是電影等作品的題材出現，在音樂上的使用、人物語言文字的運用，主題也越來越多元。在演員的服裝穿著、

⁹⁵照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《結婚！結昏？辦桌》2021 年演出畫面。

⁹⁶照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《結婚！結昏？辦桌》2021 年演出畫面。

⁹⁷照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《結婚！結昏？辦桌》2021 年演出畫面。

⁹⁸照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《結婚！結昏？辦桌》2021 年演出畫面。

扮相，找尋屬於臺灣在地的元素；新穎的舞蹈，融入舊元素的肢體動作，讓觀眾在視覺上，感受屬於臺灣在地風格，也都是未來臺灣音樂劇持續努力的目標。



第三章 《再會吧！北投》戲劇探析

本劇以陳明章的歌曲〈再會吧北投〉命名，在 2018 年、2019 年時，綠光劇團以音樂劇的方式呈現，2020 年則以音樂會的方式演出，將戲劇背景設定在陳明章的故鄉北投。以下將先窺探北投的特殊文化歷史，再探討劇本的故事發想、劇本大綱設定、角色安排，如何融入北投文化特色及陳明章的生命經驗；在舞台設計方面，包含燈光、道具、舞臺布景、服裝等，如何重現當時北投景象，並略談 2018 年至 2020 年演出的差異及調整情形。

第一節 《再會吧！北投》所設定的時代背景及其主題

本故事劇情設定在 1960 年代，充滿溫泉、粉味、酒家菜、那卡西的北投，除了在地文化有其特殊背景外，也是音樂人陳明章、編導吳念真的回憶。

一、環境造就溫柔鄉的特殊文化

北投的地理環境特殊，由於居住在此的凱達格蘭族，相傳這裡住有女巫，因此以凱達格蘭語「女巫」Patauw 為名。北投盛產硫磺，是早期作為製作火藥的主要原料，郁永河《裨海紀遊》內亦有記錄關於硫磺的籌備，但當時的臺灣人對於溫泉尚不了解，將此視為毒水，所以在當時只有開採硫磺交易。直到臺灣割讓給日本後，平田源吾到金瓜石採礦受傷，遂到北投沐浴養病，痊癒後，1896 年三月在北投溫泉溪畔開設第一家溫泉旅館「天狗庵」，同年八月，松本龜太郎到北投興建第二家溫泉旅館「松濤園」。日本初佔領臺灣時，設立臺北陸軍衛戍療養院北投分院，作為士兵的休養之地，也因 1904 至 1905 年日俄戰爭中，成為日本養兵的地方而聲名遠播，引進泡湯的習慣及溫泉具醫療作用的觀念，溫泉旅館相繼出現，讓溫泉從毒水轉變成益水。但也因為北投溫泉旅館收費高，百姓選擇在溪邊泡溫泉，並搭設臨時的溫泉浴場，為了管理戶外的雜亂情形，在 1913 年正式設立當時最大且華麗的北投公共浴場。

1901 年八月隨著臺灣鐵路淡水線通車，北投車站的開通，逐漸促成北投溫

泉業的蓬勃，因北投地點便利，招待所大多設置在此，許多政商名流皆會在此聚會吃飯、談生意，並聘請日本藝妓表演，在日本統治初期，僅能由日本人擔任藝妓，因服務的對象不同，藝妓修養不同有階級之分，到後期的情色文化帶入，衍生後來蓬勃發展的情色行業。當時，許多家庭經濟困難，必須扛起家計的妙齡女子，被環境所逼而投身性服務，逐漸把北投打造成「溫柔鄉」，也因為吸引大量觀光人潮，為了讓遊客方便到達，便於 1937 年擴建了新北投驛，也因此有了新北投之名。1945 年臺灣光復，溫泉旅館的經營者大多由日本人轉為臺灣人，政府在 1947 年頒布「臺北市特種酒家暨特種酒家侍應生暫行管理條例」規定性工作者必須接受嚴格的定期檢查，只是光復初期的臺灣，民生經濟條件並不好，北投大部分作為政府接待外賓所用，直到 1951 年美國給予臺灣軍事及經濟援助，駐臺美軍的消費、賺取外匯，間接帶動北投的觀光業，旅館也會採預約制訂包廂，依照顧客的身分安排，也因為講求排場，除了擺盤，菜色會採用高檔食材，例如：魷魚螺肉蒜、排骨酥、百花烏魚子、金沙蝦球、鮑魚、燕窩，演變成北投的酒家菜特色；而有些客人在北投吃飯是續攤，衍生特別設置讓客人寄菜的「半桌」服務，廚房先出一半的道數，剩下的寄桌，可以等下次光臨再享用；1954 年成立「女侍應生住宿戶聯誼會」⁹⁹後，北投成為合法的風化區，規定侍應生必須集中在住宿戶¹⁰⁰，且不得於住宿戶內接待客人，必須到旅館去，而住宿戶的經營者必須擁有「大牌」、女侍應生必須領有「小牌」才能「營業」¹⁰¹，而在北投旅館中有關情色的業務，皆是由「女中」或稱「阿姨仔」¹⁰²負責與住宿戶接洽。¹⁰³因為北投的山路崎嶇不便，從住宿戶到旅館的路上需要接送，但開車成本高又不如騎車方便，於是有了以摩托車為交通運輸的「限時專送」，打電話到摩托車車行聯

⁹⁹侍應生指公娼。

¹⁰⁰住宿戶又稱「查某間」或「貓仔間」，一間侍應生住宿戶可容納的侍應生是以榻榻米計算，兩個榻榻米可申請一位。洪德仁編：《北投采風》，（臺北，人人出版社，2000 年 10 月），頁 140。

¹⁰¹洪德仁編：《北投采風》，（臺北，人人出版社，2000 年 10 月），頁 140。

¹⁰²除了「女中」以及「阿姨仔」，亦有「內桑」一說。

¹⁰³柳頤庭撰：《北投溫泉地景的建構與變遷之研究》，（臺北，臺北市立教育大學社會科教育學系碩士論文，2010 年）。

繫，派車專門接送女侍應生進行性交易，在空餘時間他們也會載其他居民買菜或是添購日用品，在本劇的戲前戲，也安排了摩托車穿梭其中的景象。

1960 年代日本經濟復甦，北投的情色文化吸引了來自日本的觀光團，為了讓顧客久留於旅館，仿造日本經營模式，以有人演奏、有人唱歌的那卡西走唱，作為宴席之間的娛樂節目。那卡西一詞來自是日文的「流し」，意思是像水流動的行業¹⁰⁴，因其工作性質走唱於各旅館之間而有此名，那卡西一團由樂師與主唱兩到三人組成，有負責主奏樂器、節奏性伴奏以及可有可無的打鼓¹⁰⁵，最早樂器是三味線，後逐漸以手風琴、電子琴、吉他、薩克斯風為主。有通常只做該飯店生意的駐店樂師，也有視顧客需要，由旅館打電話通知相當於經紀人的苦事主(コース主)¹⁰⁶，再由他們負責聯絡那卡西團到各旅館演唱，一團一個晚上可奔波數家旅館，也因為靠電話聯絡，在稱呼上常以電話號碼代替團名。在當時，旅館會製作給客人點唱用的歌本，樂師必須熟記許多歌曲應付客人點唱，有時客人突然開始哼唱，樂師就得自己即興編曲，或隨著當下的氣氛演奏歌曲或將當下所見馬上編歌，因此必須具備實力與良好的臨場反應，因此在北投也留下《十八躑》、《點煙盤》這類較為露骨的歌曲。那卡西以鐘點計費，從數百元至一千元不等¹⁰⁷，結束後再進行分紅，但最大的收入來源，是客人在酒席間發出的小費。1981 年 KTV 引進臺灣，由於那卡西與 KTV 性質相似，但費用相對較高，於是逐漸被取代而沒落。

1967 年因為時代雜誌(TIME)刊登了一張美軍與兩位女性裸體共浴的照片，

¹⁰⁴北投區公所網頁，(參見：

https://btdo.gov.taipei/News_Content.aspx?n=6C6D61D40F66537F&s=71668B7EA0A86576，查詢日期：2022 年 1 月 18 日。)

¹⁰⁵那卡西文化介紹-樂仕仙仔-鍾成達，2020 年 3 月 30 日，(參見：

https://www.youtube.com/watch?v=qgoMd_7F0AY，查詢日期：2022 年 1 月 18 日。)

¹⁰⁶「那卡西每場表演稱作「一番」，樂團負責人舊稱為番頭或コース主(轉成台語戲稱為「苦事主」。日文的コース來自英文 course，用來指一系列的整套服務)，那卡西風氣最盛時コース主則如同經紀人，每人旗下也不只一團，改以抽佣金為主。」陳茂康、林韶安：〈迷濛氤氳的極樂地 風華轉換的文青區 北投的過去與現在〉，《PAR 表演藝術》，307 期(台北 PAR 表演藝術，2018 年 7 月)，頁 39。

¹⁰⁷《驛·百年》線上展覽 # 19 那卡西文化介紹，(參見：

<https://artogo.tw/exhibition/stationacentury/work/a4ac012d88a4>，查詢日期：2022 年 1 月 18 日。)

嚴重影響了臺灣的國際形象，加上當時臺灣的經濟起色，已不需要倚靠外匯促進經濟，因此政府於 1979 年頒令廢娼，北投溫泉觀光業受到嚴重衝擊，頻繁地查勤，也無人敢擅自私下交易，導致附著在北投情色行業底下的相關產業也隨之沒落，有許多旅館因此結束營業，原本的旅館成為廢墟，亦有轉型另作他用。直到 1994 年北投國小師生在鄉土校外教學時，發現日治時期留下的北投溫泉公共浴場，遂連署發起陳情書、搶救古蹟的行動，與當地文史工作者、社區居民發刊《北投社》雜誌，逐漸喚起北投人的共識，經過幾次的溝通協調後，1997 年北投溫泉公共浴場經內政部公告為三級古蹟，1998 年成立北投溫泉博物館，透過建築保留與文物典藏，讓民眾深入了解北投溫泉發展史，加上捷運淡水線的通車，在地方人士與政府力量的推廣下，北投的繁華再起。

探究北投的溫泉發展史，對照本劇的劇情發展，在繁華的「別有天」溫泉旅館，許多政商名流到此談生意，吃著酒家菜、聽那卡西樂團，席間有陪酒服務，其中的常客蔡議員，偶然在旅館遇見了高中剛畢業的陳純純，利用議員身分，要脅陳純純陪他過夜，萬般不得已的情形下，陳純純犧牲自己，當夜卻被人舉發官商勾結、無照侍應生服務而被抓進警局，「別有天」也不能再有陪酒，只能有那卡西以及賣酒家菜，陳純純被釋放以後，重整後的「別有天」，將其轉型適合全家蒞臨泡溫泉、吃酒家菜的旅館，也有許多觀光客至此消費，並在王清水的建議下，將溫泉旅館改名為「新天地」，象徵一個全新的開始。

二、音樂人、劇作家的記憶

1956 年出生的陳明章，家裡在北投經營銀樓，排行老四的他，從小跟著祖父到處看戲，受到臺灣傳統音樂及戲劇的影響極深。在 2018 年發行了《陳明章音樂劇首部曲-再會吧北投》音樂劇原聲帶，他在歌詞本中的「序曲」內文提到自己國小五年級時，和當時剛搬到北投的黃兆寶是好友，因為黃兆寶的父親是日本早稻田大學的高材生，精通英文與日文，在北投上班的小姐若需要跟外國人溝通，便會請黃兆寶的父親作翻譯以及書信往來，因為經常到他們家玩耍，也就常聽到

精彩的異國戀情；在他國中時，準備考大學的哥哥，將吉他送給他，因而開啟了他對吉他的興趣，每到假日就到好友家，偷偷跟著黃兆寶二哥的那卡西樂團學習，每天練習吉他，使得他的技巧更上層樓。關於北投的記憶，他形容：「北投是一個好所在，按早期的老電影、酒家菜、那卡西、溫泉花、紹興酒、北投燒，充滿了我的小學仔恰國中，逐工坐佇溫泉路口，看著黃昏的摩托車載著上班小姐欲去旅社走番，個擺穿甲足嬌的，有穿日本和服，有穿旗袍仔也有穿彼陣上流行的阿哥裝、迷你裙、膨膨裙，彼個時陣誠濟少女為著飼家，戰後逐個擺生七八個囡仔，農業社會做大姊的只有犧牲學業，來北投作上班小姐，無就是去工廠做女工，換來一家的溫飽恰工業的開始，台灣正起飛的日子。」¹⁰⁸他印象中的青春歲月，便是充滿了吉他、那卡西音樂，以及穿著時尚的人群。

根據報導，在北投出生的陳明章與知名音樂人李宗盛是鄰居，陳明章表示：「他家是送開瓦斯的，常常十六公斤瓦斯桶一扛就扛上五樓，體力比我還厲害，我家開銀樓，我比較好命。」¹⁰⁹。李宗盛也在自創的詞曲〈阿宗三件事〉唱道：「我是一個瓦斯行老闆之子／在還沒證實我有獨立賺錢的本事以前／我的父親要我在家裡幫忙送瓦斯／我必須利用生意清淡的午後／在新社區的電線杆上綁上電話的牌子／我必須扛着瓦斯／穿過臭水四溢的夜市」¹¹⁰，李宗盛的這個身分也讓本劇在正式演出前的戲前戲，特別安排了一個送瓦斯的男生，並且模仿李宗盛的聲音唱歌，融入劇情的安排讓人會心一笑。

音樂文化底蘊濃厚的陳明章，於 1996 年成立福爾摩沙淡水走唱團，團員們都有那卡西的相關背景，陳明章受訪時提到：「那卡西的音樂文化是北投獨有的，我現在也是在傳承這些東西，在北投傳承那卡西的這個概念，就像這次《再會吧

¹⁰⁸2018 年《陳明章音樂劇首部曲-再會吧北投》音樂劇原聲帶歌詞本序曲。

¹⁰⁹中時新聞網：〈陳明章、李宗盛音樂搖籃之都 屢出奇葩〉，2013 年 1 月 7 日，（參見：<https://tw.news.yahoo.com/%E9%99%B3%E6%98%8E%E7%AB%A0-%E6%9D%8E%E5%AE%97%E7%9B%9B%E9%9F%B3%E6%A8%82%E6%90%96%E7%B1%83%E4%B9%8B%E9%83%BD-%E5%B1%A2%E5%87%BA%E5%A5%87%E8%91%A9-213000352.html>，查詢日期：2022 年 1 月 19 日。）

¹¹⁰見綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2019 年 6 月），作詞：陳明章，作曲：陳明章。

北投》音樂劇，就有把那卡西的想法放在裡面。」¹¹¹那卡西的樂隊走唱也在劇中重現，其特殊與重要性可見一斑。北投出名的獨特酒家菜，像是佛跳牆、魷魚螺肉蒜、雞仔豬肚鱉等，一道道的菜色，成了總舖師登場時，演唱的「酒家菜」歌詞，以輕快的節奏一一介紹，將北投文化、故事與歌曲做結合。記憶中的北投樣貌，成為他創作上的靈感來源，因此常能在他的詞曲中，找到屬於北投的特色，他夢想以音樂劇的方式將北投介紹給大家，他說：「這齣戲要向我的故鄉致敬，另一方面，面對人世間的是是非非，希望大家願意能讓這世界更好。」¹¹²這齣以陳明章歷年作品，編排成為描繪家鄉故事的音樂劇，是貼近他生命經驗的記憶。

編導吳念真曾主持三年的《台灣念真情》節目以及《這些人、那些人》，從小人物出發，深入探索臺灣在地故事，加上早期許多臺語片在北投拍攝，中央電影公司也在附近，北投對早期從事電影工作的他並不陌生。筆者訪問時¹¹³，吳念真亦提及聽過很多關於北投的故事，以及自身常到北投慶功宴，藉由他個人的經歷加上腦海中的訪問過北投媽媽桑等人的素材，完成了《再會吧！北投》的編寫。

三、故事以承接、改變作為主題

本劇背景設定在 1960 年代北投那卡西與酒家文化盛行的時代，以「別有天」酒家為主要場景，描述酒家裡頭發生的故事，兩個命運多舛、相知相惜的女人，分別扶養兩個女生長大，她們在「別有天」遇到人生不同的關卡，面臨這些變化做出的不同抉擇。受到政府政策影響，生存環境被迫轉換，重新振興並改名為「新天地」。此劇重現當時環境原貌到轉型後的模樣，從上一代的「別有天」酒家到新一代的「新天地」溫泉旅館，在節目冊裡也提及此戲的主題設為承接和改變，劇中的人物承接了因人、因事、因環境變化，被迫選擇與改變，最後在困境中找

¹¹¹陳茂康、李秋玫：〈那些年，北投酒後的心聲 陳明章 X 鍾成達〉，《PAR 表演藝術》307 期（台北 PAR 表演藝術，2018 年 7 月），頁 42。

¹¹²〈綠光劇團《再會吧 北投》產生向上能量面對未來艱苦〉，2018 年 5 月 9 日，（參見：<https://par.npac-ntch.org/tw/article/doc/F0X964CY0G#>，查詢日期：2022 年 1 月 19 日。）

¹¹³編導吳念真訪問稿，於本文附錄二呈現。

到一條自己的路。

以陳明章的故鄉北投做為主要場景，本劇的主題曲〈再會吧北投〉是由陳明章作曲、陳明瑜作詞，副歌中有一段「來來來／牽阮的手／勸恁一杯最後的紹興酒／阮無醉／阮只是有一個姐妹伴／今晚要離開溫泉路／離開這條破碎的黃昏路／祝伊幸福／毋免閣倒跔這塊冷霜霜的榻榻米／祝伊幸福」¹¹⁴，講述同在酒家生活的姊妹，準備要離開酒家，她祝福著對方。在創作此曲時，陳明章表示：「我想要把溫暖的感受，傳給這塊土地，對照歌詞裡的故事情境，說的是一名女子要離開酒家了，總算可以自由地過自己的人生，所以留下來的姊妹，以自己的心意，鋪了一條溫泉路，用力祝她幸福。」¹¹⁵他想傳遞姊妹之中的這份溫暖，歌詞中的「祝伊幸福」，也成了吳念真在寫本劇的核心思想，無論是對於這片土地的環境變化或是對人的祝福。

在綠光劇團的宣傳影片中，編導吳念真也在影片中說：「長大的過程中，他們希望這個地方有所改變，向過去告別，能活得有自己的特色。」¹¹⁶而「告別」過去，是為了「改變」。戲裡養女純純承接母親留下的旅社，因應世事變遷，改變了經營模式，眾人一起告別了「別有天」旅社，迎來全新的「新天地」；劇中人物也告別了過去的自己，選擇了不同的路，而有新的收穫。吳念真在受訪時表示：「我想講的這種『改變』，或者說關於一個地方走到了哪邊、它又會變成怎麼樣。十幾年前我在拍『念真情』的時候，走到鄉下每個人都很絕望，碰到那些歐吉桑、歐巴桑都說活不下去、以後怎麼辦都不知道。」¹¹⁷早期大家對於周遭環境的變化、產業轉型，充滿未知感而徬徨、恐懼，但在經歷了不同世代，在思想的

¹¹⁴見綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2019年6月），作詞：陳明瑜，作曲：陳明章。

¹¹⁵中國時報：〈再會吧北投 陳明章重現 Live 感動〉，2019年7月10日，（參見：<https://www.chinatimes.com/newspapers/20190710000796-260115?chdtv>，查閱日期：2022年2月17日。

¹¹⁶2018 綠光劇團今夏盛事《再會吧北投》，2018年5月8日，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=DBjEBfD--XM>，查閱日期：2022年2月17日。

¹¹⁷陳茂康、劉振祥：〈國民阿伯的音樂劇 以「改變」映照台灣現況 專訪《再會吧北投》編導吳念真〉，《PAR 表演藝術》307期（台北 PAR 表演藝術，2018年7月），頁48。

行為轉變，以前所認為的危機成了轉機。吳念真說：「這幾年看見了另外一種景色，我覺得他們比我們更有信心了！很多小孩子回去了，有些地方你會看到另一種氛圍，媒體常常說得好像我們快死掉一樣，其實沒有那樣。」¹¹⁸未來的世代是屬於年輕人的，如劇中那卡西樂師的下一代許志宏，他的音樂不同於父執輩的演唱，加入了自己新的元素，像他所說「淡薄仔 country 淡薄仔 rock and roll，後擺出名的歌手唱歌攏是這款司太魯（STYLE）！」¹¹⁹他承接了那卡西樂團，面對環境更迭也勇於改變。吳念真：「我覺得台灣最可貴的是，在困境中可以找到方法。我們從來都沒有好命過嘛！《再會吧北投》就是向一個舊的東西說再會，新的怎麼樣我們不知道，『讓他走走看嘛！』」¹²⁰告別舊有的，不見得是壞事，被改變現況卻對於未來可以有更好的期待。

第二節 劇作發想與故事概述

陳明章想將故鄉北投的歷史與特色文化，以音樂劇的形式表演，這個念頭在心裡醞釀了多年，也寫了幾首預計在音樂劇上使用的歌曲，但一直未實踐，直到遇上了吳念真，完成了劇本的編寫，音樂劇作品得以誕生。吳念真在受訪時曾提到：「『目前台灣做音樂劇大多只是引進西方元素，缺少了與在地的連結，就難以撼動人心。』他希望能製作一齣最具本土風格的音樂劇，有別於韓國的歌舞劇、美國的百老匯、日本的寶塚，《再會吧！北投》PLUS 使用台灣原創音樂，就連樂隊編曲也是台灣道地的「那卡西」，劇裡的人物情感也和這塊土地緊密連結。」

¹²¹故在本劇可以看見北投在地文化，例如：那卡西、溫泉旅社、酒家菜的呈現，

¹¹⁸陳茂康、劉振祥：〈國民阿伯的音樂劇 以「改變」映照台灣現況 專訪《再會吧北投》編導吳念真〉，《PAR 表演藝術》307 期（台北 PAR 表演藝術，2018 年 7 月），頁 48。

¹¹⁹《再會吧！北投》戲劇台詞。

¹²⁰陳茂康、劉振祥：〈國民阿伯的音樂劇 以「改變」映照台灣現況 專訪《再會吧北投》編導吳念真〉，《PAR 表演藝術》307 期（台北 PAR 表演藝術，2018 年 7 月），頁 48。

¹²¹上報生活圈：〈綠光劇團《再會吧 北投》PLUS 七月開演 全面升級盼帶給觀眾全新感受〉，2019 年 06 月 19 日，（參見：

https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=5&SerialNo=65561，查閱日期：2022 年 2 月 26 日。）

音樂也採用那卡西樂團，更完整地重現當時北投的模樣，背景故事、情節安排與北投有很緊密的連結，歌曲的使用也都充滿濃厚的臺灣味，讓觀眾有熟悉感，也更容易投入劇情。

目前《再會吧！北投》PLUS 未有正式出版之影音作品及劇本，故本節探討劇本內容及分場大綱時，乃參考 2019 年綠光劇團發售之《再會吧！北投》PLUS 節目冊，依據其內容之分場進行劃分，再彙整各場次劇情大綱進行討論。節目冊的劇情介紹如下：

民國 56 年，兩位女郎陪著一位美國大兵共浴的照片，登上美國時代雜誌。

那是北投溫泉酒家林立，歡場文化的興盛年代。

「別有天溫泉旅社」是近二十年前，在王清水的資助下，由陳愛嬌頂下經營，是愛嬌一生青春的心血，也是旅社員工生活的依靠。年輕時自殺而無法生育的愛嬌，十五年前買來養女純純，盼望母女相伴，一圓天倫親情夢。然而，因為恩人王清水投資出現問題，愛嬌為了報恩，不得不含淚拜託純純下海接客……

命運的無奈，逼出了人生的堅韌

看似不得不的選擇，最終也有意外的璀璨……

民國 60 年代的北投，「溫泉」、「粉味」、「酒家菜」和「那卡西」，五光十色，觥籌交錯，聲色喧囂... ..¹²²

本劇以北投為背景，講述別有天溫泉旅社的故事，兩個女人各自收養了一個女兒，母親這一代，身為酒家女的無奈，不希望下一代有同樣的悲慘命運，試圖改寫養女的人生，無奈悲劇被迫重演，而被收養的兩個女兒，一個為了報恩而犧牲自己，一個不甘命運如此，逃離此地發展，她們面臨困境做出截然不同的選擇，而故事的結局，都迎向充滿希望的未來。

一、故事發想

¹²²主要劇情欄位引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊。

1975 年大學聯考落榜的陳明章，受到當時 1970 年代掀起「唱自己的歌」的民歌運動影響，高中畢業後與鄰居李宗盛等人組成木吉他合唱團，還未成團前，他自認歌聲不佳而退出。隔年入伍當兵，在服役時認識了陳明瑜，兩人一起做音樂、創作詞曲，從〈下午的一齣戲〉、〈慢慢地來唱〉、〈再會吧北投〉……開始音樂劇的夢想，希望藉由這些歌曲，打造一齣代表臺灣的音樂劇。

〈再會吧北投〉是陳明瑜巡訪北投並聽聞陳明章講述北投故事後¹²³，由陳明瑜作詞、陳明章作曲合力完成，這首歌收錄在 1990 年發行《下午的一齣戲》的專輯，此專輯的九首歌分成九個故事場景，其中〈再會吧北投〉列在第七景，依據其內文撰寫之故事大綱如下：

這一年北投要禁娼了。男主角和朋友在溫泉酒家喝酒，陪酒的是一個幼齒及 40 歲的文惠。酒家老闆嫌棄文惠人老珠黃，拼命灌他酒。她靜靜坐在那裡，一口也不喝。在難堪的情景中，文惠用沉默表達了她堅韌的尊嚴。

124

此曲以 1979 年政府廢娼時代作為背景，描寫在北投酒家工作，情同姊妹的兩位女子的故事，仍留在酒家的文惠，祝福即將要嫁給清水當小老婆的姊妹，可以展開新的人生。歌詞中有一段口白唸著：「清水，帶著一羣日本客人／來到了北投／今晚，今晚是他最高興的日子／今晚他要娶小老婆啦！」雖然是當別人的小老婆，但可以脫離酒家，在當時無疑是一個新希望。而本齣音樂劇的故事主角之一，也使用了清水這個名字，他在劇中也是有婦之夫，擁有一個紅粉知己愛嬌，最後幫她贖身並且開店。曾主持音樂廣播節目的作家何穎怡，在她的「何穎怡的大耳朵」臉書粉絲專頁可看見這麼一段介紹：關於「再會吧，北投」這首歌，我跟陳明瑜設計出一個文惠角色，像是煙花界的烈女。陳明瑜跟我提到卡拉 OK 與那卡西，講了一句直到今日我都覺得棒到不行的話，他說啊，那種場合裡，大家

¹²³陳恒堅撰：《聽見臺灣味：陳明章臺語歌謠的創作歷程與特色》，（臺北，國立臺灣師範大學台灣文化及語言文學研究所碩士論文，2011 年），頁 105。

¹²⁴【簡介】陳明章：下午的一齣戲，（參見：https://zeushsu.blogspot.com/2008/12/blog-post_26.html，查閱日期：2022 年 2 月 17 日。

都是「喝歡喜的酒，唱悲傷的歌」。後來，我因為做田野調查，混過不少酒家與茶店，更是深感此話不假。只是「歡喜酒」也只是表層，因為有太多人唱完悲傷的歌，喝得大醉後，是哭泣，是抱怨，是蠻纏。¹²⁵說出了當時代的北投酒家景象，在歡場背後是更多的悲傷故事。

一直夢想製作音樂劇的陳明章，在 2010 年與科技產業退休、非常喜愛音樂劇的雷輝提及此事，於是在他的建議下合資成立綠島文化公司¹²⁶，陳明章說：「我共雷輝講我上有把握的是再會吧北投，阮就對遮開始起手，已經食幾佻年的尾牙，攏猶擱咧紙上談兵，但歌曲已經漸漸有粗坯」¹²⁷雖然這些年的想法都只是紙上談兵，但陳明章在音樂劇的夢想中，仍不間斷地創作。根據他的自述，他寫了〈酒家菜〉、〈那卡西的歌〉、〈溫柔鄉的交杯酒〉、月亮從北投丹鳳山昇起的〈月光演奏曲〉、男主角演唱的〈無你的北投〉、女主角示愛的〈愛〉、男女互相思念的對唱曲〈月光暝〉、〈再會吧北投〉¹²⁸，這些歌曲後來也收錄在 2018 年出版的《陳明章音樂劇首部曲-再會吧北投》音樂劇原聲帶，以下引用內頁介紹由陳明章所撰寫的故事大綱，故事描繪 1980 年代的北投溫柔鄉故事音樂劇：

六零至七零年代，北投溫泉鄉極盛之時，限時專送機車上載著妝容迷人的小姐們，天色一昏暗，溫泉街上出現鶯鶯燕燕的笑聲和各式酒客。別有天大酒店的老闆娘愛嬌，正八面玲瓏打點一切，青春正盛的女孩純純，今晚準備第一次出場面客；酒店包廂內，尊崇與君同樂的那卡西樂團，正奮力演奏，嚮往成為歌手的女孩淑惠，今晚也準備第一次上台代打獻唱。¹²⁹

¹²⁵何穎怡的大耳朵，2012 年 3 月 15 日，(參見：

<https://www.facebook.com/266965940009600/posts/204458266327045/>，查閱日期：2022 年 2 月 26 日。

¹²⁶中國新聞網：〈科技人雷輝攜手陳明章 跨足音樂劇〉，2018 年 5 月 11 日，(參見：

<https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%A7%91%E6%8A%80%E4%BA%BA%E9%9B%B7%E8%BC%9D%E6%94%9C%E6%89%8B%E9%99%B3%E6%98%8E%E7%AB%A0-%E8%B7%A8%E8%B6%B3%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%8A%87-215011429--finance.html>，查閱日期：2022 年 2 月 16 日。)

¹²⁷2018 年《陳明章音樂劇首部曲-再會吧北投》音樂劇原聲帶歌詞本序曲。

¹²⁸2018 年《陳明章音樂劇首部曲-再會吧北投》音樂劇原聲帶歌詞本序曲。

¹²⁹2018 年《陳明章音樂劇首部曲-再會吧北投》音樂劇原聲帶歌詞本內頁。

故事主要角色一樣有別有天的老闆娘愛嬌、正值青春的純純、嚮往成為歌手的淑惠、阿吉師、慶龍、進財、素卿、志宏、王清水，雖故事與後來綠光劇團演出版本不同，但故事主題皆是以陳明章從小在北投長大，看著繁華年代、從小沉浸在那卡西音樂，這些發生在北投的故事與文化為延伸，亦可視為本劇的開端。

2017 年雷輝提議與綠光劇團合作，在一場春酒的席間對談，柯一正牽起了這段緣份，拿著已寫成的劇本與吳念真討論，逐漸促成了這部音樂劇。在《再會吧！北投》之前，綠光劇團有《領帶與高跟鞋》、《都是當兵惹的禍》、《結婚？結婚！一辦桌》等原創音樂劇，一開始劇本交由紙風車劇團的林于竣撰寫，後又由吳念真接手，這是吳念真第一次嘗試寫音樂劇，他認為本齣音樂劇最初的版本，想說的太多，反而將故事複雜化，觀眾容易模糊焦點，於是從陳明章的音樂開始發想，將劇情跟音樂做連結。陳明章的音樂本身具有故事性，吳念真遂將劇本簡單化、通俗化，並適時納入陳明章的歌曲，成就了《再會吧！北投》音樂劇：

劇情推展中，需要什麼歌，那我盡量去找，陳明章已經創作過的很多東西。

因為陳明章最厲害的地方是，他跟著時代在走，他都有一些時代性的，足以當成時代背景的歌曲，我就把它拿出來放進去。¹³⁰

吳念真考據北投的歷史背景，加上自身接觸北投的經驗，挑選陳明章的歷年作品融入劇情當中。劇中的歌曲大部分來自陳明章在北投的生活故事，像是「別有天」溫泉旅社的名字，便是源自陳明章姑丈以前經營的飯店名稱¹³¹，因為家裡以前沒有熱水器，時常到姑姑家開的「別有天大飯店」泡溫泉取暖，因而「別有天」就成了本劇的原型。¹³²

吳念真也為劇寫了〈夢醒時陣〉、〈親生的愛〉、〈思想起〉三首歌詞，其

¹³⁰節錄〈新聞挖挖哇：聽歐吉桑聊人生 20190620 吳念真 楊大正 鄧惠文 李永豐 雷輝〉，2019年6月21日，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=rrfHbmGNVRc&t=1131s>，查閱日期：2022年1月30日。）

¹³¹中國時報：〈再會吧北投 陳明章重現 Live 感動〉，2019年7月10日，（參見：<https://www.chinatimes.com/newspapers/20190710000796-260115?chdtv>，查閱日期：2022年2月17日。）

¹³²〈陳明章 再唱一段 北投思想起〉，《在地 real local：北投·天母》，（編集者新聞社，2019年11月），頁104。

中〈思想起〉交由陳明章以月琴獨奏。擅長撰寫平凡小人物悲傷的吳念真，以他認為的臺灣女人堅毅、韌性的特質，展開了北投四個女人的故事。他在受訪時表示在酒與情色瀰漫的環境，這些酒家女在酒場歡樂的背後都充滿了悲傷故事，吳念真說：「《再會吧北投》這主題很像此刻或某個階段的台灣。《再會吧北投》賦予的意義是告別以前的樣子，新世代走出新的角度與面貌。年輕人是否試著闖出什麼明堂？下一代是否走上一代的路？承繼了上一代的路的女兒，是否改變新的方式？當新一代起來時，要期待怎樣的北投？這樣想起來非常有趣。」¹³³北投的酒家女們，可能是因為己身無法生育而選擇收養小孩，以前觀念想養兒防老，也希望這些孩子，能因為他們的收養而有一個新的人生，但也許到最後，會走向複製上一代的情形、重演歷史，又或者她們是有能力改變命運，這些可能性，都讓故事有不同的發展。

根據綠光劇團 2019 年《再會吧！北投》PLUS 版的節目冊介紹，本劇主題定位為「承接和改變」，吳念真表示：「陳明章以前就有寫過一首歌叫〈再會吧北投〉，他在懷念某些已經逝去的光景，但站在戲劇的角度，我認為北投的面貌一直在改變，就跟台灣一樣，始終在『轉型』。好比說，過去我們對北投的印象是溫泉、酒家，還有『粉味』。當新時代來臨的時候，老的功成身退，年輕世代接棒，一切都將有所改變。所以，這個音樂劇的目的，是在告訴大家，我們要告別以前的北投，因此，是『再會吧！北投！』」¹³⁴綠光劇團的貼文也說：「他說自己很喜歡《再會吧北投》的『吧』，如果是《再會啦 北投》『那就有種毅然決然的告別，不要再理你，』吳念真說：『《再會吧 北投》就好像有一點留戀、有一種暫別。』」¹³⁵帶著對北投的懷念，告別舊時代，迎接新風景，劇本以北投溫泉旅社「別有天」

¹³³〈綠光劇團《再會吧 北投》產生向上能量面對未來艱苦〉，2018 年 5 月 9 日，（參見：<https://par.npac-ntch.org/tw/article/doc/FOX964CY0G#>，查詢日期：2022 年 1 月 19 日。）

¹³⁴芋傳媒：〈《再會吧 北投》明首演 吳念真坦承哭很多次〉，2018 年 7 月 20 日，（參見：<https://taronews.tw/2018/07/20/70531/>，查閱日期：2022 年 2 月 4 日。）

¹³⁵綠光劇團臉書粉絲專頁，2018 年 6 月 26 日，

<https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans/posts/10155874313089983>，查閱日期：2022 年 2 月 4 日。）

的四個女人故事開始，講述主角遭遇事業危機、親情決裂，彼此心裡的矛盾與拉扯、多年來倚靠「別有天」生活的員工，他們生存問題等困境，在他們面臨改變時，做出不一樣的抉擇，即使生活的困頓，只要心中有愛與期待，即便生活艱困仍能走過。吳念真曾說「戲劇最大的目的是給人期待、給人安慰與期待，而不是讓人走出戲院不知所措。」¹³⁶這也意味著，他的劇本大多有圓滿的結局。

二、劇本分場內容

本劇正式演出前，有戲前戲的演出，場景設定在「別有天」旅社外面，門口外有不同的人員走動，有時候是擺攤賣絲襪、胭脂的人，也有幾場安排演員騎著摩托車載著打扮華麗的女子出沒在旅社門口，象徵北投限時專送的文化，重現當時北投熱鬧的景象。或是安排非本劇演員的藝人上台，給觀眾驚喜，但有固定的劇情，例如：安排送瓦斯的男子，模仿知名歌手李宗盛的聲音唱歌、塞紅包賄賂巡邏警察的陳愛嬌，藉此營造北投當時的情景，讓觀眾可以在觀看正式戲劇前，能先融入劇情的時代。

本劇分為上、下半場，演出時間各為九十分鐘，因未有正式出版之劇本，故以 2019 年出版的《再會吧！北投》PLUS 節目冊內容及筆者觀劇情形，將第一場至第七場劃分為上半場、第八場至第十二場列為下半場，並引用節目冊內之劇情大綱，整理成以下表格進行探討。

表3-1 《再會吧！北投》PLUS節目冊劇情大綱¹³⁷

場次	舞台場景	主要劇情大綱
1	別有天溫泉旅社庭院	一個老先生在眾人不注意中走進庭院，坐下來，沙啞地唱起歌。慢慢地打扮得很妖豔的酒家女們圍過來，聽他唱，酒家女隨著旋律搖晃，然後唱起歌，並且豪放地跳起舞來。
2	別有天溫泉旅社大廳	數對客人與小姐飲酒作樂，高歌歡唱的剪影流動於大廳。
3	別有天溫泉旅社後院	別有天外頭的角落，純純和慶龍一起坐著。純純沒說話。

¹³⁶2021 年綠光劇團「線上陪伴計畫」人間條件系列導演謝幕詞。

¹³⁷主要劇情欄位引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊的分場大綱。

場次	舞台場景	主要劇情大綱
4	別有天溫泉旅社包廂	志宏和淑惠並肩坐在屋簷下，唱著《溫泉鄉的交杯酒》，唱完兩人深情相望。
5	別有天溫泉旅社大廳	白天的別有天，打掃的、路過的，運食材雜貨過來的。清水拎著小公事包進來，打掃的內將迎入，遞茶水，之後素卿進來。
6	別有天溫泉旅社大廳	在深夜工作結束的時刻，志宏彈著吉他，與淑惠、純純和一群酒女聚在一起唱《流浪到淡水》，氣氛歡樂，直到素卿和愛嬌走進大廳… …
7	試唱空間、別有天溫泉旅社	淑惠激情地唱著《追追追》，唱片公司的人及志宏的身影漸漸從旁出現。
8	別有天溫泉旅社席區、二樓房間	進財唱著《港邊惜別》，阿吉師有一搭沒一搭地跟著唱。另一個房間裡，淑惠正替純純化妝，酒客的剪影緩緩進入客席。
9	別有天溫泉旅社大廳	志宏和慶龍唱著《無你的北投》 ¹³⁸ ，進財看著報紙，酒女們過來，進財講報紙內容給她們聽。
10	別有天溫泉旅社席區	酒女酒客一起唱，素卿熱情交際應酬，場面熱絡。
11	別有天溫泉旅社大廳	門口阿吉師和進財在喝小酒、下象棋，兩人身上都有傷勢。志宏在一旁彈著吉他，彈一彈寫一寫，慶龍在他身邊看著。素卿從裡頭出來。
12	新天地溫泉餐廳庭院	素卿坐在門口打毛線，阿吉師和進財在旁邊喝酒，愛嬌推著清水出來，看著天。淑惠唱著歌走進庭院。

(一) 第一場

一開始音樂出來後，燈逐漸亮起，觀眾可以看到由陳明章開場，在右舞台自彈自唱〈溫柔鄉的吉他〉，年輕女孩洪淑惠說著：「純純，恭喜哦！畢業了，你就是大人了！」陳純純：「淑惠，不管未來怎樣，我們都是一輩子的好姊妹！」輕快地隨著〈新十八姑娘〉旋律唱歌、跳舞出場，呈現兩人人生正要開始且充滿希望的青春活力。

許志宏穿著時髦、彈著吉他唱〈真情別有天〉，加上旁邊的男女舞者們，讓觀眾感受北投越晚越熱鬧，以及別有天溫泉旅社的繁榮景象。在一片歡騰中，許

¹³⁸節目冊打《無你的北投》，但其歌名應為《無妳的北投》。

志宏的爸爸許進財，中斷眾人的聲音：

進財：「好啊！你們即嘛在衝啥？是在起乩或是瘋狗去燙到燒泔？借問一下，你剛剛在啊啊啊那是什麼？」

志宏：「淡薄仔 country 淡薄仔 rock and roll，後擺出名的歌手唱歌擺是這款司太魯（STYLE）！」

進財：「後擺若有人安呢唱歌會出名，連穿裙子的都會當作總統啦，你爸跟你說！」¹³⁹

從小在那卡西長大的志宏，音樂創作偏向搖滾的現代風格不同於傳統日式的那卡西曲風，父親進財不恥這樣的音樂風格，看出年輕人與上一輩的觀念不一致，年輕人想走出屬於自己的一條路，兩人爭執不休，洪素卿出來阻止並吆喝大家開始工作。

（二）第二場

別有天的生意興隆、眾人忙進忙出的熱鬧情景，藉由負責外場的洪素卿與老闆娘女兒陳純純的對話，介紹主要角色的生活背景與工作。在別有天的女人，每天都被客人灌酒，命運相仿的她們，彼此互相疼惜、姊妹情深。提到省議員蔡阿舍，大家都顯示出厭惡，別有天的老闆娘陳愛嬌也提到，蔡阿舍為店裡帶來許多客人，對別有天的生計有關鍵性的影響，是不能得罪的客人。

總鋪師阿吉師以〈酒家菜〉一曲出場，歌詞中唱道「魷魚螺肉蒜、鳳尾炒牛腩、雞仔豬肚鱉、排骨淋魚翅、鮑魚四神湯、白鯧幼母卵、蒜頭烤羊腳、山豬滷斑鳩、牛鞭燉烏鱉、冷盤七仙女、干貝烏魚子、鵝肝鴨肉捲鱈魚」¹⁴⁰，利用舞者在後面端盤的上菜秀，增加了舞台視覺的豐富度，也展現了北投酒家菜的高級料理與精緻擺盤的飲食樣貌。從對話中讓觀眾明白阿吉師與洪素卿的關係，藉阿吉師時常喝醉，引出在廚房默默掌廚的學徒楊慶龍。

蔡阿舍正式出場，初次遇見陳純純且覬覦她的身體，直接表達想要買下陳純

¹³⁹ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁴⁰ 綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】《再會吧！北投》原聲帶歌詞本，頁 14-15。

純的初夜，也為後面的劇情埋下伏筆。在當時的北投，一個夜晚可以賺取的錢遠超過於其他行業，因此許多必須扛下經濟壓力的青春少女，被迫淪落到酒家工作。此段蔡議員初次見到純純，便問愛嬌何時要讓純純「出勤」賺錢，愛嬌表示：「自己的女兒從小養到這麼大，怎麼會捨得讓她們又走上我們這條路？」¹⁴¹，蔡議員比著其他酒家女反問愛嬌「難道她們就不是別人的女兒嗎？」¹⁴²，可見這是在當時環境不得已的選擇，愛嬌無可反駁，與洪素卿對唱、合唱〈女人的故事〉這首代表兩個女人心事的歌曲，作為本場次的結尾。

（三）第三場

剛畢業的陳純純，晚上在廚房幫忙，休息時間與二廚楊慶龍在後院聊天，提及各自對未來的規劃，純純詢問慶龍出師是否會離職？慶龍的回覆，露出慶龍對純純的好感，慶龍也悄悄道出阿吉師因酗酒導致手會發抖、味覺不靈敏。兩人的交心對談，過程中，慶龍不小心觸摸到純純的手，彼此尷尬又嬌羞的模樣，再安排兩人對唱一段〈溫泉鄉的交杯酒〉，試探彼此的情意，以描繪出兩人曖昧情愫後燈暗。

（四）第四場

燈亮後，延續前一場的〈溫泉鄉的交杯酒〉，後半段歌詞改由許志宏與那卡西主唱洪淑惠合唱，兩人深情相望，舞台焦點也由後院轉移到包廂旁，兩人一起練歌的景象。洪淑惠沒有聽過這首歌，志宏告訴她：

志宏：「這條歌……是我專工為你寫的。」

淑惠：「你自己寫的？」

志宏：「安怎？看貓的無點哦？我是用自己的心去體會妳的心，用我的感情去體會妳的感情，一字一字，一音一音寫出來的。」

淑惠：「你攔知影我的感情、我的心哦……」¹⁴³

¹⁴¹《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁴²《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁴³引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊。

志宏從自創歌詞中，跟洪淑惠聊到未來，如果現在不試著去改變，未來就只是複製自己父親的人生，有機會應該要去外面闖蕩，不要一輩子侷限在北投，要淑惠要好好思考未來。洪淑惠也提到她跟純純都是養女，若不是被收養，也許早就無法活下去，兩人至今仍感念養母的養育之恩。同時能從這場戲得知許志宏對洪淑惠的了解，以及深知她在音樂上的天份，也說出為愛人寫歌的願望：

志宏：「妳可能不知影……我一直有一個願望ㄉ一（在）心內……」

淑惠：「是啥？」

志宏：「未來，我若有寫歌，噠（每一）條攏孤仔為妳一個人寫。」¹⁴⁴

此時，陳明章出場演唱〈幸福進行曲〉，兩對戀人的愛情在萌芽，眾人呈現出幸福的狀態，卻不知這是暴風雨前的寧靜，眾人將走向另外一個悲劇。

（五）第五場

別有天的投資者王清水前來別有天，道出偶爾才能出現的他，其實是有家庭的人夫、人父身分。他這次前來別有天，帶來壞消息，告知他投資的事業正要起步，卻因為省議員改選，當時答應的事情全數翻盤，在接洽之後，得知這些官員不僅要佣金，還要持股份以獲利，而帶頭的正是蔡議員，除了上述的條件以外，得知王清水是別有天的投資者，竟要求他拿出純純的初夜來交換。若不答應，前面的投資將付諸流水。陳愛嬌崩潰、嘶吼，反覆問他是否有答應蔡阿舍？王清水始終沉默，但答案已非常明顯。

（六）第六場

音樂一轉，不知道大難臨頭的一群人，仍開心作樂，大家合唱著〈流浪到淡水〉，演出時拉動沙發椅，表示出歡愉的氣氛。心情不好的愛嬌與素卿驅趕的眾人。陳愛嬌向洪素卿娓娓道出她十三歲就被賣到酒家，年紀輕輕身體已經壞掉，一直遇到王清水，感受到被愛與關心的滋味，最後替她贖身並用陳愛嬌的名字買下別有天，也因為是她人生新的開始，於是命名為「別有天」。這條命是王清水

¹⁴⁴引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊。

救回的，現在彷彿要連本帶利歸還。

早期社會有些家庭養不起小孩，加上重男輕女的觀念，會將女孩分給別人當童養媳，或是讓無法生育的家庭收養。有些養女長大後，為了替養父母錢賺錢、養家活口，便開始從事色情行業，愛嬌、素卿、淑惠、純純都是養女出身，當純純要被出賣清白時，淑惠的養母素卿，在安慰愛嬌時，竟以一種報恩的心態，提議以淑惠代替純純，被愛嬌大聲斥喝：「人家說虎毒不食子，沒想到，妳為了你自己的債，竟然要把妳自己的女兒推入火坑，這樣你跟你當初的養父母有什麼不一樣？難道你抱淑惠來養時，就有這種心肝？怕年老沒有依靠，養一個女兒長大可以賣！」這句話也反應了當時社會收養的文化及女侍應生的命運。

兩個女孩在外頭，意外聽到對話，得知純純未來的命運，以合唱〈夢醒時陣〉感慨幸福短暫，就像是作了一場美夢，在此時被迫清醒。知道消息後的兩人，互相討論應該怎麼做，陳純純覺得只要咬緊牙關，忍過一個夜晚就會解脫，洪淑惠告訴她：「我是從十歲開始，就看這些北投女人來來去去，至今，還沒有看過誰一兩次後就收山過上好日子」¹⁴⁵，由此可見得，若沒有遇到可以替她們贖身、讓她們倚靠下半輩子生活的人，似乎就注定了一輩子必須在此的命運。極力反抗的淑惠與順從命運、默默接受一切的純純，也顯示出兩人的性格與對此事態度的差異。

此時舞台獨留純純唱歌，以〈親生的愛〉質疑是否非親生女兒才如此狠心，也表達出對命運的嘶吼，還不知情的慶龍，一如往常對待純純，純純表示嘴唇是最後的尊嚴，至少是要留給自己喜歡的人，要求慶龍親她一下。此時的愛嬌與清水，準備告知純純事實，察覺到慶龍與純純之間的曖昧，清水關心地說慶龍似乎很喜歡純純，反問純純是否也喜歡慶龍？純純只說「現在說這個會不會太早？又或者已經太晚了？」對於要獻上純純初夜一事，難以啟齒的愛嬌，藉著清水送上一塊布，純純直接點破，直說不知道這塊布應該作成什麼樣子？「出勤」那天

¹⁴⁵ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

應該要穿什麼？不會化妝怎麼辦，要愛嬌教她。純純故作沒事的樣子，反而讓愛嬌心疼地哭吼。

（七）第七場

〈追追追〉一曲開場，畫面是洪淑惠到唱片公司試唱，她藉由唱出對現實的控訴感，淑惠唱的歌與志宏寫的歌曲都被讚賞，擔憂步上純純後塵的淑惠，害怕被拿去當報恩的工具，她一心想逃離別有天。

此時，〈再會吧北投〉唱出安慰與無奈，舞台分成許志宏與洪淑惠、楊慶龍與陳純純、洪素卿與陳愛嬌，不同狀態卻有著差不多的心情，三組輪唱此歌，最後六人在舞台上交錯、遊走，燈光輪流聚焦並熄滅，上半場隨著燈暗在淑惠與純純兩個人身上結束。

（八）第八場

這一天，純純將要「出勤」，捨不得純純的進財與阿吉師唱著〈港邊惜別〉被素卿制止，素卿與阿吉師因心情不好，互不相讓爭吵著。眾人沉默不語，表現出捨不得的情緒，進財對志宏說：「如果你厲害，你就把所有北投的女人都帶走，養她們一輩子，就連她身上搵的一家子都一起養。」，從這裡可以發現，在酒家工作的人，大部分都是為了家庭付出，賺來的錢都拿回去養家，她們一旦踏入了性交易的產業就難以脫身

四處找不到慶龍的愛嬌，要求阿吉師進去廚房掌廚，此段慶龍的消失，也讓觀眾留下許多想像空間。

淑惠在二樓幫純純化妝，對準備要出勤的純純說：「這樣很好看，素素的、很高尚」，純純回她：「在這個地方，誰看我們是高尚？」。她們在社會階級地位低、常被看不起，但她要純純這次報恩完，勇敢做自己。同時，淑惠也偷偷告訴純純自己與唱片公司簽約的規劃，擔心告訴大家以後會被阻止，或是受到志宏的鼓勵，她反而會因為捨不得而離不開，要純純為她保密，雖然不確定是否會出唱片，但為了要改變，她必須放手一搏，也許別人會認為她自私，但她不信這樣出

身，就不能在社會光明正大，未來若有機會，以後再報恩。從這裡可以看出，同為養女，但兩人性格截然不同，也預告淑惠即將告別。

別有天的大家，站在外面，默默用眼神送著純純走向和室，淑惠及志宏唱著〈伊是咱的寶貝〉，他們都不捨純純，只有蔡阿舍笑著拍手，形成很強烈的對比，最後只留下在外面心情煩亂的眾人。在對話中，阿吉師表示出對素卿的愛，也向淑惠保證會誓死照顧好素卿，淑惠突然對大家表示感謝之意，淑惠明白自己已可以放心，獨自遠離家鄉闖蕩。

突然外頭陌生的警察闖入，以官商勾結之名，抓走了蔡議員、王清水、陳愛嬌、純純一行人，預告別有天的未來，將有了新的變化。

（九）第九場

因為純純不在，慶龍獨自唱著〈無妳的北投〉，接著換志宏唱，意味淑惠已經不告而別，藉以表達兩人對情人的思念之情。

進財拿著報紙討論別有天的新聞，素卿與阿吉師面臨淑惠的失蹤，到處求神問卜苦無結果。素卿不解為何淑惠離開，也引出兩代之間，對於此事的想法迥異，上一代認為此事是逼不得已、別無選擇的做法。而年輕一代認為，再怎麼樣都不該拿尊嚴、清白換取利益。

志宏：「爸，若安呢慶龍講的就沒有不對啊，王董不是散，是為著要賺攔卡多錢，

所以連一個人的尊嚴清白也會當 gon 拿去送，連這陣人在討吃的這咧所在的前途也不要顧...若這樣..伊失敗我無法度同情，伊攔卡好野，我也不會給尊敬啦，我跟你講！」¹⁴⁶

世代的不同、觀看的角度不一樣，選擇也有所不同。老的一代歷經滄桑，面對現實的百般無奈，只能接受；年輕一代知其不可為，也不願向現實投降，然而卻無力解決問題。

純純被釋放，在別有天艱難的此刻，她化危機為轉機，邀請眾人留下，決定

¹⁴⁶引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊。

代替愛嬌重振別有天。

（十）第十場

隨著政策的改變，轉型的別有天，不再是陪酒文化，而是可以全家一起到北投吃酒家菜聚會、泡溫泉、唱那卡西的旅社，此時客人點唱，素卿唱起〈快樂的出帆〉、〈四季紅〉，歡愉的席間，也讓別有天的生意蒸蒸日上。

警局規定必須留下真實姓名方能受理報案，也因此純純得知慶龍此舉，解救她免於受難，特地向慶龍表達感謝之意，也提到當晚的事情：

純純：「啊……你甘不要問說……彼暝彼咧人有跟我安怎否？（慶龍搖搖頭）為什麼？」

慶龍：「因為，若有安怎……我嘛有責任……」

純純：「安怎講？」

慶龍：「如果連自己……連自己…嘎意的人都管顧不著，這款查甫人，哪有啥路用？」¹⁴⁷

慶龍與純純的關係，在此刻也有了進展。此時，志宏收到來自淑惠的信件，信中告知她在日本，也印證淑惠所說，若是志宏知道，一定會鼓勵她有機會要去試試看。

此刻，傳來阿吉師與人嗆聲、素卿報警的聲音，打架、砸店的聲響，陳明章以月琴彈奏〈思想起〉，利用唸歌式的演唱，交代因被發現是慶龍報案，議員找人到別有天復仇，進財與阿吉師便號召店內員工與流氓對抗，此事登報讓政府震怒「別有天，從此沒粉味」的故事過程。

（十一）第十一場

阿吉師與進財雖和流氓對抗而受傷，但兩人沒有大礙，還以此沾沾自喜。陳愛嬌推著中風的王清水一起回到別有天，此事件鬧得很大，被釋放的清水，已與原本的家庭分離。陳純純對著愛嬌叫出一聲「阿母」，純純與陳愛嬌母女倆的關

¹⁴⁷引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊。

係在此修復。轉型成功的別有天，儼然已經有了新的風貌，清水建議改名為「新天地」，眾人合唱〈阮尚愛的玫瑰花〉，而他們都還在等待一個人回來。

別有天更名為新天地，此段安排工人換招牌，沒有固定台詞，但以富有趣味性的方式進行，旅社換上新的招牌後，亮燈營業。

（十二）第十二場

時間轉到兩年後的冬天，阿吉師與進財在門口聊天喝酒，素卿為懷孕的純純，腹內孩子織毛衣，當熟悉的旋律〈望郎早歸〉響起，又再次想起了淑惠。

一旁淑惠唱著歌，提著行李箱回來，妝扮得像鳳飛飛一樣，眾人看到淑惠回來，激動地吆喝旅社內的大家。眾人定格，聚焦在志宏與淑惠對話，兩人相互的告白，此時〈幸福進行曲〉再次響起，在幸福洋溢的氛圍中，志宏向淑惠求婚成功，阿吉師表示跟素卿的婚禮也要一起辦。最後眾人再次合唱〈幸福進行曲〉，這一次，迎來的是圓滿的結局。

三、劇本改編的幅度及調整的狀況

在吳念真編導的劇本前，還有陳明章、施如芳所寫的劇本，但以下就綠光劇團正式演出之劇本作探討，本劇在 2019 年改版時，劇團以 2018 年演出劇本為原型再做變化，豐富段落並刪減部份劇情，音樂上在歌曲、歌詞做增減、演唱分配及和聲的改變、舞蹈服裝等舞台設計也做了提升，2020 年的端午限定版，受限舞台空間及時間，簡化了舞台設計也縮減了演員，由導演吳念真在舞台旁以說書人的身分，將原本透過戲劇呈現而留有的空白以口語表述，僅留下音樂及部分必要的台詞，此版本相對精簡，故在此主要以 2018 年與 2019 年演出做調整的探討。

劇本調整的情形，依據綠光劇團臉書粉絲專頁在 2019 年五月六日的張貼內文：「吳念真導演決定動筆修減〈再會吧北投〉plus 版的劇本，他表示，原本的戲太長。但自己寫東西是以結構性思考，要拿掉哪部份都不對，可是還是得刪減一些，例如美國軍人那部份，在某幾首音樂的部份短一點，有幾幕的雙人對白少一點，讓劇情順走。如果有空間增加，希望是彩樺和子育多唱點歌吧，但這些都還

沒有成定局。」¹⁴⁸從五月公告預計的修整，對照其 2019 年七月十九日正式演出時，可觀察到其與 2018 年改編後的差異。

（一）劇本精簡化結果

觀察2018年與2019年兩年演出的差異，可以發現本劇仍以2018年版本為原型，但為使劇情更加緊湊，劇本做了些許的調整。2018年的版本，上半場有一段是愛嬌用簡單的英文單字和酒醉的美國士兵對話，把他從席間攙扶出來，台詞帶出當時越戰美國士兵在休假時，會將北投酒家視為的渡假地的歷史背景。在2019年升級版刪除了美國士官一角，把此橋段移除，讓劇情能夠更聚焦。

（二）歌曲的異動

除此之外，歌曲做了增刪，2018年演出時，純純回到別有天，將旅社轉型後的繁榮光景，以歡樂的〈香雪文〉一曲帶過，在升級版時，重現當年的那卡西文化，由客人點歌，刪除〈香雪文〉改由老闆娘姊妹伴的內將洪素卿演唱〈快樂的出帆〉、〈四季紅〉兩首歌，在劇場觀眾席的正上方放置七彩旋轉燈，音樂一下旋轉燈閃爍，底下觀眾跟著歌曲拍手、哼唱，整場戲更有臨場感，讓觀眾彷彿置身在劇中的那卡西旅社內。

〈流浪到淡水〉一曲，在2018年演出版本保留完整歌曲，但在2019年的版本，開頭保留經典歌詞「有緣／無緣／大家來做伙／燒酒啣一杯／乎乾啦／乎乾啦」唱句，但把第一段「揸著風琴提著吉他／雙人牽做伙／為著生活流浪到淡水／想起故鄉心愛的人／感情用遮厚／才知影癡情是第一慳的人」刪除，直接從「燒酒落喉／心情輕鬆……」開始，縮減歌詞以精簡；在2020年端午節演出的音樂會版本，更是直接整首歌曲刪除，改放置在最後結束的安可曲，由全體演職員與觀眾進行大合唱。

音樂上的配唱，在每次彩排的嘗試中，做出音樂的調整。可以發現劇團在

¹⁴⁸綠光劇團臉書粉絲專頁，2019年5月6日，（參見：<https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans/photos/a.435154134982/10156553862764983/>，查閱日期：2022年4月24日。

2019 年音樂設計上做的調整，例如：在演員演唱分配上，下半場的音樂〈阮上愛的玫瑰花〉這首歌，2018 年由洪素卿與阿吉師合唱第一句歌詞：「久年的朋友鬥陣坐／聽我唸歌講情話／心內話遮爾濟／你是阮上愛的玫瑰花」，再轉為眾人齊聲，但在 2019 年的版本，改為洪素卿獨唱「久年的朋友鬥陣坐／聽我唸歌講情話」，下句再換阿吉師獨唱「心內話遮爾濟／你是阮上愛的玫瑰花」。

（三）演員走位的調整

劇本台詞雖未有大幅度的修改，但在視覺畫面上，舞台上的演員動線、燈光調度等，相較於2018年有多處的更動，以下以2018年七月二十一日於國家戲劇院演出版本為例，另因筆者未有2019年戲劇畫面照片，故以2020年六月二十五日於總統府前演出《再會吧！北投》音樂會畫面示意。上半場結束前演唱〈再會吧北投〉這首歌，2018年演出版本，愛嬌與素卿一直待在包廂內，純純從頭到尾也都在二樓房間，但在2019年演出時，愛嬌、素卿、純純都走向舞台前，將重點放置在志宏、淑惠、素卿、愛嬌、純純、慶龍七個人的互動，歌曲搭配彼此眼神、肢體交流，例如當素卿伸手往前走向淑惠，兩人快要靠近時，突然淑惠卻害怕地閃躲，素卿看著淑惠離去，照映出兩人此刻心情。



圖 3-1 2018 年演唱〈再會吧北投〉過程¹⁴⁹



圖 3-2 彼此互動的示意圖¹⁵⁰

在全曲演唱完畢後，2018年的純純與淑惠手牽手站在二樓房間、愛嬌與素卿在別有天的包廂內相擁、志宏站在一樓那卡西演唱的位置，慶龍則是站在舞台正

¹⁴⁹翻拍綠光劇團《再會吧 北投》，國家兩廳院 DVD，2018 年 7 月 21 日於國家戲劇院演出版本。

¹⁵⁰於 2020 年 6 月 25 日《再會吧 北投》音樂會演出現場拍攝。

中央，停格後布幕降下，畫面如圖3-3。而2019年演出時，志宏、淑惠、素卿、愛嬌、純純、慶龍分散站在舞台，一開始燈光分別照射在他們身上，隨著音樂讓演員身上的鎂光燈一盞、一盞熄滅，最後停留在淑惠與純純，一直到燈光全暗後，布幕才降下，如圖3-4。



圖3-3 2018年中場布幕降下前畫面¹⁵¹



圖3-4 中場休息前示意畫面¹⁵²

(四) 受限場地演出地點、時間調動

根據訪談吳念真¹⁵³，考量演出時間太長，晚場散戲已約莫十點半、十一點，較為年長的觀眾可能已經想睡或是有觀眾要趕車等，演出時間太長，他們可能也會有上洗手間的需求。種種考量，讓戲劇盡可能縮短演出時間。而2020年端午限定版本，因佈景搬運困難，受限舞台空間及演出時間等因素影響，原本的舞台設計改以搭配影像剪輯的投影布幕呈現，除了舞者，演員部分只有主要的八個角色王清水、陳愛嬌、洪素卿、阿吉師、許志宏、洪淑惠、陳純純、楊慶龍演出，故事主軸不變，僅保留重要台詞及配合劇情發展的關鍵歌曲，劇情流動則由導演吳念真在化身說書人，在舞台旁邊講述故事發展。此版本把原本一百八十分鐘濃縮為八十分鐘，較為精簡且以歌唱為主，名稱也以音樂會呈現，故後面僅以2018年及2019年的演出版本作為討論。

(五) 劇本外的改編

相較 2018 年的首演，2019 年推出的升級版，重新編舞外，劇團也公開甄選

¹⁵¹翻拍綠光劇團《再會吧 北投》，國家兩廳院 DVD，2018年7月21日於國家戲劇院演出版本。

¹⁵²翻拍2020年6月25日《再會吧 北投》音樂會演出版本。

¹⁵³編導吳念真訪問稿，於本文附錄二呈現。

舞群，除了肢體動作的要求，配合情境塑造出的「酒女」角色，外表必須擁有稚嫩帶著世故的氣質，因應舞台視覺、比例，首要條件身高必須達一百六十五公分以上，最後在近三百人中，選出四位參與酒女角色演出¹⁵⁴。在服裝上也做了改變，例如：內將衣服的顏色由深藍、白色搭配改為淺色系的淡綠色與黃色，酒家女與舞者的衣服色彩也更加繽紛、多元，視覺效果輔助劇情有絢麗感。

除了以上五點，連續兩年的演出，雖然主要角色及演員沒有更動，但演員們累積了一年的經驗，在表演上也做了調整，給予角色些許變化，例如由方宥心飾演的淑惠，她說：去年的淑惠「比較認真的生氣、憤怒、我就是離開」，今年則是「多了很多驚慌失措，因為要離開別有天也是會很害怕的」¹⁵⁵，在筆者的訪問中，方宥心也提及她分兩期來感受¹⁵⁶。飾演慶龍的呂名堯，也說 2018 年把「慶龍」這角色是憨厚、老實，今年就不完全是這樣呈現。而他的在演唱《無妳的北投》時，將「人生何苦」四個字從唱的方式改為用唸的¹⁵⁷，演員對於扮演的角色駕輕就熟，演出時更能貼近角色形象。

2019 年推出升級版，將原本的演出精緻化，在演出過程中也不停修正，本劇兩位製作人雷輝及李永豐在訪問時，也提及本次推出升級版的意義：

製作人雷輝表示，此次《再會吧 北投》PLUS 從編曲、編舞及服裝等全部再精緻化，期望打造一齣具備國際水準的本土音樂劇；另一位製作人李永豐也指出，進化雖不一定會成功，但一定要試驗，花大錢也在所不辭，因為價值不能用價錢去衡量。這次大規模的「升級」及「增加場次」，其最終企圖是將「表演藝術產業化」，擴大劇場產業的規模，希望年輕藝術工

¹⁵⁴0529 寶島聯播網《寶島全世界》直播專訪 舞台劇《再會吧 北投》PLUS 編導吳念真、主演楊大正 一鄭弘儀主持，2019 年 5 月 29 日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=R-Vtsn19L4M>，查閱日期：2022 年 1 月 9 日。)

¹⁵⁵<再會吧 北投>演員真心告白篇~~方宥心，2019 年 9 月 16 日，(參見：<https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans/posts/10156864124594983>，查閱日期：2022 年 1 月 31 日。)

¹⁵⁶演員方宥心訪問稿，於本文附錄二呈現。

¹⁵⁷<再會吧 北投>演員真心告白篇~~呂名堯，2019 年 9 月 18 日，(參見：<https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans/posts/10156867211849983>，查閱日期：2022 年 1 月 31 日。)

作者對於藝文產業的未來有自信。¹⁵⁸

為了使音樂劇整體演出更上層樓，劇本也做了微調，音樂上重新編曲，舞蹈、服裝重新打造，期能作為未來音樂劇製作的典範，本劇相較 2018 年多了六場演出且均完售，其中包含演出中途決定加演場次，可見其具有一定的魅力，更能作為後續音樂劇製作的標竿之一。

第三節 角色分析

在正式售票前，劇本已有了雛型，也就有了對於角色的演員形象參考，更能直接找到理想中的演員，吳念真在 2018 年《再會吧！北投》音樂劇開賣記者會曾提到：「這是綠光有史以來，第一次在賣票的時候，演員已經決定了！」¹⁵⁹而關於演員的選擇，記者曾發問是否有特別的條件選擇：

記者：「演員的部分這次好像都御用那種金馬獎、金曲獎，還有金鐘獎的演員，是不是有御用三金演員的習慣？」

吳念真：「沒有耶！我從來不知道他們得過什麼獎，因為我從來不在意誰得過什麼獎，我只要他準確、他是對的就好了，即便沒有得過獎的也很好。」¹⁶⁰

可見在選角上，吳念真更要求的是演員與角色的吻合度，然而對於音樂劇而言，演員除了會演戲以外，必須會唱歌。本劇除了網羅了長期在舞台劇耕耘的演員外，找來了演而優則歌的藝人王彩樺、以錦繡二重唱出道的于子育、歌唱節目星光大道方宥心、林雨宣，另外還有滅火器樂團主唱楊大正等人。在甄選過程中，導演看見他們的特質與可能性，即便是經驗豐富的演員，排練後不斷地被調整表

¹⁵⁸風傳媒：〈「混亂時代，凝聚彼此」！《再會吧 北投》口碑爆棚 綠光劇團緊急加開 2 台北場〉，2019 年 6 月 26 日，(參見：<https://www.storm.mg/article/1423929>，查閱日期：2022 年 1 月 31 日。)

¹⁵⁹綠光劇團《再會吧！北投》音樂劇開賣記者會，2018 年 5 月 9 日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=M54eGVqkvW4>，查閱日期：2022 年 1 月 31 日。)

¹⁶⁰吳念真透過再會吧北投想傳達何種訊息？，2018 年 6 月 25 日，(參見：https://www.youtube.com/watch?v=8JPRzT_1F-M，查閱日期：2022 年 1 月 31 日。)

演方式，經過多次的磨練後，使得演員能更貼近劇中的樣貌。

本劇以北投為故事背景，講述發生在「別有天」旅社的故事，除了關鍵的反派角色與配角外，劇情主要以四個女人的故事出發，另外還有各自陪伴他們身旁的四個男人，故本節在角色分析上，以八位主要演員為主。

一、人物形象的塑造、角色與演員的連結

考據當時北投文化與特色，關鍵字必有溫泉、酒家、酒家菜、那卡西，在角色的設定上，就有了開設「別有天」溫泉旅社的投資人王清水、酒家女出身的經營者陳愛嬌、內將洪素卿，還有唱那卡西的許志宏、洪淑惠，以及負責廚房酒家菜的總舖師阿吉師、楊慶龍，還有代表許多北投女人命運，在劇中成為犧牲者的陳純純，加上其他配角的點綴，讓整體的戲劇更完整。

吳念真擅長刻劃平凡、寫實的小人物，藉由人物語言、他人的陳述，彰顯出角色性格，讓每個角色在自己的立場上，呈現其為難之處，吳念真表示：

每個角色都是最現實的面貌，任一角色都有自己的難題要處理，人在困境中如何解決問題、如何找到出口，這就是他想傳達給觀眾的課題，台上角色所遭遇的困境都可能是台下任一位觀眾會面臨到的。¹⁶¹

從人物的生活背景、心理層面、外在動作及所說的話，歸納出角色的性格，而當他們在遇到困境時，性格便決定了他選擇往某條路前行。本劇最大的反派是議員蔡阿舍，他利用擔任議員的職權，逼迫愛嬌交出純純的初夜，此事遭揭發後，蔡阿舍也因此派人至別有天尋仇，故事以蔡阿舍為引子，但主要的焦點落在當他們遇到困境時，如何解決問題，故在角色分析上以主要的八位演員為主。

(一) 陳愛嬌

愛嬌是別有天的老闆娘，從小被賣到酒家，在工作環境長期飲酒、與客人發生性關係，導致子宮潰爛。在男人來來去去的酒家裡，遇見真心關心他、愛他的

¹⁶¹風傳媒：〈「混亂時代，凝聚彼此」！《再會吧 北投》口碑爆棚 綠光劇團緊急加開台北場〉，2019年6月26日，（參見：<https://www.storm.mg/article/1423929>，查閱日期：2022年1月31日。）

有婦之夫王清水，備感溫暖與感動，後在王清水的幫助下，順利贖身脫離並與其相愛，並經營王清水給的北投酒家「別有天」維生，也是人生的新開始。她與總管洪素卿情同姊妹，領養純純為養女，將其視如己出但在王清水生意失敗，需要犧牲女兒跟議員陪睡，在愛情、恩情與親情之間面臨了抉擇，不得已的情況下，被迫選擇犧牲了純純的清白，後來因為有人舉報別有天酒家官商勾結，因此被抓走，過了幾個月後才獲釋放，回到「別有天」後，與女兒純純修復母女情感，重新開始新的人生。

素卿形容她是「一大陣人吃穿要照顧，頭殼要打算，心肝要操煩，每天還有妖魔鬼怪牛頭馬面要應付，外口人看伊穿水水、笑眯眯，攏不知伊是揉心割肉在過日子」¹⁶²，身為別有天的老闆娘，要扛一整家店所有人的生計，甚至是員工肩上的第一家子，若「別有天」倒了，不只是她失去經濟的依靠，連帶所有必須仰賴這家店生存的員工也都會失業。從愛嬌說：「有這款姊妹，是你們的福氣」¹⁶³，可見得她待眾人如家人般互助，在「別有天」都是同病相憐的年輕少女，一起過著賣笑、賣身的日子，愛嬌時常提醒陪酒的小姐對待客人「臉愛笑、嘴愛奶」¹⁶⁴，人前總是要表現出堅毅的女強人形象。年輕至今，收留素卿在「別有天」一起生活，顯示她是有情有義的人；對蔡阿舍的提議，她說：「自己的女兒從小養到這麼大，怎麼會捨得讓她們又走上我們這條路？」¹⁶⁵可見得她心裡不願純純走上自己的後塵，在與洪素卿的撕心裂肺的對話時，可以看出她的天人交戰。

以演員角度看待陳愛嬌，飾演此角的王彩樺認為愛嬌是「讓人心疼的女人，看盡人生百態，用盡所有精力，成就每一件事，面對所有一切的苦，我很尊敬妳」¹⁶⁶，她也在報導中坦言：「看到那個女人怎麼被糟蹋，我想對我來說，跟我的人生是有一點類似的。」¹⁶⁷根據專訪報導，王彩樺的母親在她11個月大時離世，她

¹⁶²《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁶³《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁶⁴《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁶⁵《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁶⁶綠光劇團 2019 年《再會吧！北投》PLUS 節目冊，頁 39。

¹⁶⁷風傳媒：〈吳念真驚訝楊大正「古意古意的」 看出王彩樺滄桑感〉，2018 年 6 月 26 日，

國中畢業後，就開始賺錢幫父親還債、供哥哥讀書，為了家計踏入演藝圈工作，也看透世間冷暖，靠自己努力生活到現在苦盡甘來。¹⁶⁸王彩樺也在節目冊提到：「感謝吳導看中我經歷人生百態所帶來的滄桑感，信任我，把《再會吧北投》愛嬌這個角色交給我。」¹⁶⁹。編導吳念真也在接受筆者採訪時亦表示，他認為的愛嬌是有江湖味的樣子，對照角色與演員己身的生命經歷，她們都在眾人面前笑、背地裡哭泣，王彩樺與愛嬌的心境有幾分相似。

（二）洪素卿

素卿跟陳愛嬌一樣從小被賣到酒家，她在「別有天」擔任內將，出場就大喊「六番的菜出卡慢一咧，說人客還沒來齊！」¹⁷⁰、「三番在喊熱，電風拿一台進去！」¹⁷¹，純純聽到便形容她「親像三軍總司令，管內管外、管天頂也管土地」¹⁷²，素卿負責協助打理「別有天」的大小庶務，她說：「我是出一支嘴喊『一又就好，阿你阿母一大陣人吃穿要照顧，頭殼要打算，心肝要操煩，每天還有妖魔鬼怪牛頭馬面要應付』」¹⁷³可見她與愛嬌在工作上的差異，一個負責內部的雜物，一個則是對外應付高層。她對愛嬌很尊敬，也稱呼她為「姊啊」，在愛嬌身旁總是縮小自己，她對愛嬌說：「當初哪毋是清水兄乎你這間店，你攔乎我來遮吃穿免煩惱，說不定我早就絕望到去跳淡水河了！」¹⁷⁴，從這段可以看出，她對於清水與愛嬌對她的收留之情充滿感恩，因此在清水遇到困難時，愛嬌忍痛出賣自己的養女時，素卿站在愛嬌的立場替她說話，甚至有報恩心態想要拿淑惠作為交換條件。

（參見：<https://www.storm.mg/article/1423929>，查閱日期：2022年2月26日。）

¹⁶⁸蘋果新聞網：〈【獨家專訪】王彩樺不到1歲喪母被譏哭崩 當媽對女兒下限愛令〉，2020年5月10日，（參見：<https://tw.appledaily.com/entertainment/20200510/P5ZYRLC74U737Z6MZS2XCF3DY/>，查閱日期：2022年2月1日。）

¹⁶⁹綠光劇團2019年《再會吧！北投》PLUS節目冊，頁39。

¹⁷⁰《再會吧！北投》PLUS台詞，私人提供。

¹⁷¹《再會吧！北投》PLUS台詞，私人提供。

¹⁷²《再會吧！北投》PLUS台詞，私人提供。

¹⁷³《再會吧！北投》PLUS台詞，私人提供。

¹⁷⁴《再會吧！北投》PLUS台詞，私人提供。

她和酒家的主廚阿吉師曖昧，與阿吉師對話時，大多都是粗俗的對白互罵，但謾罵中可以察覺她對阿吉師的愛意，「他何時把我當老婆看待？有戶口在內嗎？曾經有打算過一家人的將來嗎？」¹⁷⁵可以看出她內心慾望與對阿吉師的期待，到後面阿吉師說出：「啊～好啦！規氣緊咧啦去辦辦娶娶吔」¹⁷⁶素卿更是直接詢問「你是咧講個，抑是講咱啊？」¹⁷⁷。自己不孕而選擇領養洪淑惠，在一次與陳愛嬌對話中談到純純要被犧牲初夜，她說出拿淑惠跟純純換的建議，被淑惠聽到後，便與她的感情生變，甚至離開「別有天」，當養女淑惠默默離開時，不知道從何找起，便四處拜神、擲筊求籤。幾年後，在她幫懷孕的純純織小孩背心時，提及或許以後也可以給淑惠的小孩穿，顯示她內心一直掛心著對女兒的愛與思念，也直到熟悉的音樂響起，離開多年的女兒歸來，並和阿吉師迎來幸福結局。

藉由訪問演員于子育及查找相關報導，她提及兒時就讀北投國小、北投國中，她對北投有特別的情感，她的父親是御廚，這次扮演廚師的伴侶也是一個很特別的緣分，她飾演的洪素卿，在別有天中擔任內將，店內主要決策者是愛嬌，雖然退居「老二」，卻是旅社很重要的支柱與後盾。關於所飾演的角色，于子育在節目冊提到：「素卿身上所見的知恩、報恩的美德、『老二哲學』也是兩者間共同的心中思想、又或許某種埋藏在淺意識裡的自卑心態，總覺得出身低、不夠完美，所以不值得擁有最好的。就這樣的，從不喜歡把焦點放在自己身上，習慣性的將內在慾望和期待全都隱藏起來，好選擇用一種以樂觀為名的態度，好成全別人當作讓自己快樂的生活主張。」¹⁷⁸這樣的詮釋，也讓素卿在純純讚許「別有天」都是有素卿的帶領，才有今日的榮景時，說出：「攏嘛是靠這幾個，這幾個咧舞」¹⁷⁹，此處可見她不居功的性格。

現實生活排行老二的于子育，受訪曾言「我從小就沒自信，因為我有閱讀障

¹⁷⁵ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁷⁶ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁷⁷ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁷⁸ 綠光劇團 2019 年《再會吧！北投》PLUS 節目冊，頁 40。

¹⁷⁹ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

礙，看書就會頭暈，成績常常是倒數的，做什麼都不如人，但爸爸教我『品行第一』，讓我學會知足單純地過日子。」¹⁸⁰，在生活上擁有自己的老二哲學，選擇單純、樂觀地在過生活，她也說這個角色是最貼近自己的演出¹⁸¹。

導演曾說「初見于子育時覺得她看起來很老實很含蓄，可是演酒家內將時，發現她兇起來很粗悍。」¹⁸²，戲劇在選角上除了演技外，音樂劇的演唱能力相對重要，以歌手身份出道，在2019年的演出版本中，于子育也展現了自己的歌藝，獨自帶領觀眾演唱〈快樂的出帆〉、〈四季紅〉兩首歌，此場次重點落在演唱時有那卡西的風格，而歡愉的氣氛需仰賴專業歌手的詮釋。

（三）陳純純

從小在別有天長大的陳純純，被陳愛嬌領養並栽培讀到高商畢業，她選擇回到別有天幫忙，與餐廳主廚阿吉師學徒楊慶龍戀愛，但為了解決王清水事業上的困難，決定報恩犧牲自己與陪議員睡，後來因楊慶龍舉發，警官趕到酒家而逃過一劫，但也因此被關了幾天，回到「別有天」後，替尚在監獄的母親扛起經營別有天的責任，重整大家的工作，讓別有天重新開張營業，重振後的「別有天」被王清水改名為「新天地」，後與楊慶龍相愛懷孕。

對於別有天的經營，她認為「猶毋過，我敢若啥物攏袂曉」¹⁸³、「我是忽然間感覺……你跟咧卡成阮阿母的子，跟你比起來，我……顛倒外外外，聽你講對這間店的理解跟設想……我實在見笑到想要去撞壁」¹⁸⁴，從她與素卿及慶龍的對話台詞中，純純自認幫不上忙而感到自卑與自責，於是在王清水生意遇到困境時，需要她犧牲自己的清白來換取利益，自認這是她的責任，也認為這是她唯一能回

¹⁸⁰林俐瑄：〈樂觀善良得爸疼 于子育信守老二哲學〉，《CTwant 周刊王》，2213 期，2020 年 7 月 15 日，頁 50。

¹⁸¹〈再會吧 北投〉演員真心告白篇~~于子育，2019 年 9 月 21 日，（參見：<https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans/posts/10156874392369983>，查閱日期：2022 年 1 月 31 日。）

¹⁸²自由時報：〈于子育老爸是蔣宋美齡御廚 《再會吧北投》巧演酒家廚師〉，2019 年 7 月 12 日，（參見：<https://ent.ltn.com.tw/news/paper/1302502>，查閱日期：2022 年 2 月 1 日。）

¹⁸³《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁸⁴《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

報的事：「一暝就會使解決阮阿母跟清水伯的艱難，若沒按呢行，未來別人安怎講我毋知，毋過我這世人一定會良心不安的！」¹⁸⁵她選擇接受、犧牲自己成全大局。她和淑惠爭執，純純問：「若安呢……妳若是我，妳會安怎排解？」淑惠回答：「離開，否則就死給他們看！」¹⁸⁶，可見得在角色上，純純是屬於比較傳統女性逆來順受的性格，而淑惠比較偏向不甘任人擺佈，選擇對抗命運的女性。純純心裡其實是害怕也不願意，在出勤那天對淑惠說：「我都想說，未來我會忘記自己這個面容、打扮還有今天所有的事情」¹⁸⁷。直到歷劫重生回到「別有天」，她開始冷靜規劃別有天的未來「趁別有天當出名，哪不緊開市、緊賺一些錢，警察講咱這已經暫時哄吊牌，不當陪酒，孤仔會當唱歌賣酒菜，淑惠不在咧，有興趣的人會當留下來試看覓」¹⁸⁸，也顯示她長大、承擔責任，堅強的一面。

以《超級星光大道》出道的林雨宣，出演電影《陣頭》女主角外，還有多部戲劇演出亦曾入圍電視金鐘獎，在表演上有不俗的成績。個性雖與純純截然不同，但吳念真對於林雨宣的形容是「易受騙、給人單純的面容」¹⁸⁹，她皺眉起來的楚楚可憐樣，跟劇中設定的純純一角，想像中的容貌相符，也被打趣說是長相優勢¹⁹⁰，她也依照吳念真給的功課，參考《戀戀風塵》中飾演江素雲的辛樹芬，成為接近吳念真腦中的純純。

（四）洪淑惠

被洪素卿領養的洪淑惠，從小跟著許志宏到處唱那卡西，白天讀書、晚上唱歌，長期下來精神不濟，自國小畢業後，便未繼續升學，全職跟著那卡西樂隊在北投擔任主唱，也因此與許志宏相戀，在志宏的鼓勵下，到唱片公司試唱，後為

¹⁸⁵《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁸⁶《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁸⁷《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁸⁸《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁸⁹0529 寶島聯播網《寶島全世界》直播專訪 舞台劇《再會吧 北投》PLUS 編導吳念真、主演楊大正 —鄭弘儀主持，2019年5月29日，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=R-Vtsn19L4M>，查閱日期：2022年1月9日。）

¹⁹⁰自由時報：〈林雨宣皺眉得人疼 吳念真讚長相優勢〉，2018年7月11日，（參見：https://ent.ltn.com.tw/news/paper/1215526?fbclid=IwAR3INv_whOHVrIw8b18vUeiD-yBxby9KYTFaqppoDzgFMScDLkvv0-5F2I，查閱日期：2022年1月9日。）

脫離被賣掉的風險，偷偷加入唱片公司的培訓，不告而別到日本發展，最後才回來臺灣團聚。

在 1970 年代的北投，流行由年紀小的女孩演唱，她們天真活潑的樣子，深受客人的喜愛，像是臺語歌后江蕙、江淑娜，姊妹兩人小時候就是在北投走唱，她們年幼時，因為父親為人作保，舉家遷移到北投，因家裡負債而休學的江蕙，在父親朋友的介紹下開始學唱那卡西，自此她便從 10 歲就帶著妹妹江淑娜，開啟兩人白天讀書、晚上在那卡西走唱的日子，江蕙因此直到 15 歲才國小畢業。除了她們，還有藝人黃乙玲，為了家計，母親拜託在北投那卡西表演的鄰居，安排具有歌唱天賦的她進入那卡西唱歌，於是她便在八歲時展開了走唱生涯。劇裡的洪淑惠，也自述從國小畢業就跟著那卡西走唱賺錢，至今已演唱多年，從小在那卡西長大的歷練，讓她個性上較為成熟，也因此練就好歌喉。她心裡感念養母洪素卿的養育之恩，但害怕成為跟其他北投女人一樣的命運：「我是從十歲開始，就看這些北投女人來來去去，至今，還沒有看過誰一兩次後就收山過上好日子」¹⁹¹，在別無選擇時，她會選擇離開否則以死抵制，顯示她不同於傳統女人的性格，但心裡也是害怕的：「他們會認為我自私又絕情，不過我已經決定了，為了要改變，現在我寧願用孤單跟青春跟它賭，欠人的恩情跟愛，以後如果有緣再還」¹⁹²。她選擇遠走到外頭闖蕩，她對著純純說：「我就不相信咱這出身的女孩，就無機會出頭天！無機會光明正大恰人倚起」¹⁹³不甘被命運操控、勇敢離開北投，也因為擔心自己捨不得離開而選擇不告而別。

導演在選角時，看中方宥心「像是在江湖歷練過的臉孔」，事實上，方宥心在九歲時以「方婉真」出道，成為童星歌手並發片，後因升學等因素淡出演藝圈，直到大學改名為方宥心，並在《超級星光大道》節目奪冠，重返螢光幕。現實生活喜歡唱歌的歌手身分與從小在那卡西長大的洪淑惠，有著類似的成長背景，演

¹⁹¹ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁹² 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁹³ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

員方宥心在接受筆者訪問時提到：「我與淑惠都是 9 歲開始拿起麥克風，不怕生的在人前唱歌，對於音樂這件事情的舒適自在程度相仿，一樣參加比賽被外界看見。個性都直接衝動大膽，會不會跌倒失敗，都抱持著試了才知道的憨膽。」¹⁹⁴也說到「小時候的演唱經驗就是那卡西，只是少了榻榻米的酒菜文化」¹⁹⁵，現實生活的安逸到演藝圈不確定性的徬徨，對應從小在那卡西唱歌到必須離開熟悉故鄉的無助與恐慌，從淡出演藝圈到重返，她們都是為了改變，且想一圓出唱片的夢而勇敢踏出，她也說她最想要飾演的角色即是淑惠，心境與她本人從成長歷程有幾分相似。

（五）王清水

王清水在劇中的服裝上，為筆挺的西裝打扮，顯示其身價不凡，與酒家女陳愛嬌相愛，買下旅社並命名為「別有天」，發展石油化學事業時，因議案遭擔任議員的蔡阿舍阻擋無法順利通過，蔡阿舍除了要求在生意上分利潤外，另外提出純純陪睡的條件，他萬不得已只好跟陳愛嬌商量此事，最後為避免自己破產而犧牲純純，遭人告發後，被警察抓走入獄，此事上了報紙，妻子無法諒解其有外遇，在獄中中風僅能依靠陳愛嬌的照顧，被釋放時由陳愛嬌推著輪椅帶他回到「別有天」，過著互相扶持的日子。

從愛嬌描述他們的相遇過程，他已有了家庭，卻又真心對愛嬌付出。在發展石油化學時，將自己事業、財產全數投入：「進前不是跟你講……台灣的世面在咧改變，有一場大攪（賭）我準備跟伊搏……」¹⁹⁶看出他野心勃勃的一面，在這場戲中，王清水擔心自己因此破產，表面上詢問愛嬌的意見，事實上心裡已打算犧牲純純換取自己的事業順遂，愛嬌和素卿聊天時說：「清水的個性你又毋是毋知，外口的代誌，伊當時恰咱講過半句？伊攏講查埔人拄著啥，攏愛家已承擔」¹⁹⁷，這段從來不讓愛嬌過問他的事，也表現出他的大男人主義，愛嬌沒有參與決

¹⁹⁴演員方宥心訪問稿，於本文附錄二呈現。

¹⁹⁵演員方宥心訪問稿，於本文附錄二呈現。

¹⁹⁶《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

¹⁹⁷《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

策的權利，從一開始「別有天」的命名，到後面改名為「新天地」，重大決定亦是由王清水說了算。

對照柯一正自己認為所飾演的清水一角：「他的惡並不會讓人全然的恨之入骨，但卻是極端自私，進而掀起這整個事件的發生。」¹⁹⁸他是此劇少數的反派者，影響整個局面發生的掌舵者，他的野心造成了悲劇，王清水一角卻不是完全的惡，也讓他最後雖然中風，卻有所愛的人圍繞。

（六）阿吉師

在別有天擔任主廚的阿吉師，有名的酒家菜皆出自他手，但成天酗酒，已無法分辨菜色滋味，因其與洪素卿交往，此層關係也讓愛嬌惜情而能繼續留在別有天。講話總是很大聲，在流氓復仇時，力保徒弟及旅社員工的安全而被砍傷上報，最後與洪素卿準備共結連理。

性格上自大，說慶龍若沒有他的教導，弄整天也變不出什麼花樣、轉型後的別有天，許多人都來吃「尚出名的酒家菜」，他亦表現出驕傲的臉，這也是對自己廚藝專業上的自信。劇中常說出粗俗的髒話，卻更常以行動表示愛，例如：劇中保護素卿、陪伴素卿求神問卜，走到「鐵腿」。或是力保徒弟與地痞打鬥的勇敢。

翻閱節目冊，飾演阿吉師一角的陳竹昇認為：

這個角色讓我想起很多叔公伯公們，他們在身上都有阿吉師的影子，但共同的是，那張嘴真奇妙，明明心中有愛卻說不出口，老講些傷人的話，而且一定要講贏，男子漢怎麼可以輸呢！但是要當男子漢還滿累的，所以陶醉在杯中世界找金魚才能夠放鬆，但我還是想對阿吉師說：「麥攔飲啊啦～還有，有愛丟愛講，不然人家就跑了！」¹⁹⁹

阿吉師的角色，擁許多臺灣男子的共同點，不認輸、不服輸、愛好面子，他們誓死保護所愛的人，但不擅長說愛、不習慣開口表達關心之意，反而可能會

¹⁹⁸綠光劇團 2019 年《再會吧！北投》PLUS 節目冊，頁 38。

¹⁹⁹綠光劇團 2019 年《再會吧！北投》PLUS 節目冊，頁 41。

以責罵的方式表示愛意，那些爭吵的背後，是另外一種幸福。而工作之餘會練習月琴、竹板快書的陳竹昇，也在出場時以湯匙代替竹板，運用平時所練習的竹板快書技巧，唸出酒家菜的菜名，增添了趣味。陳竹昇在 2013 年上映的喜劇電影《總舖師》裡面，飾演跟在外燴師父旁邊的幫手水腳 A 為人熟知，這次在劇中升級成了總舖師，也意外有了彩蛋般的連結。

（七）楊慶龍

阿吉師的徒弟，為別有天開發很多新菜色。與純純戀愛，在純純要被賣掉初夜的那天報警抓人，也因此遭到流氓復仇，最後與純純順利在一起。

個性很貼心，總是為純純備著汽水、花生湯等食物。純純要求他親她一下，他只是輕輕用嘴巴碰了對方的額頭，可以看出慶龍的老實與對純純的尊重。問他有沒有親過人或被別人親過，他說：「紅嬰仔時，阮阿母有給我親過無，我毋知道」²⁰⁰、以及通報警察抓人時，認為：「毋過個嘛無惹，會曉算甲人攞佇咧房間才來」²⁰¹，這句話表示出他的單純與傻氣。純純問他，報警時怎麼傻到連自己的真實姓名都告訴對方，完全不防備，對方表示要告知真實姓名才受理，這也顯示他為愛的勇敢。

楊慶龍跟陳純純討論對酒家菜的想法，他表示時代已經不一樣了，有些菜色應該要與時俱進，例如：「水蛙豬肚驚，臺灣人愛得要死，日本人不吃內臟、外國人看到驚就像看到鬼」、「像日本人過年跟我們不同時候，外國人是過聖誕節跟復活節，菜色我們可以特別設計，客人一定會很開心」，也提到他在美國的國慶日當天，在八寶飯插上一面國旗，外國人看到很開心，給予大家很多小費。從這段可以看出他其實對於料理上擁有自己的想法。

在節目冊上也可以看見飾演楊慶龍的呂名堯對著角色說：「謝謝你帶我重新認識了純真善良和勇敢，讓我知道，我們永遠有機會可以選擇，那是真正的自由。」

²⁰⁰ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁰¹ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁰²在演員的設定上，也認為角色是純真、善良和勇敢。努力維持每年都有舞台劇演出的呂名堯，曾擔綱音樂劇《鈎兒》男主角，在此把戲中慶龍的老實，發揮得淋漓盡致。

（八）許志宏

父親從事那卡西工作、傳承父業在別有天的那卡西樂團擔任吉他手的許志宏，對於音樂一直想要打破傳統模式，一開場跟父親說他的歌曲：「淡薄仔 country 淡薄仔 rock and roll，後擺出名的歌手唱歌攏是這款司太魯（STYLE）！」²⁰³，跟淑惠練唱時，也提到：

淑惠：「……這款新歌唱乎人客聽，人客甘會尬意？」

志宏：「這條歌不是要唱乎這裡的人客聽的……是要唱乎所有會曉欣賞的人聽的！」。²⁰⁴

熱愛創作歌曲的他，對音樂很有自己的想法，不甘心像父親這一代永遠只窩在北投唱那卡西，和淑惠從小一起在那卡西工作，也認為淑惠很會唱歌，對未來有想法，於是鼓勵淑惠應該到外面的世界看看，帶她去試音並常為她寫歌。對後來淑惠的不告而別不諒解，但因為深愛對方，一直在北投等待她，對淑惠的專情也讓他在淑惠不在時，藉音樂寄託自己的思念之情：「想到妳的時陣我就寫，寫要歸百條」²⁰⁵，講這句話時，帶著哭腔，顯示愛人不在身邊的難受。這過程中創作了許多首歌，卻堅持只有淑惠能演唱他所寫的歌，最終等到淑惠歸來，並向她求婚成功。

滅火器是臺灣知名的獨立樂團，而出生於高雄的楊大正，是樂團的主唱，屬於創作型歌手，在音樂創作有不凡的表現，其中被人熟知太陽花學運主題曲〈島嶼天光搖滾版〉，獲得第 26 屆金曲獎最佳年度歌曲獎、2020 年則以《無名英雄》拿下第 31 屆金曲獎最佳樂團獎。飾演的許志宏，在傳統的那卡西中，一直想要

²⁰²綠光劇團 2019 年《再會吧！北投》PLUS 節目冊，頁 38~45。

²⁰³《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁰⁴《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁰⁵《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

走出自己的路、唱出自己的歌，不停地寫歌的創作型歌手。吳念真受訪時說到：「我非常喜歡上半場結束前楊大正的那段演出，沒有想到楊大正是用這種詮釋方式，但他的唱法及歌聲確實治癒在場的各位。我覺得楊大正的聲音透露出對現實的不滿與絕望，不過同時又告訴著大家，一切都會好的。我非常喜歡這段，傳遞給觀眾的情緒恰到好處。」²⁰⁶除了聲音表現外，他的形象，很符合導演在劇本設定的臺灣小孩氣場，帶著叛逆、桀驁不馴的樣貌。

上述這些一時之選的組合，在2018年進行首演後，主要演員在2019年再次受到邀請，吳念真表示「與去年演出相比，今年在角色的詮釋上更加放鬆，因為他們將個人人生的經歷反饋在角色上，在演出的同時也是在釋放自己。」²⁰⁷，經過一年的磨合、相處與默契培養，累積的經驗，讓他們在升級版上有更好的表現。

二、親情刻畫與倫理困境

本劇中，陳愛嬌與洪素卿分別領養了陳純純、洪淑惠。淑惠跟志宏閒聊時，談到：「阿吉師常跟我們說，生的放一邊，養的恩情大於天」²⁰⁸，兩個女孩心裡都認同，若不是被領養，也許活不到今日，兩人對於陳愛嬌與洪素卿的養育之恩，一直都心懷感激，也因此，純純對於必須出賣自己的身軀來保全清水的事業，有了「報恩」的心態。只是，正值青春的她們，人生的美好正要開始，卻遭逢這樣的困境，以合唱〈夢醒時陣〉詮釋兩人的心情：

會記得才是昨暝的代誌

我的夢猶原是遐爾溫暖遐爾真

有愛我的人，疼惜的言語恰關心的眼神

有自生以來無改變的約束，恰久久長長的感情

²⁰⁶上報：綠光《再會吧 北投》PLUS 台北宣布加演 逾 3 萬張票盼創台灣原創音樂劇紀錄，2019 年 6 月 26 日，(參見：https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=66053&Type=5，查閱日期：2022 年 2 月 2 日。)

²⁰⁷上報：綠光《再會吧 北投》PLUS 台北宣布加演 逾 3 萬張票盼創台灣原創音樂劇紀錄，2019 年 6 月 26 日，(參見：https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=66053&Type=5，查閱日期：2022 年 2 月 2 日。)

²⁰⁸《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

哪~哪~哪哪哪知好夢遮呢短
幸福未到就被打醒
眼睛一金才知天未光 暝猶深
四邊黑暗，揣無伴
孤單，孤單，孤單，孤單，愈來愈孤單
驚惶，驚惶，驚惶，驚惶，愈來愈驚惶
天會暗，山會崩，風浪若起會驚死人
情是虛，愛是空
欲生欲死阮一人²⁰⁹

從前的一切，像是一場短暫美夢，還沒有體驗到幸福就迎來未來的一片黑暗、無望，並感到孤單與驚恐。「情是虛，愛是空」她們對於母親的情感，產生了變化，有愛與感謝，卻又害怕見面的矛盾心情。

（一）陳愛嬌與陳純純

高中剛畢業的養女純純，在旅社幫忙時，意外遇見蔡議員，他覬覦純純的美色，要求愛嬌改天讓純純賣身時，可以將初夜獻給他。愛嬌推辭說自己的小孩，怎麼願意讓她再不上自己的後路？蔡議員反問她，在旅社的其他煙花女子，難道就不是別人的女兒嗎？並譏諷她難道別人的小孩死不完？離開前得意地稱她一聲為岳母，此事也為日後發生的事情埋下了伏筆。

清水來訪，送日本製的算盤給純純作為畢業禮物，並說「你阿母曾經說過，你若畢業以後，帳目就要交給你，送給你這個不只是祝福也是一種期待。」²¹⁰從此處可看出愛嬌對純純的信任，且將事業傳承予她。

恩人清水在生意遇到麻煩，純純的清白成為交換條件的「祭品」，愛嬌與素卿在談話中，不小心被純純與淑惠聽見，兩人知道未來的際遇後，純純決定獻上

²⁰⁹綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2019年6月）。

²¹⁰《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

自己，拯救清水的事業當作報恩。她在〈親生的愛〉一曲前的獨白，唸著「我若是你的親生囡，是毋是就袂有今日這款運命？」²¹¹，在內心反問若是親生的孩子，結果是否就會不同？

我毋是你的親生囡／妳才會叫我跳火爐

心如刀割

世間有啥物人比妳較殘忍

人講虎毒／虎毒嘛袂食親生囡

恨蒼天

人生的路途／雄雄起風颳

烏雲罩月／黯淡無色彩

我毋是妳親生的愛／人生我已經沒期待

妳為何欲將我揀入風塵海

妳為何欲將我揀入風塵海

我恨妳／不應該／摸心肝／講假話

苦情女／我落風塵

墜落煙花／墜落煙花／墜落煙花／墜落煙花

墜落煙花／墜落煙花 墜落煙花／墜落煙花

心如刀割／心如刀割²¹²

虎毒不食子，母親卻要將自己推入火坑，連續唱著「墜落煙花」、「心如刀割」，這是面對無法解決難題的悲訴，從此處亦可看出母女兩人的情感因此產生了變化。當愛嬌與清水正打算怎麼跟純純開口時，清水送了一塊布要給純純做新衣，純純已知道他們的目的，便說：

純純：「這塊布要作洋裝還是長衫比較好？」

²¹¹綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2019年6月）。

²¹²綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2019年6月）。

愛嬌：「妳拿去裁縫店找問裁縫師商量看看！」

純純：「這些事情，都是你在決定的，不是嗎？我不知道我出勤那一天要穿洋裝還是長衫？需要去燙頭髮嗎？我不會化妝連畫眉也不會，這妳比較有經驗，妳就要教我哦！」²¹³

純純說出「這些事情，都是你在決定的，不是嗎？」，在這除了指服裝、裝扮以外，也是說她自己的人生，已由不得自己決定，青春正盛卻要落入紅塵，如同慶龍所言「純純為了情份不敢違背，只好將眼淚吞在自己的腹內」²¹⁴，純純自己也說「只要緊閉雙眼、咬緊牙關，一夜就可以解決我阿母跟清水兄的艱難，若沒有這麼做，未來別人怎麼說我不知道，但我一輩子一定會良心不安。」²¹⁵，她對於未來已感到絕望，而愛嬌無可奈何卻又別無選擇。

後來，純純順利被拯救，保住了自己的清白而免於受難，但養母愛嬌也為此坐牢，純純決定重新振作別有天旅社。有天愛嬌與清水被釋放回家，愛嬌見到純純感到十分羞愧、不敢直視，直到純純主動喊出「阿母」。

愛嬌：「妳.....即嘛甘是在叫我？」

純純：「啊沒我甘還有另外一個媽媽？」

愛嬌：「一個把妳抱出去賣，一個是把妳害嘎這狼狽.....妳甘不會怨嘆這兩個？」

純純：「阿母，我若安呢就怨嘆，啊妳跟素卿姨仔這世人不就怨嘆不了？」

216

純純並非不諒解愛嬌的作為，她知道是迫於現實的無奈，母女兩人其實都是出自於對清水的感謝之意，僅能以此作為報答。但青春少女，人生才要開始，為此仍會有許多的不甘心與掙扎，而事過境遷，母女兩人又恢復往昔。

（二）洪素卿與洪淑惠

²¹³ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²¹⁴ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²¹⁵ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²¹⁶ 引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊節錄台詞。

雖然母女真正對戲的場次不多，但從情節上的演變、歌曲與對白間接刻劃出此對母女的情感。開場時，在跟純純閒聊時，純純自認在別有天幫不上什麼忙，素卿說她至少讀到高中畢業，若連她都幫不上忙，那淑惠只有國小學歷要怎麼辦？純純便說淑惠從小跟著那卡西走唱，或許能因此賺到一棟樓房讓她享福，素卿便回：「以後不要責怪我沒有疼惜她、沒讓她好命，我就阿彌陀佛了！」²¹⁷可見素卿養育淑惠，並非是為了期待她有朝一日的回報。對照淑惠與志宏對話，談及未來，淑惠心裡一直感念素卿養育之恩，淑惠說：「我沒讀什麼書，就只會這個，若不如此，我要怎麼幫我阿母賺錢？」²¹⁸，她認為自己只會唱歌，對母親只供應她讀到國小沒有抱怨，只是想著要怎麼賺錢，好讓素卿過更好的生活。又被志宏說：「妳連自己的私房錢都沒有吧？」²¹⁹，她無可反駁，可見淑惠賺的錢都不是留給自己。

洪素卿得知王清水生意失敗需要純純去陪睡，看到愛嬌為其不捨，竟主動提出了要以淑惠交換純純的提議，這段被淑惠及純純聽到，愛嬌大聲斥責她，而淑惠也開始害怕被「犧牲」。

素卿：「姊仔，咱來跟清水兄參詳一咧好否……講……若是用淑惠來換純純，敢會使？」

愛嬌：「妳即嘛是在講啥咪肖話？淑惠是妳的查某子呢！人講虎卡毒嘛不會吃自己的子，沒想到妳為著自己的債，竟然甘願推自己的查某子入火坑？」²²⁰

素卿竟想把淑惠當作她報恩的工具，雖然這個提議被拒絕了，但淑惠擔心被賣掉會是遲早的事情，決定想辦法逃離別有天。在一次試唱結束後，向對方表示除了唱歌她還會做其他的家務，志宏問她要離開北投的決定，是否有跟素卿姨討論過？應該要尊重養母素卿的想法，她說：「我只是伊抱來飼的媳婦仔，連我的

²¹⁷《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²¹⁸《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²¹⁹《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²²⁰引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊節錄台詞。

身軀、我的前途伊都攏沒在尊重我啊，為什麼我愛尊重伊！」²²¹從小跟著那卡西走唱，她很清楚一旦成為煙花女子，便難以脫身，認為自己只不過是養女，主宰權任由素卿決定，此句可察覺淑惠對素卿態度的轉換。

淑惠已決定要悄悄離開別有天，在離開之前，趁著眾人聚集，她藉由感謝大家的照顧，並向阿吉師表露自己擔心養母素卿，如果她有天離開了，是否有人可以好好照顧素卿？可見淑惠心裡恐懼素卿將自己賣掉，想要盡快離開，心裡卻放不下她。淑惠離開後，沒人知道她去哪，素卿成天拉著阿吉師到處求神問卜，走遍了各大寺廟，得知人平安，但要吃很多苦，流落出不捨淑惠在外受苦的情緒。也在純純被釋放的那天，馬上詢問淑惠有沒有跟純純說什麼？

場景轉到冬天，在門口織背心要給純純小孩穿的素卿，愛嬌笑說孩子長大速度很快，素卿說這除了是姨婆的心意外，也許淑惠哪一天也用得上，並自嘆在這唸著她，或許淑惠早已忘記她們了。耳邊響起〈望郎早歸〉這首歌，素卿說：「唉～這條歌，淑惠唱上好聽。逐介那唱，tsit-puh（小費）攏提未煞。」²²²記憶中的歌，是淑惠每次演唱此曲，就會收到很多小費，表露出素卿對淑惠的思念與關心。

眾人看到淑惠回來，淑惠喊一聲「阿母」，以為素卿舉起手是要賞淑惠一巴掌，責怪她多年的不告而別，卻只是不捨地緊緊擁抱她，在這一刻化解兩人的疙瘩。

（三）許志宏與許進財

除了劇中的兩對養母女外，還有從事那卡西工作的許家父子，許志宏桀驁不馴的性格，常和父親的想法相悖，因此劇中有幾次與父親的衝突，許志宏在音樂上想要創新，父親則是偏向傳統那卡西的觀念：

進財：「好啊！你們即嘛在衝啥？是在起乩或是瘋狗去燙到燒泔？借問一下，你剛剛在啊啊啊那是什麼？」

志宏：「淡薄仔 country 淡薄仔 rock and roll，後擺出名的歌手唱歌攏是這

²²¹引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊節錄台詞。

²²²綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】《再會吧！北投》原聲帶歌詞本，頁 71。

款司太魯 (STYLE)！」

進財：「後擺若有人安呢唱歌會出名，連穿裙子的都會當作總統啦，你爸跟你說！」

志宏：「你不識啦！我懶得跟你說！」

進財：「我有影不識，你爸就是不識，當初才會沒看時、沒看日一時師注意去生到你這個不成子！」

志宏：「所以...這是你的錯誤不是我的不對」

進財：「你爸講一句你煞給我應咧一拖拉庫呢！」²²³

由上面的對話可以知道，許志宏跟父親的相處是很直接的，對於父親說的話，他會選擇直接回嘴，在後面與淑惠的對話當中，也可以再次看出他認為父親不理解他在做的事情：

淑惠：「你哪攏究是（以為）自己尚巧，別人是憨到啥米攏不曉？常常嫌你老爸啥米攏不識，即嘛攏嫌我呆！」

志宏：「我不是嫌你呆，我是驚你攏沒去想未來.....妳想看覓.....阮老爸半世人攏在做那卡西，做到這麼老了，嘛是安呢而已，我萬項若攏照伊的意思行.....吃老只是另外一個阮阿爸，敢不是？」²²⁴

因為看到父親的樣子，他明白自己不想要過著一樣的日子，他深知如果自己也像父親堅守傳統的模式，最後也只會複製父親的生活，這邊也說出了為何他會對於父親的想法有所反抗。

在純純準備要被推入火坑時，眾人捨不得而傷感，但對於在北投這種事情看多的進財，認為在這樣的環境裡，根本沒辦法每個女孩都去讓你去感傷、憐憫，便說：

進財：「嘿命啦！這哪不甘會了？」

志宏：「嘿若是恁查某子抑是姊妹仔看你會不甘未！」

²²³ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²²⁴ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

進財：「不甘示講乎自己安心耶 nia 啦！你在不甘，哭的同款在 hia 哭，笑的同款在 hia 笑，不甘有啥小路用？若教你就嘎歸北投的查某攏帶帶走，飼伊們一世人，連伊們卡蔗啲（背後）pai 的一傢伙仔攏同齊飼！若做不到，卡惦咧！不是用嘴講的人就卡有天良！」

志宏：「不定著哦，不定著有一天……真正有人會帶伊們走……」²²⁵

志宏認為那只是因為不是你的親人，所以可以說得這麼輕鬆，但進財覺得捨不得只是為了要減輕自己的罪惡感，無濟於現實的發展，傷心的人依舊傷心，開心的人依然開心的笑，進財知道在這邊的女人，除了自己的生活，同時背負著一家人的生計，說得簡單、要做很難。志宏仍期盼有天可以解救這些在酒家生活的女人們，這段也顯示兩代想法上的差別，上一代認清現實，認為命運難以轉變，而新的一代對於看起來難以轉圜的事情，還是抱持著希望。

純純被抓走、淑惠離開北投，阿吉與素卿求神問卜後，回到別有天，聊天時，慶龍提到他明白在北投的女人，因為生活不得已而必須來當酒家女，但愛嬌姨跟王董有這麼窮嗎？需要推純純「落煙花」，此場次藉由兩個世代的對話，也表示出彼此立場的不同，志宏聽到便回應：

志宏：「……王董不是散，是為著要賺攔卡多錢，所以連一個人的尊嚴清白也會當 gon 拿去送，連這陣人在討吃的這咧所在的前途也不要顧，若這樣…伊失敗我無法同情，伊攔卡好野，我也不會給尊敬啦，我跟你講！」

進財：「你這嘛是在講啥？你不值王董一支腳毛，人還欠你這個不成子同情，欠你尊敬哦，笑破人的褲底！」

志宏：「你不識啦，隨在你安怎講！」

進財：「你爸就是不識，當初才會不看日不看時……」²²⁶

對志宏這一代而言，不要求榮華富貴，金錢失去了可以再賺，但清白與尊嚴

²²⁵ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²²⁶ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

非常重要，但進財這代，生活求溫飽勝過一切，也顯示兩代的價值觀差異。這也讓這對父子在本劇的呈現上，都是呈現不認同彼此的狀態。但最後一場戲，在演唱〈幸福進行曲〉時，由進財掏出戒指給志宏，讓志宏向淑惠求婚時，從這段的演出，父子兩人關係看似緊張，對彼此其實是關愛的。

三、角色慾望與愛情關係

本劇當中，男女配對的組合有四組，第一代有「別有天」旅社投資者王清水與經營者陳愛嬌，他們從前是北投酒家女與客人的關係，王清水是已婚的身分，兩人從不倫的地下情，隨著官商勾結一事曝光而「修成正果」；另外一對則是別有天的內將洪素卿與旅社大廚阿吉師，多年來沒有名分的在一起，兩人常以鬥嘴表達對彼此的感情；第二代是酒家的廚師學徒楊慶龍與旅社千金陳純純，因為個性的關係，兩人的愛情偏向含蓄、曖昧。另一對則是那卡西樂手許志宏及主唱洪淑惠，因喜好音樂的共同興趣及工作而湊在一起，兩人個性與傳統社會的男女較為不同，對於愛情的表述，也偏向直接。他們四對，各自代表了不同類型的愛情。

（一）陳愛嬌與王清水

愛嬌與素卿的談心中，交代愛嬌與清水的相識過程，當年愛嬌被賣入酒家賺錢，還不到三十歲子宮就已潰爛，後來喝酒連肝也生病，心已死便覺得無所謂，卻在此時遇到清水，清水發現她眼白已泛黃，說「叫你休息似乎不可能」也是王清水明白愛嬌的個性與身處環境，就請朋友從國外帶藥給她；甚至在她住院期間，清水對她說若不嫌棄他，就搬去跟他住。在酒家看盡風華的愛嬌，認為清水只是一時同情她的遭遇，世界上沒有這般的好人，直到清水拿錢替她贖身，甚至用她的名字買下別有天旅社，她才深信清水是真心愛她的，而這間別有天也是她人生的新開始。清水讓她這輩子第一次感受到被愛與關心的滋味，將她原本已死的心重新點燃，對愛嬌來說，清水是愛人也是救命恩人。

多日未見的王清水，素卿問他怎麼這麼多天沒來？

愛嬌：「人家有妻小要照顧，我們又沒有戶口在裡面，永遠都像警察在巡

邏，有來你就要偷笑了！」

清水：「好了啦！幾十年再說也是這幾句。」

愛嬌：「就因為幾十年，你一樣像神明，等你來還要拿香拜」²²⁷

從對白中可得知王清水是有婦之夫，而兩人的關係已維持了數十年，對於王清水的愛也有怨。素卿也向清水開玩笑，說送給純純的算盤應該要給愛嬌，好讓她給清水跪算盤，愛嬌對於多日不見的清水，大力按摩肩膀並逗趣地說「你中部是否有人在坐月子？」²²⁸可見得兩人的相處並非是男尊女卑。

清水提及生意遇到困難，需要拿純純的清白來換，表面說是來商量怎麼處理，但愛嬌說「生意上的問題，他何時問過我們？」²²⁹認為事情已成定局，愛嬌自認她的命是清水拯救的，清水有恩於她，這樣的情感連結也讓觀眾能理解，愛嬌陷入的矛盾與掙扎。

兩人因涉嫌官商勾結一同被關，等待被釋放時，愛嬌推著坐在輪椅上、在牢裡中風的清水出場，因為別有天出事，新聞大肆報導，兩人的不倫關係曝光，清水的家人已不理會他，故由愛嬌照顧。而後面出場時，季節來到冬天，愛嬌推著清水在後院與阿吉師、進財聊天，並叮嚀不能喝酒。

商人王清水不嫌棄愛嬌的酒家女身分，兩人從客人與酒家女關係，發展到地下情人，再到後期兩人同居相扶持，雖不鼓勵這樣的情感關係，但兩人從相識、相愛到共患難，在當時北投的環境，也算是對酒家女的一種救贖，也連接起陳明章〈再會吧北投〉歌詞「今晚他要娶小老婆」的清水，讓愛嬌離開冷霜霜的榻榻米。

（二）洪素卿與阿吉師

內將的洪素卿與別有天主廚阿吉師是多年無名分的「鬥陣仔」，在後面一段講述希望有天酒家女們都能有人帶他們離開這樣的環境，阿吉師自嘲：「千萬毋

²²⁷ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²²⁸ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²²⁹ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

通像恁素卿嬪仔去跟著我這款的，出火坑煞入水牢」²³⁰，認為雖然素卿離開了陪酒日子，但他卻無法給素卿更好的生活，淑惠對阿吉師說：「阮阿母也不曾未要求你什麼，她只想著身邊有個男人、有個伴互相依靠就好」，故兩人一直維持這樣的狀態。

阿吉師以〈酒家菜〉一曲登場時，這首歌充滿歡樂而眾人載歌載舞，音樂間奏時，阿吉師對著素卿說「來啊！恰查某」並一起跳舞。阿吉師習慣以一種挑釁的言語對素卿說話，本部戲兩人的對話，也幾乎都是以對罵的鬥嘴形式，且兩人都都不甘示弱。例如，阿吉師有一搭沒一搭地唱歌時，素卿對他大喊：「莫閣唉啊～五音不全，歹聽甲欲死，那卡西唱甲變西索咪」²³¹制止他唱歌，說他五音不全，而且把那卡西唱得像喪禮的樂隊。

在淑惠準備離開別有天前，在眾人面前告訴阿吉師，雖然都稱呼她為叔叔，但心裡一直把她當作自己的父親看待，也說出自己擔心素卿會沒有人照顧她。阿吉師便說：「就算我要去跟人家乞討，我也會讓她三餐溫飽，要是誰敢動她，我死也跟他拚命」²³²從其他場次的阿吉師，可以看出他是個愛好面子的人，但在這句台詞的阿吉師，說他日子再怎麼苦、就算需要去跟別人乞討，也不會讓素卿挨餓。可見阿吉師對素卿的愛護，他可以放下面子、失去性命也要誓死保護素卿。

兩人爭吵時，在旁的進財勸架時，說他們夫妻之間講話，不要講這麼難聽的話，素卿：「他何時把我當老婆看待？有戶口在內嗎？曾經有打算過一家人的將來嗎？」²³³面對素卿的抱怨，阿吉師說：「我雖然沒有王董這麼有錢，至少如果你躺在床上喘ㄟ！也還有我這個北投阿吉師親手煮的料理」。²³⁴阿吉師表示自己無論如何，也不會讓素卿餓肚子、可以生活下去。

在警察到別有天抓人時，混亂中警察對素卿動粗，阿吉師見狀便馬上衝到素

²³⁰ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²³¹ 綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】《再會吧！北投》原聲帶歌詞本，頁 59。

²³² 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²³³ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²³⁴ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

卿面前保護她，可以印證他所說的「要是誰敢動她，我死也跟他拚命」，就算眼前是警察，他也不怕。阿吉師後來因為與仇家對抗頭部受傷，素卿擔心阿吉師的身體，不准阿吉師喝酒，並把他的酒搶走，這是素卿對阿吉師的愛與關心。

淑惠離開別有天，阿吉師陪著素卿到處問神，可以看出阿吉師雖不擅言語，但都以行動表示對素卿的愛；當淑惠回來時，他興奮地大喊「那是我女兒！快點啦！淑惠回來了！」²³⁵愛屋及烏，在他心裡淑惠也是他的女兒。在本劇的最後，趁著志宏向淑惠求婚的熱鬧氣氛，也安排阿吉師許諾娶素卿，給她一個名分。

阿吉師：「啊～好啦！規氣緊咧啦去辦辦娶娶吔」

素卿：「你是咧講佢，抑是講咱啊」

阿吉師：「阿娘喂～妳這咧查某真敢吶！啊毋按呢啦，啊毋鬥陣辦辦仔按呢毋就好」²³⁶

平時看似兇悍的素卿，此時嬌羞問說要結婚是阿吉師還是志宏？阿吉師被問到直接說乾脆就一起舉辦，本劇在各自唱著自己的〈幸福進行曲〉下結束。

（三）陳純純與楊慶龍

純純在廚房幫忙慶龍料理，忙完後在後院聊天，以布袋戲「師尊」稱呼阿吉師，模仿布袋戲操偶丟擲毛巾，兩人的手不小心碰觸到，曖昧的情愫油然而生，兩人談到別有天的未來，慶龍有許多想法：

純純：「我是忽然間感覺……你跟咧卡成阮阿母的子，跟你比起來，我……顛倒外外外，聽你講對這間店的理解跟設想……我實在見笑到想要去撞壁！」

慶龍：「妳不要安呢講……是你一直跟生意沒交湊，未來……頭家娘若把這間店交給妳，若不氣嫌，我會當妳同齊打拼……」²³⁷

慶龍對純純說，若不嫌棄，可以與純純一起為別有天努力，音樂轉向兩人對

²³⁵《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²³⁶綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】《再會吧！北投》原聲帶歌詞本，頁 59。

²³⁷引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊節錄台詞。

唱〈溫泉鄉的交杯酒〉傳遞相互喜愛的情感。

我為你墜落愛情海／寸寸相思寸寸長

南國的風吹著阮青春／只有你知影阮心悶

遊山玩水趁少年／人生多風景

啊~啉一杯交杯酒／溫柔的吉他聲

我為你飛入相思林／親像孤鳥揣無伴

美麗的形影／純情的歌聲／你是阮夢中紅顏影

遊山玩水趁少年／人生伴相隨

啊~啉一杯交心酒／明仔載阮想你²³⁸

兩人陷入戀愛的狀態，慶龍總記得純純最愛的花生湯，總在忙完廚房後為她端上一碗。在純純要被獻給蔡議員之前的某個夜晚，純純曾聽酒女說過，她們的嘴唇不隨便讓客人親吻，因為那是她們最後的尊嚴，至少要留給自己心愛的人。她問了慶龍「趁我嘴甜甜，還沒被別人親過時，可以親我一下嗎？」²³⁹，慶龍輕吻了純純額頭，純純便主動把自己的嘴巴靠過去親了他。愛嬌與清水撞見兩人，也明白兩個年輕人的心意，只是在此刻，純純已經準備要獻給蔡議員了。

在知道純純要「出勤」的時候，慶龍失落地對著她唱「祝伊幸福／毋免閣倒踎這塊冷霜霜的榻榻米／祝伊幸福」唱出了內心的無奈，要眼睜睜看著自己心愛的人入火坑卻無力挽救。在當天眾人找不到慶龍，認為他不想面對而傷心地逃離，後來才知是慶龍報案救她。慶龍說報案必須要用真名，否則不被受理，從這可以看見慶龍因為愛而產生的勇氣，他不怕被報復，敢用真名報案；再者，警方想找蔡議員官商勾結的證據卻苦無實證，最後竟是被自己人舉報，可見他為了愛情，選擇背叛了老闆娘愛嬌。

純純被抓走的期間，慶龍將思念純純的心情訴諸在〈無妳的北投〉：

²³⁸綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2019年6月）。

²³⁹《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

思念妳的心／已經裝袂離
我佇巷子路邊／寫滿愛妳的筆字
人生何苦／為何要去拄到妳
拄到妳／是我一生的代誌
哦～愛妳／妳是春天的花蕊
花若離枝／妳欲叫阮去佗位
哦～愛妳／妳是冬天的溫泉
若沒妳／擱卡厚的棉被也會起畏寒
啦～啦～啦～啦～²⁴⁰

從唱詞可見慶龍對純純的愛，她像春天的花朵、冬天的溫泉，於是沒有純純的北投，春天沒有滋味，再厚的棉被也會感到寒冷，顯露出對純純思念的心滿溢。

當純純被釋放回來，純純問慶龍怎麼不過問當晚後來是否有發生什麼事情？

慶龍：「因為，若有安怎……我嘛有責任……」

純純：「安怎講？」

慶龍：「如果連自己……連自己…嘎意的人都管顧不著，這款查甫人，哪
有啥路用？」²⁴¹

純純一生的清白，若斷送在蔡議員身上，肯定也不願意回想當晚，慶龍不問，表現出他對純純的體貼，愛她且不在乎純純身軀是否有被蔡議員欺辱，甚至覺得若當晚有發生事情，也是他無能為力保護自己所愛的人。

愛嬌與清水被釋放回家，愛嬌問慶龍「你有加減照顧純純嗎？」，從事情發生前，知道兩人的情意，經歷這些事情後，愛嬌也明白慶龍是可以讓純純依靠的男人，這句話除了表示對純純的關心，也是將純純託付予他。在眾人合唱〈阮最愛的玫瑰花〉時，慶龍與純純分別演唱下列歌詞：

慶龍：「我知影明天的日頭很溫暖」

²⁴⁰引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊〈無妳的北投〉歌詞，頁 31。

²⁴¹引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊。

純純：「我知影山頂的花蕊會唱歌」

兩人合唱：「我知影愛情的滋味是甜蜜」²⁴²

對照前面，春天的花蕊、冬天的溫泉，有對方的生活，氣溫可想而知都是溫暖山上的花還會唱歌，愛情的滋味是如此甜蜜。後面純純頂著大肚子出現，也表示相愛的兩人已有了好的結果。

（四）洪淑惠與許志宏

戀愛的情節，常把淑惠與志宏及純純與慶龍放一起對比，傳遞愛的曲目，以一對情人唱一段的方式進行，例如〈溫泉鄉的交杯酒〉，前半段是純純與慶龍一起唱，後半段歌詞則由志宏與淑惠合唱：

看著故鄉的明月／親像你的嬌
愛人啊喂遮僥倖／害阮病相思
自古男兒多風流／思戀阿妹你
世間多情多怨嘆／阮是多情郎
千山萬水牽你行／人生相逢時
啊～啉一杯交杯酒溫柔的吉他聲
啊～啉一杯交心酒明仔載阮想你
啊～啉一杯交杯酒溫柔的吉他聲

練唱時，淑惠表示沒有聽過這首歌，但是很好聽。志宏說這首歌是為了淑惠而寫，志宏也藉此讚許淑惠的歌聲並鼓勵她要放大自己的視野，而志宏心裡也一直有個心願：

志宏：「妳可能不知影……我一直有一個願望勿一（在）心內……」

淑惠：「是啥？」

志宏：「未來，我若有寫歌，嗟（每一）條攏孤仔為妳一個人寫。」²⁴³

²⁴²引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊〈阮最愛的玫瑰花〉歌詞，頁 35。

²⁴³引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊，頁 24。

喜歡創作的志宏，說他未來如果持續創作，都只為她一人而寫，這個願望也為下半場留下伏筆。

他們因為對音樂的興趣，共同的嗜好讓感情升溫，志宏時常帶著淑惠試音，期待她的聲音被唱片公司注意，能有機會出頭天，不僅是在北投那卡西走唱；淑惠瞭解志宏的音樂創作，兩人對彼此的才華相知相惜，在幕後默默支持。淑惠要離開前，不敢告訴志宏，她說她知道志宏一定會支持她的決定，並且會說：「妳不要顧慮我，儘管去！」²⁴⁴，如此一來，她反而會捨不得離開。這段話，在純純為淑惠緩頰，說淑惠所作都是依照志宏教她的路在走，志宏怪罪淑惠不願告訴她，志宏說他若知道，一定會支持並且告訴淑惠：「這是妳的機會，不用顧慮我」²⁴⁵，他們的愛情，是不會綁住對方，而是希望對方飛得更高，這段對話也印證淑惠對志宏的了解。

志宏痴痴等待，終盼得情人歸來，兩個人再見面卻顯得有些尷尬，淑惠先開口說：

淑惠：「喂！我攞照你交代的路在行，返來你顛倒不湊我哦？」

志宏：「我甘咧才嘍慣習...我的生命內底沒妳這個人 NIA，妳返來，我顛倒會驚...」

淑惠：「妳驚啥？」

志宏：「我驚講...妳若擱走，我的人生是要安怎？」²⁴⁶

志宏對淑惠告白，表示自己無法再次接受淑惠離開，淑惠也趁機表達出自己對志宏的愛意。接著問：

淑惠：「啊你甘有繼續在寫自己的歌？」

志宏：「當然嘛有.....想到妳的時陣我就寫.....寫要歸百條。」

淑惠：「啊哪攞沒找人發表？」

²⁴⁴引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊節錄台詞。

²⁴⁵引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊節錄台詞。

²⁴⁶《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

志宏：「我不是跟妳講過.....所有的歌，攏孤仔為妳一個人寫。」²⁴⁷

這段與上半場，志宏所說的心願，他只為淑惠一人寫歌，並將思念之心寄託於創作當中。最後安排他們合唱〈幸福進行曲〉

因為妳，冬雪已化做春天的溪水

因為妳，雁行千里鬥陣來相隨

咱的青春是一段唱未完的歌詩

咱的未來是寫佇日曆紙的愛你

一個人，一支吉他

抱著希望，阮來到親切的臺北城

遇著妳是阮緣分

感謝上天對阮的安排

妳講，妳要唱一首歌幸福進行曲

這是阮為妳寫的一首歌

日子隨風吹一生只愛你一個

春夏秋冬，阮無妳怎樣過²⁴⁸

「冬雪已化做春天的溪水」嚴冬已走到春天，象徵兩人愛情的春天已來到，「咱的青春是一段唱未完的歌詩／咱的未來是寫佇日曆紙的愛你」兩人的愛情如同一首未完成的歌，在未來的每一天要繼續走下去；「妳講，妳要唱一首歌幸福進行曲，這是阮為妳寫的一首歌」寫的歌叫〈幸福進行曲〉，表面上寫了這首歌，還有另外一個含意是代表要跟對方共譜幸福，而這個幸福正在進行式。最後一句：「日子隨風吹一生只愛你一個，春夏秋冬，阮無妳怎樣過」對應前面所說，無法接受沒有淑惠的日子。劇情在結尾安排了志宏向淑惠求婚，兩人的愛情也有了美好結局。

四、姊妹情誼的描寫

²⁴⁷《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁴⁸引用綠光劇團 2018 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊〈幸福進行曲〉歌詞，頁 35。

在本劇中，陳愛嬌與洪素卿兩人皆經歷了酒家生活，直到愛嬌經營別有天，素卿擔任內將，對素卿而言，愛嬌不僅是老闆娘，更是相知相惜的好姊妹，故在劇中素卿都稱呼愛嬌為「姊仔」；陳純純與洪淑惠年紀相仿，她們同為養女的身分，從小一起在別有天長大，彼此信任。這四個女人沒有血緣關係，卻分別因為各自的命運相仿，同住一起相互依靠而情同姊妹。

（一）陳愛嬌與洪素卿

愛嬌與素卿因為有相似的生命歷程，兩人相互扶持至今成了好姊妹，愛嬌提醒別有天内這群命運相仿的酒女們，要好好珍惜身邊的姊妹伴，素卿聽完以後，有同感地說：

素卿：「姐仔，妳剛剛一句話，講入哩我的心肝底。」

愛嬌：「啥？」

素卿：「有妳這款姊妹仔……嘛是我的福氣。」

愛嬌：「講這……」²⁴⁹

素卿認為能夠擁有愛嬌這樣的姊妹是她的福氣，一出場就讓觀眾知道兩人的姊妹情深，也是最了解彼此的搭檔。

純純稱讚素卿像是三軍總司令，並表示別有天若沒有素卿的幫助，愛嬌一個人忙不過來，素卿卻認為愛嬌更加辛苦：

素卿：「我是出一支嘴喊『一又就好，阿你阿母一大陣人吃穿要照顧，頭殼要打算，心肝要操煩，每天還有妖魔鬼怪牛頭馬面要應付，外口人看伊穿水水、笑眯眯，攞不知伊是揉心割肉在過日子」²⁵⁰

別人眼中的愛嬌是每天打扮漂亮、笑臉迎人，只有真正的姊妹伴素卿，知道愛嬌其實是背負著壓力、忍痛度日。每當素卿感受到愛嬌情緒低落時，都會幫忙把其他人支開，第一次是在蔡阿舍叫陳愛嬌為岳母時，第二次則是已知道純純將來的命運，而其他不知情的人還在大廳玩樂、歡唱流浪到淡水。

²⁴⁹引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊。

²⁵⁰《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

王清水事業遇困境時，素卿也是愛嬌傾訴的對象，愛嬌認為自己是受清水幫助才有今日，素卿也說「當初若不是清水兄給你這家店，你又讓我來這，吃穿不用煩惱，說不定我早就絕望到跳淡水河」²⁵¹，素卿見愛嬌悲傷，抱著報恩心態向愛嬌提議，犧牲淑惠跟純純交換，被愛嬌斥責後，連忙解釋：

素卿：「姐仔！妳跟清水兄對我攏有恩，我是替妳想……」

愛嬌：「妳不免講到這麼好聽，妳根本攏是為自己！是妳不敢面對良心而已！」

素卿：「姊仔！不是啦……姊啊……」

愛嬌：「我不是在責備妳……素卿，我不是在責備妳，我是在責備自己……

我是在罵自己，不是在罵妳……不是在罵妳……」²⁵²

愛嬌對素卿責備的話，同時是對自我的吶喊，因為愛嬌也是報恩的心情，才未堅決把純純留下，這兩人的心境相同，了解彼此的難處。在眾人責怪愛嬌賣自己女兒的清白時，她總是幫愛嬌說話，她說「人家的心肝已經被撕裂，你還在傷口上灑鹽！」²⁵³、「被玩弄的，你甘了解別人的父母是多不捨、心裡有多艱難？」²⁵⁴、「愛嬌姊比窮還慘，你知道嗎？她是為了王董拿刀挖自己的心肝」²⁵⁵她知道愛嬌下此決定，內心是百般不捨、心疼。

擔任主廚的阿吉師酗酒、失去味覺，從素卿說「一隻嘴巴不知道酸甜苦辣，若不是愛嬌姊惜情沒給你吐槽，你早就靠我跟淑惠養你了！」²⁵⁶、愛嬌說「今天的客人比較特別，廚房你有辦法帶頭嗎？」²⁵⁷可見得愛嬌知道阿吉師的狀況，愛嬌卻因為素卿，仍沒有開除他；素卿對愛嬌的姊妹情亦是愛屋及烏，在純純畢業時，送她一條項鍊；純純懷孕時，親手織背心要給純純的小孩。兩人共同經歷許

²⁵¹ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁵² 引用綠光劇團 2019 年出版之《再會吧！北投》PLUS 節目冊節錄台詞。

²⁵³ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁵⁴ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁵⁵ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁵⁶ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁵⁷ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

多苦難，相知相惜，姊妹般的友情更為堅定。

（二）陳純純與洪淑惠

舞台上兩個女孩一登場，便是拉著對方的手說：

淑惠：「純純，恭喜哦！畢業了，你就是大人了！」

純純：「淑惠，不管未來怎樣，我們都是一輩子的好姊妹！」²⁵⁸

青春女孩合唱〈新十八姑娘〉、開心跳舞，也讓觀眾知道她們之間的關係，並從其他場次的對話，描述兩人同為養女身分、一起在別有天長大。

常膩在一起的兩人，無意間聽到愛嬌與素卿的對話，知道純純要被犧牲時，焦急的兩人探討該怎麼做：

淑惠：「事到如今，現在我們要怎麼辦？」

純純：「這跟你無關，是我，不是我們，我的責任我自己扛」²⁵⁹

站在姊妹立場，出事情要一起解決，而純純認為此事與淑惠無關，決定自己咬緊牙關、撐過這個夜晚後就當沒事，但淑惠從小在那卡西走唱，她明白這樣的環境：「這不是一夜的事情，這是一輩子悲哀的開始，有第一次就有第二次，三次過後，人家就把你當酒家女在看待，而你可能也會死心覺得已經沒差了，然後，你就是另外一個你阿母和阮阿娘。」²⁶⁰、又說「純純！你可能比我好運一點，我是從十歲開始，就看這些北投女人來來去去，至今，還沒有看過誰一兩次後就收山過上好日子」²⁶¹力勸純純不要這樣做，純純反問「妳若是我，妳會安怎排解？」淑惠想了一下說：「離開，否則就死給他們看！你知道嗎？若是連你這麼甘願、這麼順從，你被睡以後，接下來就換我了！」²⁶²兩人爭執到最後，不歡而散，但到了純純必須出勤的夜晚，淑惠替純純化妝，淑惠雖不希望純純這樣，卻還是尊重純純的作法，並且希望她可以勇敢做自己：

²⁵⁸綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2019年6月）。

²⁵⁹《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁶⁰《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁶¹《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁶²《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

淑惠：「這樣很好看，素素的、很高尚」

純純：「在這個地方，誰看我們是高尚？」

淑惠：「至少也要自己高興、自己喜歡。」

純純：「我都想說，未來我會忘記自己這個面容、打扮還有今天所有的事情」

淑惠：「我也希望你可以這樣，今晚，你認為的恩情報完，心一定要堅定，勇敢做自己，從前我們沒辦法選擇父母、選擇命運與環境，現在無論如何，總是要為自己打算。」²⁶³

淑惠希望純純能為自己的未來打算，並且告訴她自己準備要接受訓練當歌手，擔心受到親友的阻止而躊躇，或者愛人志宏的鼓勵反而放不下，決定祕密離開。純純得知只是驚訝淑惠沒提過，但支持淑惠的作法。並且認為淑惠的決定很勇敢：

純純：「我都不知道你這麼勇敢！」

淑惠：「別人可能不是這樣想，他們會認為我自私又絕情，不過我已經決定了，為了要改變，現在我寧願用孤單跟青春跟它賭，欠人的恩情跟愛，以後如果有緣再還」²⁶⁴

從這段對話可知，淑惠與純純之間了解彼此、支持對方，且相信對方會替自己保守秘密。在下半場，眾人著急找不到淑惠，純純選擇堅守秘密，欺騙大家自己什麼都不知道，並告訴素卿「淑惠不是這欸無情的人，離開，離開的時候如果連一句話都沒說，就表示有一天她一定會回來，一定會親嘴跟你們說一聲對你們的感謝和愛，我相信，她一定是這麼想的。」²⁶⁵她替淑惠說話，讓素卿安心。志宏看完淑惠從日本寫回來的信，讓他很憤怒，純純便替淑惠解釋，她對志宏不告而別的原因。淑惠不在的期間，純純讓大家對淑惠

²⁶³ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁶⁴ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

²⁶⁵ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

保持良好的印象、使她免於被誤解。

第四節 舞台設計

在戲劇中，除了人物安排、對白的設計以外，為了幫助劇本演繹，以視覺正確傳達戲劇中想帶給觀眾的訊息，舞台上的場景設置、角色服裝、道具、燈光等，其所營造出來的氛圍，以及基調是否一致，都會連動影響觀眾觀戲的情緒連結以及對於戲劇的認識。

本節所探討的舞台設計，係指舞台背景設置、燈光、道具、服裝設計，觀眾透過舞台佈景設計，了解戲劇背景時代與角色身處環境，燈光除了照明外，經過設計，呈現戲劇中的時間變化，也可以讓觀眾的眼光聚焦、感受劇中營造的氛圍，服裝的打造呈現角色性格、季節變化，藉著道具的輔助，讓觀眾以視覺感官進入戲劇狀況。整體的舞台設計，象徵了角色的情以及時空的境，而為了達成內在的統一性，導演會先依照戲劇擬定初步構想以及方向，與各組討論後定調。

一、燈光、道具、舞臺布景

(一) 燈光

舞台上的燈光，除了照明的基本功能外，常利用明暗度呈現舞台時間，或將觀眾眼光聚集在某一個位置上。本劇第一幕為建立焦點，燈光打在側邊的陳明章身上，他以阿章師身分拿著一把吉他，像是說書人的角色，自彈自唱〈溫泉鄉的吉他〉出場：「彈這段悲情戀歌／流浪到這位／月娘已經浮上山／伴阮咧吐氣／啊～啊～初戀彼個人／妳因何這絕情／恬恬做妳去／吉他愈彈愈來／流出傷心淚」，在他身後的房子，三名舞者雖以剪影呈現，但可以判斷出裡面有兩女一男，分別以兩道光區隔成兩個世界，配合歌詞以寫意的方式描繪出北投的男女，開啟夜晚的「別有天」。



圖3-5 陳明章出場與屋內剪影²⁶⁶



圖3-6 歌曲演唱完結束姿勢²⁶⁷

接著由熱鬧的舞群加上輕快的音樂，台上充滿歡愉的氣氛，迎接越晚越熱鬧的北投，組曲演唱到結尾時，全部的舞者圍繞著主唱許志宏，當他唱完最後一句，燈光打在他最後的定位姿勢上，全場聚焦在他，觀眾像是看了一場演唱會，展現了角色的氣勢，與繁華的別有天。

本劇利用燈光建立角色內心獨白，由外面的空間視線，轉移到角色的心理空間，陳純純的獨唱〈親生的愛〉，在黑暗中對於現實的無助，做出沉痛的哭喊，從外在環境的景，轉換到角色的情與境。洪淑惠以〈追追追〉唱出對現實的控訴，燈亮後，再回歸到現實的演唱空間。



圖3-7 燈光打在獨唱的陳純純身上²⁶⁸



圖3-8 燈光打在獨唱的洪淑惠身上²⁶⁹

運用〈再會吧北投〉歌詞唱段與燈光移轉，配合角色走位，加強個別人物的特寫，訴說身處在「別有天」各自的辛酸與無奈，人物遊走在舞台中，傳遞出角色處境與心中感受，眾人停留在舞台上，燈光逐一關閉，最後留下純純與淑惠的燈，放在最後暗掉再轉中場休息。

²⁶⁶照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁶⁷照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁶⁸照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁶⁹照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。



圖3-9 燈光分別打在主角上²⁷⁰



圖3-10 上、下樓層的空間²⁷¹

燈光聚焦在舞台正前方，另外在全暗的觀眾席，正上方設置七彩霓虹旋轉燈，讓舞台打破第四面牆與觀眾互動，彷彿置身那卡西餐廳。而前來別有天復仇的畫面，亦用大逆光的方式對個觀眾，造成剪影的效果，在拉門後的光影揮舞，代表了一場激烈的打鬥。



圖3-11 燈光聚焦在舞台中央²⁷²



圖3-12 光影製造打架畫面²⁷³

(二) 道具

道具包含了大道具與小道具，在《李國修編導演教室》提到關於兩者的介紹，認為「大道具是演員與場景之間的連結，例如桌、椅、床、櫃等。」²⁷⁴而「小道具除了角色可隨身使用，突顯角色性格，通常也可以用在角色之間的傳遞。」²⁷⁵可知，大道具可以讓場景更精準地呈現，而小道具可為角色的人設加分。道具除了幫助角色外，也可以呈現場景的風格，但它有時候也會跟服裝重疊，例如在角色身上穿戴的配件，像是劇中廚師的圍裙便是。

²⁷⁰照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁷¹照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁷²照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁷³照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁷⁴ 李國修原著、黃致凱編著，《李國修編導演教室》（台北：平安文化，2014），頁 159。

²⁷⁵ 李國修原著、黃致凱編著，《李國修編導演教室》（台北：平安文化，2014），頁 160。

劇裡楊慶龍與純純幾乎都是坐在後院的長凳上聊天，這也是他們談戀愛的場所。在他們對話時，慶龍都會為純純送上一些食物，例如：彈珠汽水、花生湯、紅豆湯，不僅是這些都代表著慶龍廚師的身分，也象徵慶龍對純純的關心與愛，更是兩人傳遞愛意的媒介，純純曾說她在被關起來時，很想念花生湯的滋味，除了是懷念佳餚本身的味道，也是想念與慶龍相處的時刻。

王清水送給陳純純日本製算盤、給洪淑惠喉糖，兩個禮物在價格上給人較大的落差，高級的算盤呈現出對陳純純寄予厚望，期待她可以繼承別有天旅社的事業，同時也刻意用跪算盤的玩笑，讓觀眾會心一笑。而日常實用性較高的喉糖，便顯得較平凡無奇，卻也展現出淑惠知足的性格。

阿吉師出場時，演唱〈酒家菜〉，雙手拿著菜刀，配合音樂甩著，藉著要純純進廚房幫忙切菜，將手上道具換成鐵湯匙，阿吉師將其當作「竹板」功能使用，依據今周刊的訪問報導：手中的「竹板」，其實是七根鐵湯匙，這並非就地取材的權宜之舉，而是經過他的巧思：「畢竟我是扮演北投的廚師，用中國北方的竹板來敲很怪，所以我就用鐵湯匙自己做了這個。」²⁷⁶這項道具在出菜時，配合身後舞者手端菜餚演出上菜秀，以竹板快書的方式，介紹北投有名的酒家菜，為戲劇增加了趣味性。除了菜刀、湯匙外，阿吉師在劇中的設定有酗酒習慣，於是在出場時可常見他手持酒瓶，讓觀眾更認同他是酒鬼的外在形象。

²⁷⁶今周刊：〈一上戲百分百「尊重 SOP」〉，2018年7月12日，（參見：<https://www.businessday.com.tw/article/category/154769/post/201807110043/>，查閱日期：2022年2月2日。）



圖3-13 雙手拿菜刀²⁷⁷



圖3-14 湯匙當竹板用²⁷⁸

劇中也運用了臺灣傳統元素的道具，陳純純從警局回到別有天時，洪素卿口述請大家幫她準備火爐，而在後面場次，王清水與陳愛嬌從獄中出來時，亦依照民間信仰準備火爐，讓他們分別跨過，以去除晦氣，在獄中中風，歷劫回來的王清水，阿吉師特別持香替他收驚，這些臺灣傳統習俗，也讓觀眾有熟悉感。



圖3-15 手持酒瓶²⁷⁹



圖3-16 過火爐去晦氣²⁸⁰

除此之外，在別有天換經營模式，洪淑惠離開後，主唱的工作由洪素卿承接，由客人點歌演唱，洪素卿唱〈快樂的出帆〉、〈四季紅〉時，背後的舞群揮著羽毛扇，像是臺灣早期歌廳秀的表演，場面熱鬧、視覺畫面繽紛。



圖3-17 舞者手持羽毛扇²⁸¹

²⁷⁷照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁷⁸照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁷⁹照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁸⁰照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁸¹照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

（三）舞臺布景

舞臺布景可劃分為明顯定位出場景的具象寫實景與象徵性的抽象場景。主場景以別有天旅社為主，外觀的房屋風格，採用兩層樓的日式建築設計，加上和室常見的木製格子框作成的障子拉門，查看文化部國家文化記憶庫網頁²⁸²上的北投文獻照片，再比對劇中別有天的庭院，可發現其與早期新岬莊、新生莊旅社、別有天旅社的門口相似，這也是由於溫泉在日據時期盛行，故別有天採用日式建築，也因在此談生意的都是達官顯貴，場景上使用較為隱密的迴廊建築，並日式拉門以及榻榻米。

作家郝譽翔在《幽冥物語》的〈房間〉提到：

可以想像，在五十多年以前，房子所處的地點應該是非常幽靜的，所以牆壁的四邊都特意做成木門，只要將門一拉開，屋外天然的溫泉和山色，便會視一幅絕妙的圖畫，足以充分發揮日式建築房屋借景的特點。²⁸³

從上述可見當時北投的建築特色，是以木門建構而成的日式建築，對應本劇別有天旅社，亦是使用日式拉門。然而在舞台上的空間有限，藉由不同的位置擺設，讓觀看者了解劇情設定的時空背景以及場景環境，在物件的選擇上就顯得特別重要，從劇本中可看見在編劇過程中，已把場景畫面以文字模擬出來：

別有天的大廳，日式建築風格，右舞台前區為大門口入內之處。進來之後旁邊有櫃檯，左舞台前區則通往廚房。中及右舞台後區有一包廂，為日式拉門開關進出，拉門可做光影投射的布幕。左後區則為樓梯通往二樓，樓梯側邊則通往溫泉浴室。²⁸⁴

右舞台前放置木製櫃檯，中及右舞台有一個拉門，可以看見裡面是和室桌與榻榻米地板，象徵飲酒作樂的一樓包廂，讓觀眾置身在也呼應〈再

²⁸²文化部國家文化記憶庫，（參見：<https://memory.culture.tw/>，查閱日期：2022年3月22日。）

²⁸³郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁72。

²⁸⁴《再會吧！北投》劇本，私人提供。

會吧北投>歌詞唱段「毋免閣倒跔這塊冷霜霜的榻榻米」，更能讓觀眾融入環境中。劇裡一開場有舞者在拉門後、以剪影方式呈現，劇情內提到黑道復仇，也運用到光影的投射。而除了大廳以外，二樓房間是淑惠在幫純純化妝時，講秘密的地方，以樓層間隔出兩個不同的場景。在配置上，看到木頭長椅凳及日式石燈等，代表著場景走到了後院。演唱〈追追追〉一曲中，則透過麥克風、兩張椅子的道具與演員的表演，抽象地呈現試唱間的場景。藉著舞台的設計，營造出當年北投的溫泉旅館樣貌。

庭院外的招牌從「別有天」變成「新天地」，特地安排換招牌的橋段，也象徵溫泉旅社全新的開始。



圖 3-18 別有天庭院²⁸⁵



圖 3-19 新天地庭院²⁸⁶

二、服裝設計

服裝繫指在演出中，角色所穿戴的衣物，而服裝設計涉及造型、色彩、結構等，服裝解釋了角色身處時代背景、季節的時間軸，也象徵了演員的性格，而在燈紅酒綠的北投，採用的色調偏向亮色系。

陳明章接受訪問時曾說：「讀國中時，一天到晚坐在路旁，看著酒家小姐坐摩托車來來去去，有人穿和服、有的是旗袍，還有阿哥哥，每個都好漂亮……」²⁸⁷在本劇時髦、想要寫自己的歌的許志宏，他穿的緊身花襯衫、合身喇叭褲，即為早期阿哥哥造型，身旁的男性舞者也以此裝扮登場；陳愛嬌在劇中則穿日式浴

²⁸⁵照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁸⁶照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁸⁷自由時報：〈（專訪）陳明章 30 年孵一夢 音樂劇裡再會北投：覺得年輕好美！〉，2018 年 7 月 19 日，（參見：<https://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/2492662>，查閱日期：2022 年 3 月 15 日。）

袍、中國旗袍，其服裝重現了當年的北投風景。



圖3-20 阿哥哥造型喇叭褲²⁸⁸



圖3-21 旗袍²⁸⁹

服裝代表了社會階層的不同，王清水與蔡阿舍的社經地位較高，他們穿著西裝登場，酒家女的服飾，則以暴露、性感配上蝴蝶結或花的頭飾。從服裝的改變，亦能表示身分的轉變，高中剛畢業的純純，平時穿著較素雅，以白色、淡水藍色，傳遞高尚且稚嫩的青春氣息，劇中安排王清水送她一塊布料，剪裁作為出勤那天要穿的衣服，純純身著的淡粉紅旗袍與店內酒家女的風格相似，也與平時打扮呈現對比，而後面的服裝又回到淺色系，以服裝色調來突顯角色性格及其已回歸原本的生活。



圖3-22 剛畢業的純純²⁹⁰



圖3-23 準備出勤的純純（左）²⁹¹

另外，在服裝上做了一些的巧妙安排，此部音樂劇乃向陳明章致敬，漢衫、寬褲可說是陳明章的招牌打扮，他在劇中擔任說書人角色，站在舞台旁講唱，到後面進入與角色互動，進財對著陳明章說「仙耶！來唷！」，邀請他一起把酒言歡，觀眾更知道陳明章飾演的正是他本人。另外一個則是從日本回到臺灣的洪淑

²⁸⁸照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁸⁹照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁹⁰照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

²⁹¹照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

惠，提著皮箱回到故鄉，模仿鳳飛飛出道慣用的造型，配合鳳飛飛「帽子歌后」之稱，刻意為演員戴上貝雷帽、西裝外套、喇叭褲，使得進財遠遠看見她時，也喊了一句：「鳳飛飛耶！」，而她在該場次出場所演唱的〈望郎早歸〉也曾被鳳飛飛翻唱，此段頗有向鳳飛飛致敬之意。



圖 3-24 似歌手鳳飛飛造型²⁹²

小結

本劇雖然沒有依照史實時序安排，但一開始以熱鬧、繁華的北投夜生活拉起序幕，象徵北投溫泉旅館客人絡繹不絕的巔峰期，再利用無照的私娼服務，導致「別有天」在旅館內不得有陪酒的服務，而這對「別有天」而言，形同廢娼。在歷史的演變中，北投的產業因廢娼而沒落，但劇中利用北投特色溫泉、酒家菜，以產業轉型方式，讓劇情走向圓滿結局，它濃縮了北投的時代轉變，並適時將北投的特色、歷史背景融入劇中。

表3-2 史實及劇情兩者差異

	北投溫泉旅館歷史	劇中的「別有天」旅館
興起	北投地區溫泉旅館林立，有合法的侍應生陪酒服務，政商名流可在此泡溫泉、吃酒家菜	北投地區溫泉旅館林立，有合法的侍應生陪酒服務，政商名流可在此泡溫泉、吃酒家菜、聽那卡西
轉捩點	政府於 1979 年執行廢娼政策	官商勾結入獄、無照侍應生陪客，「別有天」引起關注
結果	旅館紛紛關閉、沒落	化危機為轉機，重振「別有天」
再興起	在地居民重視地方文化保存，加上政府的力量介入	經營型態轉變，適合闔家泡溫泉、聚會享用酒家菜、點歌聽那卡西

藉由北投的發展歷史，講述時代的轉變，下半場劇中歌曲〈思想起〉：「一

²⁹²照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。

封公文來禁止，別有天從此無粉味，只賸酒菜俗拿卡西，溫泉礦水俗景緻」²⁹³，也唱出別有天因為警察的查緝轉換經營形態，從陪酒服務的溫泉旅館，轉型為觀光取向，讓一般家庭前往度假、休息的地方，沒有女人只有酒菜與那卡西，並因此改名為「新天地」，也呼應當時在北投的旅社不少因為易主、變更經營內容或其他因素而更名的歷史。

角色的動作、語言，除了是人物性格的表現也呈現出北投的場景，像是常到別有天旅社消費的蔡議員，從旅社內的包廂走出時，老闆娘愛嬌問他沒有要帶姑娘「鬆一下」，蔡議員表明自己還有其他應酬，同時對眾人吹噓自己的性能力，並表示對這裡的酒家女已感到膩、沒有新鮮感，這段蔡議員與酒家女充滿性暗示的對話，也表述了夜夜笙歌的北投生活；在陳純純要「出勤」時，宴席間可看見那卡西樂團在旁演奏，這一場戲由洪淑惠演唱〈伊是咱的寶貝〉，目送好姊妹陳純純離開席間走向房間的過程，蔡議員聽到音樂而滿意拍手，強烈對比出悲歡兩種心情，當時純純穿的衣服也與前期的樣子不同，從剛畢業的淡色系洋裝到亮色系的旗袍式服裝，也象徵身分的轉換。後期旅館轉型後，原本的主唱洪淑惠不在，改由洪素卿擔任旅社內那卡西的歌手，並接受客人點唱〈快樂的出帆〉以及〈四季紅〉，劇團也透過舞台設計與燈光，讓觀眾彷彿置身在當時的北投那卡西席間。

²⁹³〈思想起〉，作詞：吳念真，作曲：陳明章。

第四章 《再會吧！北投》的在地特色營造

以「別有天」溫泉旅社作為故事主要場景，將北投歷史演變融入劇情當中，並適時結合北投特殊的情色文化、著名酒家菜、那卡西等特色於演出中，讓觀眾從觀劇過程，可以更深刻體會北投的在地文化。第二節討論的人物對白，結合劇中人物生長環境，並使用臺灣道地俚語，加上歌曲詮釋方面，演唱陳明章歷年作品以及臺灣人熟知的經典曲目，探討其藉由劇情、臺詞、音樂等方面，打造出具有濃厚在地文化的音樂劇。

第一節 作家營造的北投面貌

天然的地理環境造就了北投著名的溫泉，從最初的軍方、日本人經營到後面大眾公共浴場，溫泉旅館大量開設，從溫泉、住宿功能，衍生到酒家菜、陪酒服務、摩托車限時專送、那卡西，並吸引大量的觀光團到訪，因此擁有溫柔鄉之名，除此之外，北投有北投石、陶瓷業、不動明王、納涼祭或是後來致力推廣的月琴、民謠季...等，這些都是北投的在地文化，對於故鄉的認同與情感，陳明章曾表示：「十年前就想把北投當地的人文歷史做一個整理，例如日本酒家、溫泉、那卡西文化等，希望透過音樂表演的形式呈現」²⁹⁴於是在本劇可以看見有許多北投特色文化融入戲劇當中，而在文人中的北投，也可以看到相似的描繪。

一、文人筆下的北投

北投的特殊地理環境，常常成為文人創作的題材，郁永河來臺採硫磺時，也曾在《裨海紀遊》書寫溫泉的景況：

風至，硫氣甚惡。更進半里，草木不生，地熱如炙；左右兩山多巨石，為硫氣所觸，剝蝕如粉。白氣五十餘道，皆從地底騰激而出，沸珠噴濺，出地尺許。余攬衣即穴旁視之，聞怒雷震蕩地底，而驚濤與沸鼎聲聞之；地

²⁹⁴芋傳媒：〈睽違 32 年再合作 吳念真陳明章首部音樂劇《再會吧北投》〉，2018 年 5 月 9 日，（參見：<https://taronews.tw/2018/05/09/35325/>，查閱日期：2022 年 2 月 26 日。）

復岌岌欲動，令人心悸。²⁹⁵

郁永河筆下的溫泉是充滿臭味的硫磺，草木不生、地面猶如火烤熾熱，兩旁的石頭也被腐蝕像粉末，白色的氣體從地底沸騰而出，濺飛尺高，聲音像是怒雷震蕩，地面看起來像會移動般讓人害怕，從他的所見與寫下的感受，也呈現了北投的特殊地理環境。平田源吾也在〈北投小調〉寫到北投的四季：

北投呀，春天來時，山有彩霞雲波。

北投呀，夏天來時，蟬兒聲啼送涼。

北投呀，秋天來時，湯船滿載月光與蟲聲。

北投呀，冬天來時，黃金般的花兒盛開²⁹⁶。

藉由此詩歌，讚揚春天的山景、夏天的蟬聲、秋月與蟲聲以及冬天盛開的花，歌頌北投四季各有不同的風貌，在北投成長的作家郝譽翔，也以北投作為故事背景寫下小說《幽冥物語》，並在書中〈愛慕〉一篇北投的環境：

又因為地理位置的緣故，這座村子一年中至少有二分之一的時間，是籠罩在濃厚的霧氣裡，而村民也早就習慣了在霧中的生活，視線既然不好，一切動作的速度也就不得不放慢了，但聽力和嗅覺卻因此磨練得更加敏銳起來。對於村民而言，這個世界原本就是白茫茫的一片，有時反倒是夜裡的夢境，還要來得更加清楚一些。²⁹⁷

從上述可知，溫泉熱氣飄散出的白煙，瀰漫著北投，讓居民置身霧中，生活也就放慢了步調。歌曲〈飄浪之女〉也唱道：「白色的煙霧，陣陣浮上天／美麗天星閃閃熠，百花含情帶意／初戀恩愛情意，因何來分離／吉他彈出哀愁，溫泉鄉歌詩」²⁹⁸，從北投向上飄起的白煙之景，帶入戀人的分離，由景入情的描繪，唱出在北投故事的哀愁。另外在《幽冥物語》〈秘密〉一篇，也提到關於地熱谷

²⁹⁵郁永河，《裨海紀遊·卷中》〈北投硫穴記〉，（參見：<https://zh.m.wikisource.org/zh-hant/北投硫穴記>，查閱日期：2022年7月18日。）

²⁹⁶曾文田，〈戀戀新北投，逗陣去泉都泡湯〉，《鄉間小路》，第30卷，第9期（鄉間小路月刊，2004年9月），頁92。

²⁹⁷郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁12。

²⁹⁸〈飄浪之女〉，作詞：吳影／許丙丁，作曲：文夏。

的景象：

「地獄谷到了。」母親說。

我很討厭這個名字，一走進去，溫泉池散發出濃濃的硫磺味道，非常臭，我不禁皺起眉頭，不知道這裡有什麼好玩的？但母親卻是興致高昂，一下子跑去看別人煮蛋、煮地瓜，一下子又自告奮勇要幫遊客拍照，還故意惡作劇，假裝要把我推進冒出滾滾熱煙的溫泉池裡。²⁹⁹

寫出對硫磺臭味的厭惡，但滾燙的溫泉池可以煮成溫泉蛋、地瓜，是遊客賞玩的地點，高溫的地熱谷，卻也是一個稍不注意跌入，就會造成燙傷的環境。而北投天然的溫泉，也衍生出溫泉旅社的產業，作家呂赫若在自己的日記裡，常提到他到北投寫稿、和朋友吃飯、睡午覺、泡溫泉，列舉以下例子，「下午：兩點二十五分和文環去新北投，投宿蓬萊閣別館。兩人午睡。看《清宮二年記》（德齡）。新北投安靜閒謐。」³⁰⁰、「上午和王井泉結伴去北投溫泉，投宿『沂水園』。舒舒服服地洗溫泉，睡午覺，寫稿。悠然自適。／然而誘惑太多，稿子沒能寫多少，五張。／傍晚為了搭七點二十分的車，從新北投走到北投。晚上寫稿到十一點半。」³⁰¹、「早上八點半回家，之後寫稿。十點多張文環、吳天賞來訪。十二點一起去北投沂水園找王井泉，在那裡吃午飯、洗溫泉、午睡。四點半大夥兒一起去台北，山水亭吃晚飯。」³⁰²。上述的日記內容，分別記載洗溫泉、睡午覺、寫稿的日常生活，亦有記載到北投公共澡堂沐浴：「坐三點十六分的火車帶家人去新北投。到公共澡堂沐浴，稍事休息後，五點半回到家。」³⁰³、「下午決意去

²⁹⁹ 郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁130。

³⁰⁰ 中央研究院·臺灣史研究所，臺灣日記知識庫，呂赫若日記，一九四二年（昭和十七年）七月十二日星期日陰，（參見：<https://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/呂赫若日記/1942-07-12>，查閱日期：2022年7月18日。）

³⁰¹ 中央研究院·臺灣史研究所，臺灣日記知識庫，呂赫若日記，一九四二年（昭和十七年）九月十三日星期日晴，（參見：<https://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/呂赫若日記/1942-09-13>，查閱日期：2022年7月18日。）

³⁰² 中央研究院·臺灣史研究所，臺灣日記知識庫，呂赫若日記，一九四三年（昭和十八年）二月二十八日星期日晴，（參見：<https://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/呂赫若日記/1943-02-28>，查閱日期：2022年7月18日。）

³⁰³ 中央研究院·臺灣史研究所，臺灣日記知識庫，呂赫若日記，一九四二年（昭和十七年）十二月十六日星期三晴，（參見：<https://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/呂赫若日記/1942-12-16>，查閱日期：

新北投。到公共澡堂去，但很吵。本想回家的，但順路去大木書店時聽說文環來遊樂園了，於是去那裡找他聊天，因而沒能寫到稿子。四點，兩人一道去外雙溪找楊雲萍，和他大談文學研究。六點告辭，在士林和文環分手後回家。」³⁰⁴在日記裡，常有到北投泡溫泉的記載，可見得早期文人便有到北投泡溫泉的習慣，那裡同時也是作家放鬆、創作及休息的好地方，也是一個假日能帶著全家一起到公共浴場沐浴的場所。日治時期的詩人洪以南也在〈北投雜詠〉寫下他泡溫泉的感受：

此地有溫泉，浴之氣爽然；盪胸忘俗慮，酣夢傲神仙。

身淨如無物，心澄別有天；松濤應一醉，風咏邁前賢。³⁰⁵

文人享受泡溫泉忘記俗世、洗淨憂愁，由此可知，北投溫泉是文人喜歡流連並歌詠的地方。而北投的地形多為小徑、上坡路段，作家陳映真在小說《夜行貨車》也有一段描述北投溫泉區的山路：

溫泉山區的路，又曲折，又窄小。他想起每次他載她到小熱海，就在這一截迂迴的山路上，她總誇他開車的技術好。她在車中左擺；右擺，格格地笑。³⁰⁶

曲折的山路又狹小，車子容易搖晃，開車上去必須要有一定的技術。郝譽翔提及北投的溫泉路，也是如此描寫：

沿著北投的溫泉路往上走，路會變得越來越狹隘，勉強僅容得下一個車身，到了最後，路幾乎要被兩旁的雜草所淹沒。³⁰⁷

可以看出北投的路況狹隘，導致開車不便，因此造就北投以摩托車載運的「限時專送」的特殊情景，也因應當地情色行業的蓬勃，除了接送客人下山購買生活

期：2022年7月18日。)

³⁰⁴中央研究院·臺灣史研究所，臺灣日記知識庫，呂赫若日記，一九四三年（昭和十八年）六月三十日星期三晴，（參見：<https://taco.ith.sinica.edu.tw/tdk/>呂赫若日記/1943-06-30，查閱日期：2022年7月18日。)

³⁰⁵高陳雙適（口述）、許月梅（撰文），《靜待黎明》，（臺北，玉山社，2015），頁44。

³⁰⁶陳映真，《夜行貨車》，（臺北，遠景，1984），頁242。

³⁰⁷郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁11。

物資，更常用來接送當時的酒女到旅館，例如陳明章在一次的訪問中提及：「以前機車快遞都嘛是載小姐去酒店上班，那時候的北投夜夜笙歌，而且流氓也多，一條街就一個幫派。」³⁰⁸，可以看出當時的北投「限時專送」幾乎是用來接送酒家小姐。而在作家郝譽翔的筆下，也有提到限時專送：

她搭乘摩托車，嘟嘟嘟的穿過夜裡的山路。在北投的山區間，經常可以看到這種載客的摩托車，尤其是以載送酒女居多，可是這麼晚了，整座村子都已經進入酣眠，而山路偏遠，連一支路燈都沒有，還有誰會專程摸黑上山呢？³⁰⁹

載送酒女居多的摩托車，在此刻寧靜的村莊，沿途偏僻的道路也沒有路燈的環境裡，搭摩托車摸黑上山的情景，也讓小說中的角色身分增添神秘色彩。然而到後期台語片發展時，主要載「小姐」的限時專送服務，也不僅於此，曾任國家電影中心研究員的蘇致亨，在其出版的書中提到：

在臺語片最風光的時候，北投當地過去專門負責載送「小姐」的「限時專送」摩托車，反而更多是用來接送演員在各個旅館的各個劇組間軋片。³¹⁰接送的服務從早期主要接送酒女，隨著產業的變化也接送演員。

二、情色文化

早期在北投的主要客人大多是達官顯貴，加上遠近馳名的北投溫泉，使得情色行業蓬勃發展，素有溫柔鄉之名，而有酒家、有女人的地方，便少不了是非與故事，郝譽翔小說《幽冥物語》中的〈身體〉一篇中提到那卡西阿姨說的一段話：

「每天晚上，我唱那卡西，日本客人就躺在榻榻米上，抱著女人，當著我的面，大方地做了起來。榻榻米真是方便啊，吃飽了，男男女女脫光衣服，抱成一堆，就像是狗一樣，然後我就繼續唱歌給他們聽，關於這一類的事情，我是看太多了

³⁰⁸〈陳明章 再唱一段 北投思想起〉，《在地 real local：北投·天母》，（編集者新聞社，2019年11月），頁104。

³⁰⁹郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁13。

³¹⁰蘇致亨，《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》（臺北，春山出版，2020），頁251。

的……」³¹¹雖然是小說，但以北投作為故事場景，虛構的內容結合了作者生命經驗中的北投記憶，映照了北投情色產業開放的日常情景。在《我那溫泉鄉的那卡西媽媽——飄浪之女》一書，描寫北投溫泉旅館當時的情形：「北投最聲名傳播的無非「侍應生」，就是陪酒小姐，當時她們都領有牌照，消費方式為陪酒小姐一小時四百元，脫衣陪酒一小時一千元。」³¹²，呼應了北投當時侍應生必須擁有執照，且要做定期的身體檢查方能從事此服務。對酒家女的形象記憶，郝譽翔也寫下鄰近北投的士林區，看到那條妓女街的故事：

走出麵店，她指著前方橫豎交錯的街道，說，這是小北街，那是小西街，裡面有一整條的妓女戶。母親故意恐嚇說，乾脆把我賣給妓女戶去當兒子，那麼我們就會有錢，可以天天看電影了。……「看到沒有？那裡就是妓女戶了喔。」母親彎下腰，不懷好意地附在我的耳邊說。我瞪視巷子底一排厚重的深黑鐵窗，簡直比監獄還要可怕。我停住腳步，倔強地咬住嘴唇。母親轉過身來，詫異地看著我，過沒幾秒鐘，她卻爆出開心地大笑，指著我說：「沒想到，你也會有害怕的時候！」³¹³

從作者的筆下，主角母親認為在妓女戶工作可以賺到很多錢、享受高物質的生活，威脅似的帶主角到街上，顯示出一般人對於妓女戶的懼怕及帶著歧視的眼光，同時是對此行業的抗拒，並以「一排厚重的深黑鐵窗，簡直比監獄還要可怕」的描繪，寫下外人對於妓女戶的生活想像。

三、北投酒家菜與那卡西

隨著天然優勢的溫泉產業，北投的旅社大量開設、觀光業發達，但高額的消費卻是一般的民眾難以負擔，故以談生意的政商名流為大宗，可以在國立高雄餐旅大學的專技教授陳嘉謨，其出版的書中看到：

滿桌精緻、豐盛的大菜，圍著桌邊的食客，穿著十分體面，多半是當時的

³¹¹郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁 52。

³¹²徐正雄，《我那溫泉鄉的那卡西媽媽——飄浪之女》（臺北：寶瓶文化，2019），頁 104-105。

³¹³郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁 128-129。

達官貴人、政商名流。桌邊的那卡西彈奏著當時最後歡迎的歌曲，時而還有美人作陪服務賓客，時而談論著公事，更多時候是飲酒作樂、把酒言歡，談笑聲四起，這就是台北酒家菜餐廳的日常，也是台灣酒食文化的起源。

314

為了排場好看，酒家菜非常重視刀工、擺盤，食材上也講究精緻，因而發展出兼顧視覺、味覺的北投酒家菜，以及伴隨在酒桌旁的那卡西文化，顯示酒食文化在當時的北投扮演重要角色，而高級食材製成的料理更是北投日常酒家菜，在許多廚師或研究料理的書籍上，都可以看到相關的文字描述，例如：「魷魚螺肉蒜」便被美食記者陳靜宜列為臺灣最具代表性的酒家菜：

帶點鹹甜的螺肉原本就是很好的下酒菜，小火爐續煮的「魷魚螺肉蒜」噴發出的甘甜氣味就在包廂裡繚繞，咕嚕咕嚕湯頭冒泡聲還有炒熱氣氛作用。

315

除此之外，桌上常見有台式傳統菜色融入川菜、粵菜、日式的料理，在描寫北投酒家菜特色時，《臺味：從番薯糜到紅蟳米糕》一書提到：「在菜色上，與大稻埕相較起來，北投溫泉飯店的菜色大宴小酌均有，針對日本客還多了會席料理與解酒用的清粥小菜。而日本料理後來也與廣東菜、臺菜融合，成為混搭式的搭配。」³¹⁶，另一本《舌尖上的傳人：掌杓一甲子的百味人生，現手路菜美味風華》也提到：「北投酒家菜不只涵蓋台式料理的精華，也融入閩南菜與粵菜，甚至日式料理，所以偶爾能看到日式生魚片。但酒家菜可不只是精緻大菜，如魷魚螺肉蒜、鯉魚大蝦等，菜脯蛋、煎豬肝等載北投酒家菜的檯面也都看得到。酒家菜的特色，以繁複費工的功夫菜為主，她配一部份的快炒菜色，口味偏重，適合下酒。」³¹⁷，從前述中，可看見依據不同國家的來訪，菜色上會做相對應的調整，

³¹⁴陳嘉謨，《舌尖上的傳人：掌杓一甲子的百味人生，現手路菜美味風華》（臺北，帕斯頓數位多媒體有限公司，2019），頁 14。

³¹⁵陳靜宜，《臺味：從番薯糜到紅蟳米糕》，（臺北，聯經，2011），頁 69。

³¹⁶陳靜宜，《臺味：從番薯糜到紅蟳米糕》，（臺北，聯經，2011），頁 152。

³¹⁷陳嘉謨，《舌尖上的傳人：掌杓一甲子的百味人生，現手路菜美味風華》，（臺北，帕斯頓數位多媒體有限公司，2019），頁 16。

而為了降低成本，廚師也會開始創作出不同的酒家菜，並使得菜色趨近大眾化，曾在北投擔任廚師的黃德興也自述：「為了讓某些食材暢銷，我又不斷研發各種口味的料理，使北投的酒家菜有更多的變化」³¹⁸，到酒家或旅社不僅是泡溫泉，亦可品嚐酒家菜，這些也成為北投飲食文化的一大特色。

除了享用酒家菜外，觀賞那卡西伴奏表演也是北投當時席間的娛樂，以兩人或三人組成那卡西樂團，輪流至不同包廂表演，1966年紅極一時的臺語電影《溫泉鄉的吉他》、1986年《北投最後一班列車》、2013年提及北投過去拍攝臺語電影的《阿嬤的夢中情人》、2014年電視劇《熱海戀歌》等影視作品，講述關於北投的故事也都能見到那卡西畫面。而為了應付來自不同國家的客人，歌手得會唱不僅一種語言的歌曲，包括國語、臺語、日語、英語、粵語等流行音樂，需要懂的音樂也達上百首，讓客人可以隨點、歌手隨唱：

想做這行，真的很不容易！歌手至少得精通兩國歌曲。那時上北投的台灣人喜歡台語歌，但是日本人卻是北投各飯店最大的金主，他們尋歡作樂，小費給得乾脆，又不囉嗦，所以，當時最熱門的歌當然是日語歌。³¹⁹

歌手演唱外，客人也會自己自由點唱，為滿足席間客人的要求，樂手就必須客製化為配樂，並且跟隨客人的聲調隨時轉換音調。陳映真《夜行貨車》描寫往北投溫泉的途中，不時聽到那卡西的聲音：「這夜的溫泉山區，華燈在松影間搖曳。偶然間，有歡娛日本觀光客的，不很道地的日本歌，流進他的車子。」³²⁰描繪的亦是傳來的日本歌曲。但那卡西產業隨著1979年廢娼、溫泉產業的沒落，加上KTV的興起，那卡西因為不被需要，導致此產業蕭條：「十多年前，阿姨是飯店的那卡西歌手，專為客人唱歌助興，但自從KTV取代了那卡西之後，她便輾轉到別的地方去工作了」³²¹被取代的產業，也讓原本歌手被迫轉換工作繼續生

³¹⁸黃德興、曾品滄、陳瑤珍、陳彥仲，《蓬萊百味臺灣菜：黃德興師傅的料理人生》（臺北：玉山社，2019年12月），頁71。

³¹⁹徐正雄，《我那溫泉鄉的那卡西媽媽——飄浪之女》（臺北：寶瓶文化，2019），頁98。

³²⁰陳映真，《夜行貨車》，（臺北，遠景，1984），頁242。

³²¹郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁50。

活。

四、北投溫泉產業的興衰

北投的樣貌從各個層面觀看，而在作家李志銘筆下北投夜生活的全貌：

彼時遂以景致優雅的北投公園為發展核心，隱身於山腰樹林間的溫泉旅館、酒家、俱樂部相繼接踵而立，黃昏入夜後笙歌不絕、縱情逸樂，以自行車與三輪車載客的「限時接送」行伍正忙著往來趕場，且聞耳邊傳來細緻而幽微的那卡西節奏時斷時續，間或夾雜著幾許哀傷的女聲演唱，其音韻猶若繞著山林穿行，讓你彷彿將會碰到一縷藝妓幽魂從遠處山路行過眼前，一如台灣畫家鄭在東筆下鬼氣森森的「北投風月」。當暮色漸攏，此處有山水、有溫泉，加諸動人的藝妓曲調、濃濃煙湯遮掩了夜色，泡浴後如願以償地躺睡，煞是一處名聞遐邇的溫柔鄉！一夜酣眠後，清早的北投又是另一番風景。³²²

從北投公園到山區中的溫泉旅館，入暮以後更是熱鬧，無論是限時專送的來回，還是遊走在旅館之間的那卡西演唱，從作家的描繪下，可以看出北投的熱鬧情景。

北投的地理優勢、溫泉的興起，造成北投的旅館林立，卻也因為產業的結構的改變，北投的風貌也變了模樣，郝譽翔的小說提到：

在這十年之間，因為少了父親的廚藝，再加上溫泉區的沒落，飯店的生意便快速地衰敗了下去……當十年過後，父親再度回到北投時，這裡已經又搖身一變，成為一個新興的度假勝地，泡湯風氣盛行，而時髦的五星級溫泉旅館四處林立。相形之下，這間日本時代留下來的木造飯店，卻因為缺乏良好的修繕和保養，而顯得非常破舊不堪，被兩旁新蓋的大廈壓到喘不過氣來。³²³

從飯店內酒家菜的消失、溫泉區的沒落，導致飯店的經營衰敗，變成觀光景

³²²李志銘，《單聲道：城市的聲音與記憶》（臺北，聯經，2013），頁 75-76。

³²³郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁 48-49。

點中，將舊有飯店取而代之的是高樓大廈。另外一篇〈愛慕〉也說到：

一幢有十多層樓高的巨大建築，突然從左邊的山坡上冒出來，鋼筋支架都已經完備了，但卻不知為什麼，才蓋到一半，就被棄置，而變成了一座陰森森的廢墟。整座大樓因此沒有外牆，遠遠地看過去，彷彿是開出了許多隻黑色的眼睛，空洞地望向藍天。³²⁴

蓋到一半的大樓，不再投入資金繼續建設，導致有許多爛尾樓的出現，對照繁華的前景，至今廢墟般的景象，也為志怪小說的場景，增添了死沉的詭譎氛圍。

綜合以上，可發現無論是歷史或是文學作品上，提到北投便脫離不了溫泉、旅館、侍應生、酒家菜、那卡西幾個詞彙，北投的特殊歷史文化背景與脈絡，也成了戲劇採用的重要元素。1950年代台語片盛行，大部分的電影公司都設在北投，北投的交通與環境便利，讓近百分之五十的電影都在此拍攝，因此北投也被稱為臺語片的好萊塢，其中有一部《溫泉鄉的吉他》講述北投的故事，也是《再會吧！北投》的開場第一首歌。在2014年播出的電視劇《熱海戀歌》，即是設定在1970年代的北投，劇中男主角羅英雄和朋友廖添財一起前往北投工作，羅英雄是限時專送的司機，也因為富有音樂天分，成為那卡西的樂手，廖添財則是學習做酒家菜的廚師，而女主角吳秀秀則在養父開的溫泉旅館「美川閣」工作，此劇將北投的溫泉、那卡西、酒家菜等特色都融入其中，同時讓人透過戲劇認識北投的歷史記憶，而本劇也可見到這樣的使用。

第二節 對白彰顯在地語言特色

編劇吳念真重視與觀眾的連結，設計的對白以生活化且通俗的語言為主，從日常的對話中，建構出人與人之間的情感，讓大眾看得懂。對於台詞的使用上強調精準性，他表示：「對白是戲劇厚度跟角色性格表達的一部份，任何對白在任何時間表現，都會有不一樣的意義。」³²⁵於是他在斷句、標點符號上都非常講究，

³²⁴郝譽翔，《幽冥物語》（臺北：聯合文學，2007），頁11。

³²⁵風傳媒：〈吳念真編導音樂劇《再會吧北投》夯爆 緊急加開4場次〉，2018年6月26日，（參見：<https://www.storm.mg/article/453817>，查閱日期：2022年2月27日。）

演員在進行讀劇時，都會特別留意吳念真的停頓點，以正確詮釋角色的情緒與特色。觀戲的過程中，也可以發現吳念真很自然地加入臺灣俗諺、雙關或是押韻的方式，讓一個詞彙不僅有一個意義存在，增加劇情的趣味性，以下就各類型進行討論。

一、關於「性」的語言

故事場景設定在別有天溫泉旅社，在當時以情色文化為名的北投，客人與在旅社工做的內將、陪酒的小姐等人，他們對話中常有一些性暗示的話語，久而久之，這些詞彙就成為他們日常的語言，在平常的對談中便很自然穿插有關性器官、性行為或是性暗示的話，而這些話其實是偏向粗俗、沒有禮貌的，因此也常被放在罵人的語句上，劇裡最常使用在罵人的就是洪素卿與阿吉師，他們常用互相「對罵」來表達一種對彼此的愛與關心，也因為對白口語化的緣故，在不違背原意且能順利營造氛圍的前提下，關於罵人的台詞，演員會視臨場反應增減一、兩句，並非每一場次都會出現。

旅社的酒家女與客人對話的時候，透過性暗示的語言勾起顧客光臨的慾望，例如素卿問蔡阿舍要不要叫小姐「鬆一下」；蔡阿舍說他還要去別的地方續攤，否則讓裡面的小姐「撞到讓她『青笑啊青笑』」；蔡阿舍自己又說：「人家說第一次青青、第二次興興，若如果是到第三次好像在吃清飯擱臭臊，我不如回家找老婆某鑪，盡責任擱免 tsit-puh (小費)」，對於第一次接觸的女性充滿新鮮感、第二次依舊很興奮，到第三次就像是在吃剩飯般的反感，要花錢從事性行為，不如回家找老婆，盡責任又不必給小費，押韻讓觀眾會心一笑，同時也說明了在酒家上班的女子，在客人失去新鮮感的時候，便開始被嫌棄、打入冷宮的現實命運。在蔡阿舍看上純純時，眾人為保護純純，想辦法讓她趕快離開現場，蔡阿舍便說：「看我喙瀾當咧流，整盤揸咧走，共我哋」，將純純比喻成一盤菜，蔡阿舍覬覦她的身材，美食當前，垂涎三尺卻被端走；又跟愛嬌說，哪天純純要出勤時，「我來幫她練膽，讓她瞭解一下人生的滋味」所謂的練膽，是暗示讓純純把初夜交給

蔡阿舍。除此之外，蔡阿舍為展現出自己的「雄風」，叫身旁的兩個小弟為他唱主題曲：「我比別人卡大支，我是北港六尺四、六尺四、六尺四，阮擺搞嘎呼你半小死」，北港六尺四是早期在臺灣很有名的武術家兼特技表演家陳政行，因演出單手舉人等特技加上販售武功散的廣告播放，讓他聲名大噪，因傳說其身高高達194公分，換算後為六尺四，出生於北港人故綽號為「北港六尺四」，在此藉此來表達蔡阿舍的性器官特徵，而男性的性器官代表了一種權力，同時也象徵蔡阿舍在劇中的權力。根據訪談吳念真導演，以前內將喊「分房」的時候，就是他們要各自去從事性交易的時候，而旅社的酒家女在背後討論酒客時，就有提到：「呼伊緊起崩攔緊分房」，被灌酒灌到吐並說：「我甘願躺著賺也不要站著灌」，寧可「躺著」跟客人發生關係，也不要不斷被灌酒，這些話也是來自導演以前訪問媽媽桑說的；或是像志宏跟淑惠說在那卡西常見的「抽菸、喝酒、摸奶、掌大腿」的性騷擾行為。

阿吉師與素卿登場時，大多都是在互相罵對方或是講話之中，都是較為不客氣而直接的，劇中有幾次出現「滿」這個字，根據線上教育部臺灣閩南語常用詞辭典的解釋，一是原意精液，也「引申為無聊、無用的事，加在詞句中使之成為粗俗的用語」，以及「用於動詞或形容詞後，有不愉快或不合理的意思」，第二場阿吉師說自己喝酒煮菜會更有靈感，罵素卿「查某人是懂幾摳『滿』？幹！」素卿不甘示弱回覆：「滿？恁祖媽沒有！火！是整個肚子」，阿吉師再回：「火？恁爸也有，但是不是在肚子，是在這！整屌睫啦！」；接著是廚房只留尚未出師的慶龍，阿吉師說都是他一直在指導、幫他試菜，不然慶龍「伊舞半天也舞沒有一個『滿』！」；另外在第八場阿吉師與進財在唱著〈港邊惜別〉解心裡哀愁，被素卿唸時，阿吉師表示男兒有淚不輕彈，只能藉歌消愁否則遲早會發瘋「查某人是懂幾摳『滿』？幹！」，素卿罵阿吉師講話粗鄙：「一開口就滿滿鼻鼻！歹勢！若彼，我比你較捌」阿吉師不甘地回嗆：「對吼！我煞袂記全街仔路的人，你至少睡過一半。」，劇中阿吉師三次的使用皆引申為無用的事，但在素卿的兩次回

應都是原意精液，「湍湍」是精液、「鼻鼻」鼻水兩者合在一起的用法，被衍生為形容一個人難搞、吹毛求疵之意，但在此只是用來加強語氣，在素卿後面講「我比你較捌」以及阿吉師的回應，可以得知採用原意。素卿在抱怨淑惠的不告而別，兩代之間吵架時，阿吉師憤怒地罵慶龍「是懂幾摳『湍』？」。除了「湍」之外，還有前面阿吉師提到怒火「整孱脬」以及在後面第十場次後，阿吉師炫耀「若說全北投沒查某的地方，只有咱這口子而已，我跟你說」，馬上被素卿說回：「不會講話沒有人會說你是啞巴，阮攏毋是查某？攏嘎恁同款，褲底有這球的嗎？」，前面的查某指妓女、女侍應生，後面素卿則指生理性別為女性者，沒有男性器官的特徵。兩人對話中常加入髒話及男人的性器官，且彼此互不相讓，而素卿針對阿吉師的文字使用，沒有過於激動的反應，這也表現出兩人的日常對話大抵如此。

二、善用幽默筆法

吳念真作品中常運用雙關語或是押韻等方式來增加劇本的趣味性，或是將一件較為悲苦的事情以具有趣味的方式描寫，王香雅在其碩士論文《吳念真現象及其作品研究》，歸納出吳念真作品的五大特色：一是「文字如畫面，具情感渲染力」、二是「歷史，是記憶，也是懷念」、三是「小人物哲學」、四是「溫暖情意，反省深思」、五是「語氣詼諧、自我解嘲」。³²⁶第五個特色即是以詼諧的筆法書寫。

阿吉師喝得醉醺醺時，素卿生氣地說：「你沒聞到他全身都是酒味？」愛嬌回應：「這四周圍全酒味，我怎麼聞得到？」，常藉由一個人身上的酒味，察覺對方喝了酒，把很正常的反應說出來，愛嬌的回應讓觀眾忽然意識身在酒家，早已不聞其味，造成會心一笑的效果。

劇裡也常運用雙關的方式來營造趣味，例如在清水拿日本製的算盤要送給純純時，素卿說「這送給姊仔嘛卡合」，當大家困惑為什麼送愛嬌比較適合時，她接著說「隨咧呼你跪咧遮」，日本的酷刑中，有一項是犯人跪在凹凸的物品上，當重力增加往下壓，造成疼痛感，而算盤表面也有此特性，故臺灣人常有戲稱男

³²⁶王香雅：《吳念真現象及其作品研究》，（高雄，國立高雄師範大學國文學系碩士論文，2013），頁 38。

人被老婆懲罰跪算盤。也有運用諧音雙關的方式，當〈別有天〉要將招牌換成〈新天地〉時，工人催促對方動作加快，：「催催催催，你是在騎摩托車嗎？」把「催」促轉換成「催」油門的「催」。對方不甘心就回應：「駛你阿嬾……的車」，原本是想罵「屎」你阿嬾，後面加了「的車」，讓原本罵人的髒話，變成開車的「駛」。接著說這一家沒有「粉味」，但他請他抽菸就有「菸味」，把原本指女人的「粉味」與抽菸的「菸味」，兩個相近的音放一起；阿吉師在後面被黑道復仇砍傷後，還是改不了喝酒的習慣，素卿勸他不要喝酒並且試圖沒收，阿吉師說：「叫你讀冊不讀冊，酒精會當消毒」，觀眾都明白消毒用的酒精，與喝下去的酒精是不一樣的，後者並不具備消毒的功能，單純只是阿吉師拿來「合理化」喝酒的理由。

清水太久就沒有到〈別有天〉，愛嬌抱怨提到：

愛嬌：「人家有妻小要照顧，我們又沒有戶口在裡面，永遠都像警察在巡邏，有來你就要偷笑了！」

清水：「好了啦！幾十年再說也是這幾句。」

愛嬌：「就因為幾十年，你一樣像神明，等你來還要拿香拜」³²⁷

後來又酸他：

愛嬌：「啊你中部是有人在坐月子喔？」³²⁸

身為第三者，愛嬌沒有名份，名字不會出現在戶口名簿上，也顯示其身為地下情人的委屈，對方有自己的家庭要照顧，不能期望對方時常陪伴在自己身邊，對方有來就要偷笑了！並從幾十年再說也是這一句，表示兩人的感情已經糾纏了數十年，當對方很久沒來，諷刺他「有人在坐月子」，用較富有趣味的對話以表現女人的嬌與對情人的怨。

因為慶龍消失，愛嬌問阿吉師是否能獨自掌廚、準備酒菜給蔡阿舍，他生氣表示：「若要煮給那些王爺公、王爺困，吃到拉肚子、嘔吐、腹瀉，吃到廁所跑

³²⁷ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

³²⁸ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

不及、四肢癱軟，恁爸專門科的啊！我跟你說」。以「王爺公」「王爺囡」表示地方的惡霸，在此指劇中反派角色蔡阿舍，希望壞人受報應吃壞肚子，才能大快人心。同時也說明了小人物對抗有權勢的人，只能從這種無關緊要的地方報復，顯示出他們的無能為力。

素卿與阿吉師到處找不到淑惠，也到各廟宇去問神，抱怨志宏都沒有幫忙找淑惠，阿吉師則說：

阿吉師：「連神明都不知道他人在哪？你叫他去哪裡找？」

進財：「神明怎麼說？」

阿吉師：「你問哪一身？」

進財：「啊你是問幾身？」

阿吉師：「唉！走到恁爸快要鐵腿啊！大道公、恩主公、媽祖婆、城隍爺，問到我都花了！」

進財：「啊都沒有說個大概？」

阿吉師：「沒有啦！啊恁爸就青盲牛，我哪看得懂」

素卿：「攏講人是平安耶，毋過去的所在，是真正遠，遠到神明也看不清，說愛吃很多苦、過很多關，人若回來，就像要出少林寺彼款，愛先經過十八銅人……」³²⁹

此段到處求神問卜，也展現臺灣人遇到事情不知道怎麼做的時候，常常藉助宗教的力量，尋求解答或是得到心靈上的慰藉。問了很多尊神明，也表現出素卿對淑惠的關愛，去探尋每一個可能的希望。當觀眾期待阿吉師說出問神結果，阿吉師卻以「青盲牛」說自己看不懂，不直接說不識字而以「青盲牛」來指稱不識字的人，以此用詞也可以看出吳念真在挑選字彙上的用心。最後素卿說，要像出少林寺般，得經過武功高強的十八銅人，藉此表示出關之艱難，以浮誇的形容表示對淑惠的擔憂。

³²⁹ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

對談中也有對應到臺灣近年發生的事件，讓觀眾自然聯想，對相關的事件產生暗諷。戲劇的一開場，志宏演唱〈真情別有天序曲〉時，搖滾的曲風讓父親許進財質疑「若是唱這個也能紅，穿裙子也能當總統」³³⁰，「穿裙子」指稱女性，以前女性的地位較低，認為女生要成為國家領導者是不大可能發生的事情，但現今臺灣的總統即由蔡英文女士擔任。後面清水中風回到別有天，愛嬌說：「他在獄中中風，可以保外就醫」，讓人聯想到前總統陳水扁因為腦中風申請保外就醫的事件。看著別有天的報導，進財說報紙寫：「愛嬌姊啊手袂真長攔真勢舞」，酒家女回應：「記者是看到鬼喔？」進財再說：「未來的記者更會嘔舌」³³¹，暗諷現今的某些媒體捕風捉影的狀況。

三、臺灣俚語及譬喻的運用

吳念真的歷年作品中，無論是廣告或是劇本，常在人物的對話中加入臺灣道地的俗諺，以及善用比喻的手法，以熟悉的事物形容抽象的感受，讓觀眾更能直接體會到角色的情緒。

一開場進財就對志宏唱歌說了一句「瘋狗去燙到燒泔」，說志宏的音樂哼唱，像是狗吃到熱粥，被燙到發出哇哇叫的聲音。清水送伴手禮給純純時，淑惠問自己有沒有？素卿說她「袂見袂笑」，指淑惠的行徑失禮，但清水拿出喉糖送給淑惠，兩人非常開心，素卿便說她們兩個「乞丐有通呼食就會弄拐仔花」，乞丐持「拐仔」是為了預防被狗咬的時候可以防身，但一旦有得吃的時候，就開始玩弄起手上的棒子，忘記了自己原本的身分，比喻一個人得意忘形的樣子。

對純純被犧牲的事情，兩代之間有不一樣的立場與想法，素卿罵他們是「食飯坵中央的猴死囡仔」，參考臺語老師游蒼林³³²的說法，以前煮飯時，飯鍋中最軟的部分是中間，父母通常會將最好吃的部分留給小孩，故以吃飯吃中間來表示

³³⁰ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

³³¹ 《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

³³² 國立教育廣播電台：〈食飯坵中央的〉，2019年11月24日，（參見：<https://channelplus.ner.gov.tw/channel-program-episode/52058?channel=164>，查閱日期：2022年5月18日。）

小孩好命慣了，警示他們應懂得體諒他人。劇裡第二代抗議上一代的長輩狠心出賣純純的身體，也導致淑惠因為害怕未來也走向這樣的命運而選擇離開，第一代表示他們所做出自於不得已，心裡也有萬般不捨，同時也指涉年輕人的不懂體諒大人的心情。

一般較常聽到的俗諺「生的放一邊，養的恩情大於天」淑惠跟志宏表示阿吉師常這麼提醒他們，雖然他們與愛嬌、素卿，分別是養母女的關係，但養育之恩大於生育之情，也讓他們在後續發生事情時，心裡守著這個觀念。另外在眾人嬉鬧時，愛嬌喊了一句「七月半鴨不知死活，當孝男就袂赴啊擱咧變猴弄」，農曆七月半是臺灣人大普渡的時候，通常都會準備得非常豐盛，許多家禽都會被宰割成為供品，藉以形容他們即將成為犧牲品卻不自知，後面的「孝男」是對於喪父之子的稱呼，「變猴弄」則是指耍花樣、捉弄人，代表他們大難臨頭還在玩樂，也表示即將發生大事，而他們還被蒙在鼓裡。

愛嬌被抓走後，進財在跟別有天的小姐講述報紙刊登的事情，小姐們問說現在應該怎麼辦？進財說：「目睷愛金、跤手愛妹」／「啥物意思？」／「欲食胡蠅家己欲！」用俚語來說明自食其力，連結到後面場次純純回來時，她說「趁別有天當出名，哪不緊開市、緊賺一些錢」便開始分派工作，靠著自己的力量重振別有天。

除了俗諺之外，台詞中也有：「住海邊管這麼寬」、「別人的女兒，死不完」、「不會講話沒有人會說你是啞巴」...等，這類很直白也很日常使用或聽到的話。或是已置入心裡的廣告詞，當素卿罵阿吉師「剩下一支嘴爽自己」，讓觀眾容易聯想到當年吳念真為烏頭牌愛福好設計的經典廣告詞「查埔人千萬毋通剩一支嘴」，指什麼都不會，只剩下一張嘴有用，但講自己開心而已。

劇中也有一些比喻的詞，來傳達背後角色的情感，阿吉師說「千萬毋通像恁素卿嬬仔去跟著我這款的，出火坑煞入水牢」素卿跟著自己的生活沒有比較好過，像是離開了火坑又進入了水牢；素卿說人家看愛嬌每天穿得美美的，其實她都是

「揉心割肉過日子」；當純純要被賣掉時，素卿說愛嬌就像「拿刀子挖自己的心肝給人當藥吃，死自己救別人的命」，孩子是父母心頭的一塊肉也是心肝寶貝，以此強調愛嬌的所做所為，都是出自於不得已，這個決定也讓愛嬌非常痛苦。聽到別人批評愛嬌時，便說：「人家的心肝已經被撕爛，你還在人家的傷口上撒鹽」，心肝被撕裂已經很痛，希望別再在別人的痛處加深她的痛苦。素卿也認為他們就像一個巢穴被打破，一家攏四散，別有天像一個家，但在警察抓走愛嬌、淑惠不告而別，原本該團聚的人被迫分散在各地，不完整的樣子。

純純看著素卿忙東忙西，「管內管外、管天頂擱管塗跋」戲稱她是「三軍總司令」負責指揮旅社內的所有庶務。當大家發現蔡阿舍開始把目光轉到純純身上，眾人為了保護剛畢業的純純，想辦法讓純純逃離現場，蔡阿舍便說：「素卿這軍師，看我喙瀾當咧流，整盤捺咧走」。在純純歷劫歸來，被警察放回來時，對話中她也叫素卿姨「麥擱哭啊！你三軍總司令耶！」從此比喻可以知道素卿在旅社及劇中扮演的角色。

四、臺語與外來語交叉使用

本劇以北投作為故事背景，全劇使用台語發音，當時的環境有來自日本、美國等外國人，加上臺灣人語言上受其影響，穿插外來語的狀況發生，故在劇裡偶爾會穿插幾句英語、日語。例如：志宏跟進財說「以後出名的歌手，唱歌都是這種 style」、淑惠即將回來時，素卿耳邊傳來熟悉的音樂，想起以前淑惠常唱〈望郎早歸〉的時候「tsit-puh（小費）都拿不完」、許進財在對素卿重申他與阿吉師對抗黑道的勇猛，提及彼此名字時「許進財財財……」阿吉師笑說：「你若有 Echo 啊我若無？」，而加入外來語有時候是為了押韻，例如：蔡阿舍說「我不如回家找老婆某鑪，盡責任擱免 tsit-puh（小費）」、素卿說阿吉師與進財哼的〈港別惜別〉把「那卡西唱成西索米（Si-So-Mi）」。

也有利用外來語，讓人感受到異國的風味，本劇是日式旅館，在旅社內常以日語問候客人，劇中的內將看到客人即是大喊「いらっしゃいませ（歡迎）」，也

習慣將某些用具使用日語發音，像是陪酒的小姐因為喝酒吐得很慘時，愛嬌辯說「那個誰，おしぼり（濕毛巾）拿幾條來」。素卿提到包廂號碼時，亦是用幾番來表示。酒家女也說「一分鐘就乎伊扛就」，愛嬌姨也說議員這麼早就要「扛就」、王清水到別有天也說準備了「お土産（紀念品）」給純純作為畢業禮物。

五、其他

除了前面所述以外，詞語放的語境不同，代表的涵義也不一，例如劇中因為人物的草根性，講話中常常會在憤怒或是罵人時使用髒話，也會以「幹！」、「幹你老母！」、「靠么」作為語助詞，進財對阿吉師與素卿兩人的對話表示：「靠么！翁仔某代，講這甘會聽嗎？」；淑惠準備跟大家告別時，表達內心感謝之意後，阿吉師對著淑惠說「死查某鬼仔，歌勢唱，話也勢講」，前面的「死查某鬼仔」看似是罵人的話，但從後面一句可以發現表示對孩子的讚嘆，「死查某鬼仔」代表的是對小孩的一種暱稱；純純與素卿聊到淑惠時，素卿說淑惠：「伊莫怪我無予伊讀冊，我就阿彌陀佛了！」，阿彌陀佛原本是佛教信仰中的佛，但現在除了被用在唸誦的詞語外，也常用以表達感謝佛祖保佑，謝天謝地的感嘆詞。

同樣一個字、一句話或是相同意思的詞彙，在臺語有很多種發音與說法，產出的效果也都不同。例如：阿吉師在一長串的罵人時，說出了「老柴耙」，柴耙是一種耙物器具，用此來指稱妻子或是兇悍的女人，一般較常使用「恰查某」，而「老柴耙」相較之下，是較不禮貌的說法，但用在罵人的語句不顯得突兀，且「柴耙」同時又有醜稱妻子的意思，以阿吉師與素卿的曖昧關係，用「老柴耙」會更貼切；阿吉師與進財兩人有一搭沒一搭地哼唱〈港邊惜別〉時，素卿大喊叫兩人「麥擱啫啊」，兩人在唱歌的狀態下，也可以用「唱」或「哼」等相似的詞彙來形容，劇中素卿用「啫」這個字，一般用在狗狗痛苦發出哀號聲也引申人痛苦的喊叫，連結素卿在後面說兩人哼歌「五音不全歹聽得要死」、「那卡西唱成西索米（Si-So-Mi）」，在這裡挑選「啫」字，更能讓觀眾感受到對於兩人唱歌的不耐煩感，由此也可以看出吳念真在詞語運用上的雕琢與用心。

第三節 歌詞詮釋營造在地音樂特色

陳明章在多年前已有為北投製作音樂劇的規劃，於 2018 年發行了《陳明章音樂劇首部曲——再會吧北投》，包含演奏曲共集結了十首為北投音樂劇而寫的歌，而本劇在歌手演唱的部分，選了其中的〈酒家菜〉、和陳明瑜合作的〈無妳的北投〉、〈溫泉鄉的交杯酒〉、〈再會吧北投〉四首歌，並在 2019 年發行了綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】《再會吧！北投》原聲帶³³³。

音樂的使用除了上述陳明章自己為音樂劇打造的歌曲外，因他在創作上，主要以臺語發音並常見將傳統戲曲、那卡西、原住民音樂、客家等在地元素融入音樂中，使得歌曲富有在地性與故事性，在劇情發展的合理性下，吳念真將陳明章歷年發表的作品，適時放入劇本中，部分劇情找不到合適置入的音樂，便由吳念真寫詞、陳明章譜曲，兩人為戲量身打造新作品，除此之外，也加入幾首耳熟能詳的臺灣歌曲，把既有的音樂透過重新編曲融入劇情，熟悉的曲目也讓觀眾產生共鳴。資深音樂工作者呂岱衛認為：「以音樂劇種類來說，《再會吧 北投》歸類於『歌本音樂劇』，也就是俗稱『點唱機音樂劇』。製作這類作品相當冒險，因為如何將耳熟能詳的歌曲自然流暢地串入劇情又不顯違和，需要相當優秀的編導功力，而《再會吧 北投》做到了，且能觸動觀眾對於這些作品的另一層想像力。」³³⁴將陳明章充滿臺灣在地味道的歌曲與劇本銜接得宜，讓歌曲與劇本的關係環環相扣，得以凝聚了觀眾的情緒。

³³³陳明章音樂劇首部曲：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2018 年 8 月），收錄酒家菜、再會吧北投再會（演奏曲）、月光眠、無你（演奏曲）、無妳的北投、溫泉鄉的交杯酒、愛的進行（演奏曲）、愛、月光（演奏曲）、再會吧北投，共 10 首歌；綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2019 年 6 月），收錄真情別有天序曲、酒家菜、女人的故事、溫泉鄉的交杯酒、幸福進行曲、流浪到淡水、夢醒時陣、親生的愛、追追追、再會吧北投、港邊惜別、伊是咱的寶貝、無妳的北投、香雪文、思想起、阮上愛的玫瑰花、望郎早歸、幸福進行曲，共 18 首歌，其中酒家菜、無妳的北投、溫泉鄉的交杯酒、再會吧北投這幾首歌沿用到 2019 年的音樂劇，但因為配合戲劇的演出，在歌詞上部分做了調整。而香雪文這首歌於 2019 年演出時，配合劇本修改未出現在劇中的主要曲目。本文在後面提及歌詞時，若出自此兩張專輯歌曲，僅以年份作為註腳。

³³⁴上報生活圈：〈綠光劇團《再會吧 北投》PLUS 七月開演 全面升級盼帶給觀眾全新感受〉，2019 年 06 月 19 日，（參見：https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=5&SerialNo=65561，查閱日期：2022 年 2 月 26 日。）

本節將依照 2019 年演出版本，出現在戲劇當中的歌曲，依照組曲使用、為此劇量身打造的歌曲、陳明章歷年作品及臺灣經典歌曲作分類，再按歌曲出場順序逐一介紹。

一、組曲的使用

開場為帶動整場氣氛，即演唱由〈溫泉鄉的吉他〉、〈新十八姑娘〉、〈真情別有天〉這三首歌組合而成的真情別有天序曲，透過經典老歌與陳明章的歌曲結合，重現北投的繁華景象。第一幕由陳明章獨自站在舞台旁彈奏吉他，唱著〈溫泉鄉的吉他〉：

彈這段悲情戀歌 流浪到這位

月娘已經浮上山 伴阮咧吐氣

啊～啊～ 初戀彼個人

妳因何這絕情 恬恬做妳去

吉他愈彈愈來 流出傷心淚³³⁵

早期臺灣有許多歌曲翻唱自日本歌，這首〈溫泉鄉的吉他〉即是作曲家古賀政男的作品，原名是「湯の町エレジー」，於 1966 年上映、在北投拍攝的同名臺語電影《溫泉鄉的吉他》，男主角在電影中揹著吉他演唱此曲，這首歌後來也被郭金發、蔡琴等歌手翻唱，一開場的熟悉前奏與歌詞，加上陳明章揹著吉他出現的畫面，引領觀眾回到當時的北投。

³³⁵ 2019 年。



圖4-1 電影男主角演唱〈溫泉鄉的吉他〉³³⁶



圖4-2 劇中陳明章演唱〈溫泉鄉的吉他〉³³⁷

序曲內加入的第二首歌〈新十八姑娘〉，是陳明章改編自鄧雨賢作曲、文夏作詞的〈十八姑娘〉，這首歌最早之前為鄧雨賢作曲、周添旺作詞的〈黃昏愁〉，至今超過八十年的曲，除了前述〈新十八姑娘〉外，還有莊奴作詞的國語版〈十八姑娘一朵花〉、謝宇威作詞的客語〈十八姑娘〉以及日文、粵語、原住民語等不同語言的數種版本歌曲。〈新十八姑娘〉第一句「純純」，從「五十年阿媽的老唱片」知道名字取自演唱臺灣第一首流行歌〈桃花泣血記〉的女歌手純純，而本劇中的女主角之一，名字也叫純純，同時也有單純、純情的意涵。副歌歌詞使用臺語經典老歌〈十八姑娘〉開頭第一段、結尾的歌詞則完全採用〈十八姑娘〉歌詞，兩首歌均以臺語發音，但〈新十八姑娘〉中間加入以客語發音「心頭阿哥／阿妹想著你／心頭」，此句最後三個字「單相思」³³⁸再轉為臺語。由正值青春年華的陳純純與洪淑惠出場搭配和聲演唱，描述少女愛戀的單純、情竇初開，對周遭的任何事物都聯想到心裡愛戀的人，兩人在舞群中一起舞蹈，熱鬧氛圍營造出少女青春的情懷，充滿希望的人生正要展開：

純純的情 純純的愛 純純咧愛你
 夢著春風 夢著希望 夢著土地的清香
 五十年阿媽的老唱片 伴阮想著你
 心頭阿哥 阿妹想著你 心頭單相思³³⁹

³³⁶照片擷取自電影《溫泉鄉的吉他》畫面。陳進成（製作人）、周信一（導演）（2012年），溫泉鄉的吉他【DVD 影片】經典珍藏版，臺北市：黑松影業公司。

³³⁷照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》PLUS 2019 演出畫面。
³³⁸2019年。

³³⁹2019年。

接著進入副歌，描寫十八歲的姑娘貌美如花，紅潤的嘴脣配上粉紅色臉頰，迷人模樣惹人愛，同時這段也是許多臺灣人記憶中的歌曲。

十八姑娘一蕊花 一蕊花
面貌優美真迷人 真迷人
紅紅的嘴唇可愛呀 可愛呀
粉色的嘴頰 粉色嘴頰人人愛
啊～十八姑娘一蕊花 一蕊花³⁴⁰

接著由劇中那卡西樂團的許志宏，拿著吉他唱續曲第三首歌〈真情別有天〉，描述北投在日落以後，電燈紛紛亮起的夜生活：

日頭落山 電火著起
溪邊的北投 是繁華的夜都市
溫泉的氣味 隨風來去
真情的別有天 有精彩的暗暝
北投 北投是繁華的夜都市
北投 北投是繁華的夜都市
北投 北投是繁華的夜都市
北投 北投是繁華的夜都市
真情的別有天 有精彩的暗暝³⁴¹

這首歌由本劇初版編劇林于竣為此劇寫的詞，前段先由許志宏獨唱，到「北投、北投是繁華的夜都市」時，改由眾人大合唱，連續唱四次以強調北投夜晚的熱鬧景象，最後再唱一次「真情的別有天／有精彩的暗暝」，將北投越夜越精彩的特色呈現，並且再將歌詞接回〈新十八姑娘〉歌詞：

十八姑娘一蕊花 一蕊花
美麗青春好年華 好年華

³⁴⁰2019年。

³⁴¹2019年。

姑娘若年大 毋通留 毋通留

留來留去 留來留去 變阿婆

啊～十八姑娘 一蕊花一蕊花³⁴²

最後再以此曲加強少女青春正盛，輕快的音樂配合舞者舞蹈，組曲的交叉應用，讓開場的畫面顯得活潑生動。

二、為音樂劇量身打造歌曲

陳明章一直有想做音樂劇的想法，其中一個主題便是以他熟悉的故鄉北投為背景，同時也是向故鄉致敬的〈再會吧北投〉，陳明章曾在媒體報導內表示：「我是北投子弟，寫這些歌曲，想和更多人分享北投故事，這是屬於台灣故事的一環。」³⁴³，這些年他為此已累積一些作品並於不同時期分別於個人推行的專輯中發表，2018 年則將自己為劇而創作的音樂集結後，收錄在他所發行的音樂劇首部曲再會吧北投當中，這些歌曲呈現出北投的生活與在地文化元素，他也在專輯內自述：

我共雷輝講我上有把握的是再會吧北投，阮就對遮開始起手，已經食幾佻年的尾牙，攞猶閣咧紙上談兵，但歌曲已經漸漸有粗坯，寫〈酒家菜〉、寫〈那卡西的歌〉、〈溫泉鄉的交杯酒〉，寫月娘對丹鳳山昇起的〈月光演奏曲〉、寫男主角的歌〈無妳的北投〉、寫女主角的歌〈愛〉、寫男女主角互相思念對唱的〈月光暝〉男女版，閣有〈再會吧北投〉主題曲俗鋼琴演奏曲……³⁴⁴

歌曲中寫入北投在地文化特色、傾訴男女之間情愛的歌曲，以歌描繪他的故鄉，在 2019 年綠光劇團推出的升級版演出，整體劇本的安排考量下，音樂劇裡僅保留了〈酒家菜〉、〈溫泉鄉的交杯酒〉、〈再會吧北投〉、〈無妳的北投〉四首歌，並配合劇情演出的精采與流暢度，在曲目的順序、演員的配唱、部分歌

³⁴²2019 年。

³⁴³中國時報：〈再會吧北投 陳明章重現 Live 感動〉，2019 年 7 月 10 日，(參見：<https://www.chinatimes.com/newspapers/20190710000796-260115?chdtv>，查閱日期：2022 年 2 月 17 日。

³⁴⁴2018 年。

詞做了些微的調整，並加入吳念真作詞、陳明章作曲的新曲目，音樂配上那卡西常使用的樂器加乘效果，以下依據 2019 年綠光劇團所演出的曲目順序以及吳念真作詞的歌曲分別陳述。

1. 酒家菜

音樂劇常以歌曲介紹角色身分，〈酒家菜〉便是用來介紹阿吉師以及其北投酒家菜的佳餚，以上菜秀方式演唱此曲，帶出熱騰騰的北投酒家菜世界聞名，亦是北投子弟懷念的故鄉味，中間講出阿吉師在北投是有名的總鋪師及北投酒家菜特色，再回頭重複唱段第一句到第三句，重複詠吟打造與眾同樂的歡樂氣氛。

酒家菜來共伊捧出來 燒燒滾滾 世界通人知

酒家菜來共伊捧出來 燒燒滾滾 懷念的思鄉味

酒家菜來共伊捧出來 燒燒滾滾 世界通人知

若講我阿吉師 北投通人知 雙刀一刀流 煮菜第一流

佛跳牆 麻油雞 鱈魚螺肉蒜

溫泉鄉的風塵味是紹興酒配鮑魚

酒家菜來共伊捧出來 燒燒滾滾 世界通人知

酒家菜來共伊捧出來 燒燒滾滾 懷念的思鄉味

酒家菜來共伊捧出來 燒燒滾滾 世界通人知³⁴⁵

利用類疊手法強調阿吉師的精湛廚藝外，這首歌也採用了早期臺語歌曲常使用的口白，〈酒家菜〉在陳明章 2018 年出版的音樂劇原聲帶中，口白歌詞是：

「來來來／遮紅糟來提去煮三層／十全大補雞就要燻超過四點鐘／沙西米就要用 TORO 恰上蓋好時的紅魷肚／烏魚子恰鮑魚就要排甲嬌嬌嬌／按呢人客才會看了心花開／上落尾擱有大絕招唷／這毋捌吃過的乎／上蓋貴肉質上蓋好的甜物物的劍蝦／乎～提來炕豬肉／這咧叫做／蝦仔滷豬皮啊」³⁴⁶，講述酒家菜的食材運用及其料理方式，以及在烹飪過程中應注意事項。在本劇這段口白則改為阿

³⁴⁵2019 年。

³⁴⁶2018 年。

吉師吆喝客人並介紹酒家菜的盤數，並加入同為劇中演員盧志杰填寫的菜名：「來來來／來北投別有天／來食我阿吉師的酒家菜啦／這咧人客小姐攏總愛／有三種湯這咧九項菜／魷魚螺肉蒜、鳳尾炒牛腩、雞仔豬肚鱉、排骨淋魚翅、鮑魚四神湯、白鯧幼母卵、蒜頭烤羊腳、山豬滷斑鳩、牛鞭燉烏鱉、冷盤七仙女、干貝烏魚子、鵝肝鴨肉捲鱈魚」³⁴⁷以不同角度介紹酒家菜，並由阿吉師以湯匙當竹板唸出，配合舞者一人一盤上菜秀，讓觀眾感受到北投的酒家菜的豐盛。

接著再次重複「酒家菜來共伊捧出來／燒燒滾滾／世界通人知」、「酒家菜來共伊捧出來／燒燒滾滾／懷念的思鄉味」、「酒家菜來共伊捧出來／燒燒滾滾／世界通人知」，並在接下來的「溫泉鄉的酒家菜／有我阿吉師上婿的祝福」、「遠方的朋友／祝伊幸福／祝你順風／帶著歡喜的心情／歡喜來北投」兩句中間及結尾加入眾人齊唱「伊啊喔嗨呀／喔嗨／嘿呀／喔嗨／嘿呀／嘿嗨呀／嘿嗨呀」，「伊啊喔嗨呀」是在原住民歌曲中很常見的唱詞，舞蹈部分再融入原住民時常手拉手跳舞的風格，濃厚的臺灣風味。

2. 溫泉鄉的交杯酒

以溫泉為著名而有溫泉鄉之稱的北投，陳明章直接將歌名取為〈溫泉鄉的交杯酒〉，交杯酒又名交心酒，是傳統婚禮新郎與新娘兩人交杯共飲的儀式。陳明章原本規劃的版本，開門見山唱「啊~啾一杯交杯酒／溫柔的吉他聲」間奏後才進入歌曲，但在音樂劇中，為合於劇情走向及情緒，由劇中楊慶龍先唱「我為你墜落愛情海／寸寸相思寸寸長」，再換陳純純唱「南國的風吹著阮青春／只有你知影阮心悶」，安排男女的對唱，象徵愛情的萌芽。

第一段歌詞中「我為你墜落愛情海／寸寸相思寸寸長／南國的風吹著阮青春／只有你知影阮心悶／遊山玩水趁少年／人生多風景／啊~啾一杯交杯酒／溫柔的吉他聲」³⁴⁸對應第二段歌詞「我為你飛入相思林／親像孤鳥揣無伴／美麗的形影／純情的歌聲／你是阮夢中紅顏影／遊山玩水趁少年／人生伴相隨／啊~啾一

³⁴⁷2019年。

³⁴⁸2019年。

杯交心酒／明仔載阮想你」³⁴⁹，利用相似的句式堆疊情感，使兩人的對話中富有節奏感，反覆出現更能打動觀眾心裡，以加強觀眾感受兩人的愛戀。

間奏後進入第二部分的演唱，舞台畫面轉為許志宏及洪淑惠兩人對唱：

看著故鄉的明月 親像你的嬌
愛人啊喂遮僥倖 害阮病相思
自古男兒多風流 思戀阿妹你
世間多情多怨嘆 阮是多情郎
千山萬水牽你行 人生相逢時
啊~啲一杯交杯酒溫柔的吉他聲
啊~啲一杯交心酒明仔載阮想你
啊~啲一杯交杯酒溫柔的吉他聲³⁵⁰

「啲一杯」的口語化歌詞、善用譬喻修辭及兩人對話式的語言，讓觀眾看見兩對年輕男女的曖昧情愫。在歌詞中寫入一般使用常使用在負面的詞彙「僥倖」，表現出撒嬌式的怨懟，北投那卡西的「吉他聲」、客語發音的思戀「阿妹」等，利用通俗且直接的語言表達也展現出陳明章作品中，富有在地文化及臺灣文化多元性的特質。

3. 再會吧北投

本齣舞台劇的同名歌曲〈再會吧北投〉，原曲歌詞描寫在北投酒家女子的故事，一對情同姊妹的女子，一位即將離開酒家，另一位祝福她未來可以過上好日子，並在歌曲中間插入了口白：「清水，帶著這群日本人客來到了北投／今晚，今晚是他最高興的日子，今晚他要娶細姨啦」³⁵¹，在戲劇演出裡，雖然有清水一角，他在劇中亦有一位紅粉知己愛嬌，但歌曲放入的目的與原本故事想要表達的不同，故因應劇本內容將這段口白刪除。2019年演出的版本裡，將此曲安排在觀

³⁴⁹2019年。

³⁵⁰2019年。

³⁵¹2018年。

眾中場休息前的最後一首，細究歌詞描寫當時北投酒家女子的生活情境，寫北投的景亦寫人的情，使得描述對象轉移仍合乎劇情發展。

春夜的雨水 滴落來冷霜霜
滴佇這條無情的無尾巷 春夜的北投
是酒意 是回憶 是一蕊花淪落的風塵
是三分酒意中的溫柔³⁵²

一開始描寫春天夜晚的雨水，滴落在北投的無尾巷，道路的盡頭被阻隔而無路可走的街景。春天本是舒爽的，卻以「冷霜霜」滴落的雨水，寫內心的「寒」；以「無情」形容無尾巷，象徵北投酒家女子面對無情命運的無處可逃，並把酒家女子比喻成花，淪落在酒家的風塵裡。

來來來牽阮的手 勸恁一杯最後的紹興酒
阮無醉 阮只是用阮一生的幸福
鋪著你的溫泉路 鋪著這條破碎的黃昏路
祝伊幸福 毋免閣倒踎這塊冷霜霜的榻榻米³⁵³

在包廂裡的男女喝著酒，經常有肢體上的接觸，以「來來來牽阮的手」寫北投包廂中的場景，劇中舞台表現延伸到男、女朋友的牽手扶持、再引申到母女之間的嫌隙，情感上從親密到內心疙瘩的不敢靠近。「勸恁一杯最後的紹興酒」勸酒在酒席間是常有的景象，原本歌詞中傾訴女子喝下在酒家的最後一杯酒，就要離開酒家成為別人的小老婆，過上新的生活，本劇中的陳純純即將被犧牲、洪淑惠害怕被犧牲，這首歌也意味兩人即將告別舊有生活，一位複製命運、落入風塵，一位則是打算要遠走高飛。

北投以溫泉盛名且夜晚的生活更為熱鬧，以溫泉路、黃昏路代表北投的生活，以破碎形容不完整、對未來失去希望的感受，「用阮一生的幸福，鋪著你的溫泉路，鋪著這條破碎的黃昏路」，歌詞傾訴選擇犧牲自己到北投的女子，同時也是

³⁵²2019年。

³⁵³2019年。

劇情中純純的選擇，她犧牲自己的清白，作為交換條件。「祝伊幸福」原是祝福姊妹要離開北投酒家，對方即將過上幸福的日子，在劇中轉換為楊慶龍無力拯救局面，帶著無可奈何的心情，只能望著心愛的人，默默祝福她幸福。不用再睡在「冷霜霜的榻榻米」上，歌詞中「榻榻米」的景，來自當時日式建築的旅館，空間地板大多以榻榻米為主，再者，以前規範住宿戶可容納的侍應生人數是以兩個榻榻米申請一位計算，陳明章在報導中亦表示榻榻米是生命情境隱喻：「過去到北投工作的人，每個人在工作的地方，大多只能分配到一小角榻榻米，作為休憩用，很辛苦。」³⁵⁴。後段再次重複歌詞，唱的時候語氣輕柔，再配合舞台上的演員走位調度，營造出沉重的情感，表現出當時代的無奈及小人物的辛酸。

4. 無妳的北投

〈無妳的北投〉這首歌當中，陳明章維持一貫的風格，沒有過於華麗的詞藻，表述情感的用詞簡單而直接：「思念你的心已經貯袂離／我佇巷仔路邊／寫滿愛妳的筆字」³⁵⁵，再劇中安排許志宏、楊慶龍兩人分別對著自己的心上人隔空喊話：「人生何苦，為何欲去拄著妳？拄著妳，是我一生的代誌」³⁵⁶，以此表述對戀人的怨懟與痴情。歌詞中仍以花形容女性，唱道：「妳是春天的花蕊」將女主角比喻成春天的花，因此「花若離枝，妳欲叫阮去佗位」³⁵⁷、「無妳的北投，春天無滋味」。也因為是發生在北投的愛情故事，在歌詞內除了直接說出表述北投外，亦使用「溫泉鄉」、「黃昏的城市」借代北投。

5. 夢醒時陣

陳明章既有的音樂置入劇情外，當劇情走到陳純純與洪淑惠兩個女孩，意外得知兩人的命運將產生巨大的轉變，吳念真表示：「在寫到某段場景時，發現陳

³⁵⁴中國晚間快報：〈再會吧北投 從酒家菜到榻榻米〉，2019年6月23日，（參見：<https://reader.turnnewsapp.com/cti19/20190623/ipa5a508/q1rjmtlfmjxota2mjnfqtvfmg2/share>，查閱日期：2022年2月17日。）

³⁵⁵2019年。

³⁵⁶2019年。

³⁵⁷綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】：《再會吧！北投》（臺北：陳明章音樂工作有限公司，2019年6月），作詞：陳明章，作曲：陳明章。

明章所有創作曲，沒有適合在這二個有小女生的空間出現，那是需要有晴天霹靂的感覺。」³⁵⁸於是寫出〈夢醒時陣〉、〈親生的愛〉兩首歌的歌詞，再交給陳明章譜曲，他又說：「寫這些詞不難，因為對自己而言，就是劇情的一部份，所以這二首歌無法單獨存在於〈再會吧北投〉之外，它跟劇情是有特殊連結的，對沒有看戲的人，是沒有屬於大眾情緒的意義。」³⁵⁹，他為這段劇情發展，特別作的〈夢醒時陣〉內，歌詞細緻地寫下少女編織的夢想，一切的美好彷彿昨天剛發生，卻即將破滅而驚醒夢中人，由純純先演唱：

會記得才是昨暝的代誌

我的夢猶原是遐爾單純遐爾嬌

有青山 燦爛的日頭恰藍色的海水

有粉紅仔的 ribbon 綁頭毛

有甜甜涼涼的 cream 予阮心花開³⁶⁰

藉大自然的青山、太陽、海水寫實的景色，並加入臺語常見的外來語詞彙 ribbon、cream，兩個單字皆來自英文，但演唱時，發音則是日文的リボン（緞帶）、クリーム（奶油），描繪人生的單純與美麗。第二段的唱句，開頭一樣使用「會記得才是昨暝的代誌」第二句仿造第一段的寫法「我的夢猶原是遐爾溫暖遐爾真」，以「有愛我的人、疼惜的言語恰關心的眼神／有自生以來無改變的約束／恰久久長長的感情」表達感受到的溫暖與真情，藉以襯托出事情發生感受到的無情。

這首歌也表現出兩個女孩面對未來的恐慌，連唱五個「哪」，「哪哪哪哪哪知好夢遮呢短」來表示內心的驚慌；「幸福未到就被打醒／眼睛一金才知天未光、暝猶深／四邊黑暗揣無伴」天未亮、夜深、黑暗的幽暗而不可見來加深恐懼，再

³⁵⁸引用自綠光劇團粉絲專頁內文，2019年5月7日，（參見：

<https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans/photos/a.435154134982/10156555676564983>，查閱日期：2022年2月17日。）

³⁵⁹引用自綠光劇團粉絲專頁內文，2019年5月7日，（參見：

<https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans/photos/a.435154134982/10156555676564983>，查閱日期：2022年2月17日。）

³⁶⁰2019年。

接連四個「孤單」、「驚惶」的類疊方式：「孤單孤單孤單孤單愈來愈孤單／驚惶驚惶驚惶驚惶愈來愈驚惶」加強孤單無助的恐慌情緒，最後再強調「天會暗、山會崩、風浪若起會驚死人」，以天黑、山崩、風浪的大自然現象，連結至內心的崩壞，再呼應到前面的真情，到頭來其實「情是虛、愛是空」、「欲生欲死阮一人」，用淺顯易懂的形容詞，傳遞角色內心的不安。

6. 親生的愛

在演唱〈親生的愛〉³⁶¹前，洪淑惠對著陳純純說：「咱若是他們親生的，他們絕對不會做出這麼粗殘的決定」³⁶²。在當時有許多人被領養長大，故事中的皆是陳純純與洪淑惠皆是，劇情安排陳純純獨唱，以口白的方式在心裡默默質問養母：「我若是你的親生困，是毋是就袂有今日這款運命」、「我毋是你的親生困，你才會叫我跳火爐」、「我毋是你親生的愛，人生我已經沒期待」連用幾次的追問，反應父母對於親生或是領養子女的對待方式有所不同，身為非親生子女受到不同待遇造成內心的疑問。

在臺灣常發生颱風：「恨蒼天，人生的路途雄雄起風颳」用觀眾熟悉的大自然現象來描寫人生突遇的暴風圈，以快速融入角色的困境。而歌詞裡以「跳火爐」、「風塵海」、「落風塵」表示落入酒家的女子，以「烏雲罩月、黯淡無色彩」形容她們失去光明的黑暗人生，在歌曲〈雨夜花〉中也有一句「前途失光明」，在北投，很多因為生活窮困被逼著從事情色行業的女孩，可能是自己犧牲小我，不得不踏入酒家扛家計，也有可能如故事中的愛嬌被父母賣到酒家，歌詞以「世間有啥物人比妳較殘忍，人講虎毒虎毒嘛袂食親生困」、「你為何欲將我揀入風塵海」、「我恨你不應該，摸心肝、講假話，苦情女我落風塵」，這三段話表示被迫到酒家生活的怨恨，以「虎毒不食子」的俗諺，表現出父母的殘忍，同時也顯示父母逼不得已的無奈，最後用不同的唱法連唱八次「墜落煙花」、兩次「心如刀割」，這段不僅是純純對養母的控訴，更代表了在北投生活女子的悲情與對命運的憤慨。

³⁶¹2019年。

³⁶²綠光劇團音樂劇演員方宥心所飾演的洪淑惠台詞。

7. 思想起

臺灣的唸歌文化，一人的表演形式通常是由歌手抱著月琴自彈自唱，以說唱的方式講述故事，本劇安排民謠大師陳明章以旁觀者身分，以月琴搭配唸歌方式唱〈思想起〉，將別有天旅社發生的故事經過以唸歌的方式向觀眾陳述，將臺灣在地唸歌的傳統融入劇中。

半暝議員落兄弟 欲剖慶龍來出氣
才知報案就是伊 害議員落氣來吃官司
進財恰阿吉大展神威 號齊店內眾兄弟
剃到流氓走袂離
報紙刊甲足大篇 官廳見笑轉生氣
一封公文來禁止 別有天從此無粉味
只賭酒菜恰拿卡西 溫泉礦水恰景緻 也有真濟的往事
重重疊疊 永遠永遠講袂離³⁶³

從日常出發，放入北投的生活寫照，歌詞裡涵蓋了北投歷史，在北投時常有流氓，歌詞內描述了政治人物多半與黑道有所牽連，並透過黑道的「兄弟」為自己進行復仇，並參考《時代雜誌》刊登美國大兵與北投女性共浴照片的背景，從雜誌改為報紙：「報紙刊甲足大篇／官廳見笑轉生氣／一封公文來禁止／別有天從此無粉味」，將主題從共浴照片轉為議員找黑道到別有天打架滋事，政府感到丟臉而禁止別有天的情色行業。再以「酒家菜」、「那卡西」、「溫泉」指稱北投，說明在北投發生的事情永遠說不完。

三、融入陳明章歷年作品

1956年出生於北投的陳明章，從小接觸南管、北管、歌仔戲與布袋戲，對於在地文化非常熟悉，在溫泉鄉那卡西環境下長大的他，高中因哥哥的關係接觸吉他，啟發他對於音樂的創作，對音樂充滿興趣且特別敏感。每天練吉他加上受到

³⁶³2019年。

民歌運動影響，埋首於音樂創作，受到恆春民謠月琴彈唱歌手陳達影響，陳明章開始致力在地音樂的創作，他說：「那時候我發下一個心願，要和陳達一樣，把台灣 60、70 年代的文化變成音樂、歌詞，讓下一代了解這個時代。」³⁶⁴，意識這片土地文化的重要性，對這塊土地的關懷，拋開西方音樂轉而發展臺灣在地音樂的創作，再者對於二二八的遭遇，民族的情感也讓他創作屬於臺灣的音樂。

陳明章多年下來，累積了許多詞、曲的音樂作品，他在 1987 年創作〈戀戀風塵〉得到法國南特影展的最佳電影配樂，是臺灣第一步在國際影展配樂獲獎的電影，也增強了他的自信心。1990 年出版第一張音樂專輯《下午的一齣戲》，26 歲與作詞人陳明瑜創作〈再會吧北投〉。1993 年〈戲夢人生〉則是獲得比利時法蘭德斯影展最佳配樂，同年陳明章受勵馨社會福利事業基金會邀請，為拯救雛妓活動而寫〈伊是咱的寶貝〉；1995 年創作的〈流浪到淡水〉，由金門王與李炳輝演唱，入圍了第九屆金曲獎流行音樂作品類的最佳作詞人獎、最佳唱片製作人獎，並且獲得了最佳作曲人獎項；1996 年組成「淡水走唱團」³⁶⁵在各地演出。1999 年《天馬茶房》電影主題曲〈幸福進行曲〉，榮獲第 36 屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎；2000 年所寫的〈追追追〉，成為黃妃成名曲之一，至今仍被傳唱，他成立了「陳明章音樂工作室」，繼續推廣月琴與創作屬於臺灣這片土地的歌曲。

本劇以陳明章的音樂作品為主軸，除了第一段提及他為北投音樂劇而創作的歌曲外，在他歷年受邀的作品裡，多能看見他對臺灣這片土地的情感，善用簡單通俗而直接的在地語言創作，本齣舞台劇中，即將他不同階段創作的作品〈幸福進行曲〉、〈流浪到淡水〉、〈追追追〉、〈伊是咱的寶貝〉、〈阮最愛的玫瑰

³⁶⁴鄭景雯：〈吟唱台語的溫度——陳明章〉，2018 年 1 月 5 日，（參見：<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180105w005>，查詢日期：2022 年 2 月 17 日。）

³⁶⁵「淡水走唱團」為一群喜好音樂的朋友所組成，初期為陳明章、金門王、李炳輝、郝志亮、沈懷一、小謝、阿昌、鍾國艷、陳茂富、Steve、謝武吉經多年組合、演變，這群來自台灣各地的文化結晶的熱血音樂人，成就其豐富的音樂性和生命力。1999 年陸續加入了第三代團員王俊傑、李斯勇、張林峰、郭謙成，延續走唱團溫暖的樂風，將快樂傳遞到每個角落。上述資料引用陳明章音樂網站，（參見：

<https://www.cmcmusic.com.tw/%e7%a6%8f%e7%88%be%e6%91%a9%e6%b2%99%e6%b7%a1%e6%b0%b4%e8%b5%b0%e5%94%b1%e5%9c%98/>，查詢日期：2022 年 2 月 17 日）

花>巧妙地融入劇情當中，讓點唱機式的音樂劇，在情節調度與富有在地性的歌曲能相呼應。

1. 幸福進行曲

<幸福進行曲>是陳明章為臺灣電影《天馬茶房》而創作的主題曲，在歌詞愛情的描述簡單而直接，樸實中帶有故事性也是唯一在本劇重複出現第二次的歌曲，第一次出現的時候，表現出日常生活圓滿、快樂的幸福進行式；第二次出現也是整部戲的最後一首歌，在眾人歷經悲歡離合，生活的重大改變後的歷劫歸來，由眾人大合唱，象徵眾人獲得圓滿結局的幸福。

2. 流浪到淡水

<流浪到淡水>最初是幫啤酒做廣告歌曲，僅在廣告影片中演唱「有緣／無緣／大家來做伙／啤酒喝一杯／乎乾啦／乎乾啦」，後來因為要幫盲人那卡西走唱歌手金門王、李炳輝做專輯，陪著他們在淡水團練幾次以後，陳明章有感而寫完了這首歌，並把歌詞中的啤酒改為燒酒，這首歌一推出，就在一個月內創下三十萬張的銷售成績，甚至美國紐約時報特別，也讓<流浪到淡水>成了家喻戶曉的歌曲，這首充滿臺灣在地味道的歌，至今仍是許多臺灣人記憶中的旋律。

有緣 無緣 大家來做伙

燒酒啣一杯 乎乾啦 乎乾啦

揸著風琴 提著吉他 雙人牽作伙 為著生活流浪到淡水

想起故鄉心愛的人 感情用遮厚 才知影痴情是第一慧的人

燒酒落喉 心情輕鬆 鬱卒放捋揀 往事將伊當作一場夢

想起故鄉 心愛的人 將伊放抹記 流浪到他鄉 重新過日子

阮毋是喜愛虛華 阮只是環境來拖磨

人客若叫阮 風雨嘛著行 為伊唱出留戀的情歌

人生浮沈 起起落落 毋免來煩惱 有時月圓 有時也抹平

趁著今晚歡歡喜喜 鬥陣來作伙 你來跳舞 我來唸歌詩

有緣 無緣 大家來作伙

燒酒喝一杯 乎乾啦 乎乾啦³⁶⁶

〈流浪到淡水〉在劇中被安排在愛嬌得知純純被拿來當作交換條件後的場次，以眾人在嬉鬧中，快樂唱著「有緣／無緣／大家來做伙／燒酒喝一杯／乎乾啦／乎乾啦」拉開本場序幕，對應前場戲，愛嬌聽聞消息後有如晴天霹靂的情緒形成對比。2019 年升級版演出時，為縮短音樂而把原本歌詞「揸著風琴提著吉他……才知影痴情是第一慧的人」描述金門王與李炳輝兩人互相扶持、到各地演唱的描述刪去，直接從「燒酒落喉／心情輕鬆／鬱卒放捋揀／往事將伊當作一場夢」，表現出藉酒消愁、忘卻煩惱事。

在北投長大的陳明章，非常了解遊走在旅社的那卡西文化，便以金門王與李炳輝在走唱時所遇的情形及心情融入歌曲中，賺錢是為了生活度日，別人需要我們前往唱歌，就得風雨無阻抵達，為對方歌唱：「阮毋是喜愛虛華／阮只是環境來拖磨／人客若叫阮／風雨嘛著行／為伊唱出留戀的情歌」，短短幾句歌詞，唱出那卡西走唱的辛酸與無奈，「趁著今晚歡歡喜喜／鬥陣來作伙／你來跳舞／我來唸歌詩」他們總是在苦中作樂，表面的繁華與熱鬧場景，映照出小人物的無奈苦楚，歌詞中重複的「乎乾啦」，豪邁的唱句也表現出對人生的豁達心境。

3. 伊是咱的寶貝

1993 年陳明章創作了〈伊是咱的寶貝〉，在其 2014 年舉辦的「陳明章真情音樂會」演唱此曲時表示，在當年有很多來自東部地區的未成年少女，被賣到西部地區等大都市從事性交易工作，為了替她們發聲而創作，這首歌的靈感來自當時看到女兒半夜踢被子，被子掉落地上，他重新幫她蓋上，於是想起了「風若吹愛蓋被」，遂寫成了整首歌。後來這首歌在 1999 年臺灣發生九二一大地震，成為聲援災區重建的曲目之一；2004 年成為 228 百萬人手牽手護台灣主題曲及三二六護臺灣大遊行的閉幕合唱歌曲後，可常在社會運動中聽見此歌曲傳唱；也在

³⁶⁶2019 年。

2007 年被國家文化總會網路票選為「台灣之歌」的第一名，可見這首歌代表著台灣人民一種集體記憶的歌曲，但在本劇，將這首歌回歸到最靠近原始「為拯救雛妓」而歌的狀態，擺放在純純即將要「墜落黑暗地」的時刻，並由戲裡的那卡西樂團共同演唱。

一蕊花生落地 爸爸媽媽疼上濟
風若吹愛蓋被 毋通予伊墜落黑暗地
未開的花需要你我的關心 予伊一片生長的土地
手牽手心連心 咱倚做伙 伊是咱的寶貝³⁶⁷

歌曲中常見以「花」來塑造女性的意象，例如：描寫失戀少女心境的〈孤戀花〉、潔身自愛的〈白牡丹〉、少女期待愛情的〈六月茉莉〉、青春正盛貌美如花的〈十八姑娘〉等等，另有一首經典臺灣歌謠，由周添旺作詞、鄧雨賢作曲，描述純樸的女孩到都市奮鬥，認識了以為可託付終身的男友，無奈感情受騙而淪落風塵的〈雨夜花〉，雖然關於這首歌有被延伸為其他含意，但就原始音樂故事創作而言，與〈伊是咱的寶貝〉皆為有關女子踏入情色行業的發聲。

〈伊是咱的寶貝〉歌曲開頭以「一蕊花生落地／爸爸媽媽疼上濟」先說明每個女孩都是父母的掌上明珠，再用「風若吹愛蓋被／毋通予伊墜落黑暗地」，應當要愛護她們，不要讓她們走向幽暗的人生。對應〈雨夜花〉歌詞：「受風雨吹落地」³⁶⁸以受到風雨摧殘的花朵，比喻從事性工作的女孩；將「花謝落土不再回」的土、「前途失光明」的黑暗、「受難池」的苦難地，對照本首歌「墜落黑暗地」，以強調情色行業的悲慘宿命；「未開的花需要你我的關心／予伊一片生長的土地」，未開的花以代表女孩尚未成年、「一片生長的土地」期望讓她能過著女孩子應該擁有的正常生活。兩首歌的意境相近，在作家黃春明同名小說改編的電影〈看海的日子〉中，有一段是酒家女子坐在外面椅子上，看著被賣入酒家的少女即將踏上與她們相同的命運，只是拿著扇子搧著風，悠悠地唱著〈雨夜花〉。本劇則安

³⁶⁷2019 年。

³⁶⁸臺灣歌謠，作詞：周添旺，作曲：鄧雨賢。

排配合眾人目送純純走向房間，葬送自己的初夜，配上那卡西樂團演唱〈伊是咱的寶貝〉，此刻議員開心拍手，形成強烈對比，衝突的情緒讓觀眾更易陷入悲傷並同情純純的遭遇。



圖4-3 〈伊是咱的寶貝〉以 2018 年版本示意



圖4-4 電影³⁷⁰裡演唱〈雨夜花〉³⁷¹

369

4. 追追追

〈追追追〉使用對聯句型開場，原唱為黃妃後來蘇打綠也曾翻唱過，黃妃本人也多次在不同節目中表示這首歌不好唱，中間幾乎沒有換氣的空間，所以一開始拿到陳明章給的詞時，不斷質疑且拒絕演唱，在多次的勸說與嘗試後，終於完成這首成名曲，而這首歌至今仍是 KTV 熱門點播歌曲之一，也常被歌唱選手選擇作為比賽的曲目，在本齣戲當中亦是洪淑惠在唱片公司的試唱的歌，除了展現歌喉及演唱技巧外，藉由這首歌唱出角色的氣憤與無奈。劇中飾演洪淑惠、演唱此曲的方宥心，她在音樂節目中提及：「讓淑惠出來唱這首歌的時候，其實這首歌要代表一個意境，是淑惠的控訴跟憤怒，因為前面大勢底定，然後一個小朋友，十七歲的小孩子，其實她沒有辦法轉圜些什麼，所以吳念真希望藉由那首歌，唱出控訴感。」³⁷²歌詞雖與劇本沒有直接關係，但輕柔地唱出堅定感，在中間唱到「噯氣啦！麥擱那麼大聲對我說話」，展現主角內心的忿忿不平。

5. 阮最愛的玫瑰花

³⁶⁹照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁，攝影師：張大魯，《再會吧！北投》2018 演出畫面。

³⁷⁰看海的日子_黃春明的文學電影，2010 年 6 月 21 日，(參見：

<https://www.youtube.com/watch?v=Mtx1XLBXsfo>，查詢日期：2022 年 5 月 23 日。)

³⁷¹照片擷取自電影《看海的日子》畫面。

³⁷²音樂萬萬歲 4：《重溫北投風華》，(公共電視台，2019 年 12 月 28 日播出)。

〈阮最愛的玫瑰花〉由郝志亮作詞，陳明章作曲，歌詞前段描述愛情的甜蜜感，分別由洪素卿與阿吉師、楊慶龍與陳純純，這兩對戀人的演唱，展現他們的戀愛中的幸福。後段則由許志宏演唱，劇情走到此時，他仍因為愛人洪淑惠離開北投而顯得形單影隻，歌詞配合劇中角色的情境，突顯出他們的心境。

表4-1 演唱分配情形

演唱者	〈阮最愛的玫瑰花〉 ³⁷³ 歌詞
由洪素卿與阿吉師兩人對唱	久年的朋友鬥陣坐／聽我唸歌講情話／心內話這麼多／你是阮最愛的玫瑰花／啦~啦~啦~ 啦~啦~啦~阮最愛的玫瑰花
楊慶龍	我知影明天的日頭，很溫暖
陳純純	我知影山頂的花蕊，會唱歌
楊慶龍及陳純純兩人合唱	我知影愛情的滋味，是甜蜜
許志宏	誰人知影沒你的日子，這呢歹過／你是我的性命，為何放阮作你行／苦苦等待這多年／只因當初山盟海誓放袂離
大合唱	久年的朋友鬥陣坐／聽我唸歌講情話／心內話這麼多／你是阮最愛的玫瑰花／久年的朋友鬥陣坐／聽我唸歌講情話／心內話這麼多／你是阮最愛的玫瑰花／啦~啦~啦~啦~啦~ ~阮最愛的玫瑰花

從陳明章歷年的詞或曲，可看見他吸收了來自傳統戲曲、拜師學藝後的養分，造就了自己的風格，歌詞口語化且富含故事性，劇中選用的〈幸福進行曲〉、〈流浪到淡水〉、〈追追追〉、〈伊是咱的寶貝〉、〈阮最愛的玫瑰花〉，也都堪稱陳明章的經典之作，結合吳念真的劇本，讓歌曲有不同的意涵。

四、使用臺灣經典歌曲

陳明章與吳念真為戲所作的音樂外，劇中也加入了幾首深值人心的臺灣經典歌曲，像是目前已在 Youtube 點閱率超過兩百萬的〈女的人故事〉，原唱為多次獲得金曲獎臺語女歌手江蕙、臺灣史上有名的歌謠作詞家陳達儒的〈港邊惜別〉、已逝的歌手鳳飛飛曾演唱的〈望郎早歸〉，這首歌還特別搭配鳳飛飛招牌裝扮，

³⁷³2019年。

讓觀眾有一種熟悉感。另外在 2019 年版本新增的〈快樂的出帆〉、〈四季紅〉，其中〈快樂的出帆〉原唱由有臺灣的美空雲雀陳芬蘭演唱，〈四季紅〉由李臨秋作詞、鄧雨賢作曲，亦是臺灣著名的歌謠之一，並與〈月夜愁〉、〈望春風〉、〈雨夜花〉三首歌結合為「四月望雨」。這些歌傳唱至今，把早年臺灣古早味的歌曲織入情節當中，讓懷舊的歌曲唱出新意。

1. 女人的故事

劇中演唱〈女人的故事〉³⁷⁴前，是旅社常客蔡議員跟純純的養母也是別有天的經營者愛嬌表示，若是有一天要讓她出勤，記得讓我做她第一個客人，離開前還叫了一聲「岳母」，預告觀眾他對純純產生興趣並覬覦對方初夜，議員離開後，臺上角色留下愛嬌與素卿後，由愛嬌演唱：「命運親像過浪的出帆／一山一嶺敢是猶原袂煞／胭脂摻風雨／目屎予阮看攏無／希望天公疼阮的路」像船隻在海中，浪一波接一波，面對前方未知的阻礙與艱難，感嘆不知道何時會終止這樣的命運，對應愛嬌回覆議員：「從小養到大的女兒，怎麼捨得讓她繼續走我們這條路，人家有自己的打算跟前途」³⁷⁵，心中期盼下一代能過上好的生活，但身為社會階級底層的小人物，很可能自己的下一代會複製自己的命運，同時對照「別有天」的酒家女，她們被賣身到酒家後，常常受到客人的羞辱與欺凌，也只能祈望老天爺疼惜她們。下一句由同樣身為北投酒家女的洪素卿，唱道：「批紙親像無聲的歌詩／一字一字攏唱到斷腸時／過去淋風雨／今日也是看攏無／相信月娘照阮的路」，情同姊妹的兩人，面對命運的坎坷與悲苦，心裡還是有盼望，相信天上的月亮會指引一條路；下一句「女人的故事啊／規暗講袂清／枕頭露水／才知影伊的心」在原唱的歌詞裡只有唱一次，劇中則由兩個人分別重複唱，用「伊」的第三人稱互指對方，在酒家的故事與苦一言難盡，人前笑、人後哭的堅忍性格；最後一段合唱「風吹斷線免怨嗟／頭髮花花免歹勢／伊用一生等一工花開／緣分淺薄免怨感／時間花花莫討債／伊用一生等春風來吹」在酒家的真愛難尋，大部分

³⁷⁴2019 年。

³⁷⁵《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

的男人來到這都是尋歡作樂，女人卻總是無悔的等待，也呼應後面王清水的出現，揭示愛嬌是「沒有戶口在內」的第三者，當初覺得「伊只是一時的同情而已」，也表現對愛情的不信任，直到對方有所作為才相信是真情。在舞臺燈暗前兩人的相擁，連結前面素卿對愛嬌說「你剛剛講的一句話，講進我的心坎裡，有你這款的姊妹仔，是我福氣」³⁷⁶再配上這首歌，表現出兩人同是天涯淪落人、相知相惜的扶持，歌曲最後旋律以小提琴獨奏，讓整個氣氛營造得更顯悲情。

2. 港邊惜別

〈港邊惜別〉由陳達儒作詞，故事背景為這首歌作曲者吳成家的愛情故事，不被祝福的跨國戀情，原歌詞有三段，在劇裡選用第一段的「戀愛夢／被人來拆破／送君離別啊／港風對面寒／真情真愛／父母無開化／不知少年啊／熱情的心肝」³⁷⁷，在陳純純即將要落入，也寫出楊慶龍與陳純純的愛情，被拆散的無奈。

3. 快樂的出帆、四季紅

在 2019 年演出的版本中，把原本 2018 年為展現〈別有天〉的熱鬧氛圍，由舞群共同演出的〈香雪文〉，在別有天轉型的過程中，演唱觀眾更熟悉的歌曲，故改由洪素卿演唱〈快樂的出帆〉、〈四季紅〉。前面先有客人唱「祝你生日快樂」，讓觀眾知道這群人到〈別有天〉慶生，再進行歌曲點唱。〈快樂的出帆〉只演唱第一段「今日是快樂的出帆期／無限的海洋也／歡喜出帆的日子／綠色的地平線／青色的海水／かもめ、かもめ、かもめ嘛飛來／一路順風念歌詩／水螺聲響亮送阮／快樂的出帆啦」³⁷⁸，日本曲風與那卡西的環境契合，臺語歌詞中混合日語，歌曲輕快振奮人心，也象徵重振之後充滿希望的〈別有天〉，其中「かもめ（卡膜脈）、かもめ（卡膜脈）、かもめ（卡膜脈）嘛飛來」這句更是整首歌的經典，也是臺灣人相當熟悉的歌詞，這首歌結束後，客人繼續點播安可曲〈四季紅〉，歌詞原本是將春夏秋冬四個季節分別演唱，但劇裡只有取春天與夏天的

³⁷⁶《再會吧！北投》PLUS 台詞，私人提供。

³⁷⁷2019 年。

³⁷⁸〈快樂的出帆〉，作詞：陳坤嶽（筆名蜚聲），作曲：豐田一雄。

部分演唱：「春天花／正清芳／雙人心頭齊振動／有話想欲對你講／毋知通抑毋通／佗一項／敢猶有別項／肉紋笑／目睷降／你我戀花朱朱紅／夏天風／正輕鬆／雙人坐船欲遊江／有話想欲對你講／毋知通抑毋通／佗一項／敢猶有別項／肉紋笑／目睷降／水底日頭朱朱紅」³⁷⁹，以對仗的寫法描繪臺灣四季景色變化，引喻男女的熱戀，歌曲營造出歡愉的氛圍。兩首歌在專業歌手的現場演唱，配合舞台的燈光效果與後方的舞群，帶動觀眾跟著拍手哼唱，成功打造如置身那卡西包廂的歡樂氣氛。

4. 望郎早歸

吳念真在舞台劇《人間條件 2—她和她生命中的男人們》都選用了〈望郎早歸〉這首歌，本劇採用歌詞中的前兩段，吳念真表示：「因為那個時代，宥心演的是一個那卡西，小時候就去唱那卡西的角色，她媽媽就說小孩子唱這首的時候，就很多人給她紅包，她不但是內心在那個時候是本身是寂寞的，她其實那首歌，是安撫了很多人，所以我覺得那個，那個時代這首歌是蠻適合的。」³⁸⁰，歌詞原意講述婦人坐在窗邊望著月亮，期盼丈夫的歸來，在這裡轉為母親對女兒的思念，一樣有著寂寞的心情，從歌曲出現前，養母素卿在劇裡提及：「別想她了，也許人家早就把我們忘記了！」顯現她心裡一直惦記女兒。講完以後，便由陳明章自彈自唱歌詞第一段：「思念我君坐在窗／東邊月娘紅／春風吹來阮一人／未得照希望」³⁸¹，讓觀眾把歌詞裡的「君」直接連結到淑惠，「阮一人」、「未得照希望」呼應前面另一場戲，素卿與阿吉師求神拜佛探問女兒下落未果，希望女兒早日歸來卻一再落空。後一句「離開遮久的臺灣／無想咱鄉村／家內又閣遮爾散／嗒人未怨嘆」由淑惠的養母素卿跟著哼唱，對照前面抽籤問神時得到：「都說人是平安的，不過去的地方是真的遠，遠到神明也看不清」的答案，以及後來淑惠捎信回來給志宏，說她人在日本，此時劇裡的時間軸已經過了幾年，表示淑惠也離開

³⁷⁹〈四季紅〉，作詞：李臨秋，作曲：鄧雨賢。

³⁸⁰吳念真心目中的女人歌〈望郎早歸〉，2019年5月11日，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=JLV6i8JgUYw>，查詢日期：2022年5月12日。）

³⁸¹2019年。

多年，歌詞「離開遮久的臺灣」呼應劇情發展；「家內又閣遮爾散」，當時代許多少女是因為家裡貧窮被賣到北投陪酒，劇裡也因為陳純純的初夜，被當作使王清水投資的產業能順利發展的條件，她們都是為了錢，必須出賣自己的身體，後一句「啥人未怨嘆」也說出這時代的無奈，她們對於環境不利的抱怨是理所當然，同時也顯示素卿對無法給淑惠過上好生活，導致她選擇離開的一種諒解。唱完後並說：「唉～這條歌，淑惠唱上好聽。逐介那唱，tsit-puh（小費）攏提未煞。」³⁸²，感嘆中也預示想念的人即將回來。

第二段由淑惠提著行李唱著歌回來：「離開比水流較遠／放阮在田庄／佢困一日食一頓／消瘦面青黃／困若欲食烏梨糖／一暝哭甲光／我君是你失拍算／怎樣去彼遠」³⁸³，原本是在家鄉的人對著遠方的人抱怨，獨自在家鄉過著吃不飽的生活，「烏梨糖」是冰糖葫蘆，也是臺灣早期小孩子很喜歡的零嘴，但對三餐都只能吃一餐的家庭來說，是遙不可及的食物，只能放任孩子哭到天亮的無奈酸楚，這段改由在遠方回來的人，對著家鄉演唱，呈現出遊子「怎樣去彼遠」的不告而別後，帶著自責的心情返鄉，歌詞加上演員極具張力的聲線，感染觀眾的情緒。

小結

從本章第一節以北投在地故事的主題作為開展，將北投歷史發展脈絡及其文化融入劇情當中，彰顯北投的背景特色；第二節利用劇本人物語言、對白的營造，表現出臺灣在地語言特色；第三節則針對陳明章音樂詮釋、臺灣經典歌曲的使用情形，探究吳念真與陳明章兩人攜手合作下，將劇情融合臺灣在地音樂，深刻描繪出屬於臺灣在地的音樂劇。

在北投成長的陳明章，在 2021 年第 56 屆電視金鐘獎頒獎典禮，受邀在開場表演「按下 PAUSE 鍵之後」獨挑大樑演唱了〈下午的一齣戲〉、〈追追追〉、〈伊是咱的寶貝〉三首陳明章的經典歌曲，其中本劇也採用了後面兩首，勾起許

³⁸²綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】《再會吧！北投》原聲帶歌詞本，頁 71。

³⁸³2019 年。

多臺灣人的共同記憶。他在 2022 年 6 月 11 日於高雄衛武營舉辦「戀戀 35-陳明章現場作品三十五年」售票演唱會，其節目介紹詞提到：「20 多歲時，接觸了恆春民謠月琴彈唱歌手陳達，深受其感動而重新思索從土地出發的創作是什麼，便決定拋棄西方音樂思維，重新找尋臺灣音樂，吸取臺灣傳統音樂的精髓，把曲式變奏、和弦運用，融會貫通在現代的音樂中，是具有世界音樂特色的新世紀音樂風格」³⁸⁴，從他的音樂作品中，可以發現他結合臺灣月琴、那卡西的吉他、鼓，也嘗試融入歌仔戲、布袋戲等傳統戲曲元素，塑造出陳明章個人獨特的音樂風格。本劇以那卡西音樂為主軸，樂器裡加入了小提琴，陳明章在自己的手稿內寫道：「在再會吧北投苗雯的小提琴串起一串串美麗的故事，和媽媽時代的台灣女孩的純真善良、痴情與心酸，一開始就是要苗雯的小提琴，因為他的小提琴有春風、白牡丹、雨夜花，有台灣女孩的味道。」劇中〈女人的故事〉這首歌，結尾可以聽到最後只留下小提琴的獨奏，讓傷感的情緒拉長，除此之外，在〈伊是咱的寶貝〉、〈望郎早歸〉、〈幸福進行曲〉等曲目中，小提琴也扮演讓音樂帶著悲傷氛圍，引起觀眾共鳴的重要角色。

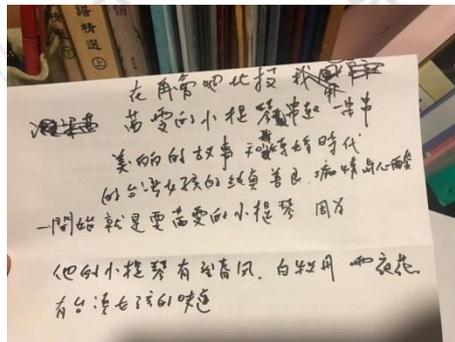


圖4-5 陳明章手稿³⁸⁵

陳明章的創作具有個人特色，從他對於土地的關懷、小人物的故事、音樂中帶著懷舊的味道，充滿了濃厚的臺灣音樂風格，除此之外，他透過教學致力推廣、

³⁸⁴ 《戀戀 35-陳明章現場作品三十五年》節目介紹，（參見：

<https://www.opentix.life/event/1504757895708844036>，查詢日期：2022 年 5 月 22 日。）

³⁸⁵ 照片取自綠光劇團臉書粉絲專頁內文圖片，2019 年 6 月 6 日，（參見：

<https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans/photos/a.435154134982/10156624870859983/>，查詢日期：2022 年 5 月 8 日。）

傳承月琴文化，在北投辦理「臺灣月琴民謠祭」，使得月琴也成了北投的一部分。在北投溫泉博物館的展出，也可以看到陳明章所捐贈的月琴，而館內的「北投家徽」，有一項設計為月琴的圖樣，即是以陳明章彈奏月琴的圖示，可見得陳明章對家鄉的貢獻，也讓他成了北投的代表人物之一。

身穿漢衫、寬褲、揹著一把吉他（或月琴），已然成為陳明章的招牌裝扮，本劇音樂來源大部分來自於陳明章，他出現在劇裡就有特殊的意義，像是陳明章本人在說著故事的發展，在劇裡安排出現四次，第一次是開場站在舞台側邊演唱〈溫泉鄉的吉他〉，由陳明章揹著吉他，像走唱的那卡西樂師，用音樂在講一段故事；第二次則是〈幸福進行曲〉，演唱的同時，舞台畫面是〈別有天〉的人們各自洋溢幸福，讓人感受到他們的「幸福進行式」；第三次揹著月琴出場，唱著〈思想起〉，把〈別有天〉發生的故事，以唸歌的方式跟觀眾交代；最後一次則是〈望郎早歸〉，由他演唱第一段，唱完後與劇中的阿吉師、許進財、王清水互動，從原本與故事無直接關係的旁觀者，變成劇中的一個角色，讓觀眾有驚喜感，而最後的謝幕由陳明章帶領觀眾合唱〈再會吧！北投〉副歌：「來來來牽阮的手／勸恁一杯最後的紹興酒／阮無醉／阮只是用阮一生的幸福／鋪著你的溫泉路／鋪著這條破碎的黃昏路」，歌詞簡單而易跟唱。最後再引出編導吳念真出場致感謝詞及對本劇的創作目的做簡要說明，而吳念真在謝幕後的出場，幾乎已是綠光劇團每場由吳念真導演的戲劇，演出後的固定模式。

根據吳念真〈感謝先生篇〉³⁸⁶的影片中，提到他從小要幫村庄內不識字的長輩口述書信，從國語的文字轉換成臺語，他無法直接翻譯也不能依照信件內容直接轉述，反覆思考轉換後才唸出文字，讓一件事情的傳達，讓聽者理解也感到舒服，這樣的訓練也讓他能精準掌握文字運用。他在不同場合的演講中，提到關於創作的靈感與故事的來源，來自他喜歡與陌生人交談，尤其是沒有受過太多教育的人，從他們身上了解許多關於自己的故事，他認為知識分子所知，大多來自書

³⁸⁶吳念真〈感謝先生篇〉，2016年11月25日，（參見：<https://youtu.be/9Cms5UYpB2I>，查詢日期：2022年5月23日。）

本，書本可以自行閱讀，但別人的故事是獨一無二的，也造就他更懂得人與人之間的互動。在王香雅的《吳念真現象及其作品研究》碩士論文也提到：「他本身的特質、對鄉土的重視、對卑小人物的尊重與關懷使得他成為替台灣本土發聲的代表人物，不論是電影、廣告，或是電視廣播，時代成就了他，他造就咯屬於他的年代，直至今日」³⁸⁷觀察其歷年作品，可以發現他常著墨在平凡的小人物故事，刻劃的人物常常會覺得就像是身邊的某個人，在生活中的小細節，往往代表某種含意，他總能從中拉出，以簡單的對白表現出人物之間細膩的情感，而他本身在綠光劇團所編劇的《人間條件》系列作品，也稱為國民戲劇，至今已推出第七部，前幾部也不定期重新搬演，一直受到臺灣觀眾熱烈回響。

陳明章與吳念真，兩人都善於將周遭小人物的故事呈現出來，陳明章用音樂表現人民的悲喜，吳念真則以散文、小說、劇本、電影或廣告等形式展現，他們經常以臺語進行創作，傳達對於臺灣這片土地的關懷與熱愛、對故鄉的情感，兩人具有濃厚在地意味的創作者，使得本部戲更具在地的風味。

³⁸⁷王香雅：《吳念真現象及其作品研究》，（高雄，國立高雄師範大學國文學系碩士論文，2013），頁 38。

第五章 結論

臺灣音樂劇的發展，自 1987 年首部音樂劇《棋王》至今已邁向三十五年，從 20 世紀後期以果陀劇場、綠光劇團兩大劇團為首，兩劇團自西方的模仿、學習出發，從改編外國經典作品為主，到逐步創作屬於自己風格的音樂劇，為臺灣音樂劇立下了影響性的基礎。至 21 世紀初開始出現以製作音樂劇為主的劇團，在更多人員投入音樂劇創作、製作的情形下，也為音樂劇發展開啟更寬廣的路。隨著各表演場館的增加、政府單位與民間團體的合作，在更多資源的加入下，2018 年現代戲劇類售票統計的票房前十名，音樂劇就佔六名，在 2019 年則有五部，因而被認為是音樂劇的大爆發時期，而 2020 年至今，藝文產業受疫情影響，在演出上雖然有延期或取消的狀況，但仍可見陸續有新的音樂劇產出。即便如此，在孕育音樂劇新秀的方面，仍期待更有系統地培育，使得臺灣音樂劇的作品質量能夠往上繼續提升、劇團的發展亦能更為健全。

在走向三十五年，日趨成熟的臺灣音樂劇，從政府積極推動在地活動，在 2010 年建國百年之際，以戲劇表演展現歷史風貌及多元族群的融合，也讓臺灣的創作更為多樣。在故事題材方面，有以真實人物、史實為背景的題材，也有關於客家故事、原住民故事，改編本國電影或是文學作品，亦有以小人物故事發想的原創音樂劇，融合傳統與現代劇種產出，或是跨現代科技及流行產業，與國產虛擬遊戲、實境解謎結合等，在製作上的主題與類別，已可見慢慢長出屬於自己的音樂劇模樣，並朝向跨域、多元發展。在音樂的使用上，也從偏向西方曲調，到現在打造富有臺灣風味的原創歌曲，亦有使用經典曲目的點唱機 (Jukebox) 模式。人物語言也從主要為國語發音，增加了以臺語、客語演出的音樂劇，並配合劇本背景時代，適時加入原住民語、英語、日語等語言。舞台設計的表現，也因為劇本題材的改變，出現了更多更貼近臺灣在地文化的設計。

本文所研究的《再會吧！北投》PLUS，從北投的地理環境及歷史背景帶入，特殊的文化特色影響了北投產業變化，告別舊有的，又在傳承之中產出新的面貌。

藉由音樂劇的方式，將北投的歷史與特色文化展現出來。北投不僅是音樂人陳明章、李宗盛的家鄉，更是許多北投人的生命記憶，對於北投人而言，此劇勾起兒時記憶，但更多的是屬於臺灣在地文化故事。語言上，以臺語發音，偶爾穿插幾句較為熟悉或在該語境下，觀眾即使沒有相關語言背景輔佐，依然可以理解的英文或日文詞彙。此劇也罕見地在一年內做「升級」改編，音樂上將歌詞做刪減，演員的配唱，調整合唱或獨唱，並在和聲上做了修改。將原本的〈香雪文〉一曲換掉，改由演員現場演唱兩首臺語經典歌曲〈快樂的出帆〉及〈四季紅〉，讓演員在音樂呈現上，有更多的發揮，藉由在觀眾的掌聲中演唱、互動性強，伴隨霓虹燈的照耀，加上現場樂團演奏，有那卡西的風華再現之感；舞蹈及服裝設計更上層樓，從舞群的重新甄選與全新編舞；汰換後的服裝改為花襯衫及喇叭褲，更貼近臺灣當時的衣著風格。劇中亦散發濃厚的臺灣氣息，具有許多傳統元素，例如，當女主角不告而別時，到各大廟宇求神問卜、從監獄出獄回到家後需要「過火爐」、「吃豬腳麵線」的風俗習慣，甚至還安排收驚橋段，使用在地題材結合其文化特色，貼近臺灣這塊土地的生活。而在連續觀賞本劇的經驗中，也能見得在演出過程，從觀眾的反饋做細微的修改，無論是內容上或是外觀的視覺效果，本劇的擴大規模製作，都展現了臺灣音樂劇的進步，也為臺灣音樂劇製作立下新的標竿。

作為北投在地音樂劇，從溫泉旅社、酒家菜、那卡西文化，到角色職業與在該環境下養成的性格、人物語言，都與「北投」緊密結合，討論世代轉變、面臨在地產業被迫轉型及每個人面對人生關卡時的抉擇，觀眾透過戲劇見證了北投歷史發展，將在地的集體記憶故事化成戲劇，並達到通俗而不庸俗，同時從人物語言增長了對臺灣本國語言的了解，亦是少數以「地方」作為戲劇主題的音樂劇。

在演員上的選角，網羅臺灣演藝圈知名演員一同參與，並重視角色特質與演員之間的契合度，演員兼具演戲及歌唱實力，以及外在形象的加分，都讓觀眾更投入劇情當中，也拉近與觀眾的距離。音樂部分以臺灣原創音樂為主，有當年林

強演唱並獲得金馬獎最佳電影歌曲的〈幸福進行曲〉、金門王與李炳輝的〈流浪到淡水〉、黃妃的〈追追追〉、為勵馨基金會募款解救雛妓而寫的〈伊是咱的寶貝〉，這些歌曲都曾造成潮流，至今仍在傳唱，本劇串聯了陳明章不同時期創作的作品，也為劇打造專屬歌曲並加入臺灣經典曲目，成功以音樂塑造角色心境與情境，營造出符合劇本走向的意境。陳明章出場演唱唸歌式的〈思想起〉、透過編曲加上道地的那卡西樂團現場演奏，使得音樂具有特殊的北投那卡西曲風，還原當年的走唱文化，塑造出具有濃厚北投在地色彩的氛圍。

編導吳念真取材自以他熟悉的臺灣生活周遭故事，加上陳明章充滿濃厚在地味的音樂，兩人各自以自身的專業，在文字的雕琢與音樂詮釋上拿捏精準，使劇情自然而能緊密相扣，在音樂與戲劇當中取得平衡，成功引起觀眾的共鳴，成為一部以北投文化為背景的臺灣音樂劇，兩人睽違多年後的直接合作，也為臺灣音樂劇擦出新的火花，創造出音樂劇的新風貌。

本文的撰寫，偏重在劇本及歌詞上的研究，對於音樂本身的曲調及舞蹈上較少涉及，關於「音樂」、「舞蹈」兩方面領域的研究，亦是筆者努力的方向。而綠光劇團預計在2022年十月份推出《再會吧！北投》REVIVAL，相對於2018年、2019年的版本必定有些改編，而本文的撰寫，也期待能對未來研究者有所幫助。

參考文獻

一、專書：

- 吳靜吉：《人生的自我追尋》，（臺北：遠流出版事業公司，1992年2月）。
- 王凌莉等，《掌聲響起幕落幕起間的紀實》（下）戲劇藝術類，（臺北，國立教育廣播電台，2000年8月）。
- 洪德仁編：《北投采風》，（臺北，人人出版社，2000年10月）。
- 慕羽：《百老匯音樂劇》，（臺北，大地出版社，2004年5月）。
- 李國修原著、黃致凱編著：《李國修編導演教室》，（臺北，平安文化，2004年9月）。
- 郝譽翔：《幽冥物語》，（臺北，聯合文學，2007年12月）。
- 劇設系全體師生：《劇場視覺設計情報》，（臺北，國立臺北藝術大學，2008年6月）。
- 張大魯：《舞台。人間——人間條件舞台劇攝影集》，（臺北，圓神，2009年6月）。
- 郝譽翔：《溫泉洗去我們的憂傷：追憶逝水空間》，（臺北，九歌，2011年4月）。
- 林婉瑜：《可能的花蜜》，（臺北，馥林文化，2011年4月）。
- 陳靜宜：《臺味：從番薯糜到紅蟳米糕》，（臺北，聯經，2011年8月）。
- 嘉義市政府：《《我是油彩的化身》原創音樂劇》，（嘉義，嘉義市政府，2012年1月）。
- 李志銘：《單聲道：城市的聲音與記憶》，（臺北，聯經，2013年4月）。
- 高陳雙適（口述）、許月梅（撰文）：《靜待黎明》，（臺北，玉山社，2015年3月）。
- 姚坤君：《表演必修課：穿梭於角色與演員之間的探索》，（臺北，書林出版有限公司，2015年4月）。
- 徐正雄：《我那溫泉鄉的那卡西媽媽——飄浪之女》（臺北，寶瓶文化，2019年1月）。
- 于善祿、林于竝：《臺灣當代劇場四十年》，（臺北，遠流出版事業公司，2019年3月）。
- 陳嘉謨：《舌尖上的傳人：掌杓一甲子的百味人生，再現手路菜美味風華》，（臺北，帕斯頓數位多媒體有限公司，2019年9月）。

中央社「文化+」：《做伙走台步：疼入心肝的24堂台語課》，(臺北，印刻文化，2019年10月)。

黃德興、曾品滄、陳瑤珍、陳彥仲，《蓬萊百味臺灣菜：黃德興師傅的料理人生》，(臺北：玉山社，2019年12月)。

蘇致亨，《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》(臺北：春山出版，2020)。

中央社「文化+」：《做戲的人：新台劇 在路上》，(臺北，印刻文化，2022年4月)。

二、學位論文：

黃秀玲：《全球化脈絡下的本土電視：台灣本土文化類型電視節目的產製、接收與文本分析》，(嘉義，國立中正大學電訊傳播研究所碩士論文，2003年)。

陳佳鑫：《從日本到台灣—新北投溫泉的在地化》，(臺北，國立政治大學民族研究所碩士論文，2007年)。

江俐禎：《從社會資本觀點分析北投計程摩托車產業之發展》，(臺北，國立政治大學公共行政研究所碩士論文，2010年)。

柳頤庭：《北投溫泉地景的建構與變遷之研究》，(臺北，臺北市立教育大學社會科教育學系碩士論文，2010年)。

林稚揚：《吳念真舞台劇《人間條件》系列研究》，(嘉義，南華大學文學系碩士論文，2010年)。

張家琪：《綠光劇團《人間條件系列》戲劇語言之分析》，(臺北，國立臺灣藝術大學戲劇學系碩士論文，2011年)。

陳恒堅：《聽見臺灣味：陳明章臺語歌謠的創作歷程與特色》，(臺北，國立臺灣師範大學台灣文化及語言文學研究所碩士論文，2011年)。

張簡士漳：《臺灣流行音樂人的創作面向與內在意蘊—以羅大佑、陳昇、陳明章為討論對象》，(臺北，國立臺灣大學台灣文學研究所碩士論文，2011年)。

王香雅：《吳念真現象及其作品研究》，(高雄，國立高雄師範大學國文學系碩士論文，2013年)。

蕭辰宇：《吳念真《人間條件》系列和 Marie Jones 的劇場比較》，(臺北，國立臺灣大學台灣文學研究所碩士論文，2013年)。

呂惠敏：《從「人間條件五」論中年男子的自我價值觀》，(臺北，淡江大學

未來學研究所碩士班碩士論文，2015年)。

陳美君：《「文學音樂劇」《少年台灣》之研究》，(臺北，國立臺灣藝術大學戲劇學系表演藝術碩士論文，2015年)。

林子惠：《臺灣音樂劇《四月望雨》研究——原創、改編與詮釋》，(臺北，國立臺灣藝術大學戲劇學系表演藝術碩士論文，2016年)。

陳昱端：《2000-2014年台灣現代文學作品改編劇場研究——以《闍雞》、《清明時節》為例》，(臺北，淡江大學中國文學系碩士論文，2016年)。

王千文：《《領帶與高跟鞋》及其藝術表現研究》，(臺北，國立臺北藝術大學戲劇學系研究所碩士論文，2016年)。

葉孟宜：《陳明章的電影配樂研究——以《戀戀風塵》、《戲夢人生》、《天馬茶房》、《花漾》為例》，(臺北，國立臺北藝術大學音樂學研究所碩士論文，2016年)。

張洪誠：《探討中文原創音樂劇《我是油彩的化身》之角色詮釋——以陳澄波之角色為例》，(臺北，國立臺灣師範大學表演藝術研究所碩士論文，2017年)。

周韋廷：《文學作家與大眾舞台：綠光劇團吳念真文學劇場改編研究》，(臺南，國立臺南大學戲劇創作與應用學系碩士論文，2018年)。

李瑋琪撰：《臺灣原創音樂劇的劇本與音樂探討——以綠光劇團九十年代作品為例》，(臺北，臺北市立大學中國語文學系研究所碩士論文，2018年)。

丁伊晏：《臺灣音樂劇文本的日治時代夢想先行者形象研究——以《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》為例》(碩士論文，國立中興大學中國文學系研究所，2018年)。

陳麗如：《從小說到舞台劇文本——析論《清明時節》互文性及女性角色研究》，(臺北，國立臺灣藝術大學戲劇學系研究所碩士論文，2019年)。

邱筱茜：《當代臺語音樂劇中日治時期的再現：以《青春美夢》、《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》為例》，(臺北，國立臺灣大學戲劇學研究所碩士論文，2019年)。

曾琬翎：《慢島劇團點唱機式音樂劇《夢醒時分》研究》，(臺北，國立臺北藝術大學戲劇學系碩士論文，2020年)。

三、期刊論文：

于善祿：〈吳念真「人間條件」系列劇作的空間閱讀〉，《美育》192期，2013年3月。

汪宜儒、許斌：〈羅北安 樂上舞台 變身超級賽亞人〉，《PAR 表演藝術》，243期，2013年3月。

紀喬馨：〈台灣文化創作思維——以電影《多桑》及舞台劇《人間條件》為例〉，《禮賢藝刊》創刊號，2016年12月。

四、雜誌：

曾文田：〈戀戀新北投，逗陣去泉都泡湯〉，《鄉間小路》，第30卷第9期，2004年9月。

陳茂康、林韶安：〈迷濛氤氳的極樂地 風華轉換的文青區 北投的過去與現在〉，《PAR 表演藝術》，307期，2018年7月。

陳茂康、李秋玫：〈那些年，北投酒後的心聲 陳明章 X 鍾成達〉，《PAR 表演藝術》，307期，2018年7月。

陳茂康、劉振祥：〈國民阿伯的音樂劇 以「改變」映照台灣現況 專訪《再會吧北投》編導吳念真〉，《PAR 表演藝術》，307期，2018年7月。

黃蘭貴：〈新興場館、音樂劇、戲曲 數字解碼生態發展 六年數據與「表演藝術年度現象」的對應分析〉，《PAR 表演藝術》，317期，2019年5月。

編集者新聞社：〈陳明章 再唱一段 北投思想起〉，《在地 real local：北投·天母》，2019年11月。

林俐瑄：〈樂觀善良得爸疼 于子育信守老二哲學〉，《CTwant 周刊王》，2213期，2020年7月15日。

齊義維：〈來一壺音樂劇特調：台灣音樂劇風格生成 ing〉，《PAR 表演藝術》，346期，2022年5月。

《PAR 表演藝術》346期（台北 PAR 表演藝術，2022年5月）。

《NTT POST 大劇報》，第19期，2019年。

五、影音資料：

嘉義市政府，我是油彩的化身：原創音樂劇【DVD 影片】，嘉義市政府，2012年。

陳進成（製作人）、周信一（導演）（2012年），溫泉鄉的吉他【DVD 影片】經典珍藏版，臺北市：黑松影業公司。

綠光劇團《再會吧 北投》，國家兩廳院 DVD，臺北：國家兩廳院，2018年。

《陳明章音樂劇首部曲-再會吧北投》，CD，臺北：陳明章音樂工作有限公司，2018年8月。

何民強(出品人)、江浪(編導)(2019年),北投最後一班列車【DVD 影片】精選電影珍藏版。臺北市:豪客唱片股份有限公司。

綠光劇團音樂劇原聲帶【現場作品】:《再會吧!北投》,CD,臺北:陳明章音樂工作有限公司,2019年6月。

六、網路資料:

臺灣大百科全書:〈棋王〉,2009年9月9日。(參見:
<https://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=15391>,查詢日期:2021年10月24日。)

國立教育廣播電台:〈食飯坵中央的〉,2019年11月24日,(參見:
<https://channelplus.ner.gov.tw/channel-program-episode/52058?channel=164>,查閱日期:2022年5月18日。)

果陀劇場—果陀全劇錄網頁介紹,(參見:
<https://godot.org.tw/site/article/314?b=site%2Falltheatregodot>,查詢日期:2020年2月18日。)

綠光劇團歷年作品網頁介紹,(參見:
http://www.greenray.org.tw/main/portfolio_a001.html,查詢日期:2020年2月29日。)

綠光劇團粉絲專頁,(參見:
<https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans/>,查詢日期:2021年10月24日。)

大風劇團臉書粉絲專頁,(參見:
<https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E9%A2%A8%E5%8A%87%E5%9C%98-108685682500198/>,查詢日期:2021年10月24日。)

躍演網頁,(參見:<https://www.vmtheatre.itheatre.com.tw/cms/About/82>,查詢日期:2021年10月24日。)

音樂時代劇場網頁,(參見:
<https://www.allmusic.com.tw/tw/article/aboutus>,查詢日期:2021年10月24日。)

陳明章音樂,(參見:<https://www.cmcmusic.com.tw/>,查詢日期:2021年10月24日。)

北投區公所網頁,(參見:
https://btido.gov.taipei/News_Content.aspx?n=6C6D61D40F66537F&s=71668B7EA0A86576,查詢日期:2022年1月18日。)

《驛·百年》線上展覽# 19那卡西文化介紹，(參見：<https://artogo.tw/exhibition/stationacentury/work/a4ac012d88a4>，查詢日期：2022年1月18日。)

<北投溫泉再相浴>網頁，北投溫泉旅館發展史，(參見：<https://www.cmi-e.com/bhm/2.html?#zh>，查閱日期：2022年4月3日。)

「觀劇小知識」音樂劇、歌劇、話劇三者有什麼區別？，2021年8月9日，(參見：<https://kknews.cc/news/36jn2eo.html>，查詢日期：2022年6月8日。)

工商時報：<傳承&創新－建國百年獻禮 全台戲曲大串聯>，2011年7月2日。(參見：<https://www.chinatimes.com/amp/newspapers/20110702000243-260202>，查詢日期：2021年10月27日。)

臺灣時報：<陳淑樺重返舞台 唱音樂劇夢醒時分>，2012年10月4日，(參見：

<https://tw.news.yahoo.com/%E9%99%B3%E6%B7%91%E6%A8%BA%E9%87%8D%E8%BF%94%E8%88%9E%E5%8F%B0-%E5%94%B1%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%8A%87%E5%A4%A2%E9%86%92%E6%99%82%E5%88%86-113700327.html>，查詢日期：2021年11月18日。

中時新聞網：<陳明章、李宗盛音樂搖籃之都 屢出奇葩>，2013年1月7日，(參見：。

<https://tw.news.yahoo.com/%E9%99%B3%E6%98%8E%E7%AB%A0-%E6%9D%8E%E5%AE%97%E7%9B%9B%E9%9F%B3%E6%A8%82%E6%90%96%E7%B1%83%E4%B9%8B%E9%83%BD-%E5%B1%A2%E5%87%BA%E5%A5%87%E8%91%A9-213000352.html>，查詢日期：2022年1月19日。)

中國時報：<新象的流金歲月>，2017年6月23日。(參見：<https://www.chinatimes.com/newspapers/20170623000696-260115?chdtv>，查詢日期：2021年10月24日。)

芋傳媒：<睽違32年再合作 吳念真陳明章首部音樂劇《再會吧北投》>，2018年5月9日，(參見：<https://taronews.tw/2018/05/09/35325/>，查閱日期：2022年2月26日。)

中國新聞網：<科技人雷輝攜手陳明章 跨足音樂劇>，2018年5月11日，(參見：<https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%A7%91%E6%8A%80%E4%BA%BA%>

E9%9B%B7%E8%BC%9D%E6%94%9C%E6%89%8B%E9%99%B3%E6%98%8E%E7%AB%A0-%E8%B7%A8%E8%B6%B3%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%8A%87-215011429--finance.html，查閱日期：2022年2月16日。）

風傳媒：〈吳念真驚訝楊大正「古意古意的」 看出王彩樺滄桑感〉，2018年6月26日，（參見：<https://www.storm.mg/article/1423929>，查閱日期：2022年2月26日。）

風傳媒：〈吳念真編導音樂劇《再會吧北投》夯爆 緊急加開4場次〉，2018年6月26日，（參見：<https://www.storm.mg/article/453817>，查閱日期：2022年2月27日。）

自由時報：〈林雨宣皺眉得人疼 吳念真讚長相優勢〉，2018年7月11日，（參見：https://ent.ltn.com.tw/news/paper/1215526?fbclid=IwAR3lNv_whOHVrIw8b18vUeiD-yBxby9KYTFaqcpoDzgFMScDLkvvo-5F2I，查閱日期：2022年1月9日。）

自由時報：〈（專訪）陳明章30年孵一夢 音樂劇裡再會北投：覺得年輕好美！〉，2018年7月19日，（參見：<https://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/2492662>，查閱日期：2022年3月15日。）

中時新聞網：〈再會吧北投 吳念真玩音樂劇〉，2018年7月21日，（參見：<https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20180721000655-263301>，查閱日期：2020年8月11日。）

上報生活圈：〈綠光劇團《再會吧 北投》PLUS 七月開演 全面升級盼帶給觀眾全新感受〉，2019年06月19日，（參見：https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=5&SerialNo=65561，查閱日期：2022年2月26日。）

中國晚間快報：〈再會吧北投 從酒家菜到榻榻米〉，2019年6月23日，（參見：<https://reader.turnnewsapp.com/cti19/20190623/ipa5a508/q1rjmtlfmjxota2mjnfqtvfmg2/share>，查閱日期：2022年2月17日。）

上報：〈綠光《再會吧 北投》PLUS 台北宣布加演 逾3萬張票盼創台灣原創音樂劇紀錄〉，2019年6月26日，（參見：https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=66053&Type=5，查閱日期：2022年2月2日。）

風傳媒：〈「混亂時代，凝聚彼此」！《再會吧 北投》口碑爆棚 綠光劇團緊急加開2台北場〉，2019年6月26日，（參見：<https://www.storm.mg/article/1423929>，查閱日期：2022年2月4日。）

中國時報：〈再會吧北投 陳明章重現 Live 感動〉，2019年7月10日，（參見：<https://www.chinatimes.com/newspapers/20190710000796-260115?chdtv>，查閱日期：2022年2月17日。）

自由時報：〈于子育老爸是蔣宋美齡御廚 《再會吧北投》巧演酒家廚師〉，2019年7月12日，（參見：<https://ent.ltn.com.tw/news/paper/1302502>，查閱日期：2022年2月1日。）

蘋果新聞網：〈【獨家專訪】王彩樺不到1歲喪母被譏哭崩 當媽對女兒下限愛令〉，2020年5月10日，（參見：<https://tw.appledaily.com/entertainment/20200510/P5ZYRLC74U737Z6MZS2XCF3DYY/>，查閱日期：2022年2月1日。）

台灣第一齣自製的歌舞劇《棋王》，2002年7月29日，（參見：<https://angel540524.pixnet.net/blog/post/23787187>，查詢日期：2021年10月24日。）

【藝術文化】四月望雨 服裝考究---30年代台灣 躍然舞台，2007年6月11日，（參見：<https://ent.ltn.com.tw/news/paper/134946>，查詢日期：2021年12月26日。）

何穎怡的大耳朵，2012年3月15日，（參見：<https://www.facebook.com/266965940009600/posts/204458266327045/>，查閱日期：2022年2月26日。）

鄭景雯：〈吟唱台語的溫度——陳明章〉，2018年1月5日，（參見：<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180105w005>，查詢日期：2022年2月17日。）

〈綠光劇團《再會吧 北投》 產生向上能量面對未來艱苦〉，2018年5月9日，（參見：<https://par.npac-ntch.org/tw/article/doc/F0X964CY0G#>，查詢日期：2022年1月19日。）

白斐嵐：【十年】台灣音樂劇十年，是絕境逢生還是停步不前？，2018年5月28日，（參見：<https://vocus.cc/freakvessel/5b065f4efd897800011e29f0>，查閱日期：2020年5月12日。）

今周刊：〈一上戲百分百「尊重 SOP」〉，2018年7月12日，（參見：<https://www.businesstoday.com.tw/article/category/154769/post/201807110043/>

，查閱日期：2022年2月2日。）

芋傳媒：〈《再會吧 北投》明首演 吳念真坦承哭很多次〉，2018年7月20日，（參見：<https://taronews.tw/2018/07/20/70531/>，查閱日期：2022年2月4日。）

鄭景雯：〈本土文化滋養他們 他們用音樂劇寫台灣〉，《文化+中央社 CAN》〈音樂劇 To be or not to be〉18期，2018年9月1日，（參見：<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180901w003>，查詢日期：2020年2月20日。）

〈拓荒者的足跡——描繪台灣音樂劇模樣〉，《文化+中央社 CAN》〈音樂劇 To be or not to be〉18期，2018年9月1日，（參見：<https://www.cna.com.tw/culture/article/20180901w002>，查詢日期：2020年2月20日。）

〈一條長路在舞臺，勾勒未來 | 臺中國家歌劇院2019音樂劇平臺「音樂劇產業論壇」(上)〉，2019年10月1日，（參見：<https://read.muzikair.com/tw/articles/8ec89e98-eb6f-4d82-b8e0-44f44fc1df6d>，查詢日期：2021年10月24日。）

陳安駿：〈一條長路在舞臺，勾勒未來 | 臺中國家歌劇院2019音樂劇平臺「音樂劇產業論壇」(下)〉，2019年10月2日，（參見：<https://read.muzikair.com/us/articles/8ec9f86f-99d3-4e51-b12e-7fdc78018a25>，查詢日期：2021年10月24日。）

「慧誠導演的劇場生活」Facebook，2021年6月1日，（參見：<https://www.facebook.com/ChrisInTheater/photos/a.116374407166958/161162679354797/>，查詢日期：2022年1月23日。）

【簡介】陳明章：下午的一齣戲，（參見：https://zeushsu.blogspot.com/2008/12/blog-post_26.html，查閱日期：2022年2月17日。）

《戀戀35-陳明章現場作品三十五年》節目介紹，（參見：<https://www.opentix.life/event/1504757895708844036>，查詢日期：2022年5月22日。）

四月望雨精選第三回《大稻埕進行曲》Taiwan Musical "April Rain" Part 3，2008年8月2日，（參見：<https://www.youtube.com/watch?v=77RjZ9BppDM>，查詢時間：2021年12月25日。）

《隔壁親家》之〈咱作陣來去台北〉，2009年12月15日，（參見：

<https://youtu.be/r07P8r-GzLo>，查詢日期：2021年12月26日。

李哲藝作曲 梁越玲作詞 「天空藍了」 — 耀演中文音樂劇《釧兒》，2016年8月16日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=PAaONzRF-KI>，查詢日期：2021年12月26日。)

隔壁親家9min，2013年8月26日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=th9E0fGt16Q>，查詢時間：2021年12月26日。)

《隔壁親家》之〈冤家相堵〉，2009年12月16日，(參見：<https://youtu.be/Q2F4HPeu-Qo>，查詢日期：2021年12月26日。)

【客家歌舞劇】福春嫁女(上)，2010年2月13日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=zHG42f2IR54>，查詢日期：2021年12月26日。)

【客家歌舞劇】福春嫁女(下)，2010年2月8日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=AKE9-zji2NU>，查詢日期：2021年12月26日。)

1107第32屆行政院文化獎得獎人紀錄片首映會活動實錄，2014年1月22日。(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=7TnVwbrmoWY>，查詢日期：2021年10月27日。)

吳念真〈感謝先生篇〉，2016年11月25日，(參見：<https://youtu.be/9Cms5UYpB2I>，查詢日期：2022年5月23日。)

客家歌舞劇-天光，2020年4月14日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=jDgcYzCG5rA>，查詢日期：2021年12月26日。)

客家音樂歌舞劇-香絲·相思，2020年4月14日，(參見：https://www.youtube.com/watch?v=sB_S6sJqzkU，查詢日期：2021年12月26日。)

看海的日子_黃春明的文學電影，2010年6月21日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=Mtx1XLBXsfo>，查詢日期：2022年5月23日。)

2018綠光劇團今夏盛事《再會吧北投》，2018年5月8日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=DBjEBfD--XM>，查閱日期：2022年2月17日。)

綠光劇團《再會吧！北投》音樂劇開賣記者會，2018年5月9日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=M54eGVqkvW4>，查閱日期：2022年1月31日。)

吳念真透過再會吧北投想傳達何種訊息？，2018年6月25日，(參見：https://www.youtube.com/watch?v=8JPRzT_1F-M，查閱日期：2022年1月31日。)

吳念真心目中的女人歌〈望郎早歸〉，2019年5月11日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=JLV6i8JgUYw>，查詢日期：2022年5月12日。)

0529寶島聯播網《寶島全世界》直播專訪 舞台劇《再會吧 北投》PLUS 編導吳念真、主演楊大正 一鄭弘儀主持，2019年5月29日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=R-Vtsn19L4M>，查閱日期：2022年1月9日。)

<新聞挖挖哇：聽歐吉桑聊人生 20190620 吳念真 楊大正 鄧惠文 李永豐 雷輝>，2019年6月21日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=rrfHbmGNVRc&t=1131s>，查閱日期：2022年1月30日。)

那卡西文化介紹-樂仕仙仔-鍾成達，2020年3月30日，(參見：https://www.youtube.com/watch?v=qgoMd_7F0AY，查詢日期：2022年1月18日。)

戲樂台灣2020 | 台灣原創音樂劇系列專題《第一樂章：音樂劇的第一站》，2020年11月25日，(參見：<https://www.youtube.com/watch?v=yQjnKh3L9M0>，查詢日期：2021年2月25日。)

中央研究院·臺灣史研究所，臺灣日記知識庫，(參見：<https://taco.ith.sinica.edu.tw/>，查詢日期：2022年7月18日。)

七、其他：

音樂萬萬歲4：《重溫北投風華》，(公共電視台，2019年12月28日播出)。

音樂時代2012年台灣音樂劇二部曲《隔壁親家》節目冊。

綠光劇團2018年中文音樂劇《再會吧！北投》節目冊。

綠光劇團2019年中文音樂劇《再會吧！北投》PLUS 節目冊。

綠光劇團2019年音樂劇《不專業許願池》節目單。

2020 Music·新北，新北市音樂劇節文宣手冊。

故事工廠2020年《再見歌廳秀》節目冊。

全民大劇團音樂劇2020年《你好，我是接體員》節目冊。

躍演2021年《麗晶卡拉 OK 的最後一夜》節目冊。

綠光劇團2021年《結婚！結昏？辦桌》浪漫音樂劇節目冊。

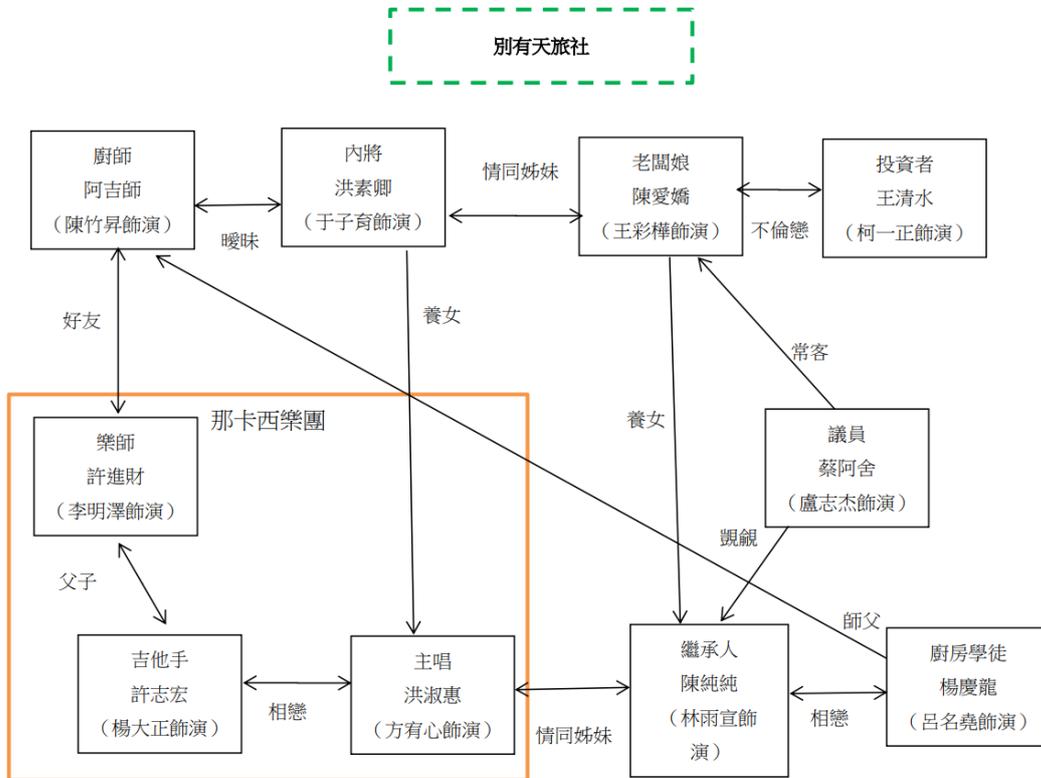
唱歌集音樂劇場×故事工廠2021年《大家都想做音樂劇！》節目冊。

蔡育豪：《每個人都有自己的故事》蔡育豪與36個好友（2018-2019採訪）。

蔡育豪：《每個人都有自己的故事》蔡育豪與25個好友（2019-2020採訪）。



附錄一 人物關係圖



附錄二 訪談資料

一、訪談演員方宥心資料

受訪人：方宥心（以下簡稱方）

採訪者：王雅嫻（以下簡稱王）

訪談地點：線上文字訪談

訪談時間：2022年6月17日 16:15

王：演出本劇前，對於北投的印象如何？自己與北投是否有什麼連結？演出以後有沒有什麼改變？

方：印象中北投是個遙遠寧靜、會遇到日本人的溫泉鄉，除了知道大舅舅住那邊之外，北投對我而言就是捷運要去淡水時會經過的一個捷運站（偶爾還會坐錯，只能北投下車等下一班終點淡水的捷運車次）。演出後有趁著空檔深入北投走走，經過溫泉博物館及當地酒家菜、小吃店的牛肉麵洗禮，才知道北投有如此特別的文化及歷史。

王：如何塑造劇中的角色？是否有特別做了什麼功課？（例如針對角色的職業、環境做田調）

方：北投的那卡西文化雖沒有親身體驗過，從過去的戲劇經驗中擷取一些「走番」的經驗，及小時候唱過的婚禮場（紅包墊在酒杯下、點歌單）的養分來盡量靠近角色。比較幸運的是，小時候的演唱經驗就是那卡西，只是少了榻榻米的酒菜文化，回憶小時候聽長輩常說一些歌后跑那卡西時期的趣味事情，來想像著撇掉舞台距離感之外，會更靠近當時的生活感。

王：本身與角色有沒有什麼相似的地方？（例如生活環境、個性）是否有什麼特質跟角色相近？

方：我與淑惠都是9歲開始拿起麥克風，不怕生的在人前唱歌，對於音樂這件事情的舒適自在程度相仿，一樣參加比賽被外界看見。個性都直接衝動大膽，會不會跌倒失敗，都抱持著試了才知道的慫膽。

王：劇中親情上的刻畫，養母、養女的情感、劇中角色對愛情裡的定位、與另外一位演員姊妹之情的看法？或是有沒有什麼設定？

方：再會吧北投演兩年，我分兩期來感受，一、二期對於養母就是媽媽，這件事沒有改變，改變的是竊聽到養母可能要把我賣掉後的狀態。第一期：憤怒 70、悲傷 30；第二期：憤怒 20、悲傷 30、恐懼 50。回家後，第一期：想念與喜悅；第二期：想念、心疼、抱歉。劇中的愛情是青梅竹馬式的，從兩小無猜到音樂上的心靈伴侶，因為對手是個非常自由感覺的演員，所以我盡量在這方面不去預設各種設定，建立好彼此的角色定位及個性鎖死後，讓每場演出上有相對的丟接球及各種角色裡些微變化，交織出更多可能性，不離開角色邏輯個性下，創造最大的節奏默契。姐妹情也是分兩期，第一期：憤怒 60、悲傷心疼 40、直轉勇敢；第二期：憤怒 30、悲傷心疼 30、恐懼 30，留 10 在過程中漸轉勇敢。

王：在詮釋角色時，有沒有覺得最困難的地方？或是遇到的困境，（比如說語言上、音樂詮釋、或是對於故事背景的陌生）最後如何去克服這些困難點。

方：第一個部分是降齡！不想表象的詮釋，所以想像著 17 年來角色的全世界就是北投榻榻米的她，如何勇敢出走。於是這份勇敢，需要多點害怕跟不確定，橫衝直撞的奮力一搏。第二部分是憤怒的唱追追追，劇中的歌唱比賽，如何在主歌像是歌唱比賽、在副歌的部分唱出淑惠對於事件的憤怒，首先要先解決用力唱原 Key 這件事。我們都知道 key 越高越輕鬆唱越唱得上去，但這首必須把憤怒帶出來的話，聲嘶力竭就必須了。如何不破音又能讓觀眾聽完能進入淑惠的憤怒情緒裡，忘記這首是經典的大歌、忘掉享受聽歌，而是跟著淑惠進入緊繃的情緒，是音樂劇演員的考驗，對於觀眾聽完不是覺得「唱得好」而是覺得「好想哭」，才是我真正的任務，這一點，我還在路上。要克服就是每天紮實的四小時練歌，兩個月後會前進的，停一天就是退步，沒得商量，練到哭家常便飯。

王：有沒有哪一首歌是印象最深刻或是特別有感覺的，原因是什麼？

方：再會吧北投，中場休息前，一樣的旋律一樣的歌詞每一組唱出不一樣的故事，
從自己出發，搭配走位燈光，每一刻的糾結都是衝突與和解。

王：跟其他演出過的音樂劇有沒有什麼不一樣的感受？或是對未來音樂劇的想像

方：他是我第一部音樂劇，無從比較也沒得比較，初戀永遠最難忘深刻，他是我的起點，給了我對於唱歌完全不一樣的天空。因為他，我終於知道為何老天爺要先把我把丟到戲劇裡再回來唱歌。台詞即歌詞、歌詞即內心故事。差別只是在「方宥心」還是「戲劇角色」。給觀眾我的心，比給觀眾我的技巧來得重要。又或說，技巧與技術是台下應該要練就的本領基礎，上了台就應該丟掉，因為他早已應該要在血液裡了，給觀眾我的心吧。如果上台還擔憂技術，表示我還不夠努力。

王：未來有沒有想要演出的音樂劇角色類型？

方：任何我沒嘗試過的，我都想經歷一遍。

二、訪談演員于子育資料

受訪人：于子育（以下簡稱于）

採訪者：王雅嫻（以下簡稱王）

訪談地點：語音電話訪談

訪談時間：2022年6月20日 20:40

王：演出本劇前，對於北投的印象如何？自己與北投是否有什麼連結？

于：小時候在北投生活，覺得是一個充滿硫磺味的地方，因為在北投讀國小、國中，有些同學家開設溫泉旅館，他們家的裝潢裡頭，水龍頭一打開就是溫泉水，但頂多是到同學家裡，不會去他們家開的溫泉旅館，因為父親比較嚴格，我在外面逗留時間很短，頂多在北投市場喝傳統的古早味紅茶、吃蚵仔麵線就回家，還有知道李宗盛就住在那邊以及會有騎摩托車載小姐或是載人家去買東西，就像現在的外送員。以前在冬天的時候，大概每個禮拜一次，媽媽都會帶我們三個小孩坐公車，從關渡到北投的大眾浴池泡溫泉，如果有南部親友北上的時候也會到地熱谷，那邊一窟一窟的像溪流，沿路上有很多販賣各種像是鳥蛋、鴨蛋等等的蛋類，我們會買到那邊去煮蛋，那裡很大，我們一家人會選一區坐在那煮蛋、剝蛋吃，有次還不小心滑倒受傷，水很燙，印象深刻。以前通勤到北投上課，會搭乘公車或是火車到北投站，偶爾也會搭小火車到新北投站，雖然現在跟以前的樣貌不大一樣，但還原度蠻高的。對北投印象還有知道那邊有那卡西文化，知道很多日本人喜歡去北投，但就真的沒有去過酒家，反而是長大以後因為拍戲或是殺青酒，才知道原來是長這樣。

王：演出以後對北投有沒有什麼改變？或是不一樣的感覺

于：小時候對北投特殊文化、行業不了解，所以在下課偶爾會遇到在那邊上班的女生，看到她們都會盡量保持距離，也會因為自己的想像造成對她們的恐懼、認為靠近她們很危險，甚至幻想自己會不會被抓去賣掉，但回想那都是自己

的不成熟。在當時的生活環境，她們逼不得已的選擇，這也只是她們的職業罷了，靠自己唱歌或是喝酒拿自己的肝去換，她們也都很值得尊敬。以前可能會覺得她們為什麼要糟蹋自己的身體，甚至讓自己身陷危機，但演完以後，明白在那邊上班的人，都有自己背後的故事以及辛苦的地方，完全顛覆以前的想像，她們雖然很苦，也有很多真實的一面、彼此的情感很緊密，像是劇中素卿與愛嬌，擁有相同命運的革命情感，一起在那邊撐過來，覺得有人一輩子就在這個地方不得翻身；有的像愛嬌，很幸運有個人把她贖了、開了一個店，也順便把我帶出來，但對她來說，女兒的教育等等，始終有些宿命好像不是自己有辦法去改變，那時候演，她們的苦，還蠻能感受的。我從歌手出身，能夠順利甄選上，原本覺得這輩子可以演到吳 sir 的戲已經很榮幸了，演出後還能收到來看戲的長輩給予的回饋，聽到他們跟我分享的，可能他們懂那個年代的辛苦，我都覺得很感動，演出對我而言，也變得更有意義。

王：如何塑造劇中的角色？是否有特別做了什麼功課？（例如針對角色的職業、環境做田調）

于：在《北投》的時候，導演跟執行長他們有帶我們去品嚐過幾次酒家菜，我記得有魷魚螺肉蒜、經典的炸龍蝦三明治，真的很好吃！龍蝦很新鮮，他們把龍蝦做成好幾吃，也會拿去煮粥，席間也會喝點小酒，也有安排那卡西樂團，從中去體會當時北投酒家菜以及旅館的氛圍。除此之外，以前參加過其他劇組的宴會或拍戲，也有遇過那卡西的表演，所以對這樣的環境並不至於太陌生。劇團也凝聚了我們很多的力量，大家感情很好、情感很緊密，因為在排戲過程中，綠光很專業，在每一次的排戲跟大家的私下相處，我們真的常常工作結束，明明已經很累了，就像劇裡在酒家當班很累，還會再續攤，換個環境吃吃東西、喝喝小酒，體會那種感覺。除了劇本本身很好，把大家感情兜在一起外，大家都會互相幫忙、互相了解彼此的心事，或是在外縣市公演時，我們會在吳 sir 房間聽他講故事，或是在排練場時，他跟執行長真的就

像我們所有人的爸爸，會告訴我們北投的故事，就憑著想像、憑著自己的感覺以及自己的人生經歷，全部融在一起，變成一個真正很特殊且屬於我們的情感。吳 sir 講故事時，會講得細節，我們也可以慢慢體會，加上演的時候，指令上或是北安老師他們在指導的時候，也會告訴我們當時的情景怎麼樣、跟客人之間的互動等等，加上我們有些生活經歷了再去演繹，大概可以想像，我自己也覺得很過癮。第一次的首演很緊張，到後來去到其他縣市巡演後，心情逐漸放鬆，每一場都會有新發現，每個人都會開始增加細節，除了彼此的情感熟悉，每個人都把自己的角色又長出更多更多的東西，每個場次都像即興演出，即便台詞一樣，但心情不一樣、狀況不一樣、觀眾反應不同，都會影響我們當天的演出，或是演著演著，會突然領悟吳 sir 在戲裡要傳達的訊息，就會忽然更沉重或是更能體會角色悲哀、心裡的為難與處境，就會特別有感覺，既痛苦又享受，好像自己變成劇中的人物。在 2019 年演出的時候，表達別有天轉型的過程，那場要營造比較振奮的氣氛，很感謝吳 sir 的安排，讓我有機會可以獨自演唱〈快樂的出帆〉、〈四季紅〉這兩首歌，在演出過程，我也會把台下觀眾當作現場客人，可能因為這兩首歌很多人都會唱，就會跟著一起唱或是拍手，就像我也邀請觀眾進來成為戲劇的一部分，在那個時間點我們是同樂的，觀眾的反應對我們而言都會起化學作用，即便是很苦的，觀眾有反應你也會被帶動、會互相感染。除了把基本的台詞消化、背完，理解背後的故事、探究每一句台詞的正確念法及使用，我也有與角色相處的小秘密，平常在演繹角色時，我會幫她選擇適合表達與他人關係的歌曲，例如角色與父親的情感，大概靠近哪一首歌的意境，就把它拿來當作他們之間的主題曲，上戲之前的空檔，就會聽一下那首歌，想像一下。但因為《北投》的歌曲很多，我轉換了另外一種方式，我深信氣味的記憶，聞到某個味道會想起某一個熟悉的人，於是我會幫角色設定一個專屬她的味道，例如在洪素卿這個角色，我認為她應該是比較女人的感覺，就選擇了橙花混合

罌粟花，在每一次的排練、演出，我都會噴上這個味道的香水或乳液，讓自己或身邊的人，嗅到這個氣味就知道是洪素卿，對我而言也會有一種安全感。

王：本身與角色有沒有什麼相似的地方？（例如生活環境、個性）是否有什麼特質跟角色相近？

于：我把自己不同階段的狀態切割成以前的琇琴跟現在的于子育，素卿想法上較悲觀、偏向傳統宿命論，趨近以前當琇琴的我，跟現在的于子育就不大一樣。相似的地方，我跟素卿一樣比較老二哲學，劇裡愛嬌像是我的老大，老大不在的時候，店裡有任何問題，就是我幫你扛、我要幫你撐住，不能讓它倒，但是愛嬌回來的時候，我會退回原位，把你的店還給你，現實中若遇到類似的狀況，我也會像素卿一樣，覺得應該再把原本的主導權還給愛嬌，對我來說這也是一種做人的倫理與觀念。劇中店的轉型成功，雖然自己是店裡年紀最大，但如果沒有其他人的協助也撐不起來，這是眾人的努力成果，不是自己的功勞，這跟我自己真實的樣貌就比較像，我只是站在第一線被看見，但我知道背後受到很多貴人的幫助與相挺，若沒有大家的幫忙，很多事情我不可能完成。

王：劇中親情上的刻畫，養母、養女的情感、劇中角色對愛情裡的定位、與另外一位演員姊妹之情的看法？或是有沒有什麼設定？

于：我覺得素卿當初會抱淑惠來養有很多個原因，一來是設定上覺得自己已經不能生育，人生好像已經沒有希望了，生命裡都沒有完整、美好，欠缺了一些東西，自己也是養女，撞見有一個女孩和自己擁有類似的命運，希望可以改變她的人生，同時也是對於自己不能完成理想的一種希望轉移，自己以前想要得到的，卻沒有機會擁有過的，心裡會很希望可以加倍獻給淑惠，讓彼此生命更完整、快樂。想要給她一個健全的家、有人愛她、給她幸福，因為素卿自己缺乏母愛，藉由愛淑惠，讓孩子有被愛的感覺，不會是孤兒，心裡會很想寵她，但又知道不能寵她，希望她快點獨立，這也是素卿自己內心嚮往

的。愛情的部分，我會覺得跟阿吉師兩人的愛是心照不宣的，彼此心裡都知道也認定對方，可是講不出太肉麻的話，那對於他們而言會太過噁心，所以更多的愛是以互相罵對方、戳到對方痛點去表示，用吵架、鬥嘴談戀愛、互相揶揄對方，有時候也只是為了證明你是他很在乎的人，他像大男人，但心裡很愛你，嘴巴講不出好聽的話，但是他的行為、動作或是他的保護與眼神，可以知道這個人是愛你的，但他也不習慣表達愛。也會從小細節當中，像是喝酒後幫他善後或是對於親密、熟悉的人，講話比較衝、更為直接，用這些東西去表示他們的關係。在那樣的環境，他們不像一般外面白領階級的人物，在他人眼裡，他們是很低階、底層環境的人，人生也都走到絕路過，會認為可以平安度過每一天就很不錯了，談感情的方式，覺得有人要，就已經很欣慰了，但現在的人可能無法體會。他們兩人的關係，大家也知道，不會特別講開，也覺得都這把年紀了，不敢有什麼奢望，畢竟素卿這個角色認為自己不完整，這樣身分能有一個人愛著自己就很好了，阿吉師大概也是覺得，以自己的狀況也很難再去找到一個愛自己的女人，他們也知道彼此是最適合的一對，都有不好的過去、環境、互相憐惜，要去要求做什麼也不需要，只要有個伴一起終老、相互照顧就滿足了，在苦情、悲情中，有他們的浪漫。和愛嬌的姊妹之情，則是知道姊妹經歷的苦，所以兩人互相疼惜、憐愛，對我來說〈女人的故事〉那首歌，就可以表達出兩個人的那種情誼。很多時候愛嬌其實是逼不得已，她寧可自己犧牲，但為難的是，真的沒辦法解決，我可以理解她的苦，因為我們身處同一個年代，加上我認識她、我知道她的個性，她會竭盡所能去保護純純，但環境所逼，一個又是對她有恩的人，她只好拿女兒交換、拯救他，也覺得若不是王董，她也不會有今天。跟愛嬌比起來，王董是他的恩人，但愛嬌是我的恩人，劇裡提議拿淑惠交換，不知道導演設定如何，但我個人認為是因為比起單純的純純，淑惠更有能力照顧自己，至少在那卡西唱歌、見過世面，她比較不會被欺負。年輕人有對未來的想像，

她有自己的夢想，在裡面淑惠跟純純講的那句台詞「我就不相信咱這款出身的女孩，就無機會出頭天！無機會光明正大佢人倚起」，每次在側台看都會覺得很感動，會突然跟他們的視角是一樣的，因為我曾經年輕過，但如果媽媽是在旁邊聽到，會覺得很難過、很痛苦。

王：在詮釋角色時，有沒有覺得最困難的地方？或是遇到的困境，（比如說語言上、音樂詮釋、或是對於故事背景的陌生）最後如何去克服這些困難點。

于：第一個是台語的問題，剛拿到劇本時，覺得裡面很多台語對我來說很深奧，也有一半以上是我沒聽過或是沒講過的話，真的是逐句請別人錄音給我背，我讓它像聽歌一樣，變成我的 rap，熟悉以後，再做語調的練習、調整說話速度，我知道自己不能讓別人失望也一定要完成，所以我很緊張也花了很多時間準備，對我而言，《北投》各方面的磨練真的讓我收穫很多。第二個是想像角色的狀態，要和愛嬌培養默契，一開始我們並不熟，她對我而言是前輩，但在劇情上兩人要飾演好姊妹，不想讓觀眾看出破綻，也不想刻意去「演」姊妹情，所以其實我們做了很多暗場功課。年輕一輩的演員，他們的方式可能是一起出去吃個飯、聊聊天，但我跟彩樺姊的話，我們兩個是透過心靈上的交流，從信任對方開始，打開心房真實對談，我們會交換彼此的過去或是一些關於自己的秘密，分享人生經歷、苦難，也會互相安撫彼此的情緒，幾次下來一個眼神交會或是手拉手，我們就可以得到對方傳授的力量，也很像劇中的姊妹淘互相依賴，後來就很自然地把這樣的情感帶到劇中。我們每次要上台演出前，也常牽著手或者給對方一個擁抱，什麼話也不用多說，一切盡在不言中的默契。第三個則是上台要唱、要演，還有適應換場後，必須快速轉換心情，也要十足的專注，若發現自己一、兩秒閃神，自己會嚇到也可能慌掉，過程必須很投入劇情但又要感受到對方與自己是非常緊密的關係以及對方丟什麼球，透過不斷練習，加上導演每次排戲的協助，其實是很過癮的挑戰，真的覺得自己很幸運可以參與這部戲的演出。

王：有沒有哪一首歌是印象最深刻或是特別有感覺的，原因是什麼？

于：我會覺得〈女人的故事〉貫穿了素卿的心情，也代表了素卿與愛嬌的姊妹情，即便生命困苦，還是會有希望、有溫暖的部分。每次排戲即便不需要帶情緒走位，但這首歌很容易讓我情緒一來就落淚了，所有的困難一波未平、一波又起，生命一直在考驗我們女人的韌性，也是一種了解對方、彼此疼惜的心情，所以我們只要眼神對上就會哭。〈最愛的玫瑰花〉是散戲後，如果有聚餐就會特別邀請那卡西樂團，這首是我們團聚時必唱的歌曲，會把眾人的記憶又拉回來。還有演到我們所有人在台上定格的那場，大正演唱的〈幸福進行曲〉也是印象很深，以及中場休息前的〈再會吧北投〉這首歌，很多人聽到都會哭。但與其問我哪首歌印象深刻，反而覺得其實劇裡的每一首歌都很重要，整部戲的歌曲，它就像是一大首完整的歌，少了哪一首，可能會失去一些味道，另外像是茜雯老師她拉的小提琴，都會讓我每次聽覺得感人又很揪心、很迷人又有點復古，用音樂去傳達情感，那種感受難以用言語形容。

王：跟其他演出過的音樂劇有沒有什麼不一樣的感受？或是對未來音樂劇的一些想像

于：我會覺得《北投》是很女性的題材，把四個女人寫得很深刻，不同的悲苦都寫得很到位，吳 sir 很明確的劃分每個角色性格，劇裡每個人都不可或缺，無法取代也都緊緊相扣。吳 sir 的詞，連罵髒話都很藝術，裡面雖然很多髒話，但聽到的時候沒有感覺被侵犯。吳 sir 也很會說故事、會導、會編也是一個很好的演員，每個人說的話他都演過一遍，他已經走過一遍角色的人生，所以講出來的話與口氣，都是非常貼合角色形象，在告訴演員他要的樣子，他示範給我們看的時候，我們都很享受。這部戲，歌曲也扮演很重要的角色，幾乎全部使用明章老師既有的歌曲貫穿，很多歌可能是明章老師在那樣的環境下完成的，相信裡頭也有重疊他本身的故事，很多人對明章老師的歌很有感覺，加上吳 sir 的功力，歌曲中有故事，故事中也有歌曲，吳 sir 讓那些歌

的骨架長出肉，兩者的結合搭配得天衣無縫，加上專業舞者、樂隊、演員等等，我覺得這樣的結合，也成為《北投》可以成功的原因。

王：有沒有想要挑戰的音樂劇角色類型或是這部劇中的哪個角色？

于：如果是劇裡的角色來看，我會想要演看看淑惠的角色，我很喜歡她那種有骨氣、充滿抱負與理想的模樣。若就現階段飾演的素卿，從上次演出到現在，過程中又經歷了不同的生活，我會希望自己可以讓這個角色更有厚度、能更立體化，我也很期待自己對她的詮釋有更多的延伸。



三、訪談編導吳念真資料

受訪人：吳念真（以下簡稱吳）

採訪者：王雅嫻（以下簡稱王）

訪談地點：吳念真辦公室

訪談時間：2022年7月6日 14:00

王：《再會吧！北投》的創作過程？

吳：雷輝去找陳明章談音樂劇，他們弄了五、六年，也大概每年會寫出一、兩首歌，但一直都沒有結果。雷輝碰到李美國跟他講這件事情，李美國問他要不要找吳 Sir，後來又約柯一正，他們就找我一起開會。來了就說寫過兩個劇本，但不甚滿意。後來我說你們找一個人來寫，如果綠光願意協助，這是大家的決定，我沒有問題，找一個人寫，我可以在旁邊協助。後來他們找小開（林于竣）就原本劇本修改，但一直到準備要排練了，劇本還是沒辦法完整，從事創作的人就知道，其實他寫不下去了，後來我就跟小開說沒關係交給我。我做了一個功課，我請陳明章的秘書把他所有的歌拿來，有些我聽過，像是〈下午的一齣戲〉，我很喜歡但我用不到，後來就把我可以、可能用的先列出來，再想劇情怎麼跟這些歌連結，然後就寫出來了，開始講故事給他們聽，雷輝就很喜歡、很感動。裡面有幾個部份我覺得我可以幫他寫詞，例如〈夢醒時陣〉、〈親生的愛〉這兩首歌，因為聽到要被賣掉，對他們人生有很大的轉變，就由淑惠跟純純她們兩個先一起唱〈夢醒時陣〉，等到〈親生的愛〉再接雨宣獨唱。另外中間有一段要交代流氓的地方，我想最簡單的方法就是由陳明章唱，讓他彈月琴唱〈思想起〉，把這個東西變成劇本的一部分。

王：《再會吧！北投》改編升級的原因？

吳：因為時間太長了，晚場演完已經十點半、十一點了，要考量觀眾的體力及交通問題。從直覺想到要刪的部分修改，但要全盤考慮，製作人、柯一正或是

吳定謙等人看的意見，像今年還在想，例如彩樺講過去的那一段或是子育唱歌的部分要不要唱兩次，都還在構思。

王：為什麼 2019 年改編之後把〈香雪文〉換成〈快樂的出帆〉與〈四季紅〉？

吳：香雪文不是不能用，而是我很清楚要那種歡樂的氣氛，大家都能來、唱的歌是大家都懂。我都會覺得這時候，觀眾可以跟大家一起唱。第一版是香雪文，第二版因為子育很會唱，又是那卡西式的唱法，應該比較歡樂一點，讓它實境的感覺。

王：為什麼會選擇這兩首歌？

吳：我的偏愛吧！我小時候就聽爸爸唱這個歌，加上裡面的東西，四季紅像男女之間在對話：「佢一項，敢猶有別項？」對唱的感覺，這種東西很親暱。而快樂的出帆就是很快樂，有一種意思是重新營業、快樂的出帆，對很多人來說歌曲也是熟悉的。上面彩球燈在轉，李美國在編舞的時候，也叫舞者要騷一點。

王：配唱上有沒有什麼特別安排？

吳：第一次很不滿意，因為我覺得很多東西是很勉強，給演員的時間太短，但第二次合音就感覺比較準確。他們第一次唱，連我都在旁邊唱，第二次就不用了。因為有高低音，和聲就不能亂唱。今年也還在想，例如樂團要不要再加大提琴，有弦樂上去感覺更好，但又變成編曲要重來。

王：那劇裡面有幾首不是陳明章的歌，像是〈女人的故事〉、〈望郎早歸〉

吳：對，〈女人的故事〉是我要的，因為我印象很深，好像每年母親節都會有。當時江蕙演唱會有六分鐘要去換衣服，就要我拍一個影片，等她出來會唱六首跟臺灣女人有關的歌，就要拍一個影片跟臺灣女人有關，我就問影片出來第一首歌是什麼？他們說是〈女人的故事〉，我就開始想，到影片結束歌出來時，畫面到哪裡，然後 Fade Out 歌曲出來。對我來說旋律很好、印象深刻，那段黑豬（盧志杰）跟他們說「難道她們就不是別人的女兒嗎？」其實

酒女最怕人家講這個，有理講不清。有時候是個人的偏好，像我喜歡望郎早歸，我覺得歌詞寫得很好，我人二（人間條件二）已經用過了，很典型的鄉下女人，先生去當日本兵沒有回來，因為很少歌詞寫得這麼細節，「囧若欲食烏梨糖，一暝哭甲光」歌詞寫得很生活。

王：為何服裝上刻意把淑惠裝扮成鳳飛飛？

吳：因為那時候去日本回來的打扮，民國五六十年代，那時候流行鳳飛飛。

王：劇本上人名的使用，是沿用陳明章歌曲的嗎？

吳：人名有些是我的稿子出來的，但有一部分像是樂師進財，是陳明章他本來的劇本使用的。

王：在劇本裡面稱素卿三軍總司令的用法以及跟愛嬌的角色差異是什麼？

吳：總統就是三軍總司令，總司令在很多單位都有，像我們都會開玩笑叫誰總司令。在劇裡就是一個總管的意思，就像我是老闆，董事長會找一個總經理，管東管西什麼都管，裡面也有說從天花板管到床底下，負責喬客人或看缺什麼東西的總招待，而愛嬌的角色就是老闆，負責跟高層應酬、拉客人做外交工作。

王：愛嬌的角色原本是于子育飾演，後來有做調整才變成王彩樺？

吳：子育來試鏡的時候，我只知道她是錦繡二重唱。在排練的第一天讀本，感覺愛嬌這個角色，應該是比較有江湖味的樣子，後來第一天排練結束就跟她們兩個還有工作人員說可不可以換？我覺得就是一個直覺上的感受。

王：為何在最後演唱〈幸福進行曲〉前，大家都定格像假人的安排？

吳：因為音樂劇無法再跳一場，志宏跟淑惠兩人要單獨講話，就像是我把你帶到旁邊，其他人就不動，技術上不干擾兩個人的戲。只是決定什麼時候要停、什麼時候開始動就比較麻煩，音樂劇到哪裡應該要怎麼樣，要配合時間，不然他們要講內心的話，但其他人在移動，這樣不是很奇怪嗎？

王：在本劇誕生以前，對於北投的印象如何？

吳：北投是以前（台灣）念真情或是看台語片的時候，中影就在附近。北投本來我想要拍攝限時專送，就像現在的 Uber Eats，因為北投山路小小的、交通不方便，要買什麼都打個電話說幫我買個 OK 繃什麼的，我覺得那個很可愛，像是有一個獨居老婦人常常都打電話叫東西，但後來有一陣子都沒有叫，他們就去她家看看，就看到老太太跌倒爬不起來，好險那些人主動發現。北投聽太多傳說了，或是像一些大老闆都在那邊談生意，覺得喝到快死掉，只要聽到內將說「分房喔！」就很開心。因為在那邊吃東西、喝酒、聽那卡西，但陪在旁邊的女生，如果你喜歡就可以直接帶走，分房以後就個人完事後，再聚集付錢走人。其實以前中影拍電影的時候，像是慶功宴什麼都常去北投，桌上就一疊錢，送毛巾或是什麼就給小費。為什麼會有魷魚螺肉蒜，因為它湯一直滾，魷魚越煮味道越好，隨時加湯、加蒜頭這樣煮，喝熱湯就流汗，熱毛巾一直來，比較不會醉，要賺酒錢就催你大量喝酒。像以前很愛去北投吟松閣，日式風格有松樹什麼的，那個是古蹟、菜非常好吃，以前尾牙都去那邊吃、那卡西就來，最後一道甜點就是花生湯配油條，美好的夜晚。

王：所以劇裡面最後也才有慶龍準備花生湯嗎？

吳：對。

王：台詞裡面有「我甘願躺著賺也不要站著灌」

吳：對，那是他們的話，把腦袋裡面的素材用進來。這是以前訪問北投那邊的媽媽桑說的，因為喝酒不是每個人都這麼厲害，寧可躺著錢在那邊賺，也不要在那邊喝到快要死掉。

王：2019 年劇情裡面有刪除美國大兵的橋段。

吳：對，那段要寫就要寫徹底，如果只有點到就無聊，觀眾會搞不清楚。其實以前美國大兵常去北投，像是 Time 雜誌就有拍到美國阿兵哥跟酒女在洗澡的照片，那個階段很多美國兵都是去北投的。

王：「流浪到淡水」在 2019 年的版本歌詞中也有刪除

吳：對，就把前面拉短一點。彩排的時候，看這段換景需要的時間，如果後臺在轉換的時候很快，歌就不用唱那麼多，因為有時候唱歌是為了要換景，一個布景要變成另外一個。

王：為什麼會把純純跟淑惠安排在閣樓上對話

吳：閣樓上把空間隔開，一個房間可以做很多用途，比如說他們唱歌時，可能不是很清楚，有個酒家女她在那邊收到家人來信，可能是家人叫他寄錢什麼的，看完就把信丟掉，在那邊有單獨空間的感覺。但布景最怕樓上、樓下都要，支架要夠穩、要保護演員安全，有些演員會怕也得讓他們習慣，下樓梯不能很用力，怕會發出聲音，他們就一定會脫鞋子，也因為很暗，就會有人從後面把他們帶下來。

王：中場休息前演唱〈再會吧北投〉的燈光跟人物走動安排

吳：互動多一點，但也許練著練著就改了，也有電影的感覺。包含有次還討論最後熄燈的是誰，我覺得最後單獨要留那兩個女生，因為命運是她們的。這些東西有時候就會改很久，像是流氓來復仇那一場，第一次在劇院演的時候，不知道場地大逆光的燈，位置可以降到什麼程度、要多少時間，測試之後就得想辦法降燈，因為逆光可以形成剪影效果，人是全黑，但動作是很明顯的，會帶來不一樣的感受。

王：戲前戲的安排，是為了營造北投的樣貌嗎？

吳：其實戲前戲在人一也有用過，先把場景氛圍帶出來，所以會有賣絲襪、胭脂等等的，先把氣氛拉好。

王：對於臺灣音樂劇的想法，有沒有想要做的類型或是對未來音樂劇趨勢的想像？

吳：音樂劇對我而言，還有很重要的就是編舞跟燈光，第一次演很緊張，因為國外音樂劇進去劇場大概一個月，燈光跟音樂都很準、都調得很好了，再一直練習到很準確，但臺灣沒辦法，因為租金太貴，我們最快禮拜三進去走場、禮拜四整排，禮拜五早上一直練，晚上就正式演出，所以變成一天多的時間，

舞台劇已經搞到肚子痛，音樂劇更痛，舞者位置在哪等等更複雜。今年社會情緒因為疫情，如果演《人間條件》系列都很慘，那找快樂一點的就是《再會吧！北投》，也在想今年可以考慮上字幕，想唱的可以一起唱，不用擔心影響觀戲感受，若我們的戲抓得住觀眾，劇情走到某些情緒他們不會唱，觀眾會唱的地方，大概就是素卿唱那卡西的部分，還有最後〈幸福進行曲〉的大合唱。後來也因為這樣，我對音樂劇蠻有興趣，但要看有沒有力氣，不過我覺得寫歌詞是很有意思的，用歌詞講故事。但做音樂劇其實不會賺錢，能打平就很了不起，因為工作人員太多了。現在也越來越多人在做音樂劇了，但這是好事，像是韓國他們學影劇還會給獎學金，漢城小劇場一堆演員去唱、去演，演電視劇的就去那邊找人，所以他們即便是路人都演得很好，因為都很有經驗，他們是整體去做，小的音樂劇可以訓練演出跟歌唱，把基層都訓練好了。但臺灣目前還沒有這個環境，還有在臺灣雖然是音樂劇，但你還是要有一點劇情，臺灣人看戲很簡單，要講得出來在演什麼，有些音樂劇是歌唱得很好聽，但出來他們不會講，就覺得是在聽一場演唱會。或是有些該有的情感沒出現，他們就覺得不好看，這樣說可能不準確，但就是觀眾觀點，因為戲就是要給觀眾看，所以我很在意觀眾觀點。戲要有共鳴，音樂劇也是，但主題不是整個都是歌，歌要跟劇情有關係，所以它更不好寫，劇情若太複雜會沒有空間給音樂，因為音樂占據一些空間。《再會吧！北投》跟一般音樂劇比較不一樣，因為有的是戲的情緒而非敘事，歌劇或是音樂劇，其實裡面應該都是要跟劇有關，唯一就月琴那段是比較有關係，其他是氛圍營造，會寫那兩首歌（親生的愛、夢醒時陣），也是因為陳明章的歌曲中，沒有符合她們（淑惠、純純）那時候的心情。