

音乐剧《悲惨世界》2010伦敦版相较于2017巴黎版的情感重塑研究

王李蕊 熊艳婷

西南民族大学 四川 成都 610041

摘要：本研究以音乐剧《悲惨世界》2010伦敦25周年纪念版与2017巴黎原版复排版为研究对象，分析两版音乐剧的情感重塑差异，通过跨文化比较法，探讨两版在物质载体、集体记忆符号等方面的情感编码与解码过程，揭示情感重塑的跨文化机制。同时，通过构建“文化编码-解码-共鸣”三维分析框架，揭示跨文化改编中情感符号的协商机制。比如在情感编码与解码方面，伦敦版重构红色为“革命激情”普世符号，黑色为对媒体操纵等的批判；而巴黎原版的红色则与法国历史地标绑定，强化了民族记忆，将黑色指向资本主义剥削等。在观众情感接收与解码上，这两个不同的版本通过编曲、舞台设计等引发来自不同国家观众的情感共鸣，如法语观众对*Liberté*中红黑颜色的解读带有历史“色彩烙印”，英语观众则将其解读为“个人VS体制”对抗等。不过本研究有局限性，未纳入非西方文化案例对比分析，未来将进一步探索音乐剧跨文化传播的更多案例与特征。

关键词：情感重塑；跨文化机制；音乐剧改编

1 引言

1.1 研究背景

音乐剧《悲惨世界》历经四十年全球巡演，已成为跨文化传播的典范。但在信息化时代，人们的阅读习惯和接受心理改变，读者不再只满足于传统纸质文本，为了实现鸿篇巨制经典文学的传播与传承，所以必须进行跨媒介改编与重构^[1]。2010年伦敦西区25周年纪念版与2017年巴黎歌剧院复排版作为具有里程碑意义的舞台实践，分别代表英语文化圈与法语文化圈对原著的差异化解读：前者以工业革命语境重构革命叙事，后者依托法兰西民族美学传统为根基强化其悲剧性。二者通过视觉符号与表演程式的调整，形成对原著精神的差异化诠释为经典作品的当代传播提供了典型范式。本研究旨在揭示跨文化改编中情感编码的深层逻辑。

1.2 现有研究现状

目前学界对《悲惨世界》音乐剧的研究主要集中在三个方面：一是经典化与传播路径，如Hwang（2015）对全球巡演的经济学分析，探讨了音乐剧在商业运作和市场传播方面的特点与规律；二是个体角色塑造，像Lloyd Webber对芳汀唱段的音乐心理学解读，深入分析了音乐在塑造角色性格和情感方面的独特作用；三是对意识形态隐喻的挖掘，诸如Bourdieu（2018）对革命场景的阶级话语分析，揭示了作品中蕴含的深层次社会意识形态和

权力关系。

然而，现有成果多聚焦单一版本解析，缺乏对情感符号系统的系统性研究。对于音乐剧在不同文化改编中的情感表达差异以及背后的文化逻辑，尚未得到充分的探讨和阐释。

1.3 研究内容与目的

本研究聚焦两大核心问题：其一，2017巴黎版如何构建“法式悲剧美学”；其二，2010伦敦版如何解码巴黎版符号体系并重构“革命叙事”。旨在揭示音乐剧改编中情感重塑的跨文化机制，构建“编码-解码-共鸣”三维分析模型。

1.4 研究方法介绍

为探究两版音乐剧的情感重塑问题，本研究首先运用比较分析法对比关键场景，探讨两个版本在情感表达、舞台设计、表演风格上的差异；其次运用文本细读法分析舞台调度和歌词文本，挖掘其情感内涵与文化信息；最后引入跨文化视角，依据霍尔的“编码/解码”理论，分析两版在跨文化改编中的情感编码与解码。

2 音乐剧《悲惨世界》对比式小结

2.1 2017巴黎版的创作背景

2017巴黎版的创作基于对传统的尊重与传承，舞台设计复刻1980年原始设计元素，如哥特式旋转教堂和手摇风琴等。旋转教堂的缓慢旋转营造出一种庄严而神秘的氛围，暗示了时间的永恒和历史的厚重，为观众带来一种穿越时空的沉浸式体验。而手摇风琴的齿轮声与革

作者简介：王李蕊（2004-），女，汉族，湖北襄阳，本科在读

命合唱形成声画对位，隐喻了个体命运在历史洪流中的无力感。

在情感策略上，巴黎版通过仪式化场景强化宗教救赎主题，契合法国主流价值观中对“人道主义”的集体认同。例如，冉阿让临终场景中的十字架投影与管风琴独奏*Bring Him Home*的结合，悠扬而庄重的旋律仿佛在诉说着冉阿让一生的救赎与升华。这种将宗教元素与音乐、舞台效果相结合的方式，不仅使冉阿让的救赎之路更具感染力，也让观众在情感上得到深刻的触动和升华，进一步强化了法国观众对本土文化的认同感和自豪感。

2.2 2010伦敦版重塑背景

随着全球化影在本质上加深，音乐剧俨然已成为跨文化交际的重要媒介^[2]。2010伦敦版以创新为驱动，首次采用3D投影技术重现滑铁卢战场，为舞台带来了前所未有的视觉冲击力，使得观众能够身临其境地感受到战场上的硝烟弥漫和战火纷飞，仿佛置身于那个风云变幻的历史时期。这种先进的技术手段不仅拓宽了音乐剧的表现维度，更将革命叙事从法国本土扩展至全球观众，使更多人能够领略到《悲惨世界》的魅力。

由于文学作品受不同地域文化差异的限制，在影响力的向外扩张阶段频繁受阻^[3]，因此在本土化改造方面，伦敦版巧妙地插入英国工人运动史元素，如曼彻斯特纺织女工群像，使“革命”概念与英国民主传统产生互文。这一改编策略不仅使伦敦版更具本土特色，也让更多英国观众能够在音乐剧中找到与自身文化背景相契合的元素，从而增强了音乐剧在英国乃至全球的影响力和传播力。

3 音乐剧《悲惨世界》2017巴黎版的情感编码

3.1 物质载体

旋转教堂作为2017巴黎版的核心元素之一，代表了中世纪欧洲对宗教和神圣的追求。观众看到时，首先感受到的是一种庄严肃穆的氛围，仿佛置身于那个充满宗教信仰和精神追求的时代。教堂缓缓转动，舞台上的场景和人物也随之发生变化，这种动态的空间转换暗示了时间的永恒性和历史的流转。

而手摇风琴作为背景音乐的一部分，更是情感表达的重要载体。手摇风琴的齿轮声与革命合唱形成声画对位，这种强烈的对比隐喻了个体命运在历史洪流中的无力感。观众在聆听音乐的同时，能够深刻感受到那些在历史大背景下挣扎求生的个体，他们的命运如同风琴齿轮的转动，为历史的力量所驱动，无法掌控自己的未来。

3.2 集体记忆

安灼拉的披风采用法国国旗配色，能够直接唤起观

众对法国的集体记忆。其红色部分的褪色处理既指向革命理想的消逝，亦暗示法兰西民族精神在当代语境中的价值重构。这些人物形象代表了在拿破仑帝国后期统治下的不同人群，象征着当时社会的残酷、冷漠和暴虐，每一个形象都深入人心、引发思考，这也是这部作品历久弥新的根源所在^[4]。

起义失败场景中，覆盖整个舞台的蓝色顶光形成了一种冷峻而压抑的氛围，与三色旗的暖色调形成鲜明对比，象征着理想与现实之间的巨大割裂。那一刻观众仿佛置身那个动荡的年代，感受到革命的激情与热血^[5]。

3.3 情感投射

冉阿让临终场景是音乐剧《悲惨世界》中最具情感张力的一幕。在这一场景中，圣母玛利亚画像的显现营造出一种神圣而庄严的氛围，管风琴独奏*Bring Him Home*庄重而悠扬的旋律与舞台上的动作实现完美融合。通过圣母玛利亚画像和管风琴音乐的烘托，这一场景将个人救赎升华为天主教式的“神圣宽恕”，使观众在情感上得到深刻的触动和升华。

芳汀的歌曲演唱时，修道院石墙阴影与歌声相互呼应，暗示她堕落与救赎的二元对立，法国天主教文化对“苦难净化”的观念在此得到了充分体现。观众在聆听芳汀的歌声时，看到石墙阴影在她身后晃动，仿佛看到了她在苦难中挣扎求生，最终通过救赎获得灵魂净化的过程。这种情感投射使观众能够更加深入地理解芳汀的角色和她的内心世界，增强音乐剧的情感感染力。

4 2010伦敦版对2017巴黎版的解码与再塑

4.1 颜色隐喻的民族文化编码解码

红色和黑色在两个版本中具有明显差异性，根本原因是这些元素在不同的文化中可能有不同的理解和重要性^[6]。在两个版本中体现了红色符号的意识形态博弈和黑色符号的道德隐喻重构，在2010伦敦版歌曲*Red and Black*中，歌词“Red is the blood of angry men / Black is the dark of ages past”里的红色被重构为“革命激情”的普世符号，比如学生运动的象征；黑色则指向“制度压迫”的抽象概念，比如The Robbery中警察的黑色制服。

4.2 历史记忆的本土投射

伦敦版中童年珂赛特演唱的歌曲*Castle on a Cloud*里的“I'd like to go there in my sleep... No one would say I'm naughty”，通过童话般的童声合唱抽离具体历史语境，将珂赛特的苦难转化为“永恒的童年创伤”符号，削弱法国观众对贫困阶级的历史同情。

4.3 翻译策略中的文化过滤

*Bring Him Home*是英语版新增曲目，歌词里提到的

“God on high / Hear my prayer / Keep him safe”，在英语版中通过宗教意象“God”将冉阿让的救赎行为基督教化，弱化雨果的唯物主义批判立场。而*Javert's Suicide*的歌词“C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau”，英语版删除了此句，避免对启蒙思想的直接批判，体现英美文化对知识分子责任的回避，体现了概念对等的困境。

意识形态的显隐博弈

社会类符号的价值位移体现在歌曲*The Robbery*（抢劫场景）中，法语版歌词“C'est la faute à la société”，英语版改为“You've got to steal to survive”。英语版通过行为合理化消解法语版对结构性压迫的控诉，体现新自由主义对个体责任的强调。

5 观众的情感接收与二次解码

5.1 情感共鸣的多维触发机制

音乐剧《悲惨世界》中蕴含着丰富的情感元素，需要演奏者和歌唱者深入挖掘，并且通过音乐的语言将人物内心情感变化展现出来^[7]。歌曲*I Dreamed a Dream*的演唱中，法语版采用歌剧咏叹调风格，强调音乐剧的悲剧底色和宿命感。英语版则改用流行摇滚编曲，配合钢琴独奏突出个体孤独感，如Sarah Brightman版本的更改。法语版强调宗教救赎，多次出现十字架光影，伦敦版则转向世俗化成长，如与珂赛特的互动细节，都展示了冉阿让的“救赎弧线”。

5.2 文化背景与情感传递效果

法语观众对*Liberté*中红黑的解读具有强烈的历史“色彩烙印”和强制性历史关联，颜色符号直接唤醒观众对六月起义的集体记忆，形成情感共鸣。英语观众则将普世价值进行了“色彩过滤”，把*Red and Black*的红黑解读为个人同体制的对抗，如歌词“红是自由，黑是压迫”，淡化了历史细节，强化个体英雄主义。*Dog Eats Dog*中“红幕”与“黑金”的解读也更偏向政治讽刺与资本批判，契合英语国家对新自由主义的普遍焦虑。

6 总结与展望

6.1 研究发现总结

伦敦版引入本国颜色隐喻、历史记忆及意译的翻译策略，将法国性“历史悲情”重构为英国的“普世寓

言”。同时，观众的文化身份也影响了情感共鸣的流动性，符号解码路径分岔，形成“本土化-全球化”的动态变化。

6.2 理论贡献

通过对比两版音乐剧的原始情感和重塑情感，构建“文化编码-解码-共鸣”的三维分析框架，整合语言学、符号学、情感社会学与媒介研究理论，揭示音乐剧跨文化传播中“情感共同体”的建构机制，既契合文化接近性，也需主动的符号协商来回应本土需求。

6.3 研究不足与展望

本研究的局限性在于未纳入非西方文化案例对比，如音乐剧的色彩元素在非洲、亚洲文化中的不同内涵和情感象征，使得部分的符号“本土化”分析缺乏适量例证。笔者将继续探索人类命运共同体背景下，音乐剧的跨文化传播的案例和特征，结合语言学、社会文化学以及翻译策略，针对音乐剧不同译本中对原意象的翻译，研究翻译策略和国家文化背景对音乐剧具体意象和歌词译本的差异化影响，对巡演国家文化背景和观众情感接受内容进行量化分析。

参考文献

- [1]杨悦.跨媒介视域下《悲惨世界》的音乐剧改编研究[D].吉首大学,2023.
- [2]司程麟钧.功能对等理论视角下音乐剧《悲惨世界》字幕翻译研究[A].哈尔滨学院学报,2024,9(15):128-129.
- [3]马昀楚.以音乐剧《悲惨世界》为例浅析音乐剧的传播策略[A].文学艺术周刊,2024(15):61-63.
- [4]王玉奇.音乐剧《悲惨世界》表演中的人物角色塑造[J].剧作家,2023(3):132-134.
- [5]程梦雷.上汽·上海文化广场.法语音乐剧《悲惨世界》的艺术感染力[J].歌剧,2018,(11):88-91.
- [6]严婷.音乐剧《悲惨世界》字幕翻译中的策略与实践[A].黄河之声,2024(1):179-180.
- [7]窦茉丹.音乐剧《悲惨世界》音乐风格与演绎技巧分析[A].明日风尚,2024(23):36-37.