

篇名

大劇院時代——綜觀音樂劇

作者

李思儀。黃貞綸。劉于菁。私立曉明女中。高二己班

壹●前言

近年來從《西城故事》、《鐘樓怪人》、《歌劇魅影》、《羅密歐與茱麗葉》等多齣音樂劇陸續來台演出，皆受到大眾的熱烈迴響，不但場場爆滿外，還加演好幾場，甚至是 DVD 的銷售也一路長紅，可見不僅英美的音樂劇席捲全球，連最近正火紅的法式音樂劇也漸漸受到大家的歡迎，但究竟現代音樂劇是怎麼發展而來的呢？而大家所熟悉的英美音樂劇與突然竄紅的法式音樂劇有何差別？這其中能吸引民眾瘋狂買票搶看的原因又是什麼？接下來，我們將透過各個主題的探討，一窺現今音樂劇界的流行秘辛！

貳●正文

一、音樂劇的歷史

音樂劇雖與傳統歌劇不同，捨棄了宣敘調與詠嘆調的區分、不執著於美聲唱法並常採用各種類型的音樂，但不可諱言的，音樂劇最早的發展與歌劇有關；換言之，音樂劇其實是歌劇演變到後來的一種革新型態。

被公認最早的音樂劇鼻祖是英國詩人約翰·蓋伊，在 1728 年把當時的流行音樂配上諷刺社會百態的歌詞所作的《乞丐歌劇》。此後於十九世紀的音樂喜劇因加重了合唱和舞蹈的場面，拉近了演出者和觀眾的距離。

1866 年查理斯·巴勒斯的通俗劇《惡徒子》以噱頭十足的特技場面與道具機關引起注意，並開啓歌、舞、劇並行的演出形式。1885 年喬治·艾德華斯創「音樂喜劇」的新名詞為區隔。

1927 年，被稱為第一代美國音樂劇教父的作曲家寇恩與劇作家漢默斯坦首次嘗試黑白種族社會議題等較嚴肅之主題，《畫舫璇宮》一劇擴大取材範圍；正式出現「音樂劇」一詞。

30 年代因一次世界大戰經濟不景氣，音樂劇題材反而越能反映大時代的背景；40、50 年代電影工業發展、技術更新，音樂劇成了新的娛樂型態，甚至被搬上大螢幕，『或許是碰上經濟大蕭條的關係，許多人都喜歡到電影院躲避現實』（註一）；60、70 年代搖滾樂和 CD 工業興起，音樂電影市場如風中殘燭般式微。

『60年代後期起，反越戰的社會效應、性解放運動及嘻皮、搖滾樂、毒品議題對近代美國影響深遠，不僅是史學、社會學的顯學，也是藝術創作者偏好在作品中反映的社會現象。』〈註二〉

所幸70年代中葉，出自戰後嬰兒潮的桑坦和洛伊韋伯各自在紐約、倫敦為音樂劇注入新生命，將包括搖滾、香頌、黑人靈歌等多樣音樂形式融入。導演普林斯以極簡手法呈現桑坦的概念音樂劇，同時卻也用了大量聲光效果製造臨場感來導韋伯的劇碼，開啓80年代後的大音樂劇時代。

然而到了90年代，音樂劇不再只是英美的專利，深與搖滾樂結合的法式音樂劇最近大受歡迎。結合大量科技的多元表現方式，則是未來發展的大方向。

二、英美音樂劇&法式音樂劇

01.英美音樂劇

倫敦西區安德魯·洛伊韋伯和美國百老匯看似雙胞胎兄弟，但亦有各自的發展歷史及風格內涵。『流行也好，古典也罷，韋伯大師都能駕輕就熟，他的音樂才華無庸置疑。除此之外，他還有過人之處，能準確的掌握大眾的口味，每部音樂劇寵能推出若干令世人口耳相傳的曲目。』〈註三〉出生於英國倫敦的音樂世家，韋伯小時後便展露出眾的藝術才華。雖然貴為音樂劇發祥地但演出頻率較百老匯遜色的倫敦西區一度無法與之抗衡，但韋伯的作品大放異彩，英國的音樂劇人開始大舉反攻百老匯劇目的入侵，『韋伯音樂劇的問世，標誌著輪堆西區項百老匯音樂劇霸主地位提出強而有利的挑戰。』〈註四〉

02.法式音樂劇

『法式音樂劇以改編為多，取材自名著、傳說或其他深入人心的文藝作品，利俗〔鐘樓怪人〕、〔羅密歐與茱麗葉〕〈Romeo et Juliette〉、〔十誡〕〈Les dix commandements〉、〔辛蒂〕〈Cindy〉、〔洛城少女〕〈Les demoiselles de Rochefort〉等等，因此法文音樂劇又被稱為“傳奇音樂劇”。』〈註五〉音樂方面，『因為法國不項英美擁有深厚的音樂劇傳統，少了歷史束縛自由發揮的空間更大。在法式音樂劇中，雖然大量使用流行演唱者，但是大多不為特定明星而作，堅持原創不用口水歌，佈景不會華而不實追求時尚創意，劇本內容也不虛應故

事，舞群不淪為伴舞，歌手不只唱歌還會飆戲，音樂風格不單調、配器也不陽春，最終達到演、歌、五三者合一環環相扣不脫鉤的境地。』〈註六〉

03.兩者的比較

以〔貓〕一劇為例，其演出版本主要分為兩個流派：

A.英國流派

『英國版的〔貓〕以華麗著稱。背景貓數量眾多，前景貓的造型十分精美，重視細節：服裝色彩鮮豔，特點明顯；化妝臉譜十分精細，並且比較接近人類。1998年拍攝的電影版〔貓〕，所用的就是英國是化妝，在造型上完全是英國風格，以精緻的化妝與華麗的服裝著稱。』〈註七〉而英國流派的影響深遠，歐洲大多數劇團如丹麥哥本哈根、德國柏林與杜塞道夫的版本無論化妝或劇情皆走華麗路線，無疑是英國版的優秀繼承者。

B.美國流派

『百老匯長期公演的〔貓〕與英國原版有很大不同，從貓的外型到劇情的細節都有變動。美國版化妝更追求舞台效果，臉譜多用大色塊，服裝也不如英國版來得華麗，相較之下顯的樸素，但更接近真貓的外貌。』〈註八〉相同的，德國漢堡版與南非巡迴團版則沿襲百老匯風格。

另外，〔貓〕劇也締造許多驚人紀錄，劇說有人曾看〔貓〕六百次以上；『英國演員錄製的〔貓〕在1982年獲得葛萊美最佳唱片獎，百老匯演員錄製的〔貓〕音樂在1983年也獲此獎項。』等等。〈註九〉

音樂劇作曲方面，安德魯·洛伊韋伯是以傳統歌劇中詠嘆調的方式作曲，而法式音樂劇結合了多種音樂風格，如法國香頌、搖滾、民謠…等較為現代的流行曲風，以強烈的旋律性吸引大眾，相較於古典美聲唱腔，則增添了许多時尚感。法式音樂劇量少質精，不同於紐約百老匯每年有大量新作品推出的演出模式；英美音樂劇的完全現場演奏，而法式音樂劇的背景音樂，包括伴奏與和聲是預先在錄音室裡錄好的，有節省成本、品質保證的穩定性，但也些許失去臨場感。

音樂劇對於法國來說是個外來文化，但走音樂大鎔爐路線的法式音樂劇正追英趕美。『相對於美國百老匯音樂劇，法國式的魅力在於它特殊的熱情與創意的歌舞。少掉了制式化的束縛，法國人一開始就能接受現代的舞台形式和表現模式。街舞被大量使用，以及現場錄影和 CD 的同時發行，促成了法式音樂劇的迅速崛起。』

〈註十〉不同於英美音樂劇重於舞台經驗的傳統，法式音樂劇一直是以演出與影音產品同步的方式橫掃市場，而英美在「劇院藝術」原則之下，唯有劇目下檔停演後才會推出官方影音產品，音樂劇迷們只能親訪倫敦西區或百老匯觀賞。但如同韋伯透過發行單曲與原聲帶，法式音樂劇同樣也以此方式先讓樂迷熟悉劇中音樂、造成期待上演的渴望後才順勢推出音樂劇，『在《鐘樓怪人》正式上演前，單曲〈美麗佳人〉、〈活下去〉與開場的〈大教堂的時代〉充滿和動力的名曲，先後登上法國單曲排行榜。』〈註十一〉

『法式音樂劇從一開始就排斥倫敦西區及百老匯慣用的隱藏式麥克風，在《鐘樓怪人》裡造型誇張的大耳機式麥克風，或是《小王子》當中含蓄的微型耳機式麥克風，都令音樂劇的現場別有一番風味。』〈註十二〉

三、音樂劇的分類

在音樂劇的表演方式中，可以細分為幾種類型。有趣的是，一齣音樂劇往往可以同時兼具多種類型的特色；音樂劇不侷限於狹隘的分類，因而呈現豐富的多元樣貌。

01.依劇本分類：

A. 文本音樂劇：以敘說故事為主，置入抒發情感的歌曲之作。如《西城故事》。

B. 概念音樂劇：寫作目標非為說故事，而是為了傳達故事背後的訊息，劇情常只是簡單的故事片段。如《小夜曲》。

02.依區域分類：

A. 法語系：因風格迥異於英美而被獨立分為一個類型。如最近大受歡迎的《鐘樓怪人》《羅密歐與茱麗葉》《小王子》

B.紐約百老匯：漢默斯坦、桑坦等代表人物的作品，屬美國音樂劇。

C.倫敦西區：安德魯·洛伊韋伯之作。

03.其他：

A.大音樂劇：簡言之即大編制、大場面的巨型音樂劇。如《歌劇魅影》《西貢小姐》。

B.搖滾音樂劇：代表二次大戰後嬰兒潮年代裡衍申出來的一種意識形態，以搖滾樂顛覆原本以古典樂為主軸的創作方式。如《萬世巨星》

C.歌舞劇：音樂和舞蹈皆有深層的戲劇意義，演員身兼歌舞和戲劇之責。如《貓》

四、音樂劇的流行密碼

『從倫敦西區、紐約百老匯到法國巴黎，無論是搖滾、爵士或香頌，只要音樂劇融入流行樂風，就能讓無數觀眾為之瘋狂！』〈註十三〉流行意味符合市場口味、普遍性，將現代多元音樂曲風及先進舞台科技融合商業化行銷，這股流行音樂劇的旋風將持續橫掃全球！

參●結論

反觀台灣現今的音樂劇市場，爲了不讓歐美的音樂劇專美於前，前陣子由張惠妹擔綱女主角的《愛上卡門》，正是由台灣自製的第一部本土音樂劇。另外還有香港製作的音樂劇《雪狼湖》，也是香港首部自製的音樂劇。部分音樂人表示港台現今的音樂劇娛樂性大於藝術性，其藝術內涵仍不及外國的音樂劇。但這畢竟只是剛起步而已，像法式音樂劇從起步到推銷至全世界，前後也花了 20 年的時間摸索。但不可否認的是，音樂劇的發展絕對有助於藝術的地位與創造力的提升，也有利於國人對於藝術氣質的培養。未來不僅要在音樂等方面加強其藝術性，我們也可以法國人開創音樂新路線的精神爲效法對象，做出屬於臺灣人的音樂劇。

肆●引註資料

- 註一、邱瑗著。Show Time！音樂劇的9種風情。〈台北市：音樂時代，民95〉。頁100。
- 註二、邱瑗著。Show Time！音樂劇的9種風情。〈台北市：音樂時代，民95〉。頁19
- 註三、張夷著。音樂劇魅影。〈台北縣：明天國際圖書，民95〉。頁29
- 註四、張夷著。音樂劇魅影。〈台北縣：明天國際圖書，民95〉。頁45
- 註五、張夷著。音樂劇魅影。〈台北縣：明天國際圖書，民95〉。頁197
- 註六、PAR 表演藝術雜誌 July 2007。〈台北市：PAR 表演藝術，民96〉。頁32
- 註七、張夷著。音樂劇魅影。〈台北縣：明天國際圖書，民95〉。頁84
- 註八、張夷著。音樂劇魅影。〈台北縣：明天國際圖書，民95〉。頁85
- 註九、張夷著。音樂劇魅影。〈台北縣：明天國際圖書，民95〉。頁82
- 註十、PAR 表演藝術雜誌 July 2007。〈台北市：PAR 表演藝術，民96〉。頁31
- 註十一、PAR 表演藝術雜誌 July 2007。〈台北市：PAR 表演藝術，民96〉。頁31
- 註十二、張夷著。音樂劇魅影。〈台北縣：明天國際圖書，民95〉。頁200
- 註十三、PAR 表演藝術雜誌 July 2007。〈台北市：PAR 表演藝術，民96〉。頁29