

篇名：

羅密歐與茱麗葉音樂劇之研析

作者：

詹雅蘭。鄭妘瑄。楊芳慈。私立曉明女中。二年己班

壹●前言

羅密歐與茱麗葉音樂劇是由法國資深音樂製作人，傑哈·皮斯葛維克(G rard Presgurvic)全新創作詞曲，改編自莎士比亞(Shakespeare)完成於1595年的著名戲劇作品，主要是描述義大利兩個互為世仇的家族，反對他們的孩子羅密歐與茱麗葉相愛，兩人堅持捍衛自己愛情的結果，而造成的殉情悲劇，並於2001年在自巴黎首演，同時也是目前為止世界上最成功的法國音樂劇。

2007年4月法國音樂劇羅密歐與茱麗葉來亞洲巡迴演出，多元的曲風和精巧的機關佈景、道具深深的吸引了我，因此讓我想了解由此名劇創作出來的樂曲、歌詞與故事背景有何關聯？戲劇的服裝透露出什麼樣的暗示？佈景的是如何運用來為戲劇效果加分？此齣音樂劇運用了什麼音樂元素可以使之如此的成功？

貳●正文

一、服裝

舞台劇表演者眾多，因此大致上分成兩大色系：「女主角茱麗葉家族—卡布雷特家族採用大紅服裝，卻在頭飾上強化了保守象徵，羅密歐家族—蒙特鳩家族則以藍色做為主色系，帥氣的牛仔布料深化了羅密歐家族的前進不羈。」(註一)

二、舞蹈

在舞蹈方面，並非只有單一種舞蹈，加入了許多新的元素和各國特色舞蹈做為變化，「舞蹈融入高加索、非洲舞蹈乃至現代芭蕾、現代舞等，戲劇演出更融合默劇、黑光劇。」(註二)「在舞蹈方面，所有家族打鬥與挑釁的場面都用現代舞蹈巧妙呈現，充滿了赤裸裸的對立，卻又不失美感；死神則以舞蹈貫穿，出奇不意的現身，也為整齣音樂劇產生畫龍點睛的詭異效果。」(註三)

三、佈景

「法國音樂劇則看重文學加景觀劇場的效果，以「羅密歐與茱麗葉」為例，一組號稱「九宮格」的創意佈景就能變出多種花樣，強調創意。」(註四)

羅密歐與茱麗葉音樂劇，真的是強調創意，劇裡的每一個大型道具，幾乎都可以連接另一個大型道具，形成新的道具；佈景是由斜坡式的迴廊、三座圓柱狀的塔樓和一座可移動的樓梯所組成，除了斜坡迴廊是固定不動的之外，三座塔樓和樓梯，不管是移動或是旋轉，都是由人工來推動，而不是電動的，讓我最為驚嘆的是，它大部分換佈景和場景，並非像傳統一樣拉上幕簾，全部都由工作人員來替換道具、佈景等等，而是在歌唱和舞蹈的同時，演員們或舞者就會同時進行換幕的動作，也因為道具「九宮格」設計的巧妙，所以只要轉一圈或是連接就可以在短時間內完成，讓換幕的動作變的極為自然，一點也不突兀，也讓觀眾能夠不間斷的欣賞精采演出。

四、音樂

1. 音樂風格

「多元的曲風，從抒情、搖滾、電音、雷鬼到華爾茲，無所不包。」(註五)

「法國音樂劇結合流行、民俗音樂、中南美、非洲音樂的融合。」(註六)

「整齣音樂劇毫無冷場，法式香頰挑動內心深處愛的流動，電子音樂的搖滾節奏則讓現場充滿感染力。」(註七)

這齣音樂劇融合電子音樂可說是非常成功，不會帶給人家古典音樂的沉悶感覺，而是用正統音樂架構去配上較能讓大家的流行音樂線條，創造出迷人的歌曲，每首歌曲裡幾乎都有電吉他的運用，例如：我怕(J'ai peur)這首由羅密歐獨唱的歌曲，就幾乎都是電吉他伴唱，襯托出男主唱的好音色，也表現出當時羅密歐內心孤獨的感受；戲劇高潮中的舞會歌曲，就是一個電音派對，配上派對專屬的閃爍燈光，讓整個故事場景好像到了現代世界；一首陽台之歌(Le balcon)，更是用抒情音樂把羅密歐與茱麗葉思想著對方和巧遇的情境，烘托的非常浪漫；全場都是以法文發音演唱，雖然聽不太懂，但是透過浪漫柔軟的腔調就足以感受到經典的曠世愛情了。

2. 歌詞與故事背景的關聯：維洛納(Vérone I)

故事就發生在維洛納這個城市裡，歌曲便以此命名，由維洛納王子演唱，主要是以付出生命為警告，禁止兩家族在維洛納城內鬥爭。

「身在維洛納、美麗的維洛納，城裡的人們彼此憎恨，雖想離開，但終究留下，這裡沒有王者風範，這裡只有兩大家族互相角力，無須選擇戰場，因為陣營早已注定。」，「你在維洛納，

傳聞中的維洛納，我們生命中留著仇恨的毒，在血液裡沸騰，當然我們的園中繁花綻放，當然我們的女子貌美如花，這兒看似人間天堂，而我們的心卻在地獄裡遊蕩。」(註八)

歌詞暗示了羅密歐與茱麗葉無法選擇他們自己的命運，因為一出生就注定好是生在彼此厭惡的兩大家族，他們的相戀，是不被允許的，城裡大家並不在乎是否有義氣，或是正人君子，因為人人在城裡只想要鬥爭；維洛納是故事裡的城市，因此才說是傳聞中的維洛納，他們因為互相鬥爭，總會有死傷，因此兩大家族就越來越仇恨彼此，都想報仇，縱然維洛那是個美麗的城市，有著漂亮的女子，但是城裡的風氣不好，人也相貌不善，人間天堂就變成的表面的假象，實際上每個人的心都不能獲得包容和原諒。

3.成功的因素

法國音樂劇來台掀起熱潮，官方網站更是擠爆，謝幕時觀眾風湧至台前想要和演員握手，安可曲的時候相機更是閃個不停，這種盛況是歌劇魅影來台演出所不及的，相對於歷史悠久的百老匯音樂劇，為何法國音樂可以如此的吸引觀眾？

「相對於百老匯往往以公式來創作，法國音樂劇可以說是依創作來創作。前者的公式包括機關佈景和演員，而作曲家韋伯常為演員量身打造劇碼，更是眾所皆知。」、「百老匯音樂劇較拘束於重複的形式，但有深厚文化傳統的法國，則能在創作中直接融入他國文化。」(註九)

以百老匯為名劇，歌劇魅影 (The phantom of the opera) 來說，作曲家韋伯便是為他的前妻－莎拉布萊曼 (Sarah Brightman) 量身打造 Christine 這個角色，因此換做其他演員的時候，並不一定可以完美的詮釋這齣戲，音域等等也不一定合適；再者，韋伯仍是以歌劇中詠嘆調的方式寫曲，並沒有結合流行的新元素，曲風趨於單一種，所以比較無法吸引年輕人，或是對音樂沒有相當了解的人觀看。

法國音樂劇是以強調美感為主，從服裝和人員選拔上都看得出來，但是因為多選擇耳熟能詳的故事，如羅密歐與茱麗葉、鐘樓怪人、小王子等，所以在敘事的時候會有漏洞，如果不是熟悉故事大綱的人可能會因為劇情交代的稍不詳細而看不懂，這可能算是小小的缺失，但法國音樂劇是走比較講究音樂、表演風格。

參●結論

簡略的分析完這齣音樂劇，讓我了解了要製作出一部成功的音樂劇，背後是需要許多創意結

晶和服裝、燈光、舞蹈的配合，在國際交流如此頻繁的時代，作曲家也不能只拘泥於一種風格，必須要擴展自己的視野，接觸各國的音樂，在深入了解後，再加以結合，才能創造出新的音響。

羅密歐與茱麗葉音樂劇的編舞導演－何達（Redha）說：「完成再破壞，不應該是創作者的特質，而是應該在成功創造一場演出之後，將之後完全放下，回歸於零。」，有別於 2001 年在巴黎的演出，2007 亞洲巡迴的服裝和舞蹈有很大的差別，都各自有它的特色和好壞，好的創作者應該可以在成功後重新創作出另一個版本，不沉溺在成功裡，才能找到新的創意。

另外我覺得寫歌詞者跟翻譯配合的好，也會把歌詞的意境更推上一層樓，將法語翻譯成國語的翻譯者，用了一些詩詞，真的形容的非常恰當，這部分是這次沒有研究到的，希望下次可以深入研析。

肆●引註資料

- 註一、趙靜瑜。(民 96 年 04 月 09 日)。他們 讓台北人有了靈魂。自由時報。
- 註二、何定照。(民 96 年 04 月 20 日)。法式魅力 粉絲瘋狂。聯合報。C3 文化。
- 註三、趙靜瑜。(民 96 年 04 月 09 日)。同註一。
- 註四、何定照。(民 96 年 04 月 20 日)。同註二。
- 註五、何定照。(民 96 年 04 月 06 日)。羅密歐與茱麗葉 電音派對相遇。聯合報。C3 文化。
- 註六、何定照。(民 96 年 04 月 20 日)。同註二。
- 註七、趙靜瑜。(民 96 年 04 月 09 日)。同註一。
- 註八、樊曼儂。羅密歐與茱麗葉。(台北：成陽：民 96)。頁：精選歌詞
- 註九、何定照。(民 96 年 04 月 20 日)。同註二。