

《木蘭少女》

華文音樂劇 燦爛新典範

演出資料

台南人劇團 瘋戲樂工作室 聯合製作

創作／設計構想

劇本特色及劇情簡介

由蔡柏璋改寫的花木蘭完全跟我們在國文課本所讀到所認識的那一個孝女木蘭的形象大大不同，新編的重點著重以當代性別和愛情的觀點重新演繹這個家喻戶曉的故事，全劇除了人性真實面的呈現外，也極具娛樂性，保證貼近當代觀眾的審美感與價值觀。

朝廷來花家徵兵囉！花大姊未婚懷孕，怎麼可能當兵？花小弟是個 **Gay**，去當兵怎麼辦？當然是...花木蘭，妳去！花木蘭厭倦家鄉，亟欲擺脫束縛，自由飛舞！代父從軍，促成一場美麗的錯誤。在軍中木蘭化名木男，是男是女？叫人傻傻不清楚？深夜洗澡彎腰撿肥皂，迷倒大將軍，上演精彩斷背情！

木蘭的青梅竹馬蔣貫甫偷偷愛慕著木蘭，卻在軍中瘋狂愛上木男，他迷惑自己愛女人還是男人！木蘭的部隊將軍簡淳榭對木男一見鍾情，直到有一天發現木男是木蘭，他開始迷惑自己到底愛男人還是女人？一段撲朔迷離的浪漫愛情三角關係，讓人愛叻愛叻唱不停！

編劇創作構想 – 蔡柏璋

花木蘭的故事，大家都知道。不知道是不是因為民族性的關係，我們下意識都把整個故事的重點擺在「為人子女要孝順」，連著名的《木蘭辭》裡面，也只能含蓄俏皮地提及「安能辨我是雄雌」，然後就默默收尾。拜託！重點哪是這個啊？

一個女孩兒要在軍中待個數十載？然後沒有被發現？對，大家一定會想，那她的胸部一定很平，要不就一定長得很像個男人婆，她平常一定就愛玩騎馬打仗，問題是，為什麼？花木蘭難道就不能只是一個普通女孩嗎？她可能很嬌弱，或者她的身材其實是曲線窈窕，而她的最大興趣就是聊八卦還有上街購物啊？最重要的是，為什麼大家要認為她絕對是「自願」代父從軍？講真的，現在要一個兒子自願幫父親從軍都很難了，而一個女孩，壓根沒想過自己會跟從軍有任何關係的人，怎麼可能在一夕之間，聖靈感動，孝順之血濃於水流遍全身，一刀把頭髮砍斷，騎馬衝出家門？（拜託！迪士尼！）

還不只這樣，在軍中所發生的浪漫故事也是來得莫名其妙，如果，我是說如果，軍中將軍真的在某一個瞬間發現他對這個花木蘭弟兄感到興（性）趣，那將軍的性向肯定是喜歡男生啊？打死我都不相信，將軍會在最後發現木蘭是個女生之後，竟然會「鬆一口氣」，然後，喔耶！我要娶妳？怎麼可能？

每當我想到木蘭在軍中生理期來了怎麼辦？木蘭洗澡怎麼辦？每天都要洗耶？木蘭想家時候怎麼辦？古時候會有懇親大會嗎？更重要的是，當木蘭發現她在家鄉暗戀的男人居然也喜歡她現在假扮成的男生，她不會開始感到困惑嗎？

天啊，這個女人太屌了！怎麼可以不寫！

音樂創作構想 - 王希文

音樂劇的表演形式近年在國內日漸興盛，不少劇團爭相推出原創中文音樂劇製作。結合戲劇、歌唱、音樂及舞蹈，音樂劇的魔幻渲染力早已成為許多觀眾最熱衷觀賞的表演劇種，但以本質而言，音樂劇的所有舞台表演元素仍應為戲劇本身來服務，倘若處理不宜，恐會產生「為了唱而唱」或是「戲與音樂分離」的尷尬狀況，導致魔幻力量的不連貫，甚至造成觀眾的疏離感，進而影響表演流暢度及藝術價值。此外，中文本身獨特的聲韻對於寫歌者亦為一大挑戰，若處理不宜，往往會造成辭義不明，甚至誤導觀眾，但倘若一味依賴字幕，對觀眾看戲也造成干擾。

《木蘭少女》於 2009 年城市舞台首演時，我與蔡柏璋（編劇、作詞）便已意識前面所提及的概念和問題，企圖利用國外學院所學所看，力求創新與突破。在經過四場讚譽不斷的演出後，我們並不因此感到滿足，反倒因為看過演出，體驗過預期的演出效果，因此有了更精準的理解與觀察。其中對於劇本和音樂如何更緊密地結合，我們將特別根據以下幾點作為本次重製的主要修改方向：**1）.劇本與歌曲的關係以及結構；2）.音樂主題動機之使用與貫穿；3）.肢體表演和編曲元素的高度結合；4）.歌曲再現以及轉場換景之搭配；5）.中文聲韻與旋律之關係。**

本劇在音樂的創作上，主要參考百老匯音樂劇的表現手法，並且融合中西曲風，全劇將有二十多首風格多元的唱曲，這些歌曲將依劇情氛圍之需，混搭古典、搖滾、爵士、陝北歌謠及江南小調，並以管弦配器進行編曲，演出現場將由 30 人編制的管銜樂團進行演奏。此外，這次也將聘請國內知名的音樂劇歌唱指導魏世芬擔任歌曲的詮釋工作，協助演員用歌曲盡情表現劇中人物的真實情感。

主要演工作人員名單

編劇／蔡柏璋

作曲 編曲 音樂總監／王希文

導演／呂柏伸 蔡柏璋

舞台設計／劉達倫

燈光設計／Jack

服裝設計／林恆正

樂團指揮／黃東漢

歌唱指導與詮釋／魏世芬

表演指導／姚坤君

動作編排／陳武康

領銜主演／洪瑞襄、程伯仁、段旭明

共同演出／姚坤君、李劭婕、王友輝、謝盈萱

鮑奕安、朱育宏、賴震澤、王昭華

王靖惇、鍾 翰、黃怡琳、王安琪

張芳瑜、馬英妮、曾威豪、林 斌

尹仲敏、邱俊儒、德 仔、林冠至

梁允睿，等共 24 位。

製作人／李維睦、呂柏伸、王希文

製作經理／江彥德

行銷公關／彭懿芬、陳思宓、蔡孟涓、左光平、白斐嵐

舞台監督／林岱蓉

舞台技術總監／范朝煒

燈光技術統籌／黃國鋒

燈光設計助理／魏立婷

導演助理／林孟寰、林惠萱、莫家豪

樂團

廣藝愛樂管絃樂團

● 樂團編制

小提琴 6 / 中提琴 3 / 大提琴 2 / 低音提琴 1

長笛 (短笛) 1 / 單簧管 (薩克斯風) 1 / 雙簧管 (英國管) 1 / 巴松管 1

小號 1 / 法國號 2 / 長號 1

鋼琴 1 / 鍵盤 1 / 打擊 2

共 24 人

《木蘭少女》核心創作人員介紹

呂柏伸／藝術總監暨導演

蘇格蘭格拉斯哥大學文學士，英國倫敦大學霍洛威學院戲劇與劇場研究碩士及博士班肄業。現擔任台灣大學戲劇學系專任講師，主授導演課程，並曾任教中山大學劇場藝術學系。

2003年1月起受邀擔任台南人劇團藝術總監起，呂柏伸便積極推動「西方經典台語翻譯演出」、「莎士比亞不插電」及「尋找劇作家的台南人」等活動，一方面進行跨文化戲劇的實驗創作，另一方面則積極引介當代台灣年輕劇作家的作品。近年來呂柏伸的作品大多為國立中正文化中心委託製作，或是榮獲國家文化藝術基金會的專案補助，演出成果廣受學者專家、輿論媒體與觀眾的高度讚賞，幾乎所有執導的作品都榮獲「台新藝術獎」提名或入圍。《終局》於2004年在國內演出後，受文建會推薦至巴黎台北文化中心演出三場；2007年的《馬克白》不僅代表台灣參加當年度的亞維儂外圍藝術節的演出，廣獲國際佳評，同時，也榮獲「第六屆台新藝術獎」表演藝術年度十大作品。

呂柏伸所導的作品涵蓋古今中外，包括當代台灣劇作家田啟元的《白水》和許正平的《愛情生活》，日據時代經典話劇《閹雞》，從《紅樓夢》改編的豫劇《劉姥姥》，以及荒謬戲劇大師的《終局》《落腳聲》、《來來去去》，莎士比亞的《哈姆雷》、《羅密歐與朱麗葉》與《馬克白》，以及古典希臘喜劇《利西翠姐》和悲劇《安蒂岡妮》等。近期作品包括有臺大戲劇學系創系10年鉅獻《木蘭少女》，被譽為是中文音樂劇製作的新里程碑之作。此外，他為台灣豫劇團所執導的《約/束》(改編自莎翁名作《威尼斯商人》)，更是被譽為是臺灣近年來在跨文化戲劇創作最為成功的作品。

除導戲及在校擔任戲劇教學外，呂柏伸還在藍劍虹的協助下主編出版國內第一本深度戲劇評論刊物《劇場事》，至今已發行8期。此外，於2003年起他更開辦「演員夏日學校」，廣邀國外對表演訓練學有專精人士來台主持工作坊，提供國內演員充電進修的管道

蔡柏璋／編劇、作詞、導演

現任台南人劇團藝術總監，同時兼任教於台南大學劇場創作與應用學系。台灣大學戲劇系第二屆畢業，並於 2008/09 遠赴英國倫敦中央演說暨戲劇學院攻讀音樂劇碩士學位，並以全班最優異的成績畢業。

蔡柏璋是國內難得一見集編導演三項才華於一身的創作者，曾與莎士比亞的妹妹們的劇團、創作社、如果兒童劇團及台南人劇團皆有合作。在創作之餘，並致力於戲劇推廣和教育工作，在台南人劇團的青年劇場和國內大專院校皆可見到他的教學蹤影。

蔡柏璋雖年輕但劇場創作與實務經歷相當豐富，於臺大就讀期間便成立【戲劇主義】劇團，並發表多齣製作；他並且於 2002-2003 獲選臺大與美國喬治亞大學（University of Georgia）的交換學生，至美國研讀戲劇相關課程一年。2007~08 受邀擔任台南人劇團的駐團編導；2009 年起，受邀與呂柏伸共同擔任台南人劇團聯合藝術總監。由他擔綱演出的作品中多次獲得台新藝術獎的肯定，其中創作社【嬉戲: who-ga-sha-ga】榮獲第三屆表演藝術的百萬首獎、【莎士比亞不插電 3:馬克白】第 6 屆表演藝術十大作品。此外，他的最新音樂劇創作劇本《木蘭少女》不僅獲得府城文學獎的首獎，也被挑選作為台大戲劇系創系十週年的紀念演出，2009 年 6 月於台北城市舞台演出。此外，他所創作的電視影集型式舞台劇《K24》，更是開創臺灣劇場史上第一齣連演六小時喜劇的新記錄，演出成果深受兩岸學者專家與媒體觀眾的讚賞與好評。

演員經歷：

台南人劇團《Q&A 首部曲》劉憶

創作社《少年金釵男孟母》尤伺寰、鄭某等、法官

台南人劇團《莎士比亞不插電 3：馬克白》馬克白

台南人劇團《莎士比亞不插電 2：哈姆雷》哈姆雷

創作社第十二號作品《嬉戲:who-ga-sha-ga》阿浩

玉米雞兒童劇團《巫婆煮成一鍋湯》聰明豬

莎士比亞的妹妹們的劇團《家庭深層鑽探手策》修全

莎士比亞的妹妹們的劇團《30P：不好讀》17P

如果兒童劇團《抓馬歷險記》木蘭父/路人/阿伯/魅影

台大戲劇系第二屆畢業製作《第十二夜》Malvolio

戲劇主義第三號《RENT》Mark

美國喬治亞大學學期製作《Violet》Radio Singer

台大戲劇系學期製作《高加索灰欄記》Singer

台大戲研所《櫻桃園》加耶夫

導演經歷：

台南人劇團《K24》第一季全六集（編導）

台南人劇團第六屆青年劇場期末呈現《中性場景》

莎士比亞的妹妹們的劇團《e.Play.XD 之∞》（編導）

戲劇主義第三號《RENT》

戲劇主義第二號《非關治療》

戲劇主義第一號《性世代首部曲》

得獎經歷：

第三屆台新藝術獎年度表演藝術首獎 《嬉戲 Who-Ga-Sha-Ga》擔任主要演員

第六屆台新藝術獎年度十大表演節目《莎士比亞不插電:3 馬克白》擔任馬克白

劇本《木蘭少女》獲得第十三屆府城文學獎劇本類正獎

「Keep Walking」第五屆圓夢學堂得主，赴英國劍橋大學研讀創業管理課程

榮獲 97 年度教育部留學獎學金（甲類）第一名

王希文／作曲、編曲、音樂總監及製作人

新生代配樂作曲家，98 年度金鐘獎得主，現擔任「瘋戲樂工作室」團長兼音樂總監。王希文畢業於台大政治系國際關係組，自 2007 年起成為全職自由音樂工作者，短短時間參與大量製作，並於 2009 年以電視影片作品《曬棉被的好天氣》榮獲 98 年度金鐘獎殊榮；創作上風格多變，融合搖滾、爵士、藍調、流行以及古典，作品橫跨劇場、電視、電影、廣告、現代舞與流行音樂。王希文現居台北，於 2010 年 5 月取得紐約大學電影作曲碩士學位，期間另師從 Joseph Church（《獅子王》音樂總監）學習音樂劇寫作與編曲。

高中時開始接觸吉他的王希文，很快的於同儕間崛起，成為一位受到矚目的搖滾/流行吉他手。彈奏曲風本以搖滾、藍調、民謠為主，之後接觸 **fingerstyle** 演奏及爵士樂，手法更趨多元。吉他事師張瑞彥、林正如、門田英司等老師。大學時與師大附中的好朋友一同組了 **The Touch** 樂團，作品曾入圍全國大專盃金旋獎創作組決賽，近年來除了在台北各大 **live house** 表演外，**The Touch** 的足跡亦遍佈台灣各大音樂盛會，包括春天吶喊與海洋音樂祭。

在偶然機緣下，王希文首次接觸到電影配樂，深深為音樂與戲劇結合所產生的張力所震撼。於是他毅然決然辭去金融業的工作，致志朝音樂創作發展。幸運地，在短短得時間內，他由吉他手轉型成為專業作曲家，並得到許多創作及發表作品的機會。近年合作的對象包括台南人劇團藝術總監呂柏伸（《木蘭少女》）、《閩

雞》、《愛情生活》)、新生代編導演全能鬼才蔡柏璋(《木蘭少女》、《K24》)、電影《九降風》編劇蔡宗翰(《曬棉被的好天氣》)、王傳宗(《芭娜娜上路》)等劇場電影界導演。近期舞台配樂作曲的作品:《美女與野獸》、《木蘭少女》、《閹雞》、《愛情生活》、《吻在月球崩毀時》、《K24》、《Q & A》等。

劇場配樂經歷

- 2010 台南人劇團《Q&A》作曲
- 2009 台南人劇團《美女與野獸》作曲
- 2009 台大戲劇系十年大戲《木蘭少女》作曲、音樂總監
- 2008 台南人劇團《閹雞》編曲、指揮
- 2008 台南人劇團《愛情生活》作曲
- 2008 台南人劇團《吻在月球崩毀時》作曲
- 2008 外表坊時驗團《婚姻場景》配樂製作
- 2007 台南人劇團《K24》配樂製作

電視／電影配樂經歷

- 2010 《Esha》New York Film Academy Production
- 2010 《Daughter》Stratford Film Production
- 2008 公共電視人生劇展《芭娜娜上路》配樂製作
- 2008 輔導金電影《Z046》片頭動畫配樂製作
(2009 東京國際短片影展亞洲最佳短片)
- 2007 公共電視單元劇《曬棉被的好天氣》配樂製作
(2008 金馬獎華語最佳短片、2009 金鐘獎最佳音效)

紀錄片／動畫配樂經歷

- 2010 《A Wind-up Life》New York School of Visual Arts
- 2010 《A Piece of Church》NYU Arthur L. Carter Journalism Institute
- 2007 工研院專案《Woo Dance》配樂製作
- 2007 北美館國際兒童藝術節紀錄片配樂製作

現代舞／行為藝術配樂經歷

- 2007 第九屆台北藝術節《越位》配樂製作

商業音樂配樂經歷

- 2010 上海世界博覽會台灣虛擬館配樂製作
- 2008 魏如萱(自然捲娃娃)單曲《泡泡》編曲
- 2008 爭鮮迴轉壽司廣告歌曲詞曲創作比賽冠軍