

音樂劇表演工作坊

起學習如何在音樂舞蹈中獲得戲劇中相互溝通的能力，
進一步了解音樂劇表演時身體的使用模式。

定義 — 關於型式、種類

一、音樂劇為何？

「一種結合當代流行音樂、歌曲、對話與舞蹈的表演藝術，藉著這些媒介，傳達作品所要**述說的故事**。」

二、那音樂劇有一定的風格嗎？

「因須獲得商業上的成功，在形式與風格會隨著時代的改變不斷的推陳出新，也因如此，現代音樂劇的總類繁多，創作者或投資者，在藝術的創作上也會考量題材是否能為大眾接受。現今眾所皆知的音樂劇碼，皆為在商業上極為成功的作品。」

三、音樂劇與歌劇？

A. 相同之處：

◇ 使用音樂、戲劇、舞蹈作為呈現的元素。

B. 相異之處：

◇ 音樂劇較重視對話/台詞的使用：雖然有些音樂劇完全使用歌唱表現，有些歌劇也使用無歌唱的對話，但音樂劇較以戲劇主導所有的創作與呈現。

◇ 音樂劇較重視舞蹈的使用：演出音樂劇的主角們大多都需具備舞蹈的能力，在歌劇舞台上較少見。

◇ 音樂多以流行音樂風格呈現：在唱腔上可以看出。

◇ 擴大器的使用：在歌劇傳統裡是不被允需的。

◇ 音樂劇多使用演出當地的語言呈現。

註：由於音樂劇與歌劇都隨著時間不斷的在改變其演出形式與風格，某些歌劇院為吸引更多的觀眾，對歌者能力的要求，也就越來越多，但一般來說，演出音樂劇的人，會被稱為演員，而演出歌劇的人，則被稱為歌者。

四、音樂劇形式內容？

「音樂劇種類隨著時代的進展一直被重新定義，發展至今，早已成為一個音樂、舞蹈與戲劇緊密交織的一種表演藝術，分類實為相當困難，所以這樣的分類介紹，只是為了讓我們看見音樂劇的無限可能以及音樂劇的多元性。」

A. 呈現形式分類：

- ◇ 偏重舞蹈：劇中充斥著大量的舞蹈，載歌載舞，在演員的能力上，舞蹈是必備的能力，這樣的形式也是音樂劇表演中的大宗。如：
《Legally Blonde》金髮尤物/2007、《Hairspray》髮膠情人夢/2002、
《A Chorus Line》歌舞線上/1975、《FAME》名揚四海/1988、
《Anything Goes》海上情緣/1934、《Mamma Mia!》媽媽咪呀！
/2001、《High School Musical》歌舞青春/2006.....等。

- ◇ 偏重戲劇：劇中舞蹈所佔的比例極少，戲劇性與議題性較強。如：
《RENT》吉屋出租/1996、《Next to Normal》近乎正常/2009、
《Spring Awakening》春醒/2007、《The Light in the Piazza》廣場之光
/2005、《Sweeney Todd》瘋狂裡法師/1979、《Into the Woods》拜訪森
林/1987.....等。

- ◇ 偏重歌唱：在音樂劇的呈現上，主要偏向以美聲演唱為呈現手法。
如：《The Phantom of the Opera》歌劇魅影/1988、《Les Miserables》
悲慘世界/1987、《The Secret Garden》秘密花園/1991、《Jekyll and
Hyde》變身怪醫/1997、《The Scarlet Pimpernel》紅花俠/1997.....
等。

- ◇ 舞劇：以舞蹈呈現劇情或是以舞蹈為表演的重心，音樂的部分多為
現場演奏或演唱，歌者與舞者負責各自的表演，也就是舞者不歌，
歌者不舞。如：《Movin' Out》/2002、《Contact》/2000.....等。

B. 依音樂風格分類：

- ◇ 隨著流行音樂的演進，音樂劇在音樂風格上也會有不同的嘗試。
1930's 年代爵士音樂，1960's 搖滾樂的盛行，甚至鄉村音樂，到現
在流行的 Hip-Hop，都影響了音樂劇的創作，讓流行音樂的風格成功
地與戲劇作完美的結合。

音樂劇表演

「就是溝通！」

用音樂、歌唱、舞蹈這三者一家的表演方式，
為戲劇說的故事主旨服務。

一、論述

音樂劇表演實為舞台劇多種演出形式裡的一種，由名稱“音樂”劇來看，就可了解，音樂，或與音樂相關的表演形式就成為“劇”呈現上不可或缺的元素。就演員表演來說，在舞台上使用的元素不外為“聲音”與“身體”，也就是“語文”與“肢體表達”，進一步來看音樂劇表演，也就是“歌唱”與“舞蹈”，若戲劇演員使用“語文”與“肢體表達”在溝通角色所需與達成角色目的，那音樂劇中“歌唱”與“舞蹈”之於演員表演也就是相同了。

音樂劇是多種戲劇呈現方式其中的一種，而歌唱與舞蹈，只是戲劇中台詞與走位的延伸，從創作到演出，所有的舞蹈與歌唱都須服事戲劇，為劇情做鋪陳，沒有任何的歌舞是單為歌舞而創作。由於音樂劇的演出形式，在演員的養成與一般現在戲劇演員養成訓練有著相當大的不同，歌、舞相對於戲劇中自然的講話與走位，是建構在一種架構、形式與風格中，而對演員最大的挑戰是如何在這高度風格化的形式裡，真實呈現劇中的人生與故事，而不流於與劇情無關突兀的歌舞表演。

二、演員戲劇表演為何？

「*“Acting is Living Truthfully under Imaginary Circumstances.”* /

真實的活在虛構想像的情況之中。」

關於表演 —— 演員的工作

“Acting is Living Truthfully under Imaginary Circumstances”

J.D.薩林格(J.D.Salinger) 曾說：所有的作家都曾經是個讀者；同樣的，所

有的演員也都曾經是個觀眾。是什麼讓我們深深被劇場所吸引？是什麼讓我們甘願一次又一次走進戲院？是怎樣難忘的時刻使觀眾深深的被打動？而如此難以言喻的微妙時刻是由觀眾、演員、導演、技術人員一同創造的。因此演員不可自以為我的工作便是“創造”出那些神妙的時刻。相反的，演員需瞭解自己的工作只是“將自己適當的呈現在這部戲中”，釐清什麼是該做的，並且將之轉化為習慣，這才是演員真正的工作。

演員的工作說來輕鬆，卻一點也不容易。例如，為了要適當的呈現出這齣戲，演員必須有一副強壯、清晰且共鳴良好的聲音，但這樣的聲音卻需要長時間的練習。同樣的，演員必須將身體鍛鍊好以達成各種可能的需求，而這同樣需要日積月累的訓練。演員也需誠實的面對自己，勇敢的去面對自己的短處，然後在可控制的情況下盡可能的去改正自己的不足，以期達到自己嚮望的完美境界。然後當演員走進劇院，才可自信的對自己說：我非常清楚我的工作是什麼，而我已做了一切我能做的，我準備好上台了！而這樣的想法可使演員更能浸淫於戲中，因為他已做好充分的準備。

身為演員需明瞭什麼才是你的責任，換句話說，什麼才是你所能掌控的。將精力放在自己所能掌控的事情上，才有助於演員的成長。應該將時間和精力花在延展你的聲音，正確分析劇本的能力，專注力，和強健的身體。而不是將心思花在擔負整齣戲的成敗，埋怨導演或其他演員能力的欠缺，那個劇評坐在觀眾席，你的身高不夠，或你的情緒等等你所無法掌控的事。只要專注在自己能力所能改變的事，無須把力氣去放在自己無法改變的事。

想成為演員，無須擔心自己有無天分這回事。不管有沒有天分，這都不是你所能控制的，所以，何必花力氣去擔心？唯一你能做的便是培養一切演員所需的技能。

簡而言之，每個人都能演戲---只要他想做。如果有人覺得他想當演員但苦於沒有天分，記住，他欠缺的不是天分，而是意願。

演員的另一項工作是真實的活在虛構想像的情況之中，因此演員必須將文本轉化為具體行動。一旦演員專心致志於達成行動時，便無暇分心去想自己演出成敗的事情。

演員必須清楚什麼事才是你可掌控的，顯然情緒是無法被控制的。因此你不能說：我一定要在這一場戲感受到這樣的情緒！相反的，你可說：這就是我在這場戲中要做的事，而情緒只是跟隨行動後附加出現的反應。

演戲就像木工一樣，需要一整套完整的工具和技術。經由勤奮不懈的練習，才能將所需的技能轉化為習慣。一旦技能已成為習慣，你便無須分心於你的技巧，你才能隨心所欲的運用它。例如，若你已長時間鍛鍊過你的聲音，你才能專注於你要做的事，而不是一直擔心聲音是否會被聽見。

如果這工作聽來很嚇人，的確如此。演戲需要具備常識、膽識、和堅強的意志。常識幫助你找到可執行的具體行動；膽識幫助你徹底投入行動中，輕視

失敗的恐懼，自我意識，還有數不清的障礙；而**意志**可使你執著於你要做的事——就算明知那並不容易。

現今社會中已越來越不容易與人有心交心的時刻，但我們仍然相信在劇院裡能找到這樣真實存在的瞬間，以及單純溝通的美好。劇場能讓人們重拾那些單純的美好價值——看見一個生命盡他一切所能且不畏心中恐懼去對抗阻礙，而觀眾得以在他身上找到自己存於內在的價值。演員的堅強意志是”實現人的美德以及行動”，而非”我要做一場美好的表演”。當真實和美德已瀕臨絕跡的今天，我們需要劇場，而劇場需要演員——將人類的真實情感的美德帶到舞台上。劇場，可能是目前社會中人們能夠聽見真相的最後淨土。

翻譯自 A Practical Handbook for the Actor

三、音樂劇演唱——哪音樂劇的唱腔是？

以一般學習音樂劇演唱的人來說最想要了解的，應是音樂劇到底與古典聲樂在唱法上有何不同？當然有所不同，在音色的表現上，音樂劇的演唱比較在服侍戲劇表現而不在音樂本身（以比例上來說），但若是比較歌唱發聲訓練，演員要完全駕馭音樂劇的演唱技巧，許多根本的歌唱訓練與養成和古典聲樂訓練是互相交疊的。做為一個音樂劇的演員，在歌唱上一定要能自在無負擔，否則就無法在表演時，“唱”著要“說”的台詞，若在唱歌上無法自在，那也就表示角色在台上說話時是有困難的，更何況在歌曲發生時，角色渴望要表達的「需要」會提高，在那樣的戲劇張力中，聲音要承載的能量，一定高過於說話，若再加上舞蹈，那歌唱時的自在，就成為音樂劇演員的基本功夫了。由於音樂劇在呈現時的重點與歌劇不同，這也導致在音色與唱法上，必須有所改變，加上麥克風的使用，讓音樂劇表演就有更不同於歌劇的表現了。

音樂劇表演實作

行動？情緒？

- 一、由歌詞切入(起點、分析)
- 二、尋找角色動機(原因)：對象、事件。
- 三、定義角色的渴望(目的)：想要幹嘛、想要獲得什麼。
- 四、執行角色行動(做法)：做什麼。

「你想要用這首歌(歌詞)對另一人做什麼。」