

如何欣賞音樂劇

文：言心

近幾年，音樂活動在本澳發展迅速，類型也趨廣泛，尤其是鄰近地區大吹西方音樂劇之風，且蔓延至本澳，逐漸形成社會話題和名牌效應。時至今日，澳門再也不是與音樂劇絕緣了。然而，音樂劇到底有何魅力風靡全球？怎樣欣賞才能得到享受？欣賞音樂劇，可從認識開始，初步了解後，才知道箇中樂趣。



🎵 音樂劇的藝術 🎵

音樂劇 (Musical theater) ，又稱為歌舞劇，是一種融合音樂、歌曲、舞蹈、戲劇的綜合性表演；發展到今天，其形式已經多元化，不一定有舞蹈，也可以只穿插幾首歌曲，敘事模式更不拘一格，但大多都加入千變萬化的舞台技術，突出視覺效果。

在表達形式上，音樂劇擅長以音樂和舞蹈表達人物的情感、推進故事發展和戲劇衝突，以彌補語言無法表達的強烈情感。在一首歌曲之中，時空可以被壓縮或放大，例如男女主角可以在一首歌曲的過程之中由相識到墮入愛河。

相比於歌劇、話劇、舞蹈等舞台藝術，音樂劇更容易感染觀眾。其主要原因是音樂劇從旋律到故事都傾向大眾化，特別是對於未有真正或較少接觸古典音樂的人，較易接受。事實上，許多音樂劇名曲已經“獨立發展”，長年登上流行榜，例如《貓》劇中的〈Memory〉，二十多年來街知巷聞，至今仍然是經典名曲，這都有助促進音樂劇的發展。

🎵 音樂劇的輝煌 🎵

音樂劇的歷史可以溯源自19世紀的歐洲，人文主義在當地興起，令大眾通俗文化得到發展，脫離了較為嚴肅的大歌劇傳



統。簡單來說，音樂劇與歌劇的分別，在於前者採取大眾化的悅耳旋律，後者則遵循古典音樂的創作模式。1927年的《畫舫璇宮》，是美國百老匯第一齣經典作品，以密西西比河上的一艘表演船為背景，戲劇性地描寫角色間錯綜複雜的關係。

音樂劇的輝煌時期，普遍認為於上世紀80年代開始。英國作曲家安德魯洛伊·韋伯（Andrew Lloyd Webber）創作了多齣雅俗共賞的作品，包括《約瑟與神奇彩衣》、《貓》、《歌聲魅影》等，同時間克勞德米歇爾·勛伯格（Claude-Michel Schonberg）與阿蘭·鮑伯利（Alain Boublil）的《孤星淚》、《西貢小姐》陸續面世，全是叫好叫座之作。這些作品無論音樂、故事都通俗而吸引人，舞台技術更見創新，形成一股強大的觀賞熱潮。

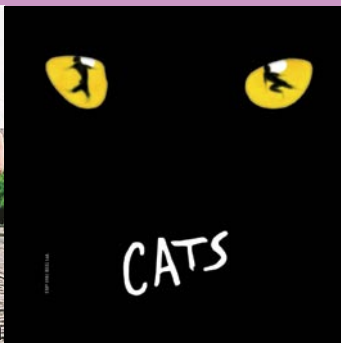
正因為音樂劇充滿叫座力，不少都被拍成電影，形成更強勁的音樂劇旋風。例如《歌聲魅影》、《貝隆夫人》、《萬世巨星》、《魔街理髮師》等，先後拍成電影版，把影像與音樂劇結合，擴闊觀眾層面。另一方面，音樂劇也向電影“埋手”，把賣座巨片改為音樂劇，如迪士尼的《美女與野獸》、《小魚仙》，甚至全球賣座的《魔戒》等，紛紛吸引影迷進入劇場，延續音樂劇的強大生命力。

欣賞音樂劇

音樂劇是一種綜合藝術，欣賞角度也可多種多樣。作為基本層面，可以視之為娛樂作品，毋須帶上沉重的理性包袱，感受當中的美妙音樂、引人入勝的故事，豐富多采的舞台效果，已經是一件賞心樂事。若對音樂有興趣，可以研究一下當中的音樂風格，例如《萬世巨星》、《毛髮》的搖滾樂、《孤星淚》的古典基礎、《芝加哥》的爵士味。若喜歡看高超的舞台技術，《歌聲魅影》的巨型水晶燈掉下，《西貢小姐》直升機降落到舞台上，都展現出高深的工程學問。若從藝術風格鑽研，亦可透過《芝加哥》的黑色幽默、《萬花嬉春》的華麗懷舊等，細味多樣的技藝營造。若想探究故事背後的涵意，那就帶來更多思考價值。

一般情況下，主辦單位將提供場刊予觀眾，簡單介紹劇目、演員及製作資料等。觀眾可利用開場前及中場休息時間，稍作閱覽，這不但有助了解劇目的內容，





容易投入劇情中，亦可在知道演出人員的背景後，再直接觀看表演，便會有與眾不同的體會。若觀賞完畢，仍意猶未盡，可以購買原聲唱片，回家慢慢享受。

音樂劇的長度並沒有固定標準，但大多數介於二至三小時之間。通常分兩幕進行，間以十至十五分鐘的中場休息。將歌曲的重覆和背景音樂計算在內，一齣完整的音樂劇通常包含二十至三十首曲。

享受音樂劇

為免影響觀眾欣賞，演出的場所大都會要求觀眾提早進場，由於大部分的音樂劇均分兩幕進行，在中場休息結束前，劇場多會以響鈴的方式通知觀眾入場。為著尊重劇場禮儀，大部分的劇場會禁止觀眾在演出途中進場。同樣道理，在表演結束時，請別急著離去，為謝幕的演員、樂團及導演鼓鼓掌，表現文明的觀賞習慣。

音樂劇是一種“開放型”藝術，從

不拘泥於一格，其最大魅力在於將各種藝術感染力混合起來，產生能聽、能看、能學、能感受的滿足感，從而迎合不同要求、口味的觀眾。

今天，音樂劇已經發展成一門創意產業，也成為效益宏大的旅遊產品。每年，來自世界各地的遊客都專程前往紐約百老匯、倫敦西區欣賞各式各樣的音樂劇，帶來了可觀的旅遊收益。同時，這些聞名世界的音樂劇也巡迴到全球各地演出，將音樂劇旋風吹到多個國家。近年，亞洲開始吹起這股強風，幾乎每年都有大型作品演出，連本澳也在不同的音樂活動中見其影蹤。2007年底，被譽為四大音樂劇之一的《貓》，亦正式登陸本澳。接觸音樂劇很容易，到唱片店購買一、兩張來聽，這可能改變您的興趣。