

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

桑坦／普林斯的「概念音樂劇」創作方法之研究

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC 91-2411-H-002-070

執行期間：91年08月01日至92年07月31日

計畫主持人：朱靜美

共同主持人：無

執行單位：國立台灣大學戲劇系

中華民國91年10月31日

桑坦／普林斯的「概念音樂劇」創作方法之研究

音樂劇是一類以商業為取向的通俗戲劇，其受歡迎的程度，已使「觀賞音樂劇」成為流行的觀光文化產業。許多人不遠千里之遙前往倫敦的西區或紐約的百老匯，為的是圖一個充滿聲光之娛的夜晚。然長久以來，一直有一群戲劇工作者試圖在這種容易被普羅大眾接受的娛樂形式中，尋覓一種高度藝術性的新型演出語彙。其中尤以桑坦／普林斯 (Stephen Sondheim & Harold Prince) 的「概念音樂劇」(Concept Musical) 最具創新性與前瞻性。

「概念音樂劇」可說是歐美音樂劇史上最重要的革命之一，讓音樂劇跳脫了難登大雅之堂的娛樂形式，並提升至高品質的戲劇層次。本研究計劃旨在挖掘桑坦／普林斯的「概念音樂劇」是如何綜合電影、新前衛劇場和音樂劇傳統（輕歌劇、古典音樂劇、雜耍、富麗秀）等藝術元素，進而創發出一種前所未有的演出形式？傳統音樂劇大多在劇本早已擬妥之後，才開始進行排演，而桑坦／普林斯卻是如何在完全沒劇本的前提下，以一個深深吸引他們的主題／中心思想出發，透過導演／作曲作詞家／舞台設計師的「集體創作」，讓劇本漸次成形、誕生？又當時這樣的創新編詞曲／導演手法在晚近英美音樂劇場開始重現，甚至桑／普兩人的舊作不斷地被重演，有些是當年的「翻版」，有些則是後輩導演對桑／普的挑戰宣言，這些現象似乎反映了兩人的概念音樂劇在今日似乎更有研究的必要。

誕生僅約百年之久的音樂劇咸被認為是唯一真正的美國戲劇形式。在擺脫初期粗糙的雜耍 (vaudeville)、歌舞輕喜劇，以及講究浩大排場的富麗秀 (Follies) 之後，發跡於 1940s 的「古典音樂劇」(Classic Musical)，至 50、60 年代開花結果，為美國音樂劇奠定了「古典模式」的基礎。名作曲／作詞兼劇作家 Richard Rodgers 和 Oscar Hammerstein II 兩人可為其中代表；他們的名作包括：《奧克拉荷馬》、《國王與我》、《窈窕淑女》、《屋頂上的提琴手》等。此種以敘事為主的古典音樂劇的表現形式多以寫實為基調，傾注心力鋪排情節和塑造角色，歌曲與舞蹈也旨在推衍劇情，而不太注重傳達某種富哲理的思想。

然 1960-70 年崛起的「新前衛劇場」(neo-avant-garde theatre) 運動在歐美如火如荼地展開，蔚為風氣，許多前衛導演紛紛實驗以「集體創作」來發明全新劇本，或以一種新型的「概念式導演」(conceptual directing) 方法搬演戲劇。此時，大群的視覺藝術家也湧入劇場，結合前衛作曲家及建築師、舞蹈家、設計師等，跨行參與表演藝術的革新，為歐美劇壇帶來震撼性的全面革新，聲勢之大，幾成為本世紀劇場藝術的「文藝復興運動」。這股強大的改革運動繼之延燒至紐約的音樂劇壇。名製作人哈洛·普林斯（也是著名音樂劇《艾薇塔》(Evita)、《歌劇魅影》(Phantom of the Opera) 的導演)、與詞曲作者史蒂芬·桑坦和舞台設計師包瑞斯·亞里森 (Boris Aronson) 組成的創作小組，在普林斯的領軍下，致力於將古典音樂劇徹底地改頭換面。這些成員都是兼治古典與前衛、走在時代尖端的改革份子，擁有高度風格化的藝術傳承與創作視野，透過普

林斯以「製作人」身份的財力支持，以及「導演」身份進行美學整合。結果是在長達十一年的合作期間，創造了六部賣座慘淡，但藝術價值斐然的「概念音樂劇」：《夥伴們》(Company)、《癡人大秀》(Follies)、《小夜曲》(A Little Night Music)、《太平洋序曲》(Pacific Overtures)、《理髮師陶德》(Sweeney Todd)、《高歌舞唱》(Merrily We Roll Along)。這六部作品明顯地以景觀、表演為主，而不再以戲詞為聖經，無論歌舞或台詞的重心均不在推衍劇情和描繪角色，造成傳統故事線逐漸瓦解，歌舞與歌舞、畫面與畫面間的組構意義強烈呼應一個概念／中心思想，所謂的概念音樂劇由是誕生。

相對於「新前衛劇場」的藝術理念改造了西方傳統戲劇，「概念音樂劇」亦使原本已臻成熟的古典音樂劇重新被解構、翻新；對於「傳統」帶來革命性、開創性的巨大影響，延續直至今日。桑／普的作品近年來不斷地被後人重新搬演(以《夥伴們》、《癡人大秀》、《太平洋序曲》居多)，足見音樂劇壇對此之重視。而普林斯在當時的創新導演手法，影響所及，在Bob Fosse、Michael Bennett和James Lapin等後起之秀的作品中，都可看到類似的回應、跟進、挑戰與反撲。

一反傳統古典音樂劇，桑坦／普林斯的「概念音樂劇」首度不以情節角色為重，完全以一個深具哲理，吸引他們的主題／中心概念逐漸發展出來的作品，音樂、歌詞、視覺等元素重心全放在凸顯主題、表達隱喻。例如在《夥伴們》裡，普林斯以一個「婚姻孤島——曼哈頓」為概念，來影射「當代婚姻的種種矛盾和孤寂」的主題，桑坦以此概念為蹦床，進而與劇作家和普林斯共創出以劇中主人翁Robert的五對夫妻檔好友，在他的35生日當天，群聚為他慶生。整部戲就以慶生的現場實況，四度穿插著Robert與每對夫妻，以及他自己與同時交往的三位女友之間的回憶；其中有每對夫妻與主角交換對婚姻的甘苦談，以及他對每位女友既想佔有，卻又怕太親密而被陷害失去自主性的心理夢魘。

由於桑／普所欲創造的這種前衛音樂劇並無現成的模式可循，他們就在完全沒有劇本的情況下，以「集體創作」作為創發劇本的手法，由普林斯、桑坦、亞里森等組成的創作群在一次又一次的討論、排練中，共同逐步建構出演出文本。劇本從此不再僅僅是劇作家一個人的心血，劇作家、導演、設計師的分工模式不再適用，人人機會均等地參與整齣戲的醞釀過程，共同催生一個融合各方巧思與創意的新音樂劇。他們的集體創作雖無固定的程式可循，卻有以下特徵：(一)創作群的每一份子從自由的提問和議題討論反饋起步，不限制特定的思考模式，不阻礙任何成員的發言，最後卻能達到出人意表、開放卻又極具說服力、打動人心的結果；(二)參與創作的每個人(含編舞家、演員等)，提供大量的相關媒材，諸如周邊閱讀、影音資料蒐集，以及個人獨特的哲學觀點，不斷的排練中，使這些個人特質彼此碰撞、激盪而相互鎔鑄結合；(三)概念音樂劇的創發過程不是散漫隨機，而是具有高度實驗性質，創作群必須對作品的主題做紮實的通盤閱讀與研究，並透過開放、自由的討論氛圍，使製作前期與排練階段猶如探索的旅程，有許多修改、轉圜的空間。

桑／普的「概念音樂劇」的創作過程即是「反敘事性」(anti-narrative)劇

場的驗證。傳統音樂劇作家戮力鋪排劇情，巧心營造衝突，務必使各種劇中的衝突沸揚到高潮，讓角色隨著情節積累的飽滿情緒，於此高潮點如洩洪般地一洩千里，得到紓解。這種以發展情節為首、角色為重的傳統模式在桑坦與普林斯的創作中徹底被顛覆。桑／普創作群不從一個既定文本出發，而是根據某個主題、中心思想去發展幾個有共同的主題思想微弱地連結著的片段，每個片段猶如一齣獨幕劇，各有其獨立的色彩、氛圍，也各有其高潮點。在劇本結構的雛形大致底定之後，創作群就會討論哪裡會出現什麼樣的歌曲，劇作家就開始依此劇情輪廓去寫每一個段落，創作群繼之以拼貼的方式，將各個片段拼和在一起，以組成一個新的整體或意義，片段與片段之間沒有邏輯上的關連，各自獨立卻又交相指涉。

桑坦的詞曲創作也與傳統音樂劇大相逕庭：早期美國的音樂劇是先寫好歌曲，然後劇作家在套上台詞對話，至於沒用上的歌還可挪用到別齣戲裏，直至古典時期，歌、舞、劇同步做工，寫畢後才交由導演去展開排戲工作。上述作詞作曲的方式在桑／普的「概念音樂劇」裏再也不適用，桑氏常在寫詞曲之前，會經常詢問劇作家給他更多的資料才好構思如何下筆，並且他總是拖到看完演員初期的排戲，才著手動筆寫歌，事實上幾乎所有他的歌曲都是在正式演出前的排戲期間才逐一寫完的。他的歌舞場面除了古典式的抒情、敘事功能，還兼具評論劇情、回憶、情緒抽離、自覺性表演、戲中戲等作用。在桑坦之前的詞曲家甚少在歌曲裏寫上舞台指示，而桑坦則是不厭其煩地詳細描寫哪首歌在某個地方會出現演員心情悸動地跳腳，或走到舞台左前方的吧台拿杯酒等等的舞台活動。他的詞曲裏含有大量的視覺畫面，十足「詞曲中有畫」的景觀式寫作法。桑坦甚至還為配合布景尺寸而嚴格計算某些音樂的時間，務必使「音樂的高潮」與「畫面的高潮」同時達到頂點。普林斯也大量運用舞台模型解說劇情，並以景觀和場面調度作為與其創作夥伴們溝通的主要手段；他先讓景物在腦海中形成「詩[文本]中有畫」的美學意念，進而與桑坦的詞曲和亞里森的視覺畫面緊密結合，一同做工，進而完成劇本和畫面組合。在桑／普其餘的五部作品中，也可看到類似的創作方式和過程。若將這些手法歸納起來，普林斯等人意欲「運用景觀寫戲」

(writing-with-scenes)的企圖相當明顯，對當時音樂劇而言，是項極具前瞻性的創舉。

傳統音樂劇的製作從初期到完成所耗時間與概念音樂劇相較之下，顯得匆促而草率。以往音樂劇的「製作前期」(pre-production)為期不長，導演大多在劇作家完成劇本後，才進場修改，而且導演的重心不在劇本，而在選角。但普林斯則從頭到尾徹底參與整個劇本的催生、成形、至定稿，絲毫不放過任何與創作成員一起討論的機會。他與桑坦的每一齣戲的製作前期長達四至六個月，有時達數年之久。他以「享受」的心情來看待這段混沌的製作前期。導演在此時期的工作重心是與核心成員共同討論尚未出爐的劇本主題和內容，普氏負責催生一些問題、想法、如何培養集體創作的適當氛圍，如何有效激發、引導創作群進行有趣的討論。此外，此時期最重要的工作重心是與成員討論出每部概念音樂劇各自的「主要意象」或「祕密隱喻」(secret metaphor)，以此為音樂、視覺、空間的

統一創作起始點。至製作主要期（排戲階段），除了與演員排戲之外，導演的核心要務是如何以「概念式的導演」方法，與創作群共同思考舞台呈現的各種可能性和方法，為每一齣音樂劇創造出一個高度風格化的表演形式，以及一個非寫實但具有強烈象徵性、隱喻性的舞台環境和音樂。

BIBLIOGRAPHY

- Altman, Rick. *The American Film Musical*. Bloomington: the University of Indiana Press, 1989.
- Barnes, Clive. "Follies' Couples, Years Later." *New York Times* 5 April, 1971: 49.
- . "A Little Night Music." *New York Times* 26 Feb., 1973.
- . "'Pacific Overtures,' Musical about Japan." *New York Times* 30 Jan., 1976: 39.
- . "Rolling Along Quite Nicely, Thank You." *New York Post* 17 Nov, 1981: 22R.
- Bordman, Gerald. *The American Musical Theatre*. New York: Oxford UP, 1982.
- Buckley, Peter. "Prince of the Musical Theatre." *United Mainliner* Feb., 1982: 43-71.
- Cartmell, Dan J. "Stephen Sondheim and the Concept Musical." Diss. University of California, Santa Barbara, 1983.
- Comden, Betty. "How to Collaborate in a Collaborative Art." *Dramatists Guild Quarterly* 15:4 (Winter 1979): 6-8.
- Furth, George. *Merrily We Roll Along*. Typescript of production meetings with Sondheim and Prince, 1979.
- Green, Stanley. *Encyclopedia of the American Musical Theatre*. New York: Dodd Mead, 1971.
- Gordon, Joanne L. *Art Isn't Easy: The Achievement of Stephen Sondheim*. Carbondale and Edwardsville, Ill: Allyncom, 1990.
- Gottfried, Martin. *Broadway Musicals*. New York: Harry N. Abrams, Inc.,

1979.

---. "The Designing Director." *Cue* 9 Nov., 1979: 32.

---. "A Little Night Music." *NYPL Critics' Reviews* Vol. 38: 269.

Guernsey, Otis L., Jr., ed. *Playwrights, Lyricists, Composers on Theatre*.
New York: Dodd, Mead and Co., 1974.

Gussow, Mel. "'Company' Anew." *New York Times* 29 July, 1970.

NYPL Clipping Folder.

Hartman, Charles O. *Jazz Text: Voice and Improvisation in Poetry, Jazz,
and Song*. Princeton: the University of Princeton Press, 1991.

Herbert, Trevor, ed. "Sondheim's Technique: Stephen Sondheim
Interviewed by Trevor Herbert." *Driver and Christiansen* (1989):
199-214.

Hirsch, Foster. *Harold Prince and the American Musical Theatre*.
Cambridge: Cambridge UP, 1989.

Hubert, Eugene R. "Stephen Sondheim and Harold Prince: Collaborative
Contributions to the Development of the Modern Concept Musical:
1970-81" Diss. New York University, 1990.

Hummel, Richard. "Dr. Prince Opens Lab for Ailing Musical." *Variety*
31 Jan., 1990: 1.

---. "It's Taps for New Musicals After Only One Production." *Variety*
1 Aug., 1990: 2.

Ilson, Carol. *Harold Prince: A Director's Journey*. New York:
Limelight Editions, 2000.

Jackson, Arthur. *The Best Musicals from "Show Boat" to "Sweeney
Todd"*. New York: Crown Publishers, 1977.

Kakutani, Michiko. "How Two Artists Shaped an Innovative Musical."

- New York Times* 10 June, H3, 1984.
- Kane, John. "Company: A New Landmark?" *Plays and Players* 9:5 (February 1972): 25.
- Klemesrud, Judy. "Prince Wrestles with a New Show." *New York Times* 15 Nov., : 1981: D5.
- Lyons, Donald. "Harold Prince Reinvents a '20' s Classic." *Wall Street Journal* 10 May, 1994.
- Mandelbaun, Ken. "How Did you Get to Be Here, Mr. Sondheim? *Merrily We Roll Along* to Washington, D. C. : Analysis and Review." *Theatre Week* 3: 29 (1990): 16-22.
- Oliver, Edith. "The Once and Future *Follies*." *Times* 3 May, 1971: 71-72.
- . "It' s 'Superman' and He' s in a Broadway Musical." *Newsday* 31 March, 1966.
- Piro, Joseph M. "Kabuki Meets Broadway: Crafting the Oriental Musical Pacific Overtures." M. A. Thesis. Queens College, City University of New York, 1978.
- Prince, Harold. *Contradictions: Notes on Twenty-Six Years in the Theatre*. New York: Dodd, 1974.
- Prince, Harold, and Stephen Sondheim. "On Collaboration between Authrors and Directors." Ed. G. Cryer. *Dramatists Guild Quarterly* 16: 3: 14-34.
- Reed, Rex. "' Sweeney' Soars." *New York Sunday News*. 4 March, 1979: L7.
- Rich, Frank. "A New Sondheim, '*Merrily We Roll Along*.'" *New York Times* 17 Nov., 1981: C9.

- Rich, Frank, with Lisa Aronson. *The Theatre Art of Boris Aronson*. New York: Alfred A. Knopf, 1987.
- Schiff, Stephen. "Deconstructing Sondheim." *New Yorker* 8 March, 76-87.
- Simon, John. "Follies." *New York Magazine* 19 April, 1971: 41.
- Sloan, Ronna Elaine. "Bob Fosse: An Analytic-Critical Study." Diss. City University of New York, Graduate School, 1983.
- Smith, Cecil and Glenn Litton. *Musical Comedy in America* New York: Theatre Arts Books, 1981.
- Tunick, Jonathan. "Introduction." In *A Little Night Music*. 1-11. New York: Applause, 1991.
- Van der Merwe, Peter. *Origins of the Popular Style: The Antecedents of Twentieth-Century Popular Music*. Oxford: Oxford UP, 1989.
- Waterhouse, Robert. "Hal Prince and Boris Aronson Talk to Robert Waterhouse." *Plays and Players* 19:6 (March 1972): 16.
- Wilson, Stephen B. "Motive, Rhythmic, and Harmonic Procedures of Unification in Stephen Sondheim's *Company* and *A Little Night Music*." Diss. Ball State University, 1983.
- Witchell, Alex. "New Musicals Project Puts 2nd Production on Hold." *New York Times* 10 July, 1990: C13.
- Zadan, Craig. *Sondheim & Co.*. New York: MacMillan, 1974.
- . *Sondheim & Co.* 2nd Ed. New York: Harper & Row, 1986.