

獅子王音樂劇分析

陳渝涵

何謂愛？何謂生命？何謂責任？從溫馨感人的迪士尼動畫片獅子王到閃耀全球舞台的百老匯音樂劇，獅子王為迪士尼最知名也最長久的一段音樂冒險，最具創意效果的典範。

自 2017 年一月的迪士尼劇場製片的新聞稿中提到，獅子王二十年獲得超過七十座全球劇場獎項，並持續成為世界上最受歡迎的舞台音樂劇。獅子王不只是一齣獲獎電影，還是一齣令人振奮的舞台製作，製作人 Julie Taymor 是幕後的重要推手，創造出獅子王卓越的藝術成就以及商業現象。她將迪士尼確立為百老匯和全球舞台上的強大存在，以及展現劇場力量依舊能發光發熱，使全球各個年齡層的觀眾驚艷。

故事

獅子王的故事與莎士比亞的名劇，哈姆雷特雷同，同樣是男主角為父親復仇的情節，但獅子王之所以讓各個年齡層接受的原因，不只在於劇情，而在於它所強調的價值。復仇並非唯一的選擇，反而愛、責任與親情是他所強調的故事核心。藉由動物間的親情、友情、愛情，延伸出再困難也不能放棄希望的寓意。我

認為戲劇的力量，不只是傳達一種理念，還能讓人進行反思、獲得啟發。

整齣片以非洲草原作為背景，一個由獅子所主宰的動物王國開啟整齣音樂劇序幕。獅子王以簡單易懂的對白、幽默風趣的互動傳達深刻的生活哲理。比方說，蓬蓬和丁滿最常說的「Hakuna Matata」，輕鬆簡單的一句話，來自非洲斯瓦希魯語，意思是「你別擔心今天、沒有問題的」。蓬蓬和丁滿差異性的身材，已創造出笑點，加上誇張的肢體動作和語言，朗朗上口的歌詞，讓觀眾一下就能像小辛巴一樣，學會這首歌，並無形中接受非洲快樂的生活哲學。

音樂

在艾爾頓強及提姆萊斯的五首電影原聲帶中，《Circle of life》是唯一一首帶有非洲風情的樂曲，其他三首叫屬於流行音樂之範疇，例如年輕的辛巴主題曲，《I just can't wait to be king》蓬蓬和丁滿的歡樂《Hakuna Matata》以及成年的辛巴及納拉所表演的浪漫對唱曲《Can you feel the love tonight》。

漢斯·茲莫將音樂加上了南非 Lebo M 以祖魯語所合唱的音樂以搭配非洲的地景面

具，如同他的製作人將情緒傳達到觀眾的心裡。獅子王有趣的地方在於動畫師並非把動物人性化，而是透過表達方式及特徵讓他們成為人類。對茲莫來說，他從來就沒有寫過會說話的毛茸茸動物。關鍵的一點在於，將他們以「人類的特質，配上情緒」。

獅子王音樂劇最成功的一點在於它絕佳的「創意」，Taymor 把重點放在兩個重要因素：符合故事線的草稿和設計，同時保有每個角色獨有的風格。融合了印尼和日本的劇場美學尤其是戲偶和面具的使用！靈感出自於印尼的皮影戲、木偶劇和日本文樂，Taymor 完美地結合了二者，他指出：「這並不是將卡通變得活靈活現，這是一個將獅子王作為草本的實際劇場化。」但這個劇場化包含了許多的延伸，尤其是獅子王辛巴的角色複雜化。這首《Simba's nightmare》唱的是辛巴的成長過程中，差一點讓好朋友丁滿失足跌落沼澤，死於鱷魚嘴裡。呈現的是我們青春期，大多數人都會面臨的徬徨、困惑與害怕。

辛巴認為父親是由他間接害死的，因此逃避這段過往，只想在森林裡過著一段開心的生活。我想辛巴也是所有人的縮影，人都會犯錯，但勇敢去面對，情況才能有所改變。由刀疤統治的王國越來越糟，就像我們不理會的難題越來越糟。當辛巴決心回到榮耀岩，才讓王國重回過去的欣欣向榮。當我們願意對自己負責任時，一切都是有可能改變的！

《Endless night》則是呈現悲傷的情緒以及想念已故父親木法沙的心情，這首重新譜詞的曲子讓我十分感動，內容是辛巴告訴木法沙：「當我需要你時，你當應我不論何時你都會在那的，不論何時我呼喚你的名字，你都不在那，我試著要撐著，只為了要聽見你的聲音，一個字，一個字將能結束這場惡夢。」

有個重要的點是，製作人利用背後的合唱團，唱出充滿希望的共鳴，讓辛巴了解，「夜晚將會結束」、「雲朵必將散盡」，而「旭日將會東昇」，他的父親會在天上指引著他。

而娜拉的部分，製作人提出三個面向的人格特質，在電影裡，女性堅強的特質並沒有加以著墨，但劇場版的娜拉在一首《The Madness of King Scar》中充分地展現出女性的堅強與勇敢。電影版較為隱晦，而劇場版則是清楚讓大家感受到娜拉強烈的性格，拒絕接受刀疤的輕佻與侵犯、轉身離開榮耀岩，重新開始。

在獅子王中，有個最大的改編就是拉飛奇。拉飛奇在電影版原是扮演男性巫師、靈媒的角色，而我較偏向劇場版的原因是因為，拉飛奇改為由女性主演，呈現的不只是一個強大的女性形象，更讓人聯想到大地之母。最後，最為人所知的《Can you feel the love tonight》深植人心。背景是簡單的深藍色星空，由南非合唱團的嗓音如溫暖的風聲般，鼓勵情竇初開的娜拉及辛巴對話。人類之間的情感，會透過親吻表達，而辛巴及娜拉只是牽著彼此的手，相視而笑，簡單的雙人舞蹈搭配夜

晚的藍光就能讓人感受溫馨與浪漫。最後由拉飛奇高亢的嗓音拉開辛巴新人生的序幕，舞台瞬間變為黃色，紅橙橙的太陽由背後升起，背後的舞團以人類的形象出現，身穿非洲鮮豔的傳統服飾，為辛巴伴舞，唱著從「He lives in you」（爸爸活在你心中）最後以「He lives in me」（爸爸永遠活在我心中）結尾，唱出辛巴克服困難，最終肯定自我的心路歷程。

美術、舞台設計

把獅子王搬往舞台，意味著故事必須要擴張、延伸，搬上舞台最困難的部分即是讓觀眾相信演員是動物。而在好萊塢有一項潛規則是：你只需要一個超棒的點子！而這個超棒的點子就是找來 Julie Taymor。

Taymor 提出的想法是，他們並不需要真實的動物皮毛或是爪子，只要一個面具、尾巴並讓演員以肩膀模仿動物移動，觀眾便能感受到動物散發出的力量。她提出一個創新的手法，稱為「Double event」，以「Double event」塑造它令人驚豔的戲服、面具及戲偶。因為他認為獅子王是一齣「在動物偽裝下的人類戲劇」，他希望「人類成為重要的造型的一部分」。他堅持人類和他們所飾演的動物必須同時一起出現，而不是演員躲在動物的戲服或面具背後，遮住人類的面孔。每個面具都是手工雕刻出每個角色的性格特質，但觀眾基本上還是能看到演員在面具底下的表情。人類

表演者和動物面具，由此形成了「Double event」的效果。

一部劇要成功，觀眾的參與也是一項重要因素。還記得第一次在台灣看獅子王的音樂劇時，心中是滿滿的震撼與感動，他不只是一個伴我成長的故事，而是像一場我參與過的生命饗宴。

還記得燈光一暗，又再度點亮時，座位旁的走道都排滿演員(動物)，向舞台(非洲草原)前行，讓人又驚又喜！當觀眾看到旋轉樓梯時，他們看的不是階梯，而是榮耀岩，當觀眾看到演員頭上長滿草，那是非洲草原，當觀眾看到戴著面具的演員，他是獅子王。觀眾的想像力能否填滿故事情節與戲劇結合，是最關鍵的因素。看到演員實際操縱無生命的戲偶時，戲偶就像被賦予生命般，正因這種雙重性，震撼了觀眾。再者，Taymor 提到：「只要戲劇提供暗示及一些點子，觀眾便會填滿故事的空白。」，因為觀眾的想像力能成為故事最強而有力的催化劑。

還有一項讓人驚豔的是戲偶的操作。演員會在頭部戴上情緒感測器，戲偶也會安裝上感測器，因此戲偶會營造出生命力是因為他能感知演員的情緒波動並進行動作的產生。還有一條線藏在演員戲服的袖子裡，以便控制動物的前後左右移動。

這部戲最具挑戰的便是演員和面具以及戲偶的操作了，雖然困難但帶來的藝術成就也極高，舞者及歌手除了自身專業的訓練外，

也得進行暑期的戲偶科技操作訓練，才能在舞台上達到絕佳的雙重視覺效果。

結語

獅子王這部音樂劇是成人及兒童都適合觀賞的故事題材，從手工縫製的服裝、取自亞洲劇場靈感的手繪面具及戲偶、燈光、舞台設計、非洲與流行音樂的結合、融合了南非風格及西方現代元素的舞蹈...

音樂是獅子王音樂劇成功的重要因素之一，也是我最印象深刻的部分。我認為音樂之所以感人是因為劇場的舞台空間及設計，能夠讓合唱團人聲更加具有穿透力，歌詞的內容能讓人產生共鳴，旋律簡單好記，角色與背後的合唱團結合，更有加乘的效果，即使過了很久後忘記劇情，獅子王的曲子卻是我一輩子不會忘記的，因為他是大家童年時對迪士尼卡通的共同回憶，即使不懂歌詞所代表的

意義，也能記得遇到挫折時要笑著唱《Hakuna matata》。

在不同的年齡階段看，心境會有所不同，在現在這個年齡欣賞，看到的不是獅子王的故事，而是我們自己的故事。有別於電影，音樂劇版加入許多創意的巧思，人與道具合而為一，增加視覺的衝擊與刺激人們的想像。重點不在於要創造多少故事的真實性，而是如何在當代的環境下，創造出演員與觀眾的連結，當觀眾認同音樂劇想傳達的理念，融入故事時，即使是戲偶也能成為活靈活現的動物、道具也能成為碧綠的非洲大草原。

參考文獻

The Disney Musical on Stage and Screen: Critical Approaches from 'Snow White' to 'Frozen'

(本文作者為國立臺灣師範大學學生)

留法比瑞同學會秋季/冬季沙龍活動訊息

秋季沙龍活動訊息

日期：2019 年 9 月 21 日(週六)下午兩點至五點

地點：台北國際藝術村 幽竹廳

(台北市北平東路 7 號，捷運板南線善導寺站 1 號出口，警政署後方)

主講人：彭怡平，國立台灣大學歷史系畢業，法國巴黎第一大學造型藝術所電影電視系博士。

風雅堂藝術總監。視覺藝術家、作家、策展人、紀錄片導演。從事跨領域的藝術創作。

活動內容：

一、美食電影(Surprise!)段落分享+米其林最神秘的餐廳介紹

二、Jazz Club in Paris 音樂與影像分享

三、Salon 精神再現

聯誼：音樂、經典中的經典電影、攝影

餐點：現場也提供酒水與茶點供來賓享用。

費用：每位 250 元，現場攜帶同學會會徽者可享八折優惠(200 元)。

報名網址：<https://reurl.cc/3AnZV>

臉書上同步報名，請搜尋「留法比瑞同學會」加入群組後即可點選參加活動。

冬季沙龍活動訊息

日期：2019 年 11 月 24 日(週日)下午兩點至五點

地點：台北國際藝術村 幽竹廳

(台北市北平東路 7 號，捷運板南線善導寺站 1 號出口，警政署後方)

《歡樂耶誕分享會～16 釐米膠卷動畫到耶誕爵士音樂》

音樂分享：林仁斌，旅法校友，蹦藝術| BONART 網站執行長

影像分享：江凱群，旅法校友，台北藝術大學美術系講師

餐點：現場也提供酒水與茶點供來賓享用。

費用：每人 250 元，現場攜帶同學會會徽者可再八折優惠(200 元)。

《巴黎視野》徵稿啟事

中法文化教育基金會會刊《巴黎視野》(以下簡稱本刊)刊登有關歐洲各國之教育、文化、藝術、政經、觀光、社會現況等主題之研究、社論、報告、札記等文章。本刊目前為每季出刊乙次，詳細出刊日依每期狀況略有調整。

一、來稿格式

來稿須符合本刊撰稿格式，如下：

語言：以中文為限，法文投稿者需附上中文翻譯。

字數：約 3000~6000 字。

附圖：稿件內之圖片請再另存檔案與稿件一併傳送，以確保印刷品質，並請留意圖片版權是否無疑慮。

作者簡介：文末請附上作者簡介，如「本文作者為○○大學○○系教授」或「本文作者畢業於○○學校○○科系，現任職於○○」等。

二、審稿規則

本刊所有來稿於刊載前一律須通過編輯委員審核，審核標準為稿件性質是否符合本刊定位、稿件撰寫之格式是否符合本刊要求，經編輯委員會決審通過後刊載之。

三、著作財產權及其他同意事項

1. 投稿者(含所有列名作者)投稿一經本刊同意刊載後，該作者即同意授權由本刊進行紙本印製、數位化等作業，並公開稿件於本刊網站，透過網際網路等公開傳輸方式，提供使用者檢索、瀏覽、下載、傳輸、列印。但投稿者(含所有列名作者)得經本刊同意後，將所投稿件納入本人自行出版品。

2. 投稿者(含所有列名作者)應保證所投稿件為作者本人原始著作，且未於研討會發表、他處出版或即將出版而保有稿件之完整著作財產權，若稿件曾在其他刊物及研討會、演講場合、學校報告等發表者，應事先告知本刊。

3. 投稿者(含所有列名作者)應保證所投之稿件內確無剽竊、捏造數據、對數據做選擇性報導、摻雜他人數據，或使用不可信資料等違反學術著作倫理之情形。

4. 所投稿文章若涉及智慧財產權部份(如：圖片、長篇引文或翻譯文字，請先取得原作者或出版者之書面同意。

四、投稿方式

來稿請透過電子郵件傳送，郵件內文請書明作者真實姓名、電子信箱、聯絡電話、地址，並將稿件之 word 檔以附加檔案方式傳送至本刊電子信箱：sfpec.moc@gmail.com。

五、稿酬

本刊不以營利為目的，每期發行紙本 200 份與電子報方式贈閱國內外相關人士、國內圖書館、政府機關、大專院校相關系所參考，讀者群廣泛，每篇稿件備薄酬 1000 元，於出版後隨同會刊紙本寄送稿費憑證，請作者簽名後回擲(共同作者請推派一人代表簽領)，本刊將於收到稿費憑證後盡速以匯款方式寄出稿費。