

唱出戲劇的生命力

2013-03-03 記者 鄭豪文

通常音樂在戲劇當中都擔任著畫龍點睛的效果，但如果我們反客為主呢？在戲劇當中以音樂為戲劇的主軸，這樣的演出形式通常出現在音樂劇、舞台劇，而把音樂融入電視劇當中的形式少之又少，《Glee》即為一部家喻戶曉的電視音樂劇，其成功的原因正是他打破了傳統音樂劇的固定歌單與劇本，也結合最新的流行音樂以及經典歌曲，除此之外更在戲劇中討論了非常多社會上的議題。

演出歌曲都是由演員自身唱出，能歌善舞是劇中賣點之一（影片來源/Youtube）

簡單卻有深度

許多我們平常不敢碰觸到的社會議題在這齣電視劇當中都會討論到，然而這種嚴肅的議題要怎麼顯得有意義且不會讓人想轉台呢？答案就在編劇使用音樂的力量，讓觀眾可以探討這些議題在社會上所帶來的問題，《Glee》一劇討論到的議題非常多，例如：未婚生子、種族議題、性別議題、以及時下年輕人常遇到的問題等等。將這些議題搬到電視劇上呈現可以說是非常具有挑戰性，但如果可以將這些議題成功放入電視劇的劇情之中，並且不會令觀眾產生反感，那麼這樣的電視劇可以說是非常有深度以及價值，而《Glee》正是做到了這一點而令觀眾產生了興趣。

同志議題在戲劇上經常被討論到，但在《Glee》一劇當中利用音樂讓同志議題更顯得單純以及有意義。劇中角色Kurt與Blaine的同志情誼即是一個最佳例子。劇中使用美國知名歌手Katy Perry的〈Teenage Dream〉並改為抒情的曲調，加上劇中描寫的這段感情並不建立在激情之上，而是由於互相的瞭解以及信任與支持。這樣的手法帶給社會大眾的觀感是同志只是選擇他所愛的人而無關性別，因此並不會使觀眾感到反感，相反地可能會因為這段戀情的純潔而博取到觀眾的支持。

劇中Blaine在分手前唱出定情歌曲，真摯情感以及哀傷使戲劇張力更強（影片來源/Youtube）

《Glee》也帶出非常多校園當中可能會遇到的問題。不論是校園霸凌、感情問題或是跟同儕相處

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

的人際關係等等，《Glee》也在這議題上面下了一番功夫。利用一系列的單元來討論校園議題，並且使用美國獨立樂團Fun.的〈We Are Young〉來總結我們在校園生活中所做過的任何荒唐事。編劇想表達的是，也許我們因為正值血氣方剛的年紀會做出一些傻事，但那都會是美好生活的一部分，試著去喜歡自己的生活，並且活出屬於自己人生的精彩故事，不要畏懼跟遺失生活中的每一部分。

跟隨流行然後創造流行

《Glee》中所演唱的音樂都是由編劇之一Ryan Murphy親自挑選，目的在於希望劇中所詮釋的音樂可以在流行音樂與經典歌舞音樂中取得平衡，而電視劇比舞台劇更有利的一點就在於歌單的自由性以及劇情走向可以順應時勢。因此不論是在流行音樂界的暢銷歌曲或是各年代的經典歌曲都可以在此電視劇中聽到，這樣順著時代潮流選擇歌曲就不太會選出令人不喜歡的音樂，而選擇經典歌曲則能夠讓觀眾琅琅上口並且有認同感。

不僅僅是跟隨流行，《Glee》也自己創造了流行。隨著電視劇的名聲與收視水漲船高，《Glee》還舉行了巡迴演唱會，演唱會也搬上大螢幕在各大電影院上映著。在音樂部分創造了更多的佳績，電視原聲帶的推出造就了銷售佳績。而在每周的劇集播出之後，當周歌曲都會立即在iTunes上架，下載率多次贏過美國歌唱選秀節目《美國偶像》，因此有人戲稱《Glee》比《美國偶像》更能創造偶像。

美國告示牌行也是流行的指標之一。《Glee》於2011年上榜過美國告示牌行的歌曲高達113首，打破了1958年貓王所創下的108首歌曲紀錄，而且《Glee》還正在播映中，因此紀錄也正在不斷地被打破。根據這些傲人的成績《Glee》可以稱得上是歌舞電視劇的模範，也創造了這樣的電視音樂劇流行的可能。

[《Glee》一推出向瑪丹娜致敬的專輯就登上美國告示牌冠軍](#)（影片來源/ Youtube）

藉由戲劇認識戲劇

《Glee》電視劇藉由腳本內容讓觀眾可以一探戲劇圈的生態，其中包括了百老匯的戲劇生態也探討了其他想要進入戲劇圈可能會遇到的問題，而這樣的問題在我們身邊都不常發生。經由這樣的演出腳本也讓觀眾離演員的生活經驗好像也更親近了一些，更讓人認為戲劇演員其實要面臨到的職場壓力與其他人的職場壓力一樣多，甚至有過之而無不及，這樣神秘的職業也讓人想一窺究竟。

演員要承受的壓力跟一般職業是很不一樣的，其中最大的不同應該可以算是輿論壓力。因為演員必須乘載著觀眾的眼光，而且即使在檯面下演員也必須受到一般大眾的關注。《Glee》劇中女主角Rachel將這部分發揮得很好，在所有觀眾喝倒采跟不看好之下，他保持自己的最佳狀態並且利用成功的演出來爭取大家對她的改觀。這就是編劇想要傳達一個好演員必須做到的努力跟成果。

在戲劇演出的部分，角色通常會經過徵選。這樣子的壓力也會在無形之中增加，因為每一次的工作表演都必須跟他競爭，即使競爭對手是認識的人也必須要發揮渾身解數讓評審喜歡。這在一般戲劇圈是常常發生的事情，因此在劇中也有演到，一個成功的演員所擁有的知心好友不多，因為他們通常會因為演出的腳色不同而有所嫌隙。

幕後生態部分在劇中也佔有一部分。劇中演出的手法是，當學生要創造出一個屬於自己的舞台劇時，所要準備的工作是我們不那麼容易想像到的。而一個領導的腳色必須要擁有的特質，其實是可以練習出來的。當片中男主角Finn從對自己沒自信，到成為一個舞台劇的導演，這過程所經歷的變化在演出方面非常傳神，就好像觀眾是跟他一起成長的。瞭解了幕後生態之後，對於戲劇就感覺不陌生了一點。

即使承受著再大的壓力，一上台演員就必須要有完美表現（影片來源／Youtube）

然而台灣的戲劇生態還是非常的不健康。不論是從學校的培養，還是出社會之後的表演藝術職缺都非常的小眾，而且通常家長會認為小孩讀有關表演藝術的科系對於未來沒有幫助。在這樣的傳統觀念之下造成了社會漠視表演人才的現象，也因為大眾不了解戲劇背後所乘載的藝術價值，所以無法將這樣的表演藝術推廣的很深入。一個好的戲劇可以讓觀眾留下非常好的價值觀念或心靈啟發，如果能夠認識戲劇，台灣會有更好的表演環境。

總編輯的話

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0