

从音乐剧到音乐剧电影的叙事方法比较研究

——以《剧院魅影》为例

谭静¹

(1.上海戏剧学院, 上海 200040)

摘要:随着电影技术手段的发展,越来越多的音乐剧经典作品被搬上荧幕,作为音乐剧电影,决定了其势必以音乐作为主导的身份来完成电影叙事表达。当前从音乐剧到音乐剧电影的改编,有得有失、有褒有贬,技术的升级未必代表着改编效果的同比提升。本文将《剧院魅影》的音乐剧版本和音乐剧电影版本比较为例,试图探究音乐剧电影的改编方法及成败得失。

关键词:音乐剧; 音乐剧电影; 剧院魅影; 叙事方法; 视听语言

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i6.1108

音乐剧大师安德鲁·韦伯最经典的代表作品《剧院魅影》,自1986年在伦敦首演以来,时至疫情之前的2018年,已经走过了20多个国家、超过110个城市,演出时间超过三十多年。可以说,《剧院魅影》在全球都可以当之无愧地堪称是最经典、也最经久不衰的音乐剧。因此,随着电影技术手段的发展,《剧院魅影》也曾多次被搬上荧幕,本文将2004年的《剧院魅影》电影版作为分析蓝本,初探从音乐剧到音乐剧电影的改编方法及成败得失。

一、叙事内核改编

从音乐剧版到音乐剧电影版,是否需要调整叙事内核,这是以导演和编剧为核心的电影团队首要考虑的关键问题,因为这将直接影响到后续一系列具体呈现的改编。诚然,业界也不乏音乐剧电影是直接承袭了音乐剧原版的叙事内核,遵循原作的思想表达,基本没有去做剧本核心的改动;但在《剧院魅影》的2004年电影版,很明显的从核心基调和人物塑造两个方面,进行了大胆的改动。

(一) 核心基调: 从一则传奇恐怖故事到一段浪漫多角的爱情纠葛

安德鲁·韦伯所作的音乐剧《剧院魅影》,取材于1911年法国作家加斯东·勒鲁发表的小说《歌剧院的幽灵》,小说本身具有一定的“哥特色彩”,介于侦探小说和荒诞小说之间,从一个记者的角度,讲述了发生在宏伟壮丽的巴黎歌剧院的一个“鬼故事”,成为悬疑作品当中的经典之作。安德鲁·韦伯改编的过程中,继承和保留了原作阴暗、诡异的风格,并在舞台上通过灯光、舞美的配合,强调其传奇性、悬疑性的氛围。

而2004年的《剧院魅影》电影版,整体的氛围和核心基调发生了本质的改变:回忆往事时朦胧色调的滤镜充满了浪漫纯真感,通篇色调微暗、柔和;三个主角帅气、美丽,而且年轻、充满朝气。老年劳尔片段穿插在电影的前中后,虽然使用了黑白色调处理,但依然是充斥了年华逝去仍然怀念往昔的浪漫主义色彩;尤其是电影末尾增加了一段劳尔前往克里斯汀的墓地的故事,看到已经放着魅影标志性的红玫瑰、玫瑰枝上还套着曾经被退回的戒指,这个增加的小段落完整了魅影用自己的一生始终遵循的“真爱至上”的理念。

因此,电影版的《剧院魅影》处理偏向于浪漫色彩的核心,甚至是偶像剧式的改编,原本的恐怖诡异的风格被弱化了,而趋向于成为一段浪漫多角的爱情纠葛。

(二) 人物塑造: 从典型化到生活化

作者简介:谭静(1982—),女,博士研究生,研究方向为人类表演学。

由于核心基调的改编,在电影版《剧院魅影》人物的塑造上,也做了不小的改动,这些改动都是围绕新的人物设定而展开的。以三个主角为例,可以将人物塑造前后对比概括如下:

剧院魅影	音乐剧版	电影版
魅影	性格:孤僻、偏执、“怪胎”。 造型:黑色的冷色调为主、令人生畏。	性格:孤冷但有内心柔软的一面,多情的“大男孩”,追求真爱,专情一生。 造型:高大帅气、即使揭面后也不会恐怖至极,增加了一些贴身能突显身材的服装。
克里斯汀	性格:对魅影更多是惊恐、害怕,感情上更像是父女之爱。 造型:戏中戏的舞台造型、戏服居多。	性格:强调了其年轻、天真、浪漫的一面,对魅影和劳尔趋向于两个爱人之间的选择。 造型:清纯、公主版的形象,增加了多个纯白的长裙造型,妆容显得娇嫩、纯真、美好。
劳尔	性格:勇敢、追求所爱。 造型:绅士造型。	性格:增加了对于克里斯汀包容之爱的一面。 造型:增加了大披风、骑马的帅气场景、决斗时的衬衫造型,更能突出其年轻帅气的形象。

可以通过如上对比看出,电影版调整了叙事表达的核心基调,因而人物的性格和形象设计也随之改变。使得整部电影版《剧院魅影》不仅仅是将原版音乐剧转换媒介、搬上荧幕而已,更像是一部崭新的、完整的、具有自身浪漫主义色彩的电影作品。

二、叙事时空转变

音乐剧本身受到剧场空间、舞台空间的限制,经典一旦形成,突破的空间亦有所限。但电影的改编催生了更多的想象和期待,从时间到空间得以有更多的可能性。这种改编是否因为技术的提升、视听语言的多元化,就能使得经典之上再有突破呢?其实答案是不确定的。

(一) 时间:从倒叙到蒙太奇式的反复插叙。

众所周知,音乐剧版的《剧院魅影》一直使用固定的倒叙剧本,即只有第一个拍卖场景发生在所有故事之后,紧接着展开倒叙,一路顺着时间线把魅影的故事讲完,到魅影在剧院消失、只留下一个标志性的面具,表演就到这里结束。

电影版《剧院魅影》大胆地利用了电影技术辅助,展开了一段巧妙的蒙太奇剪辑。年迈孤独的老年劳尔的场景,被剪辑成多个片段穿插在剧情的前、中、后,并且以黑白的色调区分于主线故事的彩色色调。尤其是在片尾增加的劳尔前往克里斯汀墓地的场景,劳尔献上了拍卖得来的曾属于魅影的猴子八音盒,同时通过镜头观众也看到了幕前早已摆放着魅影标志性的玫瑰花和戒指。这些片段的剪辑、穿插和新增,很好的吻合了电影版《剧院魅影》想要凸显的三个人牵绊一生的爱情纠葛,电影并没有在音乐剧原本的尾声那里结束,而是给了三人晚年之后一个故事后续的交代,也更符合“真爱至上”的电影主题。

(二) 空间:从 22 个经典场景调度到 70 个场景切换剪辑

《剧院魅影》音乐剧虽有不同的演出版本,但大部分都遵循 22 个场景的演出调度。电影版依赖于技术的支持,将场景扩增了 48 个,合计为 70 个场景。

这 70 个场景在原有的音乐剧基础上,通过合理调度更丰富了剧情、增强了情绪表达。例如,在音乐剧下半场化妆舞会之后,众人受惊散去,子爵拉住了吉利夫人,哀求她到出个中原由。原本这里只是一段在天桥上的二人对话;但在电影里,借助影像的辅助,穿插了一段讲述魅影童年故事的场景,把儿时的魅影经历了何种痛苦、为什么藏匿在剧院地下生活、也关乎到为什么魅影形成了这样诡异、偏执的性格,这无疑是对故事的完整性起到了很大的补充作用。

但另一方面,也有没能利用好影像作用而颇令观众失望的地方。例如,剧院的大吊灯从剧场天花板坠落,这是全剧最震撼也是最令观众期待的场景之一。然而受到剧场和舞台客观条件的限制,总是会有这样那样的原因而令现场效果略有折扣、甚至是大打折扣。在著名的 2011 年英国伦敦的皇家阿尔伯特大厅(Royal Albert Hall)25 周

周年纪念演出版本中,由于该剧院年代久远,无法更改大吊灯的位置、也无法实现吊灯坠落舞台的效果,因此只能借助灯光闪烁、灯管爆炸的效果,再配合现场舞台的强烈灯光和音效,来表达这一场“意外”的发生。电影版本来是极其令人期待的,因为可以通过技术手段实现更好的场景效果,但遗憾的是,在《剧院魅影》电影版中,只是设计上更改为吊灯的铁链从屋顶末端拉向舞台端,吊灯“滑”向了舞台,而不是“坠落”到舞台,虽然剪切了一些观众惊恐四散的表情和行动,但震撼的效果是远不够的,不失为一个巨大的遗憾。

三、叙事节奏变化

从音乐剧到音乐剧电影,叙事节奏的变化主要是通过音乐和音效两个方面来实现的。

(一) 音乐:从“Legit”到柔和的流行唱法演绎

“Legit”是单词 Legitimate 的缩写,其字面意思是“正统戏剧”。顾名思义,人们常常把它与正统的歌剧演出方法联系到一起,实际在音乐剧的演唱中,“Legit”即是古典式唱法的代名词。安德鲁·韦伯正是这一唱法的代表人物,他创作的很多音乐剧作品都采用了这一唱法,《剧院魅影》正是这一唱法的代表作。

在音乐剧《剧院魅影》中,演员使用“Legit”唱法,使得发音饱满、高亢,在舞台上夸张演绎、放大情绪的作用。而在电影版《剧院魅影》中,为了配合人物形象偶像化、整体剧情生活化、表演细节真实化的转变,唱腔明显改为了更为通俗的流行唱法,这也使得荧幕前的观众更易于接受。例如,在克里斯汀第一次登台崭露头角的场景,独自演唱了《Think of Me》,在音乐剧的舞台上,克里斯汀一开始不够自信,随着演唱渐入佳境,越唱越勇,后半段明显歌声越来越高亢,最后的结尾连续升调几个八度,将这第一次演出推向高潮。但在电影版《剧院魅影》中,第一次登台的克里斯汀青春美好,舞台塑造也从原来的戏中戏的服装,通过镜头转换,变成了全身白色仿佛公主一般的长裙,演员艾米·罗森(Emmy Rossum)从7岁开始进入纽约大都会歌剧院表演,具有丰富的歌剧演唱功底,这里的演唱她完全是胜任的。而导演为了能更柔和地表达电影的音乐氛围,使用了轻柔如情歌般的流行唱法,因此电影荧幕上的《Think of Me》更像是梦幻中的公主,在进行如同现代流行歌曲的MV的演唱。

除此之外,电影版《剧院魅影》音乐处理上最大的不同,是安德鲁·韦伯专门撰写了一首全新的片尾曲:《学会孤独》(Learn to be lonely),在77届奥斯卡颁奖典礼中,获得了最佳电影歌曲的提名。歌词中写到:

Child of the wilderness, 荒野的孩子。
Born into emptiness, 生来一无所有。
Learn to be lonely, 要学会与孤独相处。
Learn to find your way in darkness, 学会在黑暗中找到自己的路。
Who will be there for you, 谁会为你守候。
Comfort and care for you, 安慰你、关心你?
Learn to be lonely, 要学会与孤独为伴。
Learn to be your one companion, 学会做自己唯一的伙伴。
Never dreamed out in the world, 永远不要梦想在这世上。
There were arms to hold you, 会有一付肩膀拥着你
You've always known, 你早就知道,
Your heart was on its own, 你的心只能依靠它自己。
So laugh in your loneliness, 所以还是笑吧, 在孤独中笑吧。
Child of the wilderness, 荒野的孩子,
Learn to be lonely, 要学会与孤独相处。
Life can be lived, 生活是可以过的,
Life can be loved, 生活是可以爱的,
Alone. 孤独地。

这首歌仿佛是在影片故事的最后,一首吟诵给魅影的诗。“荒野的孩子,生来一无所有。”无论观众、故事中的克里斯汀、还是作者韦伯本人,无不对这个扭曲生长的魅影充满了心疼。这首歌,就像是一个句号,对这首歌、对这个经典的故事,挥手告别。

(二) 音响:从宏大的现场交响乐到生活化的轻柔配乐

由于舞台上追求更宏大的更震撼的现场效果,因此音乐剧《剧院魅影》一直是使用交响乐队现场演奏。但在电影版《剧院魅影》中,镜头和画面仿佛在讲述一个传说中的童话故事,娓娓道来,因此宏大的交响乐不适合再

贯穿全片，除了几个经典的大场面还是使用原曲的宏大交响乐风格，其他的片段、尤其是过渡转场时，都选用了较为柔和的音乐和音效。

例如在第一个拍卖现场的场景，原本的音乐剧中，子爵拍下了猴子八音盒，继而就过渡到了捧起八音盒，轻声哼唱关于八音盒的回忆；但在电影版中，在拍卖八音盒之前，吉利夫人和子爵有一个短暂的眼神交流，此时背景音乐幽暗的响起，音效仿佛是在遥远的空中飘荡过来，那一瞬间把两位故人都带回了那座 49 年前的巴黎剧院²。一个简单的音效处理，令人思绪飞扬，浮想联翩。

反而言之，也有一些音乐剧版中非常巧妙的音效处理被电影版舍弃了，顿然失色。例如在音乐剧版 2:05:30 秒（2011 年英国伦敦皇家阿尔伯特大厅 25 周年纪念演出版），故事已经接近尾声，克里斯汀在激吻魅影之后，魅影处于纠结之中，此时鼓点响起，由弱渐强，鼓点持续了将近 80 秒钟，这漫长的 80 秒钟，魅影做出了影响自己一生的决定。鼓点很形象地表现了魅影冷酷的外表下极其强烈的内心挣扎，随着鼓点结束，终于，他痛下决心，用蜡烛烧断了子爵的绳索，放走了子爵和克里斯汀。而电影版舍弃了这一巧妙的音效设计，吻别后只过了 10 秒，魅影露出痛苦的表情，便决定了放走二人。这一取舍不得不说是电影版的又一大设计上的遗憾。

四、结语

可以说，随着媒介技术的不断发展，艺术形式的多元化融合，音乐剧和音乐剧电影都在互相借鉴、共同前行，音乐剧的经典自有其绝妙之处，音乐剧电影也可以一边借助经典的经验、一边融合新的技术手段，从而推陈出新更多更新更好的作品。

参考文献：

- [1] 裴凌寒.“音乐剧”距离“好电影”到底有多远？[J]，中国艺术报，2013 年 3 月 20 日第 7 版。
- [2] 王跃萍.试从《歌剧魅影》看我国音乐剧的发展[J]，宿州学院学报，2006 年 5 月。
- [3] 彭悦.从电影《歌剧魅影》看音乐剧走向银幕的视听转换[J]，戏剧之家，2018 年 3 月。
- [4] 赵慧英.王杨.视听语言[M]，北京：北京大学出版社，2016。
- [5] 葉月瑜.歌声魅影 歌曲叙事与中文电影[M]，中国台湾地区：远流出版社，2000。
- [6] 孙艳梅.音乐剧《歌剧魅影》的创作特征及演唱处理分析[J]，黄河之声，2020 年。
- [7] 杨惠.音乐剧《剧院魅影》的音乐特征研究 [D]，南京航空航天大学，2008 年。
- [8] 李涛.克里斯汀的情感纠葛——以音乐剧《剧院魅影》中三首歌曲为例[U]，音乐艺术，2010 年。
- [9] 许春宇.浅析音乐剧《剧院魅影》经典唱段的人物刻画及演唱风格，北方音乐，2014 年。
- [10] 高虹.音乐剧演出中 Legit 唱法之解读，艺术评鉴，2018 年第 11 期。

A Comparative Study of Narrative Methods from Musicals to Musical Films ——A Case Study of “The Phantom of the Opera”

TAN Jing¹

¹Shanghai Theater Academy, Shanghai 200040, China

Abstract: With the development of film technology means, more and more classic musical works have been brought to the screen. As musical films, it is determined that they are bound to complete the narrative expression of the film with music as the dominant identity. At present, the adaptation from musicals to musical films has both gains and losses, as well as positive and negative aspects. The upgrade of technology does not necessarily mean a year-on-year improvement in the adaptation effect. This article will take the comparison between the musical version and the musical film version of "The Phantom of the Opera" as an example, attempting to explore the adaptation methods of musical films and the gains and losses.

Keywords: Musicals; Musical Films; the Phantom of the Opera; Narrative Methods; Audio-visual Language

² 电影版《剧院魅影》最后一个场景显示克里斯汀的墓碑文字为：1854-1917，第一个场景拍卖现场显示年份为 1919 年，第二个场景显示剧院发生故事的年代为 1870 年，因此子爵和吉利夫人在拍卖现场相遇应为过去了 49 年。