

史蒂芬·桑坦的音樂劇魔法

Stephen Sondheim *Part 3*

緣　起

在Part 1 中曾經提到史蒂芬・桑坦與詹姆斯・拉盼 (James Lapine) 的初遇，拯救了經過《那些曾經有過的歡樂歲月》大挫敗後幾乎一蹶不振、想要改行的桑坦，這兩位劇場大師以別出心裁的《星期天與喬治在公園》進一步開拓了音樂劇的題材類型，隨後更乘勝追擊，沿用多位原班人馬，例如：Bernadette Peters、Robert Westenberg、Danielle Ferland、Barbara Bryne打造出另一齣備受歡迎、充滿機伶想像的《拜訪森林》(*Into the Woods*)。

製作版本

2002東尼獎演出

Into The Woods_Tony Awards 2002.wmv

該劇於1987年11月5日於百老匯首演，並贏得包括最佳作曲、編劇、女演員在內的多項東尼獎，擊敗當年聲勢浩大、來勢洶洶的過江龍《歌劇魅影》。《拜訪森林》在世界各地舞臺經歷了多次重演都廣受歡迎，除了首演隔年的美國國內巡演，1990年倫敦西區的製作，1997十周年的紀念音樂會，2002年百老匯的重演都備受矚目。

Into the Woods
中央公園版精華 -1

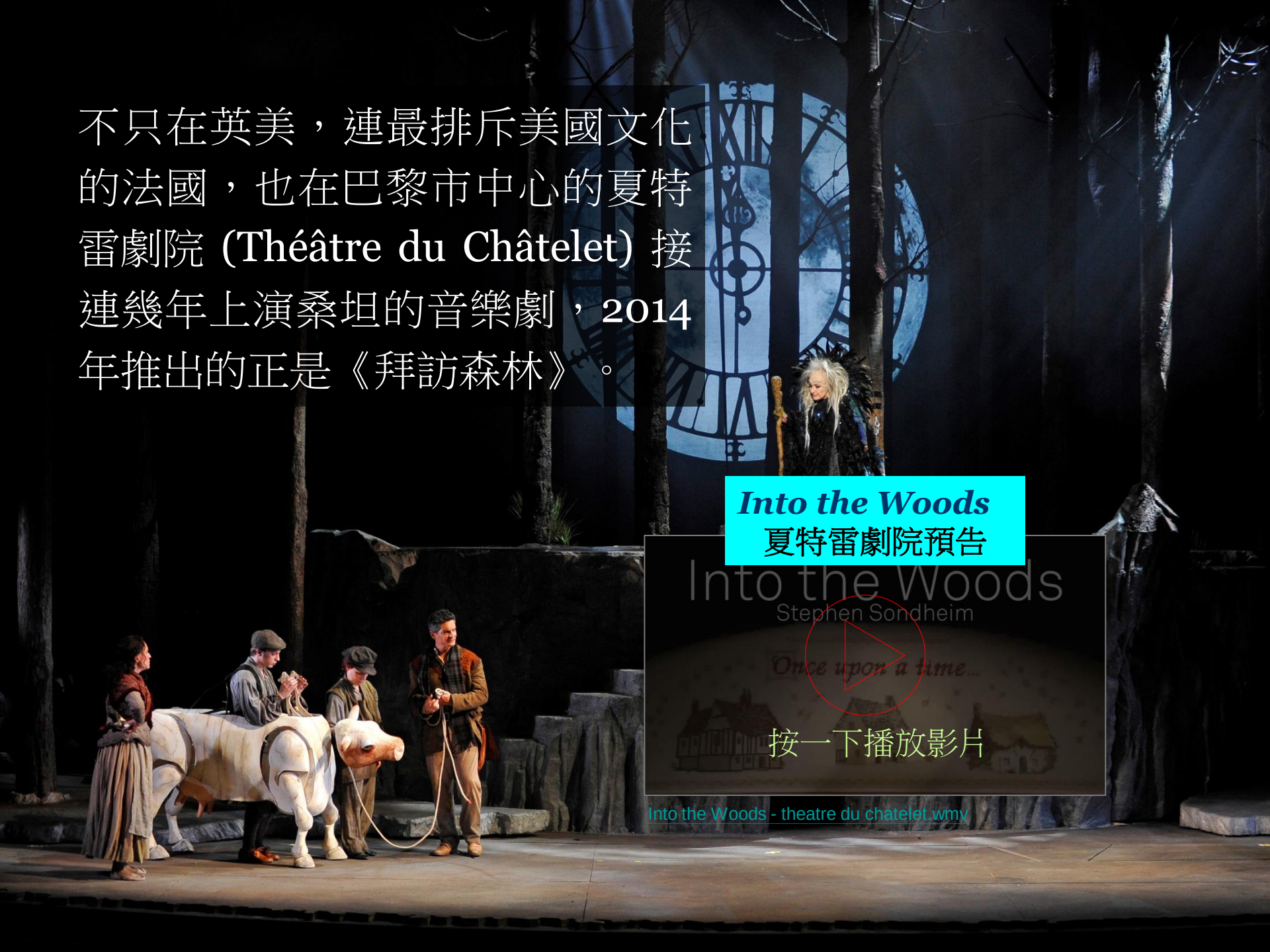
Highlights From The Public Theater's Into the Woods_Part 1.wmv

Into the Woods
中央公園版精華 -2

Highlights From The Public Theater's Into the Woods_Part 2.wmv

近幾年來的成績還包括2010年贏得奧利佛獎的倫敦攝政公園戶外版，這個版本的製作在2012年移至紐約中央公園的 Delacorte Theater上演，不但邀請到當紅好萊塢女演員艾美亞當絲（Amy Adams) 飾演麵包師太太，還把當年首演麵包師傅的Chip Zien請來擔任神祕客一角，充滿傳承意味的畫面實在令人感動。

不只在英美，連最排斥美國文化的法國，也在巴黎市中心的夏特雷劇院 (Théâtre du Châtelet) 接連幾年上演桑坦的音樂劇，2014年推出的正是《拜訪森林》。



關於《拜訪森林》的故事

《拜訪森林》的故事摻和了四個大家耳孰能詳的格林童話故事，分別是《灰姑娘》、《長髮公主》、《小紅帽》與《傑克與豌豆》，另外再創造了一對核心的主人翁——麵包師傅夫婦，與童話故事中不可或缺的反派角色——巫婆。全劇共分為兩幕，在第一幕結束時，看似不脫童話故事一貫結尾的「從此以後過著幸福快樂的日子」可能讓部分觀眾誤以為故事就此完結，然而第二幕的情節翻轉，才是《拜訪森林》之所以引人入勝、讓人為之著迷的關鍵所在。

桑坦與拉盼在童話原型的粉紅色調中，向內挖掘出人性共通的黑暗面，挑動觀眾原本的認知或認同，然後在意想不到、看似荒謬又真實的情節發展中，逐漸體會該劇想要傳達的意念或旨趣：什麼是對？什麼是錯？什麼是好？什麼是壞？我們不顧一切追尋的果真是我們想要的嗎？願望達成了然後呢？面對錯誤我們有勇氣承認嗎？頭尾呼應的關鍵詞：I wish...道盡了人生旅途上一切想望追求的動機與面臨抉擇的掙扎。

2014電影版短片

按一下播放影片

Disney's INTO THE WOODS _Be Careful What You Wish For.wmv

「我希望能夠如何又如何」的許願，到最後變成了-「但願我當初沒有如何又如何」的悔恨。然而這正是真實人生的面貌，沒有人可以永遠活在童話天地裡當個無憂無慮的公主或王子。我們有走入森林的勇氣，也要有走出森林的智慧。現在就讓我們一同前去拜訪森林吧！

《拜訪森林》人物表（前為百老匯原始卡司/後為電影版卡司）

麵包師傅 (The Baker)：Chip Zien / James Corden
麵包師太太 (The Baker's Wife)：Joanna Gleason / Emily Blunt
巫婆 (The Witch)：Bernadette Peters / Meryl Streep
辛蒂瑞拉（灰姑娘）(Cinderella)：Kim Crosby / Anna Kendrick
辛蒂瑞拉的王子 (Cinderella's Prince)：Robert Westenberg / Chris Pine
小紅帽 (Little Red Riding Hood)：Danielle Ferland / Lilla Crawford
大野狼 (The Big Bad Wolf)：Robert Westenberg / Johnny Depp
傑克 (Jack)：Ben Wright / Daniel Huttlestone
傑克的母親 (Jack's Mother)：Barbara Bryne / Tracey Ullman
拉潘索（長髮公主） (Rapunzel)：Pamela Winslow / Mackenzie Mauzy
拉潘索的王子 (Rapunzel 's Prince)：Chuck Wagner / Billy Magnussen

麵包師的父親 (the Baker's father)： Tom Aldredge ／ Simon Russell Beale
辛蒂瑞拉的繼母 (the Wicked Stepmother)：
Joy Franz ／Christine Baranski
辛蒂瑞拉的姐姐 (Florinda)： Kay McClelland ／ Tammy Blanchard
辛蒂瑞拉的姐姐 (Lucinda)： Lauren Mitchell ／ Lucy Punch
辛蒂瑞拉的母親 (Cinderella’s mother)： Merle Louise ／Joanna Riding
小紅帽的祖母 (Little Red Riding Hood's grandmother)：
Merle Louise ／Annette Crosbie
王子侍衛 (the Steward)： Philip Hoffman ／ Richard Glover
巨人 (the Giant)： Merle Louise ／ Frances de la Tour

劇情介紹 (第一幕)

幕起，一位說書人 (Narrator) 以童話故事著名的開場白——很久很久以前..... (Once Upon a Time...) 開始講故事：

有一個總是心事重重的女孩名叫辛蒂瑞拉(Cinderella)，正清理著廚房；一個老是心不在焉的男孩名叫傑克 (Jack)，正試圖為他瘦成皮包骨的牛 (Milky-White) 擠出一點牛奶；還有一對麵包師傅夫婦，正在準備隔天的麵包。他們都有各自的願望：辛蒂瑞拉想到宮殿去參加連續三夜的舞會，傑克希望Milky-White能擠出些牛奶來，麵包師和他的太太則是希望能有個孩子。

To Grandmother's House (2014電影版)

按一下播放影片

Disney Into the Woods Clip - To Grandmother's House.wmv

傑克的母親出現，叮嚀她的傻兒子去賣掉他鍾愛的“寵物”Milky-White；貪吃的小紅帽闖進麵包師傅的店，要帶麵包去看她那住在森林裡生了病的外婆；辛蒂瑞拉的後母及姊姊們 Florinda 和 Lucinda 出現並愚弄她，後母將一盆豆子倒進灰裡，只要辛蒂瑞拉能在兩小時內把豆子都揀出來的話就讓她去參加舞會。幸好辛蒂瑞拉可以跟鳥說話，在小鳥們的協助下完成了工作，但是她最後還是被遺忘在家裡了。

在小紅帽離開後不久，麵包師傅和太太又聽到一陣敲門聲，原來是隔壁的巫婆突然出現，並表示在多年以前，麵包師傅的父親為了取悅他懷孕的老婆，不但吃光她的菜園，還偷走了家傳的魔豆，害得她因而接受懲罰。一報還一報，巫婆帶走了他們的一個小孩，也就是麵包師傅的妹妹，名叫拉潘索(Rapunzel)，巫婆把她藏在森林裡的某處，她還下了一個詛咒讓麵包師傅這個家族從此無後。

前言：巫婆進場 (1987百老匯原始版)

按一下播放影片

Into the Woods_Prologue Witch's Entrance_Original Broadway.wmv

然而，巫婆告訴麵包師傅有一個方法可以破除詛咒，只要在三天後的子夜之前，他們能找來四樣東西作成解藥，就可以將詛咒解除：

一、像牛奶一樣雪白的乳牛 (The cow as white as milk)

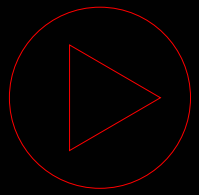
二、像血一樣鮮紅的斗蓬 (The cape as red as blood)

三、像玉米一樣金黃的頭髮 (The hair as yellow as corn)

四、像金子一樣純淨的鞋子 (The slipper as pure as gold)

麵包師傅堅持因為詛咒是下在“他”家的房子，因此他必須獨力去破解詛咒而拒絕了太太想要同行幫忙的提議。出發前他在父親遺留下來的夾克中發現了六顆豆子，心想那可能就是巫婆所說的魔豆，因此他把魔豆帶在身上以備不時之需。

Five Pounds
(2014電影版)



按一下播放影片

Disney's INTO THE WOODS_ Clip_ Five Pounds.wmv

此時此刻，四個人各自懷抱著不同目的前往森林： 麵包師傅要去找尋四樣東西來破解詛咒；傑克出發去將Milky-White賣掉，而且不能少於五鎊；小紅帽去探望她生病的外婆；辛蒂瑞拉出發到母親墳前請求母親給她一些指點。（Prologue：Into the Woods）

場景轉移到了森林，大家是否能如願以償呢？且讓我們繼續看下去.....

辛蒂瑞拉跪在母親的墳前述說她如何想到宮殿參加舞會的願望 (Cinderella at the Grave)。結果母親真的讓她得償所願！送她一件銀色的禮服及一雙金色的鞋子。

另一頭，傑克和他的Milky-white正漫無目的地在森林裡晃著……。突然，一位神祕客出現，告訴他將可以用這頭一無是處的牛換得一袋魔豆。此時，在森林的另一處，小紅帽十分吃驚地遇見了一隻飢餓的、好色的大野狼。(Hello, Little Girl)
大野狼說服小紅帽在去外婆家的路上多玩一會兒。正在森林裡的麵包師傅無意間目睹了這一切，並且擔心小紅帽的安危，可是巫婆卻突然出現並警告他不要多管閒事，只要管那件斗蓬就好了。

These Beans Carry Magic

(2014電影版)

按一下播放影片

Disney's INTO THE WOODS - Clip - These Beans Carry Magic.wmv

此時疲憊的麵包師傅已經忘了到底那四樣東西是什麼，所幸太太及時出現提醒了他。可是他們卻又馬上因要不要讓麵包師傅的太太先回家去的問題而吵了起來，但是隨即他們看見了傑克和他的Milky-White，這不正是「像牛奶一樣雪白的乳牛」嗎？麵包師太太建議傑克用牛和他們換五顆豌豆，並告訴他這真的是具有神奇魔力的魔豆。由於之前神祕客的叮嚀，傑克答應了這個條件並哭泣地與Milky-White道別。(I Guess This Is Goodbye)

麵包師傅對於用這種欺騙的手法得到牛感到非常沮喪，但他太太仍非常堅定並自圓其說地表示，說不定它們真的是魔豆。 (Maybe They're Magic) 而麵包師傅還是堅持要他太太先把牛帶回家去。

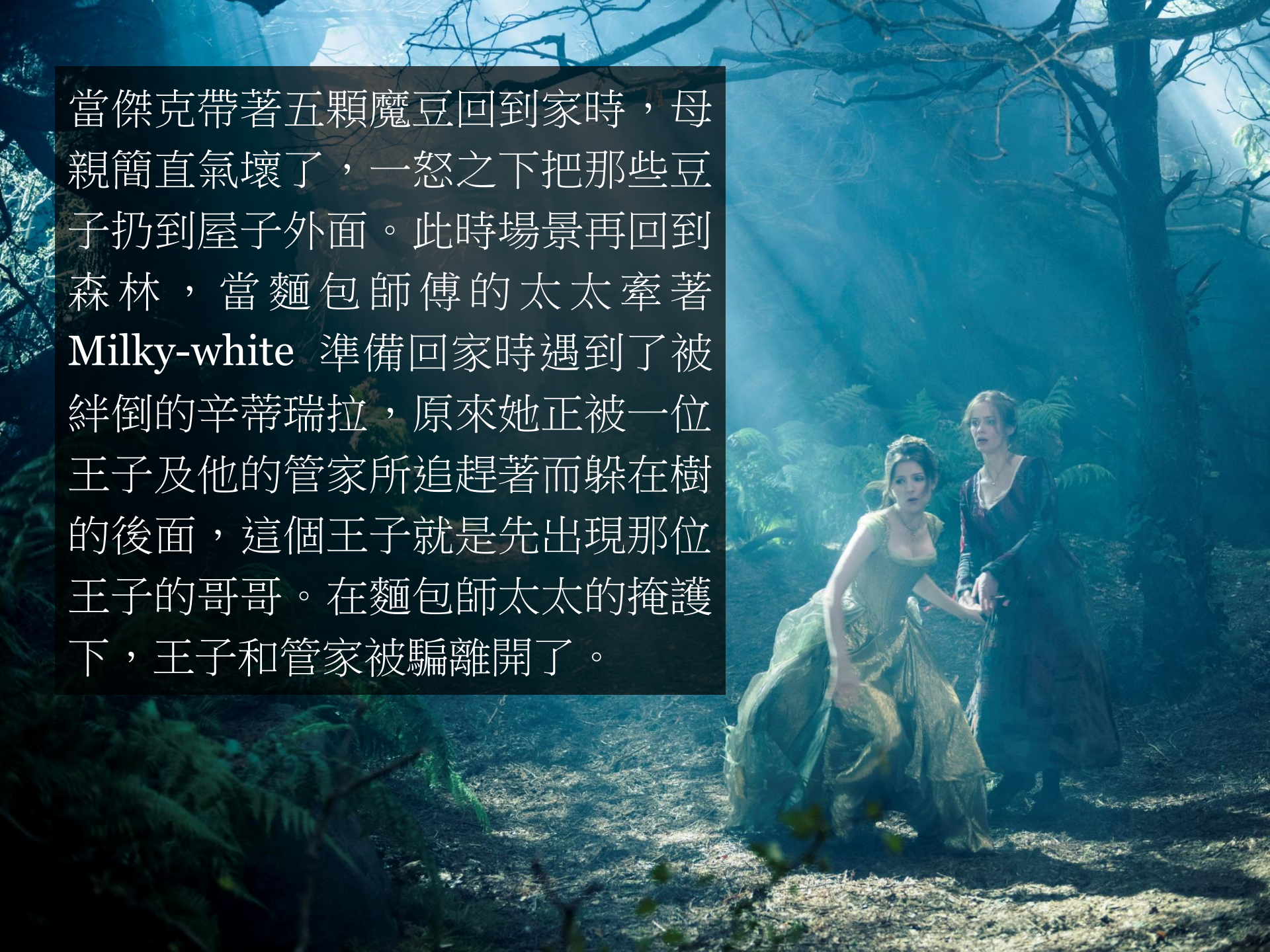
在另一處，巫婆來到一個沒有門的高塔下，原來拉潘索－－ 一個只會一天到晚啊呀啊唱著歌的女孩子就住在那兒。巫婆叫著“Rapunzel, Rapunzel, let down your hair to me.”， 拉潘索便把她那像玉米一樣金黃的頭髮從窗戶放了下來，而巫婆就攀著長髮爬了上去。此時卻被一個王子給發現了，他決定隔天也要讓這位美麗的小姐放下她的長髮。

I Know Things Now
(1987百老匯原始版)

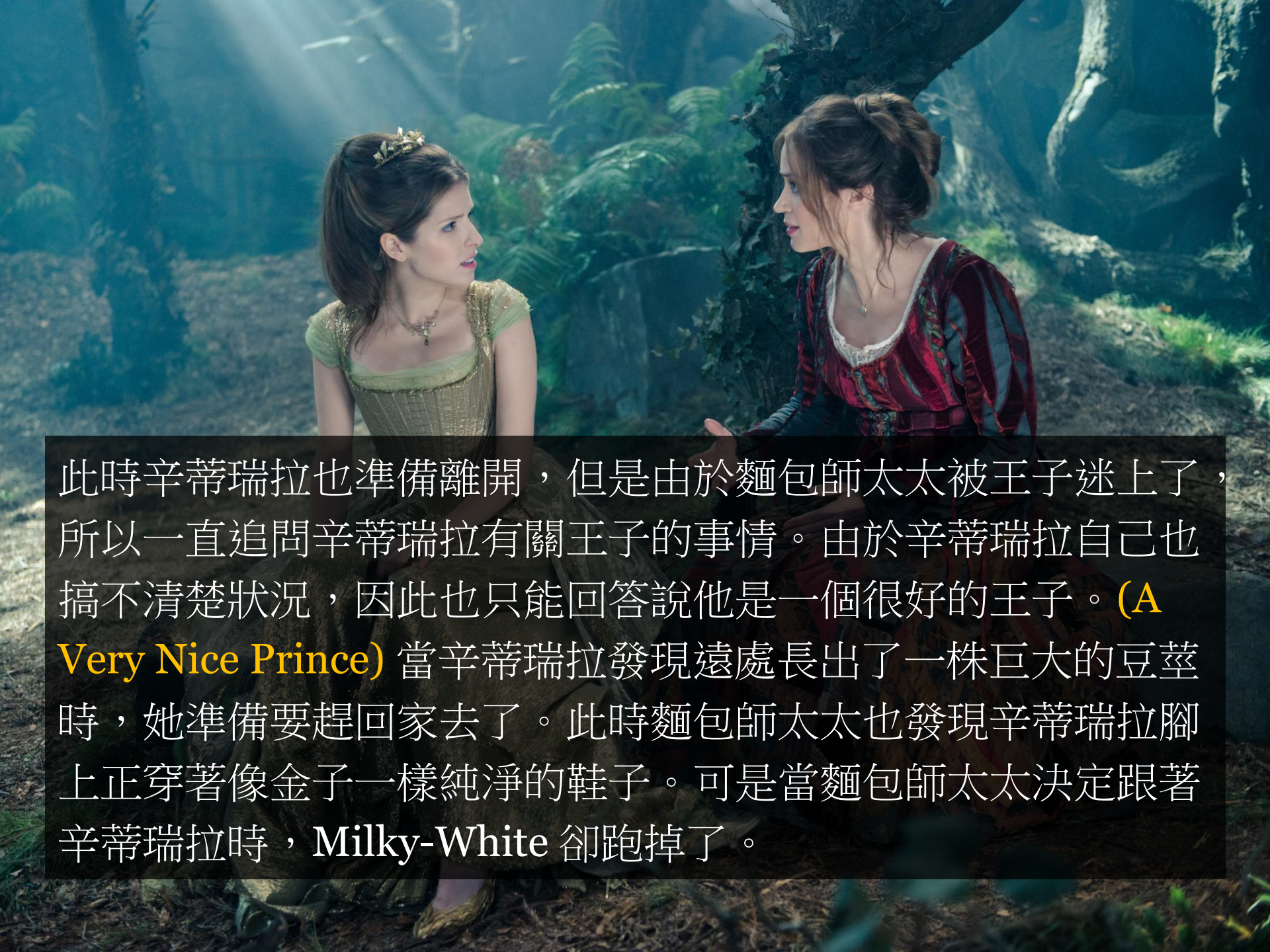
按一下播放影片

Into the Woods_I Know Thing Now_Original Broadway.wmv

麵包師傅跟蹤小紅帽來到了外婆家，發現小紅帽和外婆都已經被大野狼吞了下去，於是趁著大野狼呼呼大睡的時候，把她們倆從大野狼的肚子裡給救了出來，這一切給了小紅帽一個新的啟發：斗蓬並不能保護她，只有自己才可以，因此她把斗蓬送給了麵包師傅作為謝禮。 (I Know Things Now)



當傑克帶著五顆魔豆回到家時，母親簡直氣壞了，一怒之下把那些豆子扔到屋子外面。此時場景再回到森林，當麵包師傅的太太牽著 Milky-white 準備回家時遇到了被絆倒的辛蒂瑞拉，原來她正被一位王子及他的管家所追趕著而躲在樹的後面，這個王子就是先出現那位王子的哥哥。在麵包師太太的掩護下，王子和管家被騙離開了。



此時辛蒂瑞拉也準備離開，但是由於麵包師太太被王子迷上了，所以一直追問辛蒂瑞拉有關王子的事情。由於辛蒂瑞拉自己也搞不清楚狀況，因此也只能回答說他是一個很好的王子。(A Very Nice Prince) 當辛蒂瑞拉發現遠處長出了一株巨大的豆莖時，她準備要趕回家去了。此時麵包師太太也發現辛蒂瑞拉腳上正穿著像金子一樣純淨的鞋子。可是當麵包師太太決定跟著辛蒂瑞拉時，Milky-White 卻跑掉了。

Giants in the Sky
(1987百老匯原始版)

Into the Woods_Giants in the Sky_Original Broadway.wmv

麵包師太太追著那頭牛，而天色也黑了。此時每個角色看起來都正在森林裡忙著他們各自的事而忘了其他人 (First Midnight)，而拉潘索依然還是在那啊呀啊地唱著。

另一方面，傑克已經爬上豆莖且回來了，並且他決定要把他的寶貝牛給買回來！從發現的巨人身上，他也學習到一些事情。(Giants in the Sky)

Agony
(1987百老匯原始版)

按一下播放影片

Into the Woods_Agony_Original Broadway.wmv

麵包師傅和他太太再度於森林巧遇，而她也被迫承認牛已經跑掉了。他們決定分兩路走，麵包師太太意外偷聽到那兩位王子的談話：為了贏得佳人芳心，兩位王子都表現出苦惱的樣子，而且爭著要當最痛苦的那個。(Agony) 當拉潘索的王子告訴他哥哥他的公主正被關在一座高塔中，並敘述有關她的一切，包括像玉米一般金黃的頭髮，而麵包師太太聽到了這一切。

It Takes Two (1987百老匯原始版)

按一下播放影片

Into the Woods_It takes two_Original Broadway.wmv

It Takes Two (Sondheim 80th)

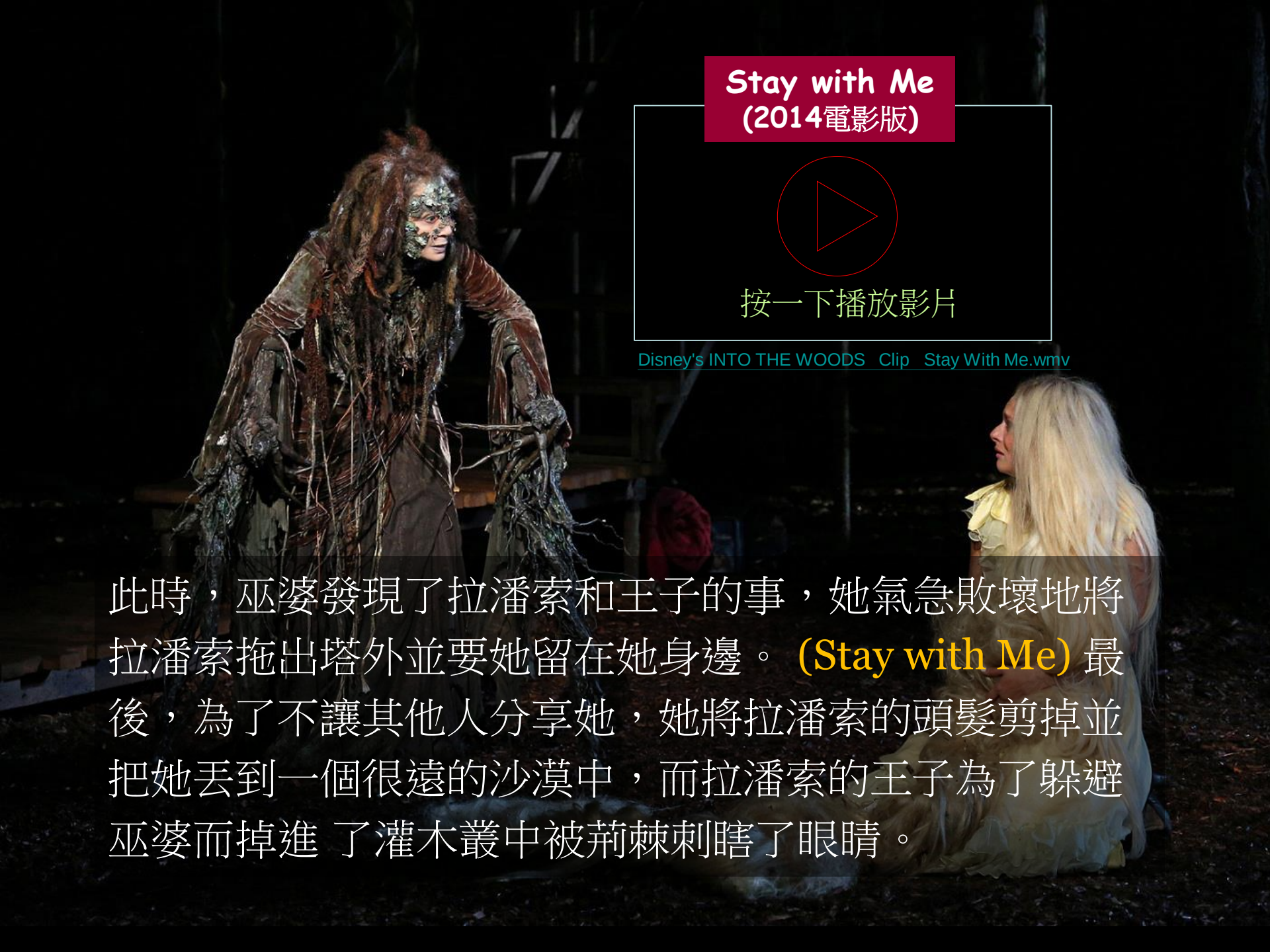
按一下播放影片

Into the Woods_It takes two_Sondheim 80th.wmv

事情進行至此似乎頗有眉目了。而神祕客也找到了 Milky-White 並把牠還給了麵包師傅，而麵包師太太也成功地從拉潘索那裡拔下了一長串頭髮，四樣東西已經得到了三樣，只剩下辛蒂瑞拉的鞋子。麵包師傅終於瞭解到這整件事得靠他們倆個合作才能完成。(It Takes Two)

但 Milky-white 的突然暴斃又讓計畫生變。又經過了第二個午夜……。(Second Midnight)

在把牛埋了之後，這對夫婦又為如何得到另一頭牛而吵了起來，麵包師要太太拿剩下的一顆魔豆去交換辛蒂瑞拉的鞋子，而他則設法去找另一頭牛。



Stay with Me (2014電影版)

按一下播放影片

Disney's INTO THE WOODS Clip Stay With Me.wmv

此時，巫婆發現了拉潘索和王子的事，她氣急敗壞地將拉潘索拖出塔外並要她留在她身邊。(Stay with Me) 最後，為了不讓其他人分享她，她將拉潘索的頭髮剪掉並把她丟到一個很遠的沙漠中，而拉潘索的王子為了躲避巫婆而掉進 了灌木叢中被荊棘刺瞎了眼睛。

傑克在第二次從豆莖上回來後，遇到了小紅帽，此時小紅帽已經改穿一件狼皮製成的斗蓬。他拿出金蛋及下金蛋的母雞給小紅帽看，並告訴他有關巨人的金豎琴的事情。小紅帽覺得很扯並要傑克拿出來證明，被激到的傑克為了顧及顏面當然照辦。

On the Steps of the Palace (1987百老匯原始版)

按一下播放影片

Into the Woods_On the Steps of the Palace_Original Broadway.wmv

On the Steps of the Palace (2014電影版)

按一下播放影片

Disney's INTO THE WOODS - Clip - On The Steps Of The Palace.wmv

辛蒂瑞拉只穿著一隻鞋子在路上一跛一跛地走著，並不斷反覆思考著有關王子的事情。(On the Steps of the Palace) 為了得到辛蒂瑞拉的鞋子，麵包師太太把最後一顆魔豆給了辛蒂瑞拉，可是卻被她以為沒用隨手丟掉了。後來因為要逃離王子管家的追逐，她才接受麵包師太太交換鞋子的提議，因為這樣可以跑得快些。

突然從森林裡傳來轟的一聲！在傑克家的後院裡，有一個死掉的巨人，他當時正在追傑克，但是傑克及時將豆莖砍斷而阻止了他。

而此時麵包師傅又帶回了另一頭牛，看來巫婆所有的要求都完成了。可是巫婆卻發現牛並不是像牛奶一般的雪白，因為那是用麵粉舖上去的。巫婆叫他們把死掉的 Milky-White 帶來並使牠起死回生。巫婆指示麵包師傅和他太太將其他東西餵牛吃下去並且幫牠擠奶，然後牛奶就是解藥了。可是呢，Milky-White 還是擠不出牛奶來。

原來問題出在巫婆不能碰觸到解藥的任何一項原料，而她已經碰到拉潘索的頭髮了。但是幸好神祕客趕來解救，他告訴他餵牛吃玉米絲就可以了。此時巫婆透露其實神祕客就是麵包師傅的父親，在他妻子死後就拋下了他。在牛終於擠出奶後，神祕客終於因為協助解除加諸在他們家的詛咒而終於感到滿足，但在他能跟麵包師傅相認之前卻突然暈倒而死了。

巫婆喝下了解藥，隨著咒語的解除而恢復成她原來年輕美麗的樣子，可是卻因此失去了她的法力；麵包師太太也懷孕了，而變得富有的傑克也和 Milky-white 重逢了。辛蒂瑞拉和王子結婚了；當王子在沙漠中流浪時也遇見了他的拉潘索，而她因重逢的喜悅而流下的淚水濕潤了王子的雙眼，也使王子重見光明；而辛蒂瑞拉的兩位姊姊則因為她們的壞心眼而被鴿子啄瞎了雙眼。 (Ever After)

一切彷彿來到了幸福美滿的結局，然而另一棵巨大的豆莖又悄悄長出來了.....

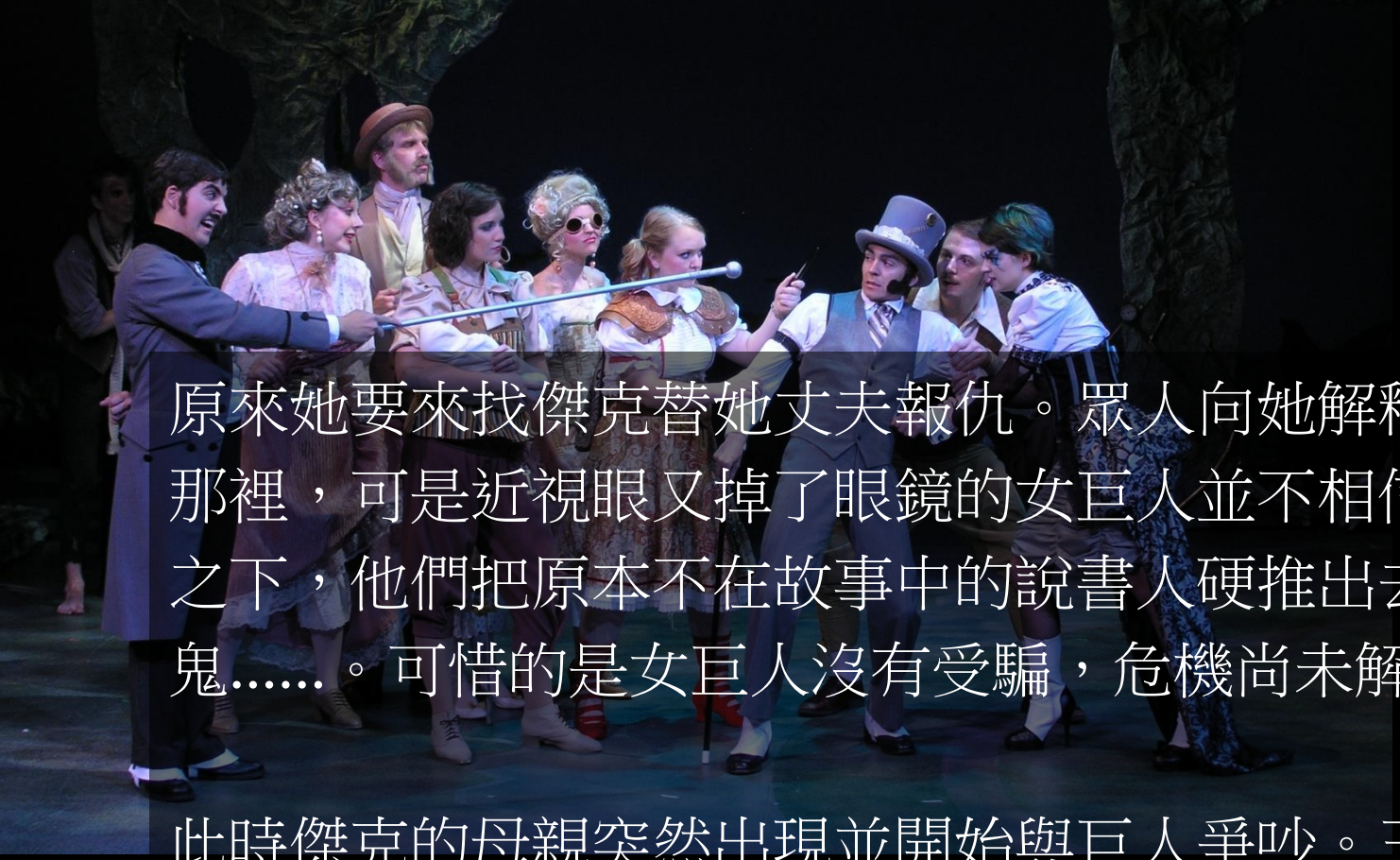
劇情介紹 (第二幕)

說書人又開始說故事了：「很久很久以前.....再往後一點點」(Once Upon a Time...Later) 場景仍然與第一幕相似，但是這次呢，辛蒂瑞拉正在皇宮裡坐在她的寶座上，被她那些貪婪的後母及兩個姊姊包圍著；傑克和母親在他們的小屋裡和Milky-White在一起，還有多了一架金豎琴；而麵包師傅夫婦倆哄著他們的小寶貝，但這個家顯得太小一點。雖然每個人都對自己現在的生活有一點小埋怨但大致還算滿意。(Prologue：So Happy)。

但突然一聲爆炸性的巨響，麵包師傅的家被毀了！變得漂亮但失去法力的巫婆也出現並告訴他們她的花園也慘遭蹂躪，還留下了一個巨大的腳印。三人推測的結果是：還有一個巨人！麵包師傅把這個消息告訴傑克母子並趕往皇宮去通知王室家族請求協助。回家後小紅帽前來告知她的家也毀了，所以她得再一次到外婆家去。麵包師傅夫婦認為待在村子裡實在不保險，因此決定護送小紅帽到外婆家；傑克也出發去尋找新的巨人。辛蒂瑞拉再得到小鳥們的指點得知母親的墳墓那裡出了一點狀況，決定出發去調查這件事。所以眾人再度進入森林，這一次他們也能夠全身而退嗎？(“Into the Woods” Reprise)

當其他人正忙著在森林裡處理事情時，兩位王子似乎又為兩個讓他們得不到的女孩而煩心了，這次換成白雪公主和睡美人。（“Agony” Reprise）

麵包師傅一家人和小紅帽在森林裡無法找到到外婆家的路，因為路不見了。當他們正焦急時，遇見了辛蒂瑞拉等皇室一行人和巫婆。突然，又出現一聲巨響，讓地面震動不已，這時他們終於看到有一個巨人在空中徘徊，而且是個女的。



原來她要來找傑克替她丈夫報仇。眾人向她解釋傑克並不在那裡，可是近視眼又掉了眼鏡的女巨人並不相信他們。情急之下，他們把原本不在故事中的說書人硬推出去當替死鬼.....。可惜的是女巨人沒有受騙，危機尚未解除。

此時傑克的母親突然出現並開始與巨人爭吵。王子的管家怕巨人會一怒之下把他們都給殺了，便以棒子從後重擊她。而拉潘索歇斯底里地跑出來，在巫婆來不及制止她的情況下，跑向巨人方向的拉潘索就被踩死了。傑克的母親在得到麵包師傅會照顧傑克不讓他受到傷害的承諾後，也嚥下最後一口氣。至此，已經有三個人犧牲了。

巫婆為拉潘索的死哀悼 (Witch's Lament) ，發誓要找到傑克並親手把他交給巨人。王室家族一行人決定先落跑，拒絕了麵包師傅聯合眾人力量以對抗巨人的建議。麵包師傅夫婦及小紅帽決定要比巫婆早一步找到傑克，於是把嬰兒交給小紅帽照顧後，夫婦倆各自朝反方向出發。

Any Moment
(1987百老匯原始版)

按一下播放影片

Into the Woods_Any Moment_Original Broadway.wmv

Moments in the Woods
(1987百老匯原始版)

按一下播放影片

Into the Woods_Moments in the Woods_Original Broadway.wmv

麵包師太太在森林裡遇見了辛蒂瑞拉的王子，並在王子的搭訕中一時感到意亂情迷而出軌了 (Any Moment)。經過一夜情的王子，在說了幾句場面話後很快離開了，留下迷惘的麵包師太太思忖著剛剛究竟是怎麼了 (Moments in the Woods) 。在瞭解到她犯的錯誤後決定還是要回到老公身邊，可是迷路的她已經搞不清方向，最後失足掉落在被巨人踏陷的洞窟中不幸罹難。

Your Fault
(1987百老匯原始版)

按一下播放影片

Into the Woods_Your Fault_Original Broadway.wmv

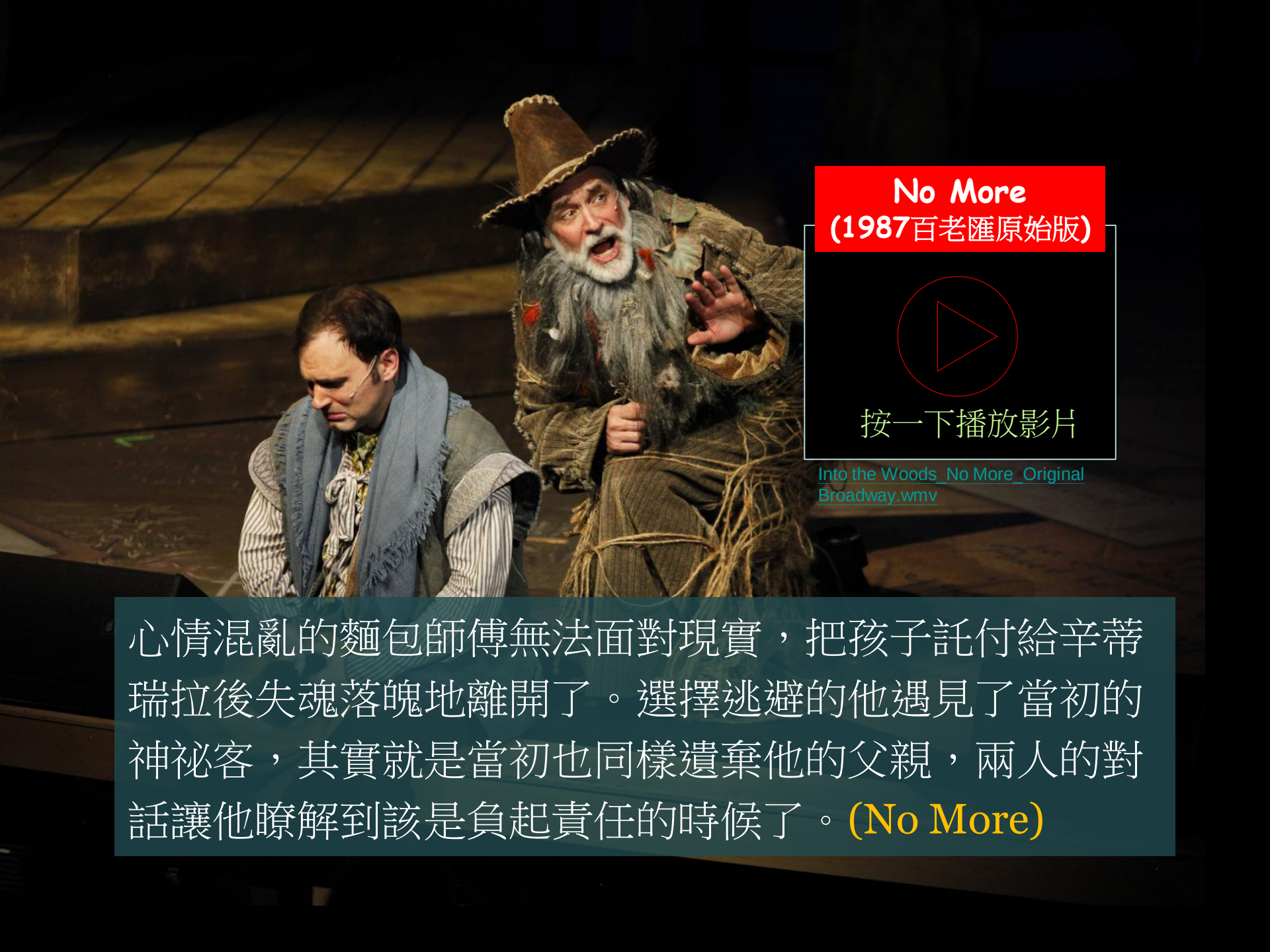
此時，在森林的另一處，麵包師傅在辛蒂瑞拉母親的墓前遇見了狼狽的王妃，於是說服她加入他們，和小紅帽一同等著太太回來，可是出現的卻是押著傑克的巫婆，傑克同時帶來了麵包師太太的死訊。備受打擊的麵包師傅頓時認為傑克就是這場災難的罪魁禍首，因此同意交出傑克來平息巨人的怒火，卻由此引發了一場眾人交相指責、互推責任的戲碼，混戰最後演變為槍口一致朝向巫婆的結論。(Your Fault)

巫婆冷眼看著眾人的醜態，嘲笑他們的盲目，然後撒遍一地魔豆，寧可再度接受遺失魔豆的懲罰也要遠離這裡，在一陣煙霧中消失了。(Last Midnight)

Last Midnight
(1987百老匯原始版)

按一下播放影片

Into the Woods_Last Midnight_Original Broadway.wmv



No More
(1987百老匯原始版)

按一下播放影片

Into the Woods_No More_Original Broadway.wmv

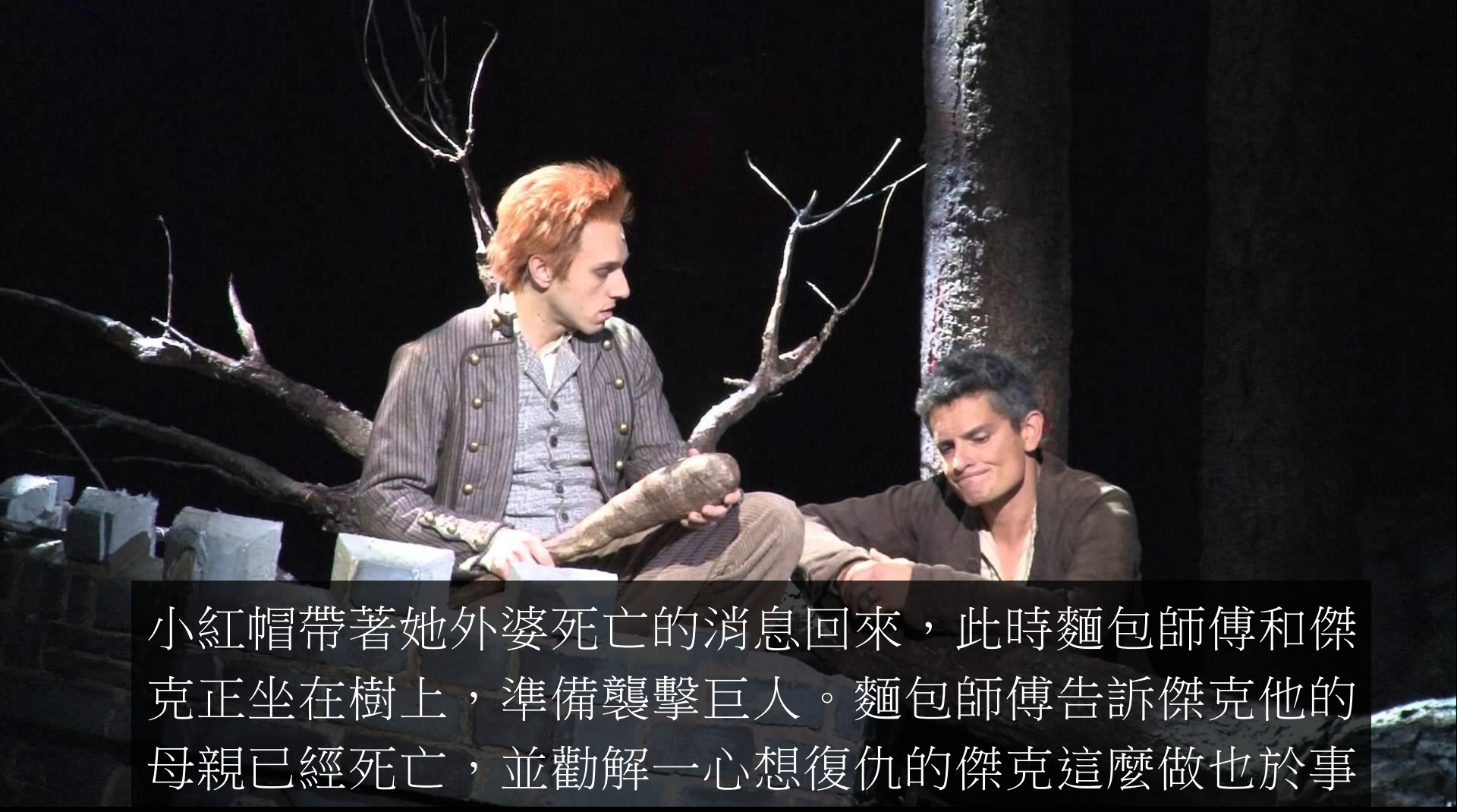
心情混亂的麵包師傅無法面對現實，把孩子託付給辛蒂瑞拉後失魂落魄地離開了。選擇逃避的他遇見了當初的神祕客，其實就是當初也同樣遺棄他的父親，兩人的對話讓他瞭解到該是負起責任的時候了。(No More)

Something in Between
(2014電影版)

按一下播放影片

Disney's INTO THE WOODS Clip Something In Between.wmv

麵包師傅再度回到團體，並且在辛蒂瑞拉忠實的小鳥們協助下，他們想出一個計謀來擊殺巨人。當其他人正將計畫付諸實行時，辛蒂瑞拉則留下來保護小嬰兒。此時她的王子正好經過，而她早就從小鳥那兒知道了王子背叛她的事情，王子對於他的行為感到無可厚非，因為他「從小被調教要當個有魅力的人，而非真誠的人」(I was raised to be charming, not sincere)。辛蒂瑞拉在認清現實後請王子離開了。



小紅帽帶著她外婆死亡的消息回來，此時麵包師傅和傑克正坐在樹上，準備襲擊巨人。麵包師傅告訴傑克他的母親已經死亡，並勸解一心想復仇的傑克這麼做也於事無補。麵包師傅和辛蒂瑞拉分別安慰傑克和小紅帽，並告訴他們沒有任何人是寂寞的。(No One Is Alone) 最後在同心協力之下，他們成功完成擊殺巨人的任務。

1987百老匯原始版

按一下播放影片

Into the Woods_No One is Alone_Original Broadway.wmv

夏特雷劇院版

按一下播放影片

Into the Woods - No One is Alone.wmv

2014電影版

按一下播放影片

Disney's INTO THE WOODS Featurette No One Is Alone.wmv

NO One is Alone

接著，已經死去的角色們一個個出場，並告訴大家在故事中他們希望告訴觀眾的寓意。劫後餘生的四個主角決定往後共同生活，相依為命。麵包師傅感嘆妻子必定以他們為榮，但是遺憾的是孩子將在沒有母親的陪伴下成長。此時麵包師太太出現，鼓勵他努力振作，並且將他們的故事告訴孩子。就在「很久很久以前」這樣的開頭中，麵包師傅開始敘說這個故事.....

巫婆也出現分享她所體悟到的智慧。(Finale：Children Will Listen) 就在眾人歡樂高歌中來到整齣戲的尾聲，所有人都認知到我們要勇於探險進入森林，卻也不要遺忘過去 (Into the woods, and out of the woods and happily ever after) 辛蒂瑞拉最後一次點出本劇的核心 “ I Wish...”。燈暗幕下。

1987百老匯原始版

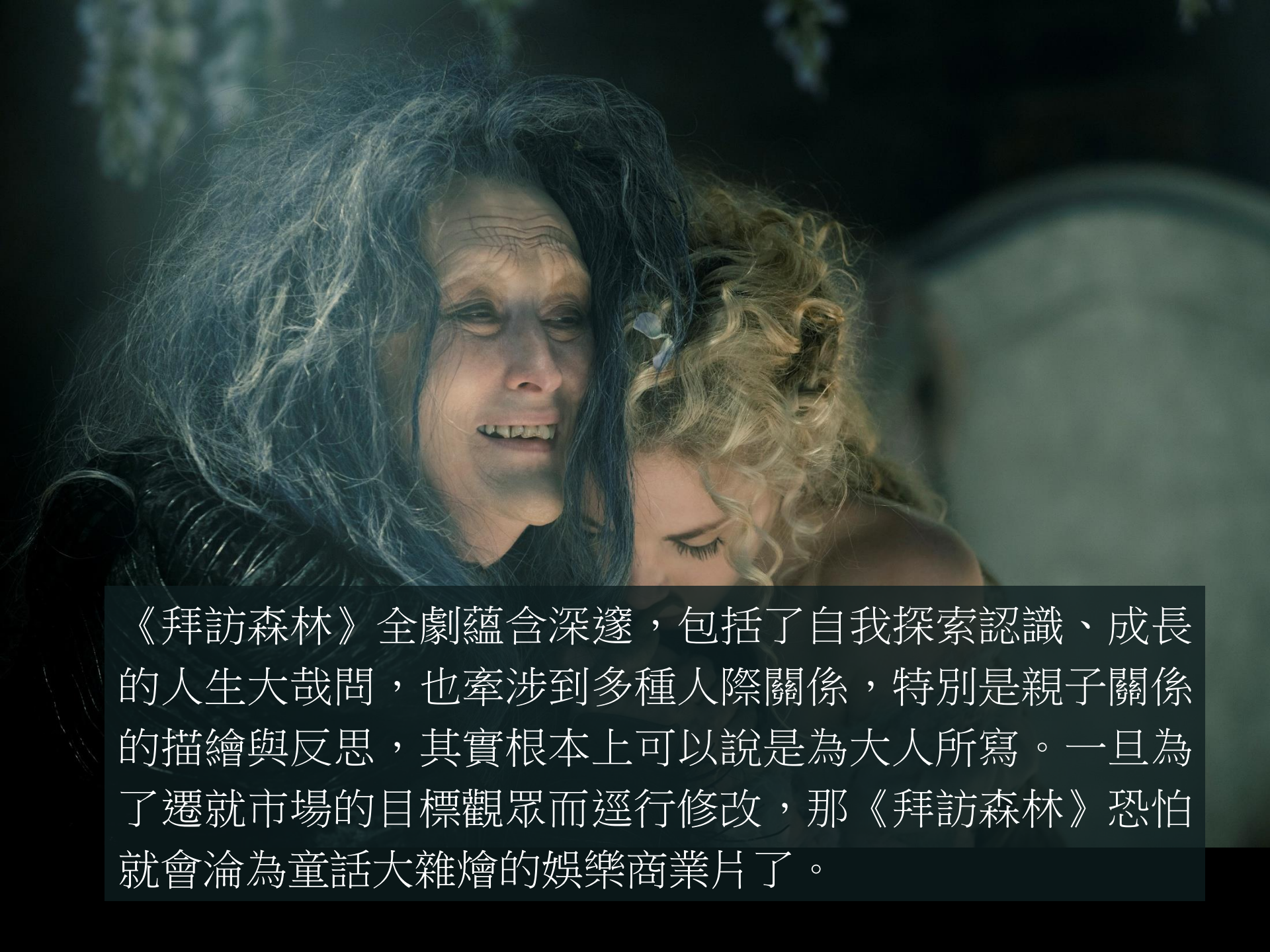
按一下播放影片

Into the Woods_Children Will Listen_Original Broadway.wmv

電影版的《魔法黑森林》

《拜訪森林》自1987年於紐約百老匯首演以來，廣受音樂劇迷的喜愛，可以說是桑坦大師最平易近人的作品。如今又被迪士尼相中拍成電影，可以想見對於此劇的全球知名度必定會有更廣泛的提升。對於桑坦迷來說，固然是引頸期待的年度大事，但是期待中又怕受傷害。

怕的是電影版的改編是否忠於原著，刪減幅度如何，畢竟《拜訪森林》中，每個童話人物的角色塑造都與它們的原型多少有了差異，不再是天真無邪的平面樣板，而是兼具人性善與惡、更接近真實的人物，特別是在第二幕裡還有更多人性黑暗面的呈現，人物也一個個死去，更別提還有大野狼與小紅帽互動中蘊含的性暗示，這恐怕無法符合迪士尼向來強調闔家共賞、歡樂光明的調性。



《拜訪森林》全劇蘊含深邃，包括了自我探索認識、成長的人生大哉問，也牽涉到多種人際關係，特別是親子關係的描繪與反思，其實根本上可以說是為大人所寫。一旦為了遷就市場的目標觀眾而逕行修改，那《拜訪森林》恐怕就會淪為童話大雜燴的娛樂商業片了。

所幸從我們目前看到的電影片段來說，無論在音樂、角色、劇情上都相當吻合原著的面貌，最明顯的差異就是說書人的角色似乎被剔除，麵包師傅的 “No More” 可能過於灰暗也不見於歌單中。完整的電影版究竟如何，臺灣觀眾也只能耐心等待2015的2月18日正式上映了。（過去*Into the Woods*通常被譯為《拜訪森林》，不過此番電影版似乎已經訂名為《魔法黑森林》，大概是聽起來比較具有賣點吧）

2014電影版短片

按一下播放影片

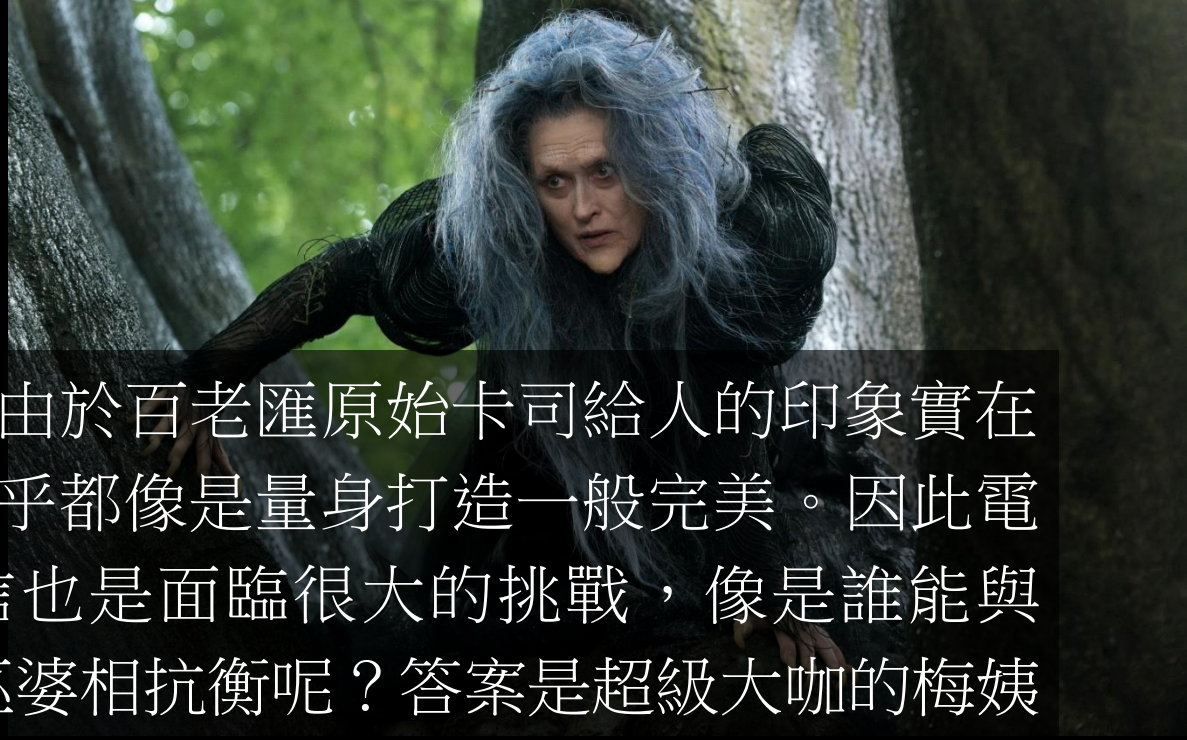
Into the Woods Featurette - Inside Into The Woods (2014).wmv

2014電影版預告

Into the Woods Official Trailer 1 (2014).wmv

2014電影版短片

Into the Woods Featurette - Inside Into The Woods (2014).wmv



另外就表演層面來說，由於百老匯原始卡司給人的印象實在太深刻，每一個角色似乎都像是量身打造一般完美。因此電影版在物色人選時相信也是面臨很大的挑戰，像是誰能與 Bernadette Peters 的巫婆相抗衡呢？答案是超級大咖的梅姨 Meryl Streep。梅莉史翠普很聰明地以截然不同的方式來詮釋這個經典的巫婆一角，畢竟音樂劇的唱腔並非其專長，而且在 Bernadette Peters 那樣極具張力與戲劇性的嗓音對比下，梅莉史翠普以極其柔軟的方式呈現巫婆敏感脆弱的面向，原始劇迷或許不太能夠適應這種轉變，但是對於新興的觀眾而言，這個巫婆形象應該能攫取許多觀眾或影評人的目光，先前公布的金球獎提名名單也已經證實了這一點。

而獲得金球獎提名的另一位明星則是外型與歌聲皆備受讚譽、扮演麵包師太太的艾蜜莉布朗 (Emily Blunt)，有趣的是，她在獲得角色後馬上發現自己懷孕，原本想要忍痛辭演，幸而導演強力挽留，所以她在拍攝期間一直挺著越來越大的肚子，卻扮演一個苦惱於生不出孩子的角色。

VOGUE

艾蜜莉布朗過去最讓大家印象深刻的演出大概是在《穿著Prada的惡魔》中飾演也叫做Emily的資深助理，當時身為初試啼聲的英國女演員，雖然擔任配角，卻被同劇的梅莉史翠普讚美有加，幾年之後再度於《魔法黑森林》中合作，果然很有緣份。艾蜜莉布朗除了曾經在一部BBC的電視電影*Gideon's Daughter*中唱了一首歌外，幾乎沒有人注意到她擁有如此美妙的歌喉，多虧導演獨具慧眼，就此挖掘出這位色藝俱佳的優質女演員令人激賞的另一面。

至於其他的電影版演員陣容仍舊是星光熠熠，安娜・坎卓克(Anna Kendrick)的歌唱技巧在《歌喉讚》中有目共睹，強尼戴普繼《瘋狂理髮師：倫敦首席惡魔剃刀手》後再度挑戰桑坦的音樂劇，飾演小紅帽與傑克的兩位小演員，更早是百老匯或倫敦西區劇院的明星，詹姆斯柯登(James Corden)也是橫跨英倫與紐約劇場的當紅喜劇演員。從現在已經發行的電影原聲帶聽來，更讓人期待這群一流卡司的銀幕演出。

最後回到音樂劇最核心的元素，當然就是音樂本身了。Stephen Sondheim 的大師地位早已無庸置疑，每一位音樂劇演員都渴望能贏得桑坦作品的角色，然而要表現出色絕非易事。一來桑坦的歌曲旋律乍聽之下並不是能夠朗朗上口的曲調，音域範圍又廣，二來歌詞也經常有如繞口令般的又急又快又長篇大段，想要舌頭不打結流暢地唱完已經著實不容易了，同時還要兼顧表情或動作演出，非實力演員絕對無法勝任。

電影版原聲帶

Into the Woods Disney Movie (2014) Full OST Soundtrack.wmv

然而，桑坦的天才雖然在音樂劇的領域裡被推崇備至，一般而言能夠真正欣賞品味的觀眾並不像安德魯洛伊韋伯作品那般地廣泛，有點曲高和寡的味道。這一點若是放在劇場上來說，至少總有一大批死忠的桑坦粉絲支持捧場，然而放到電影市場來看，恐怕就會呈顯兩極化的觀眾反應了。鐵定會有不知情的觀眾，抱著欣賞迪士尼電影的期待，希望聽到像Let It Go那樣簡單動聽的旋律，可以滿心歡喜一路哼唱著回家。結果他們聽到了Stephen Sondheim。難怪已經有許多看過試映會的觀眾紛紛表示受不了這些怪異、不好聽的旋律，而另一群喜愛原劇的觀眾也不甘示弱挺身捍衛自己的偶像。

從小眾市場到主流媒體的道路或許崎嶇，也有風險，就像進入一座不可測的森林一樣，但這趟旅程最可貴的地方就在於每一次都是機會也是一種學習，藝術創作者如此，商業投資者如此，親愛的廣大觀眾亦如是。

Into the woods, and out of the woods, and happily ever after!

就在音樂劇的奇妙世界裡，永遠幸福快樂的活下去吧！

《魔法黑森林》幕後人員一覽

製作公司： Walt Disney Pictures, Lucamar Productions, Marc Platt Productions
導演：Rob Marshall
編劇：James Lapine, based on the musical by Stephen Sondheim and Lapine
製作人：John DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt, Callum McDougall
攝影總監：Dion Beebe
美術設計：Dennis Gassner
服裝設計：Colleen Atwood
編輯：Wyatt Smith
視覺效果指導：Matt Johnson
詞曲：Stephen Sondheim
選角：Francine Maisler, Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield