第一章
緒論

美國作曲家雷奧納德・伯恩斯坦（Leonard Bernstein, 1918-1990）最令人熟悉的是他的音樂劇作品——《西城故事》（*West Side Story*, 1957)，這是一齣改編自莎士比亞《羅蜜歐與茱麗葉》的音樂劇作品，但此作品出現的前一年，有一齣輕歌劇《憨第德》（*Candide*, 1956）也曾在紐約百老匯上演，雖然首次演出僅有 73 場，以百老匯的上演紀錄來看，並不理想。但後來經過多次的修正改版（詳見附錄一，第 121 頁），最後獲得大家的喜愛讚賞。雖然伯恩斯坦曾表示：他不會親自指揮百老匯的音樂劇，但在 1989 年倫敦《憨第德》的音樂會演出卻由他親自指揮。由此可見《憨第德》在其心中的地位，並不是一般性的音樂劇，而是跨越在輕歌劇與音樂劇中的一種創新的音樂戲劇形式，這與他一生致力推廣大眾欣賞古典音樂的努力不謀而合。

在 1956 年 11 月 18 日伯恩斯坦於紐約時報發表一篇關於「波士頓的談話」的文章中，提及他對《憨第德》的定義：[1]

[1] http://www.leonardbernstein.com/ 其原文為：Of course it's a kind of operetta, or some long version of musical theater that is basically European but which Americans have long accepted and come to love. You remember I said that one of the most obvious attributes of the operetta is the exotic (to Americans) atmosphere in which it exists? Which is why Victor Herbert operettas are operettas, as well as the works of Johann Strauss and Offenbach. Which also explains why SHOW BOAT is an operetta, as well as CAROUSEL and THE KING AND I and FANNY. I guess CANDIDE follows in this tradition, rather than in the pure musical comedy tradition of GUYS AND DOLLS, or WONDERFUL TOWN. As for what it will finally be called -- operetta or comic opera or whatever - we must leave that to be decided by others.

《憨第德》是一部源自歐洲但為美國大眾接受且大受歡迎的輕歌劇，或可稱為一齣長版本的音樂劇。還記得我所謂輕歌劇最明顯的特徵是具有異國色彩（對美國而言）？也就是為什麼赫伯特和約翰．史特勞斯與奧芬巴哈的輕歌劇是輕歌劇。這也可以將《畫舫璇宮》視為一齣輕歌劇，如同《旋轉木馬》、《國王與我》與《凡妮》一樣。我想《憨第德》是根據這樣的傳統，而不是根據像《紅男綠女》、或《美妙的小鎮》那些純音樂喜劇的傳統。至於最後稱它為輕歌劇或喜歌劇或其他，都不是那麼重要了--我們必須脫離這樣的決定。特別混合的風格與元素讓作品成為一種新的表演類別，或許這會證明一種新形式的產生。

這是伯恩斯坦自己對《憨第德》的看法，他把這個作品視爲一齣具有輕歌劇以及音樂劇血統的作品。就像《憨》劇的副標題（A Comic Operetta in Two Acts），它是一齣兩幕的輕歌劇作品。伯恩斯坦認爲《憨》劇符合輕歌劇中具有異國風情（exotic）的特徵，而異國風情在此是指除了美國本土之外的風格與特色，他將這些不同於美國音樂的歐洲音樂曲式視爲異國風情的表現。這種不同於一般定義的表現可以從主角憨第德遊歷各地所展現的舞曲特色窺見，劇中出現了歐洲傳統的嘉禾舞曲、華爾滋舞曲、波蕾洛舞曲、蘇格蘭舞曲、波卡舞曲等以及近代南美洲的探戈舞曲。其音樂素材的多元運用趨向集大成的目標，使得《憨第德》的音樂聽起來是如此豐富而且變化多端。

然而，《憨第德》也可視爲一齣百老匯的音樂劇作品。原因不外乎 1956 年首演於美國紐約百老匯，而被歸類爲百老匯的音樂劇作品。雖然起初遭遇失敗，但是之後在 1974 年由普林斯導演的演出，卻是高達 740 場，而大獲成功，由此可知，《憨第德》在百老匯音樂劇仍佔有一席之地。

The particular mixture of styles and elements that goes into this work makes it perhaps a new kind of show. Maybe it will turn out to be some sort of new form; I don't know.

本文的第二章介紹《憨》劇的發展背景與演出。第一節首先從歷史的角度述說 1950 年代之前音樂劇的發展。第二節研討 1950 年代之前輕歌劇的發展史與其相關性。第三節對《憨》劇的創作背景與作曲家作簡單的介紹，作曲家的介紹則著重在其戲劇作品的創作及貢獻。第四節介紹整齣劇作的人物角色與劇情。最後一節著重在實際演出的情形與相關評論的探究，探討這齣作品經歷不斷修改而後成功的演出。

第三章與第四章著重《憨第德》中音樂素材的運用作較深入的探討。第三章依照演出順序介紹充滿異國風情的舞曲素材，如：嘉禾舞曲、華爾滋舞曲、探戈舞曲、波蕾洛舞曲、蘇格蘭舞曲及波卡舞曲。第四章討論其他音樂素材的運用，如古老路德教派的合唱聖詠、有著威尼斯風情的船歌到二十世紀初無調性的十二音列，這些素材的使用都顯示作曲家伯恩斯坦善用各種音樂素材的功力，不但十分多元，更具豐富變化。這樣的手法在戲劇作品的表現上，的確很容易帶領觀眾進入劇情，也使得《憨第德》在之後的重演都能獲得許多觀眾的好評與風靡。

最後第五章結論，則將這些音樂素材的運用整理歸納，希望對整齣《憨第德》中所使用的作曲手法，有更深入的認識，讓大家在欣賞此作品時，可以排除純欣賞的角度，進而思考作曲家的用心功力與全方位的音樂創作。