

阿卡巴萊

維基音樂劇

《課本裡的音樂劇》—四大音樂劇與後續

提案單位 | A 劇團
提案日期 | 20201218
聯絡人 | 徐嫚謙
dramacapella@gmail.com

阿卡巴萊

維基音樂劇

一、團隊介紹	2
團隊簡介	2
重要演出與獲獎紀錄	3
藝術總監兼編導：孫自怡	3
音樂總監暨詞曲創作：高竹嵐	3
二、節目介紹	4
節目概要	4
曲目介紹	5
三、演出紀錄	7
《維基音樂劇》相關報導	7
A劇團歷年重點演出摘要	9
團隊其他相關報導	10

一、 團隊介紹

1. 團隊簡介

A劇團為台灣目前唯一專門以阿卡貝拉(無伴奏人聲)演出方式詮釋音樂劇的團隊。成軍九年，除了推出全原創的中文阿卡音樂劇外，也不斷挑戰各種類型的演出，持續累積觀眾與口碑。2015年以國內首部密室逃脫音樂劇《彼得潘遊戲》榮獲第八屆台北藝穗節戲劇類首獎。同年受松菸誠品委託製作之兒童音樂劇《阿卡的兒歌大冒險》於數度加演，更推出了同系列的第二齣作品。2016年獲選立賢教育基金會芽芽學藝校巡計畫，進行偏鄉15校巡迴，並於2017年獲選為當年度臺北兒童藝術節作品。2017年再度以《吉米不難搞》榮獲第十屆台北藝穗節喜劇/歌舞劇類首獎。

2. 重要演出與獲獎紀錄 (更多演出紀錄請見『四、演出紀錄』)

年份	製作名稱	邀演與獎項
2017 年	吉米不難搞 美術館的再想像 阿卡的兒歌大冒險 阿卡巴萊之維基音樂劇	獲 2017 年台北藝穗節喜劇 / 歌舞劇類首獎 2017 年台北市立美術館暫休典禮特邀團隊 獲選為 2017 年台北兒童藝術節節目 先後獲元智大學與慈濟科技大學邀約，單場 400 人觀賞
2016 年	阿卡巴萊之維基音樂劇 阿卡的兒歌大冒險	獲選為 2016 年大稻埕國際藝術節演出節目 獲選為立賢教育基金會校園巡迴作品
2015 年	彼得潘遊戲	獲 2015 年台北藝穗節戲劇類首獎

3. 藝術總監暨編導：孫自怡

經歷過數個劇團並參與多齣戲劇製作及短片拍攝，擔任過導演、演員、編劇、助理、執行製作等各個職位。也熱愛音樂，積極參與不同類型的樂團與人聲樂團。想嘗試各種類型的表演藝術，希望能夠多方累積經驗。

於 2010 年創立 A 劇團，致力於結合阿卡貝拉與戲劇、創作中文阿卡音樂劇。現為 A 劇團藝術總監兼編導、瑪格麗特人聲樂團團員。曾合作的團體包含動見·體劇團、飛人集社劇團、同黨劇團、愛樂劇工廠、音樂時代、只是嚷嚷、第四人稱表演域、Voco Novo 爵諾人聲樂團、映底子影像工作室、伊恩森與這一團。

4. 詞曲創作：高竹嵐

現職交大統計所助理教授。創作領域橫跨音樂劇、人聲音樂及桌上遊戲。音樂類重要作品包括：中文無伴奏音樂劇『彼得潘遊戲 (第八屆台北藝穗節戲劇類首獎)』、『吉米不難搞 (第十屆台北藝穗節喜劇 / 歌舞劇類首獎)』、『阿卡的兒歌大冒險 (第十七屆台北兒童藝術節)』，中文音樂劇『海藍色眼淚 (台北愛樂)』和『寶姨 (台北愛樂)』，以及合唱作品『忘了我是誰 (中國音樂書坊發行)』、『身騎白馬 (103 年全國社會組金獎)』、『蘇三起解 (105 年全國社會組金獎)』等。

《Let it go 各語言版本》-- 語言對音樂劇之影響

二、 節目介紹

你知道歌劇魅影是歌劇還是音樂劇嗎？
 你知道四大音樂劇有哪些嗎？
 你知道韓國除了棒球、韓劇很強，
 哪樣東西也是亞洲之最嗎？
 讓維基告訴你！

1. 節目概要

本節目為介紹古今中外音樂劇發展的通識性演出，結合阿卡貝拉 (Acappella) 的無伴奏人聲音樂，以及歡樂、輕鬆的卡巴萊(Cabaret)演出型式，打造出兼具娛樂性與教育性的節目。曾入選 2016 大稻埕國際藝術節，並受邀至多所大學演出，創單場 400 人佳績，廣獲好評。

全劇概略分為上下半場。上半場介紹英美音樂劇演進史，從輕歌劇到音樂劇的黃金年代，一路延伸到新世代的音樂劇。下半場則為各國音樂劇之介紹，除介紹法、德、韓國音樂劇外，亦介紹中文音樂劇，以及台灣目前的音樂劇發展現況。

全劇音樂皆使用時下最流行的阿卡貝拉編曲，由十一位歌手演唱眾多國內外著名音樂劇歌曲。小學到高中音樂課中不曾欣賞過的歌曲，一次唱給你聽！

《歌劇簡介》—音樂劇之前身

2. 曲目介紹 (演出內容時有更新，有部分調動可能)

曲名	出處
La Vie Boheme	《吉屋出租》(中文作詞：高竹嵐、孫自怡)
歌劇簡介	包含： ”公主徹夜未眠” from 《杜蘭朵》 ”捕鳥人之戀” from 《魔笛》 ”愛情像一隻小鳥” from 《卡門》
蝙蝠與輕歌劇	包含： ”香檳歌” from 《蝙蝠》 ”天堂地獄序曲” from 《天堂與地獄》 (中文作詞：高竹嵐)
Old Man River	《Show Boat》
Golden Ages	包含： ”If I Were A Rich Man” from 《屋上提琴手》 ”What A Beautiful Morning” from 《奧克拉荷馬》 ”My Favorite Things” from 《真善美》 ”I Could Have Dance All Night” from 《窈窕淑女》 ”Shall We Dance?” from 《國王與我》 ”Do Re Mi” from 《真善美》
課本裡的音樂劇	包含： ”Phantom of the Opera” from 《歌劇魅影》 ”Think of Me” from 《歌劇魅影》 ”On My Own” from 《悲慘世界》 ”Memory” from 《貓》 ”Stars” from 《悲慘世界》 ”I Dreamed A Dream” from 《悲慘世界》 ”Last Night of The World” from 《西貢小姐》 ”One Day More” from 《悲慘世界》 ”Unhappy” from 《製作人》 ”It Sucks to be Me” from 《Q大道》 ”Hello!” from 《摩門經》 ”96,000” from 《高地人生》
新世代系列	包含： ”Magic to Do” from 《Pippin》 ”Supercalifragilisticexpialidocious” from 《Mary Poppins》 ”Popular” from 《Wicked》 ”When I Grow Up” from 《Matilda》 ”My House” from 《Matilda》 ”Good Morning Baltimore” from 《Hairspray》 ”Breathe” from 《In the Heights》 ”Touch Me” from 《Spring Awakening》 ”Seasons of Love” from 《Rent》 ”Hasa Diga Eebowai” from 《Book of Mormon》
The Song that Goes Like This	《Spamalot》(中譯：高竹嵐)

Alexander Hamilton	《Hamilton》（中譯：高竹嵐）
Let it Go 各語言版本	《Frozen》
伊莉莎白組曲	《伊莉莎白（德）》 包含：“Prolog”、“Ich gehör nur mir”
大教堂時代	《鐘樓怪人（法）》
悲傷時洗衣吧	《洗衣（韓）》
我非我願	《木蘭少女》
檸檬水	《不讀書俱樂部》
A 劇團組曲	包含：“冒險” from 《阿卡的兒歌大冒險（2015）》 “屋簷下” from 《阿卡巴萊（2014）》 “迷失的遊戲” from 《彼得潘遊戲（2015）》 “老闆不會錯” from 《愛麗絲奇遇記（2012）》 “黃磚路 2” from 《阿茲大地（2013）》 “黃磚路 3” from 《阿茲大地（2013）》 “Acappelland” from 《愛麗絲奇遇記（2012）》 “進散場歌” from A 劇團歷年演出 “店歌” from 《阿卡巴萊 ft. Commander D（2015）》

《洗衣》-- 韓國音樂劇介紹

演出紀錄

1. < 維基音樂劇 > 相關報導

這真的是很適合校園巡迴的音樂劇一次上手好劇，以深入淺出的逗趣活潑方式，讓初認識音樂劇的觀眾能對音樂劇產生好奇，讓喜愛音樂劇的觀眾能認識並喜愛上更多的劇。能有機會再看到這部真是太幸運了。

-- 知名音樂劇部落客 Daisy (<http://bit.ly/2qZ>)

表演過程中 A 劇團以故事的方式讓觀眾了解音樂劇的歷史，例如輕歌劇、歷史上的重要分水嶺作品 *Show Boat*、音樂劇發展的黃金年代-R&H 時代 (理查羅傑斯 *Richard Rogers* 與奧斯卡漢默斯坦二世 *Oscar Hammerstein*) 等，用輕鬆詼諧的方式走入他們的世界。

-- 元智電子報 (<http://yzunews.yzu.edu.tw/the-magic-of-the-musical-cabaret/>)

-- 元智學生回饋

全人教育中心人文社會學科邀請 A 劇團演出阿卡巴萊維基音樂劇，超過三百位師生共襄盛舉。期許透過輕快、詼諧的方式了解各國音樂劇的發展、文化，也帶來視覺及聽覺的饗宴！

A 劇團帶領大家探索各國經典音樂劇，像是德國的伊莉莎白、法國的鐘樓怪人、韓國的洗衣以及台灣的木蘭少女。甚至，用多國語言呈現知名的歌曲 *Let It Go*，最後以自創作品畫下完美的句點。

-- 慈濟科大校園日誌 (<http://blog.tcust.edu.tw/?year=2017&keyword=&page=10>)

2. A 劇團演出暨獲獎簡介

阿卡的兒歌大冒險 (2015-17, 台北兒藝節)

吉米不難搞 (2017, 第十屆藝穗節類別首獎)

彼得潘遊戲 (2015, 第八屆藝穗節類別首獎)

阿卡巴萊：維基音樂劇 (2016-2018)

阿茲大地 (2013, 第六屆藝穗節佳作)

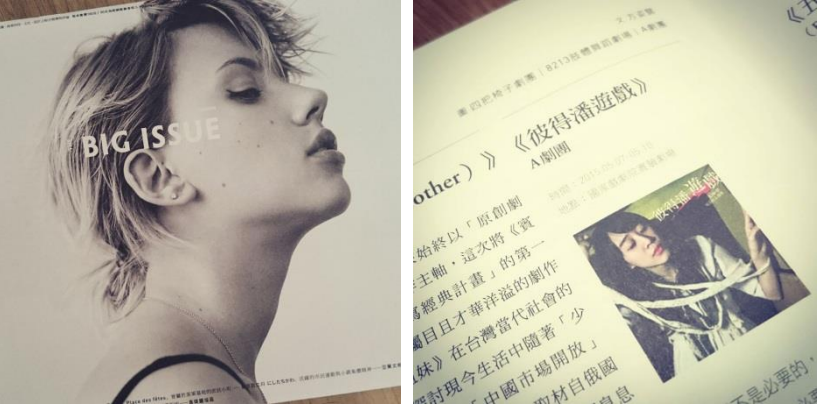
獎項與重要邀演記錄

- 第十屆台北藝穗節喜劇／歌舞劇首獎《吉米不難搞》
- 第八屆台北藝穗節戲劇類首獎《彼得潘遊戲》
- 2014 與 2017 年台北兒童藝術節演出團隊
- 2016 年立賢教育基金會芽芽學藝校園巡迴團隊
- 2017 年台北市立美術館暫休典禮特邀團隊

近五年重點製作

- 阿卡兒歌音樂劇《阿卡的兒歌大冒險》系列
兒歌與阿卡貝拉結合之阿卡兒童音樂劇，松菸誠品表演廳聯合製作。〈環島篇〉以台灣兒歌為主軸，首演於 2015 年，2016 年獲邀為立賢教育基金會校園巡迴作品，2017 年獲松菸誠品二度邀演，並於同年獲選台北兒童藝術節演出節目，2019 年 4 月赴台中國家歌劇院小表演廳演出。〈環遊世界篇〉以世界兒歌為主軸，於 2018 年首演。
- 阿卡音樂劇《吉米不難搞》
台北藝穗年十周年特別作品，縱貫藝穗節團隊製作，挑戰十位導演、十位編劇之紀念性大作，榮獲當屆台北藝穗節喜劇／歌舞劇類首獎。
- 阿卡中文密室逃脫音樂劇《彼得潘遊戲》
結合密室逃脫之原創中文阿卡音樂劇，2015 年 5 月於牯嶺街小劇場首演，同年 8 月於台北藝穗節二度加演，獲戲劇類首獎。2019 年 12 月於水源劇場重製。
- 阿卡音樂劇《茉娘》
挑戰安樂死與正義命題之原創中文阿卡貝拉音樂劇，2018 年 12 月於台北松菸園區 LAB 實驗室首演，廣獲各界好評。2019 年 6 月受東華大學邀演。
- 阿卡貝拉音樂會型音樂劇《阿卡巴萊：維基音樂劇》
以阿卡貝拉音樂會形式呈現之音樂劇巡禮，首演於 2016 年，並先後獲元智大學、慈濟科大與健行科大等邀演。
- 阿卡音樂劇《離婚事務所》
於 2018 年藝穗節首演，場場完售、廣獲好評。《離婚事務所 II》現正規劃中。
- 台北市立美術館演出《美術館再想像啟動式》
為台北市立美術館閉館整修量身製作之特別節目，其內容結合北美館裝置藝術與空間動線，於 2017 年 9 月 17 日演出。

3. 團隊其他相關報導

▲雜誌《大誌》第六十二期(2015.05)

台灣醒報

今日必讀 醒報專欄 國際頭條 我見我思 社長的話 醒報新聞影音 醒報藝文影音 採訪會議 醒報現場 醒報的故事 今日好文章 記者部落格

6人密室逃脫音樂劇 新創黑色懸疑

陳慈穎 2015/04/22 17:02 點閱 601 次

【台灣醒報記者陳慈穎報導】公務員、工程師、珠寶公關等6位素昧平生的男女，因為一張署名「彼得潘」的秘室逃脫邀請函，展開一場「原創音樂」冒險，致力融合音樂、戲劇和卡貝拉（無伴奏合唱）等元素的A劇團，5月將演出《彼得潘遊戲》，挑戰密室逃脫的黑色懸疑戲劇。

A劇團5月將演出《彼得潘遊戲》，挑戰密室逃脫的黑色懸疑戲劇。(photo by 網際網路)

編劇與導演孫自宜表示，除了壓迫和緊張感外，戲劇也將剖析6位角色的人生故事，讓人感同身受，進而有療癒和洗滌的感受。

「過去表演的場地多是像咖啡廳，場地氣氛明亮愉快，但這次到『黑盒子』演出，是希望轉變自己的風格。」孫自宜表示，年度製作《彼得潘遊戲》演出場地在特種街小劇場，是黑盒子形式的劇場空間，能夠符合密室逃脫的氛圍。而劇中6位受邀參加遊戲的男女角色，個性和職業迥異，但須要同心逃出密室，就說A劇團過去演出的歡樂輕鬆，令人期待。

孫自宜指出，「這對導演、演員和音樂設計都是滿大的挑戰。」音樂劇演員必須一邊演、一邊唱及走位，而一起合唱也是挑戰之處。音樂總監高竹嵐表示，這次音樂特性不是那麼明亮，且密室逃脫情節環環相扣，線索或道具會在不同的時機出現，樂曲很難分割，是一個整體的大設計。

孫自宜說，6個角色在逃脫過程中，會揭露出各自人生故事，人們能從中找到相似經驗，從中成長或自傷痛裡痊癒。A劇團甚至推出首款同名桌上遊戲《彼得潘遊戲》，玩家能「身歷其境」，要在1小時內協力合作，是國內第一個密室逃脫的桌遊。

《彼得潘遊戲》將5月14日到17日於特種街小劇場演出。

▲《台灣醒報》(2015.04.22)

▲三立電視台《街角遇到WOW》

ETtoday > 生活 > 藝文 2015年05月23日 19:44
生活 生活焦點 校園 氣象 健康 藝文 運勢 占卜
又唱又演又玩密室逃脫 阿卡貝拉原來可以那麼好玩！
正文 網友評論 友誼列印

▲《彼得潘遊戲》劇照。(圖/A劇團提供，下同)

記者顏齊芬／採訪報導

你可能是從電影《歌喉讚》認識阿卡貝拉（人聲樂團），其實台灣也有許多傑出的阿卡貝拉團，最近剛過4歲生日的A劇團，甚至跨足舞台劇，玩出不同樣貌。甫結束演出的作品《彼得潘遊戲》挑戰很多不可能，不但又唱又演，還邀請觀眾到特種街小劇場一起玩密室逃脫，演員直呼，「好忙啊！」

只要路進來，就是遊戲的一部分

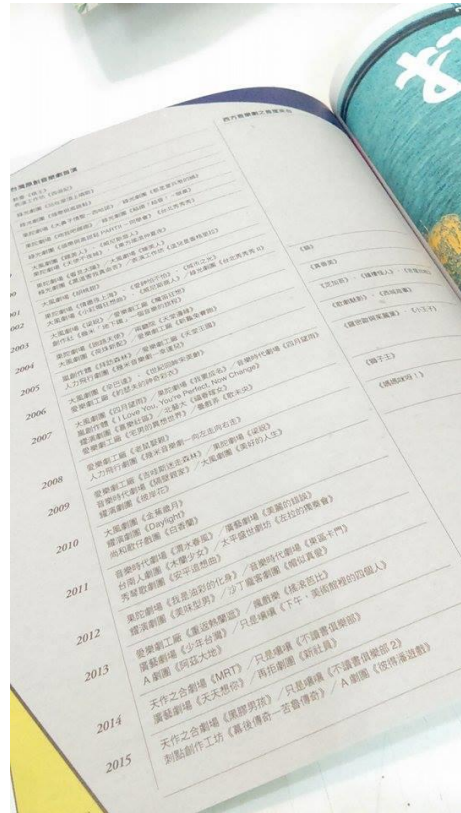
「千萬不可以遲到，否則會進不來囉！」A劇團的演出前提醒很特別，不是團員有控制狂，而是一旦演出開始，整個劇場會變成密室逃脫的遊戲空間，無法再開放進場。這種「玩真的」的態度展現於劇場內的每個角落，只要觀眾踏入場內，就成為遊戲的一部分。

《彼得潘遊戲》描述3對因為認識「潘彼得」而人生有重大轉折的舊識，受這位共同朋友之邀參加一場密室逃脫，在遊戲過程中解開過去的結。孫自宜說，「每個人成長過程一定都會遇到這3種人際狀況的其中一種，身邊一定有人會離開，我替用這個劇本幫助那些留下的人走出來。」

▲《彼得潘遊戲》劇照。(圖/A劇團提供，下同)

▲《東森新聞雲》(2015.05.23)

▲《表演藝術雜誌 PAR》(2015.10)