

> 在欧洲音乐剧严重“妖魔化”的中国，由于置身于作为主流的百老汇之外，因而至今未能真正地进入世界音乐剧主流结构之中。

> 如果你欣赏流行风格的欧洲音乐剧，你就尽情地欣赏它们，从它们身上确实可以获得无比的愉悦并激发你的灵感，但是，务必不能紧步它们的后尘。

> 歌舞之道即戏剧之道，现代歌舞剧美学即现代整体戏剧美学。离开戏剧至上理念的任何创新，最多，也只是一次浪漫的“红杏出墙”。以法国音乐剧为主导的欧洲流行音乐剧只能做情人，一夜情可以，但不能要做贤妻良母。

> 音乐剧的戏剧性与整合性，就意味着音乐剧中诸元素不能独立，而不具有独立意义就意味着诸元素无所谓主次，都是作为整体的部分存在。每一个元素的作用并不重要，重要的是让戏剧整体(whole)持续发展下去。

> 只要你承认音乐剧首先是“剧”，那么，就应该认同音乐剧就是一个戏剧至上、以戏剧为本的歌舞“剧”。这是歌舞剧体系中最核心、最可宝贵的财富，是美国人的四大娱乐国家品牌之一，也是世界歌舞剧历史中最正宗、最值得珍惜的传统。

> 永远记住：一位出色的音乐剧人，不在乎能写多少，而在于能把多少不写出来；对于音乐剧而言，戏剧的节制力量永远比流行的放纵力量更为可贵；杰出的音乐剧人，永远都是戏剧家。

Broadway Musical Says NO To European

美国音乐剧对欧洲说NO

> 如果说第一次世界大战催生出《演艺船》，揭开了叙事音乐剧发展序幕，那么，在第二次世界大战前后，通过理查德·罗杰斯和小哈姆斯坦的共同努力，叙事音乐剧美学格律与体系得到全面确认。这种持续的求索，生成的是一种在美国最早确立的现代整体戏剧最高美学标准，也是世界音乐剧场具有最高美学价值的娱乐品牌体系。

> 叙事音乐剧一直被认为是世界音乐剧史上的奇葩，欧洲传统歌舞剧的掘墓者，音乐喜剧的发扬光大者，结束旧时代的音乐剧新势力。在20世纪20年代至60年代，它如日中天，迄今仍然被认为是推动现代整体戏剧发展最重要的美学力量。

美国音乐剧对欧洲说“NO”

叙事音乐剧思想的源流

吕艺生 文 硕 编著

大连出版社

© 吕艺生 文 硕 2008

图书在版编目(CIP)数据

美国音乐剧对欧洲说“NO” / 吕艺生,文硕编著. —大连:

大连出版社,2007.11

ISBN 978-7-80684-585-1

I. 美… II. ①吕… ②文… III. ①歌舞剧—研究—美国
②歌舞剧—研究—欧洲 IV. J833

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 167921 号

责任编辑:宋 军

封面内文设计:金东秀

责任编辑:王恒田

出版发行者:大连出版社

地址:大连市西岗区长白街 10 号

邮编:116011

电话:0411-83620442 0411-83620941

传真:0411-83610391

<http://www.dl-press.com>

E-mail: cbs@dl.gov.cn

印刷者:沈阳新华印刷厂

经销者:各地新华书店

幅面尺寸:170 mm × 230 mm

印 张:25.5

字 数:600 千字

出版时间:2008 年 1 月第 1 版

印刷时间:2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1 ~ 2500 册

书 号:ISBN 978-7-80684-585-1

定 价:108.00 元

如有印装质量问题,请与我社营销部联系

购书热线电话:0411 - 83620442/83620941

版权所有·侵权必究

吕艺生（北京舞蹈家协会主席）和文硕（中国首席娱乐官）

BROADWAY MUSICAL

序

音乐剧，让中国更受尊敬

中国大众音乐协会副会长 北京现代音乐学院院长 李 罡

面对中国音乐剧越来越火的现状，我们最应该思考的，是它背后的终极力量究竟是什么。内核比表象更为重要。这才是原创华语音乐剧未来发展最需要的源泉。

在音乐剧新时代，“娱乐”具有不可取代的战略核心价值，也成为支撑整个歌舞市场与美学体系运转的最重要力量。因为趋娱好乐，是人类的天性。一歌之醉，一舞之美，歌舞娱乐永远是音乐剧不灭的图腾。音乐剧从来就不是高雅艺术，而是大众艺术，它的使命就是制造快乐、经营快乐和传播快乐，就是给老百姓带去欢歌笑语和幸福与激动的泪花。

千帆过尽，被百年智慧历练得愈发具有娱乐性的音乐剧，懂得如何以优雅、完美、快乐的歌舞诱惑，去吸引最适合自己的潜在观众，也同样懂得如何以雅俗共赏的独特品味，去完成一场最激情磅礴的狂欢。这是娱乐本性在当今社会的复活，是人性潜在在现实生活中的奔放。

音乐剧在中国绽放的霎那间，让娱乐的话题拥有了更丰富的内涵和更产业的外延。它的娱乐价值不仅仅是指舞台的炫目歌舞，只是给大家带来快乐，它还存在于衣食住行的生活与市场之中，它与时尚观念、市场方式都是肌肤相亲的，具有娱乐产业的最大潜力。

SAYS NO TO EUROPEAN

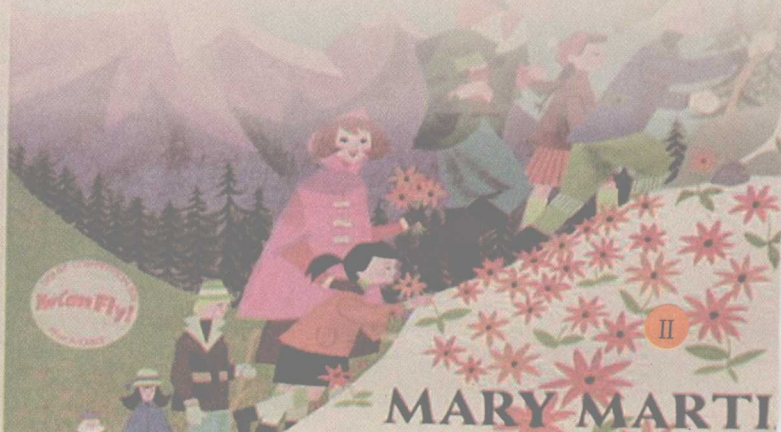
同时，我们必须认识到，中国目前音乐剧的整体制作水平还很低，我们还没有培养出一批深谙音乐剧精髓的职业团队。中国目前的戏剧舞台，每年要消耗掉4个多亿的国家财政，用于各地原创戏剧的投入，几乎99%的剧目血本无归。然而我们没有一个国人思考过，我们该怎样集中财力，打造哪怕一台能够经得起市场检验、真正进入工业化的中国的音乐剧。

我们也必须认识到，中国还没有培养出一批音乐剧观众。经典外国音乐剧本土化一天不到来，国民对音乐剧的误读与误解就无法终止，真正的音乐剧观众就无法培养起来，那才是中国音乐剧的灾难。日本几乎用了40年的时间致力于经典音乐剧的本土化，才培养出了数以万计的音乐剧观众，形成了独特的产业形态，那是因为日本坚持拿来主义，不轻易搞原创，当国民对几乎缩了水的原文音乐剧大呼上当后，他们再回到剧场就难了。

国民歌舞娱乐素质的提高，正是中华民族音乐剧事业的最大保证和希望。为此，我们就必须采取各种不同教育措施，加强一般国民的音乐剧知识普及工作，提高一般国民的音乐剧欣赏水平。

娱乐与素质的有机结合，预示着中国音乐剧将成为继美国、英国之后第三大音乐剧娱乐帝国。如果你想赢在今天，那么请你拥抱娱乐；如果你想赢在未来，那么请你倚重素质。

音乐剧，可以让中国更受尊敬。

序

叙事音乐剧是发展原创华语音乐剧的最佳美学选择

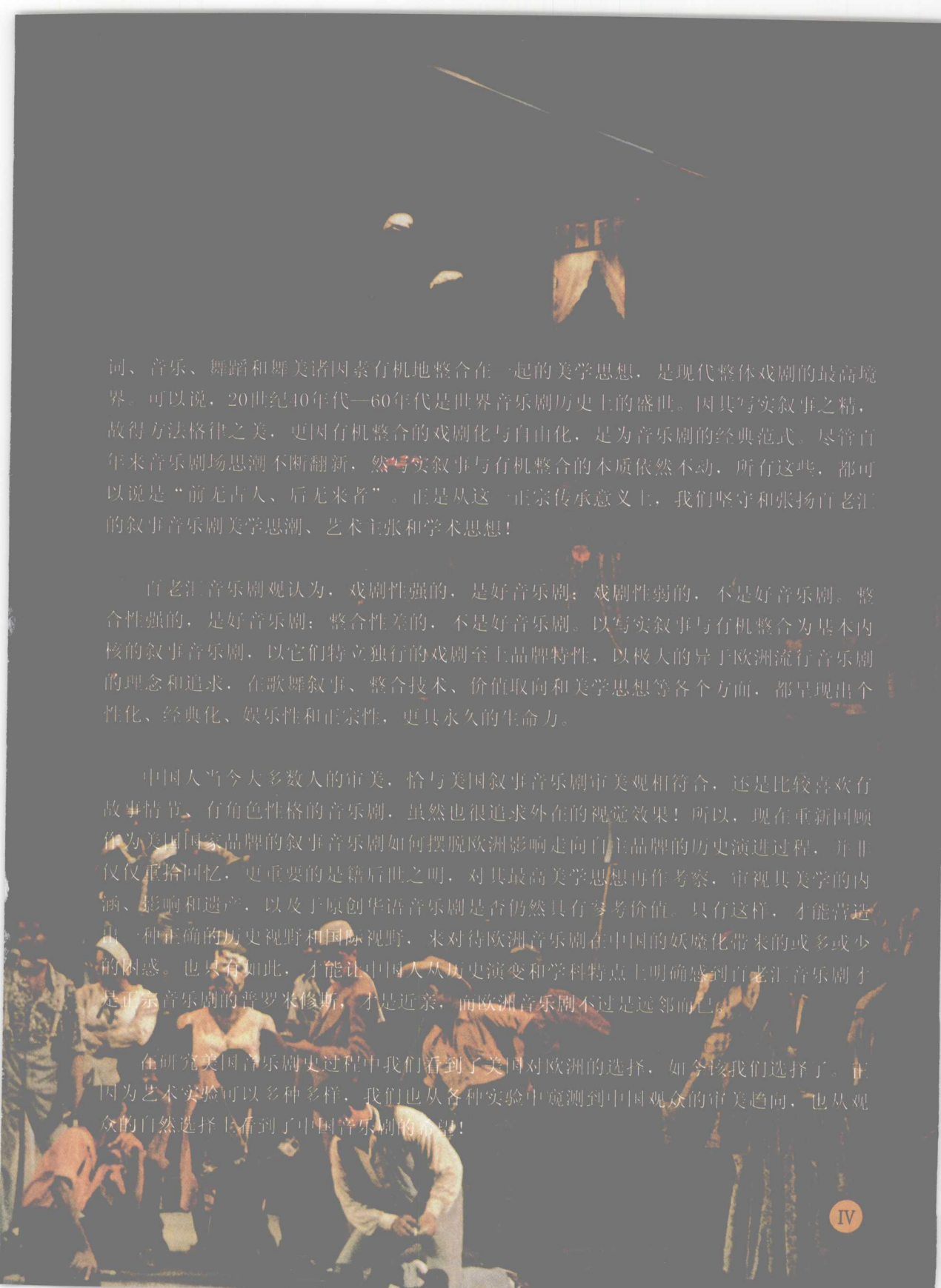
北京舞蹈家协会主席 吕艺生

本书取名为《美国音乐剧对欧洲说“NO”》，很容易让大家误以为我们在美国音乐剧和欧洲音乐剧之间进行对立。其实非也。在本书中，百老汇音乐剧和欧洲音乐剧不代表地域，而只是它们各自所代表的音乐剧美学观的不同主张。

以叙事音乐剧为最高美学标准的百老汇音乐剧对世界各国（所以当然包括欧洲）都有最持久性影响，比如，英国也有典型的叙事音乐剧《奥利弗》；而欧洲流行音乐剧对世界各国的影响，也深浅不一，甚至美国一些公司也予以继承，如迪斯尼娱乐帝国的《狮子王》和《人猿泰山》。所以，本书中所指的美国百老汇音乐剧特指构成其最大成就的叙事音乐剧（Musical Play），而欧洲现代音乐剧指的是构成其最大影响的流行导向音乐剧。可见，它们不是地域的对立，而是音乐剧美学观念的抗衡。

时代在变迁，一年一个样。从很大程度上看，百老汇音乐剧与欧洲音乐剧是相互渗透、相互影响的。当然，在这里互动的欧洲音乐剧，主要是指英国音乐剧，以《巴黎圣母院》为代表的法国流行音乐剧不在其中，因为这类以纯粹流行音乐、流行歌手和演唱会为特色的三流音乐剧一次又一次受到百老汇和伦敦西区的双重抨击，根本上难以登上大雅之堂。

叙事音乐剧浪潮的兴起，实际上引发了一场音乐剧场的革命：革命的对象是重歌舞娱乐而轻戏剧张力的欧式歌舞剧。它在世界音乐剧场史上的重要性，最大莫过于建立了音乐剧场现代整体戏剧的最高美学标准。无论在戏剧上、音乐上、舞蹈上、舞美上，以及营销产业化上，都有筚路蓝缕，承土启下之功。这种用戏剧至上精神把剧本、唱

词、音乐、舞蹈和舞美诸因素有机地整合在一起的美学思想，是现代整体戏剧的最高境界。可以说，20世纪40年代—60年代是世界音乐剧历史上的盛世。因其写实叙事之精，故得方法格律之美，更因有机整合的戏剧化与自由化，是为音乐剧的经典范式。尽管百年来音乐剧场思潮不断翻新，然写实叙事与有机整合的本质依然不动，所有这些，都可以说是“前无古人、后无来者”。正是从这一正宗传承意义上，我们坚守和张扬百老汇的叙事音乐剧美学思潮、艺术主张和学术思想！

百老汇音乐剧观认为，戏剧性强的，是好音乐剧；戏剧性弱的，不是好音乐剧。整合性强的，是好音乐剧；整合性差的，不是好音乐剧。以写实叙事与有机整合为基本内核的叙事音乐剧，以它们特立独行的戏剧至上品牌特性，以极大的异于欧洲流行音乐剧的理念和追求，在歌舞叙事、整合技术、价值取向和美学思想等各个方面，都呈现出个性化、经典化、娱乐性和正宗性，更具永久的生命力。

中国人当今大多数人的审美，恰与美国叙事音乐剧审美观相符合，还是比较喜欢有故事情节、有角色性格的音乐剧，虽然也很追求外在的视觉效果！所以，现在重新回顾作为美国国家品牌的叙事音乐剧如何摆脱欧洲影响走向自主品牌的历史演进过程，并非仅仅重拾回忆，更重要的是籍后世之明，对其最高美学思想再作考察，审视其美学的内涵、影响和遗产，以及于原创华语音乐剧是否仍然具有参考价值。只有这样，才能营造出一种正确的历史视野和国际视野，来对待欧洲音乐剧在中国的妖魔化带来的或多或少的困惑。也只有如此，才能让中国人从历史演变和学科特点上明确感到百老汇音乐剧才是正宗音乐剧的普罗米修斯，才是近亲，而欧洲音乐剧不过是远邻而已。

在研究美国音乐剧史过程中我们看到了美国对欧洲的选择，如今该我们选择了。正因为艺术实验可以多种多样，我们也从各种实验中窥测到中国观众的审美趋向，也从观众的自然选择上看到了中国音乐剧的希望！

PREFACE

Broadway Musical Play

—the best aesthetic choice for developing original Chinese musical

Yisheng Lv Chairman of Beijing Dancers' Association

The name Broadway Musical Says “No” to European may mislead that American musical and European musical are contradictories. No! Here we just compare the different aesthetic opinions of Broadway musical and its European counterpart.

Broadway musical play, with narrative form as the supreme aesthetic standard, has a long-lasting influence throughout the world. For example, the classical British book musical *Oliver*. While the influence of European popular musical to other countries is not balanced, even some American companies intend to follow them, such as *Lion King* and *Tarzan* by Walt Disney Pictures. Therefore, Broadway musical mentioned in this book only means book musical play, its highest achievement, while European modern musical means the popularity-oriented one with the most profound influence. Obviously, they are not geographically opposite, but aesthetically opposed.

Musical plays are changing with time. To a great extent, Broadway and European ones are penetrating and influencing each other. Of course, the European musical which can be mentioned in the same breath are the British ones. French popular musical, with *Notre Dame de Paris* as their representative, have been criticized by Broadway and London's West End for several times. Such third-rate musicals with pure popular music, popular singers and vocal concerts as the feature cannot step into the art palace.

The springing up of book musical leads to an innovation, whose target is the European style play regarding music-dance while ignoring dramatic strain. The biggest contribution is the establishment of the supreme aesthetic standard, which combines script, lyric, music, dancing, integrately together, and this is the highest state of modern total theatre in musical theatre. We can say, 1940s-1960s is the prosperity for world musical. Excellent realistic narration and beautiful rhythm, as well as the organically integrated dramatic and free style make it a classical model to be followed. Although thoughts on musicals all over the world have been renewed continuously, the narration nature has never been abandoned. For this reason, we uphold the aesthetic thoughts, art opinions and academic ideology of Broadway musical play.

Broadway insists on the opinion that a good musical play must have excellent dramatic plot and organically integrated structure, while the bad one doesn't do. The musical play, with narration and organic integration as its core, represents a feature of individuality, classicality, amusementality and authority in many aspects, such as narration, integration, value and aesthetic opinions. This art form respects drama and will have a long-lasting life.

The aesthetic opinion of Broadway musical play conforms to that of most Chinese people, who are fond of plot and characteristics, though they also pursuit of good visual effects. Therefore, looking back the historical evolution of book musical's getting rid of European influence and striving for its own brand is not just a mention of the past. More importantly, it will lead the direction of future development, make people rethink the superem aesthetic opinion, survey the aesthtic connotation, influenec and legacy.give some advice to Chinese original musical and create a correct vision in both historical and international aspects. Only through this way can Chinese people understand that Broadway musical play is the close relative, while the European one is only a faraway neighbour.

During the process of study, we see the choice from made by American musical to the European one. And today it's time for us to choose. There are various kinds of art test, so we can find Chinese people's aesthetic trend from these tests. We just see the bright future of Chinese original musical from people's own choice!

目录

I

序
PREFACE

III

序
PREFACE

001

前言
Introduction

004

问世上音乐剧为何物?
WHAT IS MUSICAL?

009

美国音乐剧为何与欧洲音乐剧分道扬镳?
WHY DOES AMERICAN MUSICALS PART
THEIR WAY WITH EUROPEAN?

016

为何并叙事音乐剧为正宗?
WHY BOOK MUSICAL IS REGARDED AS THE
AUTHENTIC?

026

原创华语音乐剧路在何方?
WHERE IS THE OUTLET OF THE ORIGINAL
CHINESE MUSICAL?

033

第一章
欧美歌舞思潮的合力孕育
THE SHAPING OF THE THOUGHTS OF SONGS
AND DANCES OF EUROPE AND AMERICA

035

美国音乐剧产生的土壤
THE SOIL WHERE THE AMERICAN MUSICAL
WAS BORN.

057

来自欧洲的影响：歌剧
INFLUENCE FROM EUROPE: OPERA

070

美国轻歌剧
AMERICAN OPERETTA

MAKE BELIEVE

FLORENZ ZIEGFELD

PRESENTS

SHOW BOAT

ADAPTED FROM EDNA FERBER'S NOVEL OF THE SAME NAME

BOOK & LYRICS BY

OSCAR HAMMERSTEIN 2nd

MUSIC BY

JEROME KERN

EXTRAORDINARY DANCES BY

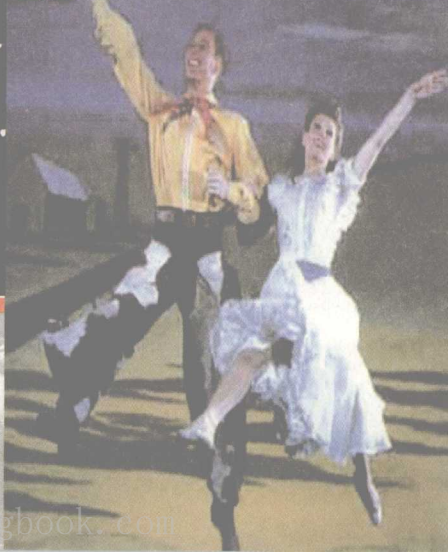
SAMMY LEE

SET DESIGN BY

JOSEPH URBAN

RODgers & HAMMERSTEIN

book.com

目录

078

第二章 欧美歌舞思潮的分流

THE DIVERGENCE OF THE THOUGHTS OF
AMERICAN AND EUROPEAN SONGS AND DANCES

079

现代音乐剧场的起点:《黑巫师》
THE STARTING POINT OF MODERN MUSICAL
THEATRE:THE BLACK GROOK

085

从杂耍秀到综艺秀
FROM VARIETY TO VAUDEVILLE

094

时事秀
REVUE

101

齐格菲尔德富丽秀
ZIEGFELD'S FOLLIES

131

第三章 音乐喜剧:对本土自主品牌的探索

MUSICAL COMEDY:EXPLORATION OF THE
LOCAL BRAND

135

美国音乐喜剧深耕本土化
FURTHER LOCALIZATION OF AMERICAN
MUSICAL COMEDY

152

音乐喜剧的兴盛
PROSPERITY OF MUSICAL COMEDY

168

第四章 《演艺船》:催生美国歌舞剧最高美学标准

SHOW BOAT:DEVELOPING THE HIGHEST
AESTHETICS STANDARD OF AMERICAN MUSICAL

170

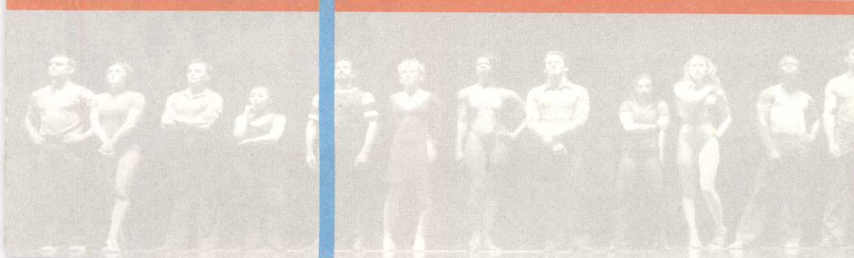
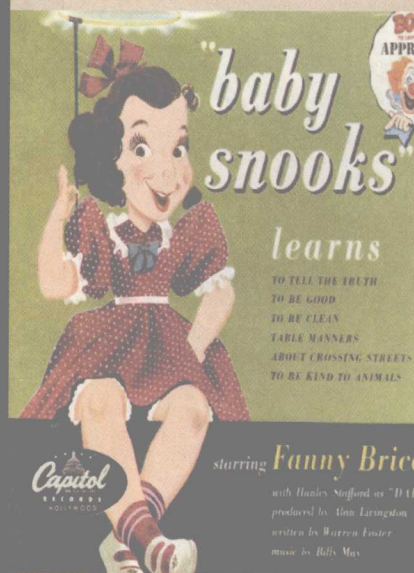
女作家费尔伯相约音乐家科恩
WHEN EDNA FERBER THE WOMAN WRITER
MEET JEROME KERN THE MUSICIAN

178

齐格菲尔德出品《演艺船》
SHOW BOAT PRODUCED BY ZIEGFELD

"THE BLACK GROOK"

目录

186

《演艺船》成为里程碑
SHOW BOAT BECAME A LANDMARK

194

小结
SUMMARY

199

第五章
完善标准继续寻梦
PERFECTING THE STANDARD TO PURSUE
DREAM

203

叙事音乐剧的继续探索
FURTHER EXPLORATION OF NARRATIVE MUSICAL

230

叙事舞蹈的起步：杰克·科尔和巴兰钦
THE BEGINNING OF THE NARRATIVE
DANCE: COLE AND BALANCHINE

242

好莱坞与百老汇的互动
THE INTERACTION BETWEEN HOLLYWOOD
AND BROADWAY

257

第六章
R&H叙事音乐剧美学标准的最终确立
FINALIZE THE AESTHETICS STANDARD OF
R&H STYLE

260

叙事音乐剧最终确立的背景
THE BACKGROUND OF THE FINAL
ESTABLISHMENT OF BOOK MUSICALS

268

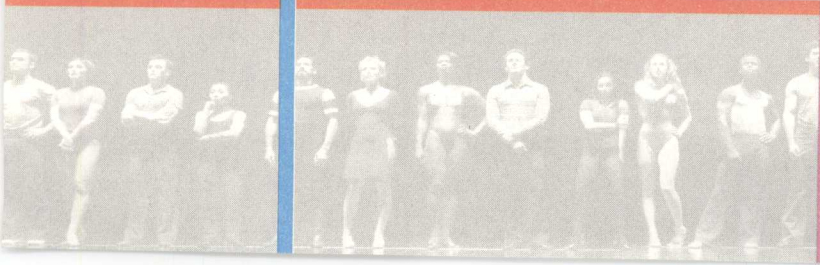
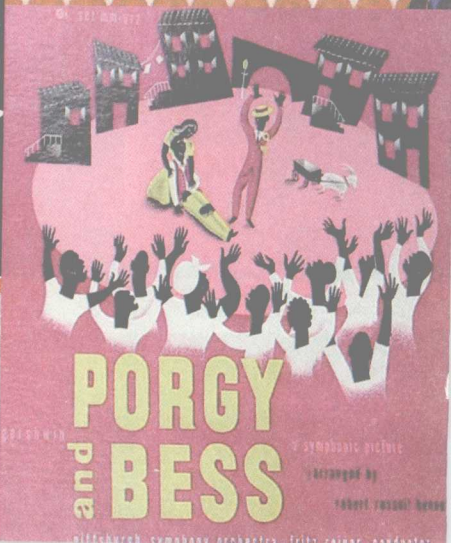
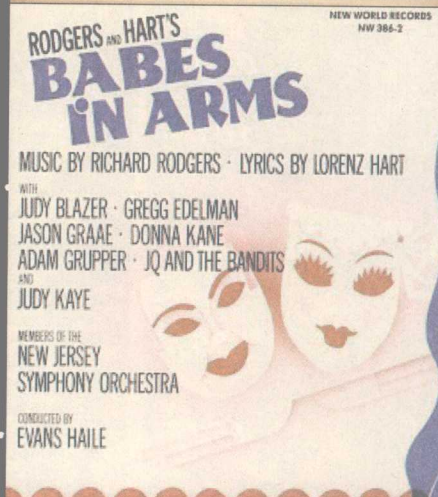
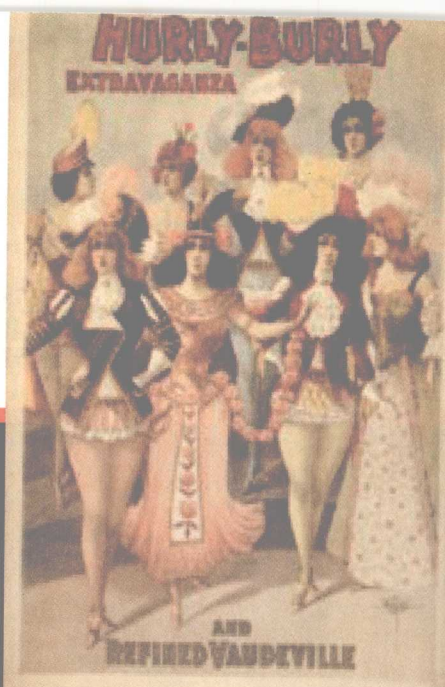
R&H组合的主要作品
MASTER PIECES OF R&H

293

R&H叙事音乐剧的影响
R&H BOOK MUSICAL'S INFLUENCE

303

第七章
叙事音乐剧：音乐剧最高美学标准
BOOK MUSICAL: THE HIGHEST AESTHETICS
STANDARD OF WORLD MUSICAL

目录

306

起源:载誉百年 一骑绝尘
ORIGIN:HUNDRED YEARS IF EXTRAORDINARY
REPUTATION AND STANDARD

330

名门:大师参与, 尊贵象征
NOTABLE FAMILY:HONORABLE GESTURE
WITH MASTERS

349

地位:与好莱坞齐名的美国文化标志--百老汇
STATUS:ANOTHER LOGO OF AMERICAN
CULTURE AS HOLLEYWOOD-BROADWAY

357

余论
重申原创华语音乐剧之路
CONCLUSION:RESTATING THE OUTLET OF
THE ORIGINAL CHINESE MUSICAL

376

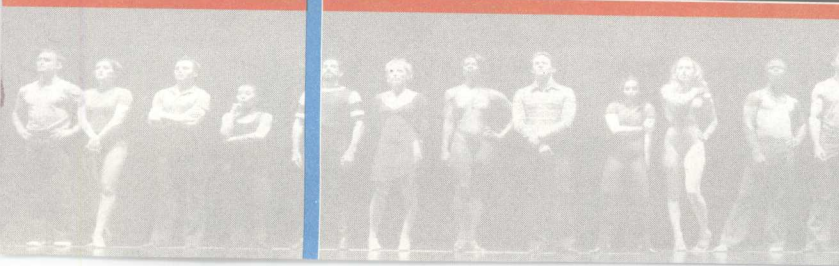
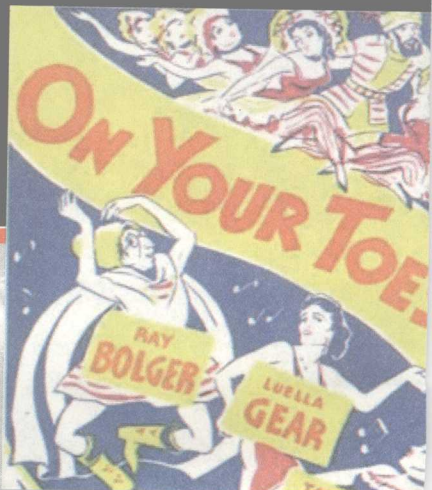
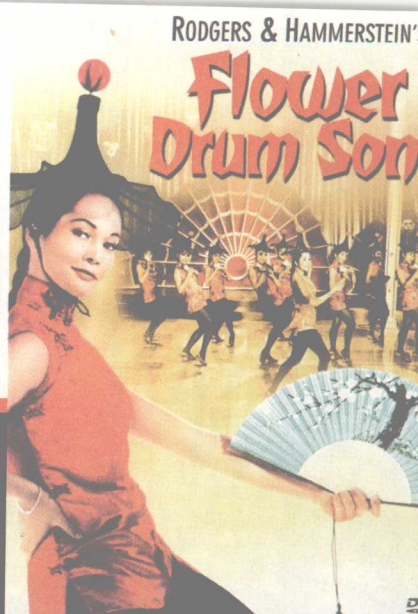
后记
CONCLUSION

384

剧目表
INDEX

388

人名表
INDEX

Introduction

□ 文 硕

前言

美国音乐剧 对欧洲说“NO”

最近，说我像法国犹太人（第一次有人对我这样说）的朋友、音乐剧明星王洛勇在北京正式启动新纪元倪德伦公司“中国百老汇院线”的发布仪式。作为中国文化领域第一个建立一级专业剧院院线的公司，新纪元倪德伦将通过整合优势资源，以具有中国特色的百老汇运营模式，开创中国演出市场的新纪元。首席执行官董方思先生介绍了新纪元倪德伦的近期目标：1，将自己发展成优秀剧院管理公司，每年在合作剧院推出一系列经典百老汇音乐剧，2，投资于“院线”中的剧院，更新其设施，帮助剧院经理取得更大职业发展，为他们提供剧院经营、长期财务规划和信息管理方面的专业经验；3，与剧院经理一起制定富有创意的新型营销战略和观众服务计划，为中国观众提供美国以及世界优秀的表演剧（节）目。曾获得托尼大奖的《42街》和《国王与我》，于2007年秋季与中国观众见面。百老汇音乐剧一百年的轮回沧桑，再次一腔热血洒向了中华大地，在中国开始仰天长啸，势如长虹。

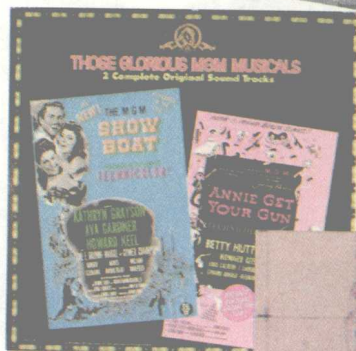
文硕：第一位穿《42街》
明星戏袍的中国人

我们知道，发明创造，从来就是人类所从事的最伟大的劳动，是推动世界发展进程和提高人类生活品质的强大动力。翻阅世界品牌史就不难发现，没有哪一项重大发明不是付出艰辛的劳动和经历了时间的考验才取得的，像哥白尼，甚至为此洒热血，抛头颅，为之付出了宝贵的生命。

中国造纸术、印刷术、火药、指南针，作为科技“四大发明”，独领风骚了千年，也让中华民族骄傲了千年。按我们现在看历史长河的走势，正当这几千年黄河入海流，终究不复返之时，美利坚合众国近100年来，先后为世界娱乐事业贡献了爵士、电影、音乐剧和摇滚四大发明。

这四大发明对现代世界娱乐经济产生了很少有人能够躲避的深远影响：爵士乐(Jazz)以其极具动感的切分节奏、个性十足的爵士音阶和不失章法的即兴演奏（或演唱）赢得了雅俗共享的认可；电影以其技术上的广阔视觉感受、清晰的画面、高色彩饱和

度、精细的光线明暗度、环绕立体声的视听效果和大制作、大投资、明星云集引领时尚潮流的梦工场特点，很快成为大众娱乐的强大推动力；摇滚乐以其富有时代特色的文化、精神与生存状态，对20世纪后半期的社会巨变发生了强有力的怀疑、否定与批判；百老汇叙事音乐剧的问世与降生，应该从1927年12月27日美国经典音乐剧《演艺船》在齐格菲尔德大剧院首演的那天溯起，从那时到现在，它不仅聚集欧洲歌舞之精华、美籍非洲人之和声与节奏、犹太人之热情与睿智，彻底走出了欧洲小歌剧、轻歌剧的阴影，而且，它通过建构与以往歌剧、舞剧、话剧完全不同的现代整体戏剧最高美学标准与体系，强势建立了美国娱乐经济的自主品牌，成为世界音乐剧娱乐传播的朝拜圣地。

进入

21世纪以后，当始自20世纪80年代的欧洲演唱会式流行音乐剧在世界上辉煌不再而在神州大地上开始妖魔化之时，我们回眸美国百老汇，蓦然发现，美国音乐剧，尤其是第一次和第二次世界大战左右建立、确认并完善的叙事音乐剧（Book Musical，Classical Musical）实在有太多的东西值得我们去反思、读解与感悟，甚至值得我们去进一步地挖掘、认同和借鉴。显而易见，在人类歌舞剧历史上，亘古至今还从未有一种娱乐现象与艺术形式像美国叙事音乐剧一样能够对欧洲说

“NO”，然后在近100年内猝然兴起、猝然辉煌，形成一个其他艺术门类难以比拟的现代整体戏剧最高美学思想和艺术标准。正是美国叙事音乐剧神圣无比的戏剧至上美学特性，正是美国音乐剧“歌”“舞”“剧”有机整合的隐秘性与科学性，正是叙事音乐剧具有的巨大开扩性、兼容性、自由性和跨时空性，才使得美国音乐剧迄今还被作为一个奇妙的娱乐乌托邦而更加烛亮了世界文明和娱乐的天空，也使得叙事音乐剧注定了要永远成为世界音乐剧创作和欣赏的导航器和指南针。

到底

什么是美国音乐剧精神？欧洲音乐剧的妖魔化对中国的危害有哪些？为何说美国叙事音乐剧具备最高美学标准？为何说它是正宗的，是我们要重点学习的？这是第一类问题。第二类问题是：叙事音乐剧与欧洲音乐剧的区别在哪里？何以在与美国叙事音乐剧的东方主义美学背景和文化基因非常类似的东方中国，居然近乎病态地热衷于欧洲音乐剧？中国通过了解美国叙事音乐剧，应学习它哪些有益成分？原创华语音乐剧路在何方？

