

全国高校素质教育教材研究编审委员会审定

流行音乐演唱实用教材

(外国部分：音乐剧)

沈阳音乐学院流行音乐系

孙铁军 杨维忠 编著

解放军文艺出版社

全国高校素质教育教材研究编审委员会审定

沈阳音乐学院流行音乐系

流行音乐演唱实用教材

(外国部分: 音乐剧)

孙铁军 杨维忠 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

解放军文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

流行音乐演唱实用教材(外国部分:音乐剧)/孙铁军 杨维忠 编著. —北京:解放军文艺出版社, 2006
ISBN 7-5033-1981-X

I. 流… II. 孙… 杨… III. 通俗音乐—声乐艺术—教材
IV. J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第118756号

书 名: 流行音乐演唱实用教材(外国部分:音乐剧)

编 者: 孙铁军 杨维忠

责任编辑: 刘 莹

特约编辑: 黄安乐

装帧设计: 张骥年

出版发行: 解放军文艺出版社

社 址: 北京市西城区地安门西大街40号 邮编: 100035

电 话: 66531659

E-mail: jfwycbs@public.bta.net.cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京北中印刷厂

开 本: 880毫米×1230毫米 1/16

乐 谱: 278面

印 张: 17.375

版 次: 2006年9月第1版

印 次: 2006年9月北京第1次印刷

书 号: ISBN 7-5033-1981-X/G·90

定 价: 35.50元

(如有印刷、装订错误,请寄本社发行部或全国高校素质教育教材研究编审委员会:北京市海淀区交大东路62号北楼307室调换 邮编:100044)

实施素质教育
培养创新人才

顾明远

中国教育学会会长

北京师范大学教育管理学院院长 顾明远教授 题词

北京师范大学博士生导师

序

(一)

目前,我国高校音乐院校与艺术院校音乐专业已经进入了一个飞速发展的时期。值得一提的是,从上个世纪末开始,鉴于在进行专业建设的同时越来越感到教材的重要性,继而陆续推出了一些可喜的研究成果,这些成果一方面改变了过去“口传心授”的陈旧教学方式,使专业课的教学向着规范化、系统化的方向发展;另一方面打破了以往专业教学封闭独立的局面,使其向着专业的开放性和互动性转变。在这样一个过程中,很多专业教材的出现都程度不同地体现出了其专业在自身上的更加完善与成熟,而许许多多的高校管理者和广大学者以及教师也为此付出了极大的努力与心血。

但是也应当指出,多年以来,我国高校的专业音乐教材在研发的主动性与合理性方面与其他社会学科相比还尚显力度不够。回顾自新中国成立以来其他社会学科的教材研发表明,其中有很多社会学科,在很早的时候就已经表现出了与音乐专业在此方面的不同,其中例如在汉语言文学、历史学、社会学以及心理学等学科在新中国成立之后不久就已经开始强调学科教材的理论支持和实践功能的两者并重。而尤其值得注意的是,在注重结构性教材的研究方面这些学科几乎都显示出了领先于其他一般学科的明显特征。仅从80年代前后来看,当时在结构性教材的研发上,很多社会学科一方面突出教材在体现学习、教学和实践过程中对于学科本体的连续性和一致性方面的坚持,进而使这些教材具有较好的使用价值。另一方面,很多学科还突出于有益地将相关学科的理论融入到本学科理论的教材体系中来,进而能够使本学科的理论可以不断地得到充实与丰富。

自进入90年代以来,以往的结构性教材已经开始逐渐演化为根据不同地域特点、不同经济状况、不同文化样式和不同历史现状的地理性划分。由此按照越来越分明的划分而发展起来的地域性结构也就使得很多具有特色性的专业教材应运而生,进而在个体结构发展的基础上使得总体学科的结构变得更加壮大,最终使某些专业成为目前国内具有领先地位的重点学科。

从上述情况来考量这些社会学科的发展不难得出这样一种结论,那就是无论是传统的重点学科还是新型的重点学科,其构成的重要原因之一就在于这些教材突出了学科理论的支持、强化了学科实践的功能和发展了学科结构的特质。而在当今来看,只有将这三个方面进行有机的结合,作为社会学科的高校专业教材其价值也就会被凸现出来。

然而,尽管目前国内高校的专业音乐教材在建设上已经取得了许多相应的成果,但是在总体上仍然存在着一些不尽如人意的地方。尽管在专业性上决定了音乐学科与其他社会学科在包括教材在内的很多方面必然存在着一定的不同,但是从以往所遗留的一些问题来看,其中最突出的一点就是在教材的系统性和科学性方面存在着很多问题,究其原因,无非是在教材的研发上既缺乏一定的调查研究,缺少一定的宏观视野。而所有这一切,还有待于关注于此方面建设的有识之士加倍努力,使我国高校的专业音乐教材更加完善与成熟。

我院流行音乐系孙铁军老师编著的《沈阳音乐学院流行音乐演唱实用教材》(外国部分)应该说是目前我院在教材建设中所涌现出来的一朵新葩,同时也是我院流行音乐演唱专业(方向)所形成的成果。这套系列教材有价值的地方主要在于,被选入的相应作品以及相应的阐述是经过了孙铁军老师多年以来在教学演唱与实践上的逐步积累与潜心研究,进而使曲目的选择及教材具有宽泛性、系统性、典型性、专业性和实用性。而尤其作为一种表演专业的系列教材,其中所体现出的结构特点较为明显,无论是在该教材的“布鲁斯与爵士部分”、还是在“流行音乐部分”以及“音乐剧部分”,都体现出这套流行音乐专业的系列教材在整体结构上的精心布局。因此,这套教材的出版必将为我院乃至国内流行音乐的专业教学提供在学科建设上的有力支持。

沈阳音乐学院副院长 张力伟教授

2006年8月6日

（二）

外国流行音乐最早传入我国应该是在 20 世纪的 20 年代。尽管自这一时期开始在国内一些大城市的外国人集聚区里已经反映出了国外流行音乐的若干种类，由于在这些集聚区里生活着西方传教士、商贾、思想家、学者和文艺家等众多成分的人群。因此，这些成分不一的人群除带来了西方世界的价值观和生活方式以外，还分别带来了当时人类所共享的先进文化产品——电影放映机、留声机、唱片和爵士乐队，而这些先进的文化产品也随着这些人在中国社会所留下的“足迹”，开始在这个东方文明古国以一种“亚文化”的形态进行着传播、演变并生根发芽。

20 世纪上半叶，在上海、北京（北平）、南京、武汉和重庆等城市当中的歌舞厅和交际场合里流行着很多外国流行音乐的种类，但是与外国的实际情况有所不同的是，这其中的很多流行音乐种类在国外多是属于一种存在和繁衍于社会底层的、在理论观念上不入主流的但却非常大众化的通俗音乐形态。而在当时的中国，这些外来的流行音乐种类几乎无一例外地成为上流社会文化生活的一种标志，在当时对于西方“异文化”的盲目崇拜当中，这些流行音乐的种类或者是以单独、或者是以混合的表现方式被人们所欣赏与转载着。尽管当时有很多中国的音乐家有意或无意地从中汲取了部分的创作营养，但是这些林林总总的外国流行音乐却始终在国人所喜爱的背后被当作一种“前卫”和“时尚”的标志而出现在中国的上流社会当中。

但就当时国人的一般认识来看，这些外国流行音乐的种类完全可以说就是当时在上流社会舞厅中不同舞曲的某一些种类，这其中既包括欧洲的圆舞曲和附着在探戈、伦巴和狐步等拉丁舞身上的音乐，还包括随意附着在未能说得清楚的某种“现代交际舞”身上的爵士乐和布鲁斯音乐。因此，对于 20 世纪上半叶在中国流行的这些外国流行音乐的种类在今天是很难能够对其给予确切的定位和评价的。这其中主要是由于当时的中西音乐文化在各自本位“根源性”的共融试探中所必然存在的鲜明对比，同时也是由于当时中西文化在彼此认识的过程中所必然存在的历史局限。但有一点必须指出的是，中华民族对于“异文化”的容纳与吸收在历史上是一贯地持有一种“先接受，再评价”的态度，而这一点在 20 世纪上半叶的中国又由于很多因素更加显得就是如此。尽管这一时期的国人对于外国流行音乐的“接受”更多的是流于表面，但是在 20 世纪上半叶较为复杂的中国音乐文化的背景当中，外国流行音乐最终还是借助本土文化意识中的“主位默许”而得以在中国登堂入室。

在新中国成立直至 1976 年粉碎“四人帮”的几个时期里，由于种种原因我们与外国流行音乐的交流形成了一定的“分离”，但是在社会文化的深层，20 年代传入的外国流行音乐却始终还是存在着的，所不同的仅仅是被搁置在了另一边，但人们并没有真正忘记它们。直至 80 年代随着国内“改革开放”的逐步深入，国外各种音乐艺术又一次以各种不同的形态与表现开始重新进入中国。而此时在先前留存下来的外国流行音乐也开始得以复苏，在伴随着中国文化艺术在“新时期”的逐步成熟，同时还伴随着世界文化艺术彼此能够得以进一步展示和相互间进行融合的可能等大趋势的到来，各种类型的外国流行音乐开始真正被国内的音乐界以及整个社会所认识，最终在 20 世纪的最后 20 年直至 21 世纪最初的这几年，成为国内音乐创作与表演、音乐学术界和高等音乐教育等方面的一个重要研究领域。

值得注意的是，在进入 20 世纪 80 年代后期，最先对于外国流行音乐在创作类型和艺术风格等方面引起关注的是国内流行音乐领域在创作（指一度创作与二度创作）与实践上所作出的尝试与努力。其中值得一提的是，在 80 年代后期出现的“西北风”浪潮以及由崔健为代表的摇滚乐率先将国外的流行音乐成功地融入到本土音乐文化当中，进而在国内外的流行音乐界引起了非同一般的影响。继此之后，在 90 年代中期的国内流行音乐领域里开始出现某种变化，其中最值得一提的是一股新的创作浪潮开始兴起，给中国歌坛带来了一次不小的震动，其中像“魔岩三杰”、“唐朝”和“黑豹”等乐队以及演唱组合将摇滚乐、爵士乐和布鲁斯等多种外国流行音乐成分共融于创作当中，混合成了当时国内的一种“新音乐”的流行音乐形态，使得这一时期国内流行音乐领域的创作走向了一个全新的阶段，同时也反映出这一时期中国流行音乐界在如何吸收外来成分当中所持有的一种态度。

同样值得注意的是，自 20 世纪 80 年代以来，在欧美地区已经历了将近 100 年历史的舞台艺术新宠——音乐剧也以一种在中国歌剧舞台上最先发生的多角度演变当中得到了反映。但是作为对于这一新艺术形式在最初时期的朦胧认识，中国音乐界却花了将近 10 年的时间才将其从歌剧、轻歌剧、现代歌舞剧和抒情歌曲剧最终定

名或承认为“音乐剧”。但最为重要的是，正是由于这一认识上的转变，使得中国音乐界在对于音乐剧本质的了解从自身建设的实践上转向了如何正确看待外国已经成功的音乐剧形态，最终以一种较为严肃的态度将中西音乐剧的比较提高到了当今人们的话语语境中来。

应该说，20世纪80至90年代是整个中国音乐剧发展与繁荣的一段时期，在这一时期里相继出现了很多在80年代初期由传统歌剧风格发展到90年代带有“前卫性”的一些音乐剧作品，如《冰湖上的篝火》、《蜻蜓》、《山野里的游戏》、《特区回旋曲》、《公寓·13》和《西施》等剧目就是这一时期的典型代表。但是，整个这一时期包括上述剧目在内的很多中国音乐剧作品，却同前面提到的外国流行音乐一样，在或者“直搬”或者“融合”外来样式的问题上陷入了相当长一段时期的迷茫，国内的音乐评论界和一般性的大众媒体对其的评价始终不一，而大部分的音乐剧创作也一度被戴上了“试验性”或“尝试性”的帽子进入到人们的欣赏活动当中。但毋庸置疑的是，不管中国音乐剧的艺术形式是否能够使中国的广大观众对其给予某种肯定，国内音乐剧的实践者们还是在对于欧美音乐剧的成功以及对于西方社会文化生活产生的影响所带来的于创作上的“诱惑”，使得国内许许多多有意于音乐剧发展的有识之士对其产生了极大的关注。

综上所述可以表明，无论是爵士乐、布鲁斯、流行音乐还是音乐剧，在20世纪的中国社会所呈现出的是一种曲线上升的发展势态。尤其是在20世纪90年代直至进入21世纪初期的几年以来，对于这种西方“异文化”的学习、尝试或者试验已经进入到又一个更高的层次。即由此时开始，一方面，国内的音乐学术界和高等音乐教育领域对于外国19世纪末以来的各种流行音乐以及音乐剧形态开始进行了深入的分析与研究，“流行音乐与大众文化生活”、“流行音乐的时代性”、“流行音乐的文化形态”、“外国音乐剧研究”以及“中国音乐剧的现状与发展”已经成为国内音乐学术界展开研究的新的和重要的命题。另一方面，专业化的传承与教育方式在更早的一些时候也已经开始启动并有所发展，尤其是国内许多高等音乐院校与艺术院校的专业教育方面，在20世纪90年代开始纷纷开设旨在对国内与国外流行音乐在演唱与演奏方面培养专门人才的专业学科，很多院校的相关专业在大量吸收与借鉴国外先进的流行音乐在演唱与演奏的经验方面做出了很大的努力，既为我国的流行音乐演唱与演奏方面培养出了大批优秀的人才，在国内由各级政府文化部门组织的各级专业比赛中取得了显著的成绩，同时也为丰富国内大众群体的精神文化生活方面做出了较大的贡献。由上述两个方面所引发的直接效果，都直接导致了目前国内音乐学术界和各大音乐与艺术院校直至整个社会都对流行音乐以及音乐剧的建设与健康发展给予了极大的关注与扶持。

有鉴于此，为了更好地发展与建设我国流行音乐这一新兴学科，出版各类相应的教学专著也就显而易见地成为国内音乐与艺术院校以及流行音乐界所必须重视与完成的一件大事，相关教材的建设与出版也必将为我国流行音乐走向专业化和系统化发挥着重大的作用。尽管目前国内对于此方面的建设与努力还处在起步阶段，但其必将会是在一段时期里始终处于一种方兴未艾的发展趋势。

《沈阳音乐学院流行音乐演唱实用教材》(外国部分)是我院流行音乐系演唱专业的硕士研究生导师、副教授孙铁军老师经过相当长一段时间的教学实践与经验总结所编写的一套系列实用教材。这套系列实用教材的主要特色是较为系统地外国流行音乐以及作品按照不同形态与种类进行了在不同时期、不同阶段的详细搜集与介绍。同时，这套系列教材还认真整理并收入了最新和最具代表性的外国流行音乐(包括音乐剧)作品，并按照具体专业化教学的需要进行了系统的梳理与整合。在这套教材中，孙铁军老师还将国外音乐剧单独作为一册进行了介绍，其中包括对许多外国优秀音乐剧剧目的文字介绍并附有经典唱段的曲谱。可以看出，孙铁军老师在完成繁重教学任务的同时，在这套教材的编写上做了大量工作。尤其值得一提的是，从目前国内音乐与艺术院校流行音乐演唱专业的教学中时至今日还没有此类专门于作品方面的系统教材，至少在此方面还没有形成一定的系列性或体系性。因此，孙铁军老师编写的这套教材，对于此方向的教学与实践是具有填补空白和尽可能涉及全面范围的意义与作用的。

孙铁军老师是一位教学严谨、刻苦钻研、勤于思考和意识敏锐的学者型专家，十余年来培养出的优秀学生在国内各地可谓是“桃李满天下”，这套教材的出版应该体现出他长期以来在教学与艺术实践当中所付出的心血与汗水。因此，借这套教材出版之际，衷心希望他能够在此基础上百尺竿头，更进一步，为祖国流行音乐教育事业的发展与建设做出自己不懈的努力。

沈阳音乐学院流行音乐系主任 吕常伟教授
2006年5月16日于沈阳音乐学院

前 言

本教材主要涉及 20 世纪以来外国音乐剧的声乐唱段以及代表性剧目。在作品的选择上,本教材重点从目前国内已经了解和尚未了解的外国音乐剧代表性剧目中选取了具有代表性的声乐唱段,同时还对相应的外国音乐剧在剧情以及创作的自然情况方面进行了介绍。在作品的使用方面,其中有很多曲目在 90 年代时至今日的沈阳音乐学院流行音乐专业演唱教学中已经进行了相当一段时间的采用。在具体的效果与反映上,这些曲目经过在教学上的合理使用,已经使学生在在学习过程中较好地掌握了外国各种音乐剧的演唱技巧以及艺术风格,使学生在在学习与演唱的实践方面拓宽了视野,加深了学习者对自身以及自身与外国音乐剧之间在感性与理性上的认识。值得注意的是,通过使用本教材而开始的对于外国音乐剧声乐作品的演唱教学,可以使学生在其后的工作与表演实践方面(音乐剧表演)起到丰富与积累的直接作用。从教学方面来看,本教材的形成是建立在突出高校流行音乐专业教学的系统化和规范化方面。因为在很长一段时期里,国内高校流行音乐专业在教学上始终缺少对作品的整理与提供,这里虽然有着很多客观原因,但是对于问题的解决还是体现出流行音乐专业在走向规范化与系统化上的步履艰难。鉴于此,笔者在近些年的教学实践当中,有意搜集一些优秀的外国音乐剧剧目中的著名唱段,在实际的教学过程中根据学生声乐条件的不同进行分别部署与安排。尽管从个别意义上来讲,不同学生的声乐条件是各有不同的,但是通过本教材形成过程中的具体实践,重点体现出了在教学理念与行为上的规范化与系统化原则,其教学质量与教学实践的实际成效也得到了很大的提高。

在具体的使用上,本教材主要适应于国内高等专业音乐学院、艺术院校、综合大学音乐系与艺术系以及高等师范院校音乐教育系“流行音乐专业”本科一至四年级以及演唱专业硕士研究生的范围,其使用的重点旨在使这两个层次的学习者在对于国外音乐剧经典唱段的学习当中,真正掌握并积累最具典型性和代表性的作品以及重要剧目,进而为其后的工作与研究打下一个坚实的基础。

本教材是笔者在长期教学的经验积累上完成的,尽管已经有实践上的一些收获,但其中肯定还会存在着这样或那样的不足甚至是缺憾,希望有志于我国高校流行音乐教学专业的同行们能够提出宝贵意见与批评,以此来完善本教材,使本教材能够更好地为我国流行音乐的教学发挥应有的积极作用。

孙 铁 军

2006 年 8 月 6 日沈阳音乐学院

目 录

前言.....	1
《歌剧院魅影》(《The Phantom of the Opera》) 剧情简介	1
ALL I ASK OF YOU (你是我唯一所求) — (歌剧院魅影)	4
ANGEL OF MUSIC (音乐天使)	9
THE KUSIC OF THE NIGHT (夜的乐章) — (歌剧院魅影)	16
《猫》(《Cats》) 剧情简介	22
MEMPRY (回忆) — 《猫》	25
《艾薇塔》(《Evite》) 剧情简介	30
DON'T CRY FOR ME ARGENTINA (阿根廷别为我哭泣) — (艾薇塔)	32
《耶稣基督·万世巨星》(《Jesus Christ Superstar》) 剧情简介	39
I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM (不知该如何爱他) — 《耶稣基督超级基督》	41
JESUS CHRIST SUPERSTAR (耶稣基督超级巨星) — 《耶稣基督超级巨星》	45
《西区故事》(《West Side Story》) 剧情简介	51
TONIGHT (今夜) — 《西区故事》	53
《南太平洋》(《South Pacific》) 剧情简介	56
BALI ISLAND (巴厘岛) — 《南太平洋》	57
A WONDERFUL GUY (精彩男人) — 《南太平洋》	62
YOU'VE GOT TO BE CAREFULLY TAUGHT (你早已被灌输了种族思想) — 《南太平洋》	70
YOUNGER THAN SPRINGTIME (比春天更年轻) — 《南太平洋》	73
《悲惨世界》(《Les Misérables》) 剧情简介	77
BRING HIM HOME (带他回家) — 《悲惨世界》	80
ON MY OWN (独立) — 《悲惨世界》	84
IN MY LIFE (在我一生中) — 《悲惨世界》	88
A HEART FULL OF LOVE (充满爱的心) — 《悲惨世界》	92
《杰克与海德》(又名:《化身博士》·《Jekyll and Hyde》) 剧情简介	96
THIS IS THE MOMENT (就在此刻) — 《杰克与海德》	98
SOMEONE LIKE YOU (似曾相识) — 《杰克与海德》	101
《西贡小姐》(《Miss Saigon》) 剧情简介	104
I'D GIVE MY LIFE FOR YOU (我愿为你死) — 选自《西贡小姐》	106
WHY GOD WHY? (上帝, 这是为什么) — 《西贡小姐》	110
THE AMERICAN DREAM (美国梦) — 《西贡小姐》	114
《如何轻而易举获得成功》(《How to Succeed in Business Without Really Trying》) 剧情简介	125
I BELIEVE IN YOU (我相信你) — 《如何轻而易举获得成功》	126
《美女与野兽》(《Beauty and The Beast》) 剧情简介	132
A CHANGE IN ME (我的改变) — 《美女与野兽》	134
《我和我的姑娘》(《Me And My Girl》) 剧情简介	140
ME AND MY GIRL (我和我的姑娘) — 《我和我的姑娘》	142
ONCE YOU LOSE YOUR HEART (一旦你灰心了) — 《我和我的姑娘》	146
《音乐之声》(《Sound of Music》) 剧情简介	150
CLIMB EVERY MOUNTAIN (攀越群山) — 《音乐之声》	151

MY FAVORITE THINGS（我最喜爱的事情）—《音乐之声》	154
MARIA（玛利亚）—《音乐之声》	158
DO-RE-MI（哆来咪）—《音乐之声》	168
《国王与我》（《King and I》）剧情简介	174
GETTING TO KNOW YOU（了解你）—《国王与我》	175
SOMETHING WONDERFUL（美妙时刻）—《国王与我》	180
WE KISS IN A SHADOW（我们在暗处拥吻）—《国王与我》	184
HELLO, YOUNG LOVERS（你们好，年轻的恋人们）—《国王与我》	187
I HAVE DREAMED（我的梦想）—《国王与我》	189
《窈窕淑女》（《My Fair Lady》）剧情简介	193
I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT（我能彻夜欢舞）—《窈窕淑女》	195
WOULDN'T IT BE LOVERLY?（它不可爱吗）—《窈窕淑女》	199
ON THE STREET WHERE YOU LIVE（你居住的那条街）—《窈窕淑女》	202
《旋转木马》剧情简介	206
WHAT'S THE USE OF WONDRIN—《旋转木马》	208
WHEN THE CHILDREN ARE ASLEEP（当孩子们睡着了）—《旋转木马》	212
YOU'LL NEVER WALK ALONE（不再独行）—《旋转木马》	216
《俄克拉荷马!》（《Oklahoma!》）剧情简介	219
KANSAS CITY（堪萨斯城）—《俄克拉荷马》	221
OH, WHAT A BEAUTIFUL MORNING（哦，多么美好的早上）—《俄克拉荷马》	227
MANY A NEW DAY（新的一天）—《俄克拉荷马》	230
OUT OF MY DREAMS（走出梦想）—《俄克拉荷马》	235
《奥利佛·雾都孤儿》（《Oliver!》）剧情简介	239
AS LONG AS HE NEEDS ME（只要他需要我）—《奥立弗》	242
《阿依达》（《Aida》）剧情简介	244
ELABORATE LIVES（精致的生命）—《阿伊达》	246
《油脂》（《Grease》）剧情简介	254
ALONE AT THE DRIVE-IN MOVIE（在汽车电影院）—《油脂》	255
THERE ARE WORSE THINGS I COULD DO（我还可以做更糟糕的事情）—选自《油脂》	257
《喂！多莉》剧情简介	260
HELLO, DOLLY（喂！多莉）—《喂！多莉》	263
参考文献	268
后 记	269

All I ask of you —— 你是我唯一所求

Angel of music —— 音乐天使

The music of the night —— 夜的乐章

《歌剧院魅影》(《The Phantom of the Opera》) 剧情简介

首演时间: 1986 年 10 月 9 日

首演地点: 纽约大歌剧院

编剧: 理查德·斯廷格、安德鲁·劳埃德·韦伯

作词: 查尔斯·哈特、理查德·斯廷格

作曲: 安德鲁·劳埃德·韦伯

获奖: 1986 年获劳伦斯·奥利维亚奖的最佳音乐剧、最杰出表演奖; 1988 年获托尼奖的最佳音乐剧、最佳音乐剧男主角、最佳音乐剧女配角、最佳导演等 7 项大奖; 1989 年获洛杉矶戏剧评论圈奖的最佳男主角、最佳布景设计等 4 项大奖; 2002 年获劳伦斯·奥利维亚观众票选最受欢迎音乐剧大奖。

第一幕

一部新的歌剧《汉尼拔》(《Hannibal》)正在排演中,剧院的新经理安德烈(Andre)邀请歌剧院的首席女高音卡洛塔(Carlotta)为他演唱。当卡洛塔引吭高歌时,一个布景突然从天而降,差点将卡洛塔砸死(《想起我》——Thing of me)。被激怒的卡洛塔由此离开了剧组。

女演员吉里夫人(Madam Gily)收到一张来自“歌剧院的幽灵”(Phantom of opera)的纸条,要求给他一份薪水和歌剧院的一个免费包厢。吉里夫人的女儿梅(Meg)建议剧院经理启用她的朋友——她的芭蕾舞伴克莉斯汀·黛伊(Christine Dase)顶替卡洛塔并得到了吉里夫人的支持。结果在排练场和当晚的演出中,克莉斯汀·黛伊的歌喉征服了所有在场的人,包括当晚到剧场观看演出的年轻贵族——拉乌尔(《想起我》的旋律再现)。

回到后台,梅问克莉斯汀·黛伊是谁让她能够拥有这么美妙的歌喉,克莉斯汀·黛伊却说不知道,但克莉斯汀·黛伊又回忆起她去世的父亲曾经提到的“音乐天使”(《音乐天使》——Angel of music)会来保护并指导她,而她在自己的化妆间里经常能够听到一个神秘的声音来指引她练习,她觉得那个神秘的声音就是“音乐天使”。正当这时,拉乌尔来到后台向克莉斯汀·黛伊表示祝贺,并认出了她就是他儿时的同伴。拉乌尔准备邀请克莉斯汀·黛伊共进野餐,于是出门去取放在外面的帽子。这时,房间里出现了幽灵的声音,这个声音愤恨地责备拉乌尔企图引诱克莉斯汀·黛伊。克莉斯汀·黛伊被幽灵的声音所震慑并受到引诱,通过设置在穿衣镜上的机关(《小洛特/穿衣镜》——Phantom of the mirror),跟随这个声音走入暗道,来到了与世隔绝的地下巢穴(《歌剧院的幽灵》——Phantom of the opera)。待拉乌尔返回时,屋内已空无一人。

在幽灵居住的地下湖心屋内,幽灵继续用歌声(《黑夜的音乐》Music of the night)引诱克莉斯汀·黛伊的心智,并表达自己的爱意。幽灵——艾利克(Erik)原是一名作曲家,他把克莉斯汀·黛伊当作自己的缪斯女神。他需要克莉斯汀·黛伊演唱他的作品,并从她身上得到创作的灵感。克莉斯汀·黛伊的好奇心驱使她壮着胆子趁幽灵不备时摘下了他的白色面具。幽灵为此大发雷霆,声称她将从此不能得到自由。但是当幽灵的暴怒渐渐转化成为一种可悲的自怜时,克莉斯汀·黛伊又被幽灵的悲哀所深深地感动了(《我记得……/比你想象的更怪》——Remember……/Stronger than you dreamt it)。

当幽灵艾利克送克莉斯汀·黛伊返回时，布景师约瑟夫（Joseph）在剧院的后台瞥见他们从地底下出现。恰巧路过并且睹这一切的吉里夫人警告约瑟夫不要把这件事情告诉任何人，否则将会遭到幽灵的可怕报复（《魔力绞索》——Magical lasso）。幽灵提出新的要求：在即将重新上演的歌剧中用克莉斯汀·黛伊取代卡洛塔，并且为他预留第五号包厢。卡洛塔对这一安排歇斯底里地咒骂着，经理安德烈连忙安慰她（《纸条/首席女高音》——Nates/prima donna），并最终使她安静了下来。经理安德烈向卡洛塔保证他们将不理睬幽灵的要求，但此时却传来幽灵的声音，幽灵将向所有的人宣战，并威胁说要制造一起“超出想象的灾难”（《让人发笑的可怜的家伙》——Poor fool, he makes me laugh）。

出于防卫的目的，拉乌尔坐到了第五号包厢。在正式演出中，克莉斯汀·黛伊被不光彩地安排了一个沉默的小角色。幽灵施展魔力，使卡洛塔在演唱时发出打嗝般的嘶哑叫声。在后面的演出过程中，克莉斯汀·黛伊顶替了卡洛塔的角色，但演出中间穿插的一段芭蕾舞表演突然被离奇地打断，已经被“绞死”的约瑟夫的尸体随即从空中的布景上跌落下来，剧院内一片混乱。混乱中克莉斯汀·黛伊与拉乌尔一起逃到她所知道的一个安全地方——剧院的屋顶上（《你为何带我来这儿/拉乌尔，我到过那儿》——Why have you brought me here /Raoul, I've been there）。克莉斯汀·黛伊神情紧张地脱口说出她的经历，拉乌尔提出要好好保护她，她随即投入他的怀抱（《你是我唯一所求》——All I ask of you）。然而这一切都被躲藏在暗处的幽灵看到，他发誓要进行报复（《歌剧院的幽灵》旋律再现）。当克莉斯汀·黛伊和其他演员正在演出时，观众头上巨大的吊灯突然坠落了下来……。

《幕间曲》

第二幕

6个月后，已经是新的一年。幽灵没有再来打扰任何人，新的吊灯也已经被安装好，于是人们在剧院里举办了一次假面舞会（《假面舞会/为何如此安静……》——Masquerade/Why so silent……），以此来庆祝新的艺术生活的开始。

克莉斯汀·黛伊和拉乌尔携手共舞，但是谁也不知道他们俩已经秘密订婚，因为克莉斯汀·黛伊依然害怕幽灵知道后会破坏他们的幸福，她把拉乌尔送给她的订婚戒指串在项链上，而不是戴在手上。舞会正进行到高潮的时候，突然出现了一名戴着红色死神面具的客人——已销声匿迹许久的幽灵。他带来了刚刚写完的一出歌剧《唐璜的胜利》（《Don Juan triumphant》），要求剧院上演。在消失前，幽灵从克莉斯汀·黛伊的脖子上扯下那枚戒指，并声称自己从未放弃她。

舞会不欢而散，拉乌尔见吉里夫人心事重重，就上前询问她是否知道幽灵的底细。原来幽灵是一个从游乐场中逃出的怪人，他看上去是个面部受损并且像魔鬼一样恐怖的人，然而，实际上他有着非常聪明的头脑，人们都以为他死了，但他还活着，就住在剧院内的某一个地方。

安德烈对新的剧本《唐璜的胜利》的总谱一筹莫展，说实话他不想听从幽灵的命令，但又实在害怕再来一次灾难。吉里夫人带着一张字条匆匆走来，幽灵在这张最后指示中声明他的要求必须都得到满足，否则，更大的灾难将会等着他们（《纸条/弯曲扭曲的灵魂》——Notes/ Twisted every way）。克莉斯汀·黛伊拒绝卷入此事，拉乌尔则想到了一个以歌剧为诱饵拘捕幽灵的计划。由于情绪剧烈波动，克莉斯汀·黛伊去拜谒她父亲的坟墓（《希望你能重回这里》——Wish you were somehow here again），幽灵赶到坟场，并试图赢得她的心。幸亏拉乌尔及时赶到将克莉斯汀·黛伊拉走，使幽灵的催眠术毁于一旦，幽灵恼羞成怒，扬言要报复他们俩人（《迷失的孩子/好样的，先生》——Wandering child/Bravo, Monsieur）。

《唐璜的胜利》于当晚开演，在最后一场扮演唐璜（Don Juan）的皮昂吉（Piangi）被幽灵取代，在舞台上与克莉斯汀·黛伊表明了爱意，而克莉斯汀也察觉到对方就是幽灵，并勇敢地揭下了他的面具，让观众们都看到他扭曲的相貌。这时，大家看到了被绞死的皮昂吉的尸体。在一片惊呼声中，幽灵劫持了克莉斯汀·黛伊，并消失在众目睽睽之下。拉乌尔一时没了主意，吉里夫人提醒他赶快跟着她去地下室，并嘱咐他一定要记住将胳膊举过头顶，以防幽灵再次使用绞索袭击他们（《在下去一次……/追踪凶手》——Down once more……/Track down this murderer）。

幽灵果然又带着克莉斯汀·黛伊来到地下室，他质问克莉斯汀·黛伊，为什么这个世界会对他这么不公平，仅仅因为他长了一张可怕的面孔，连他的母亲都不忍正面看他。克莉斯汀·黛伊告诉他，之所以他觉得世界对

自己不公，不是世人的错误，而是因为自己囚禁了自己的灵魂，并且以此与世人为敌，为了达到报复的目的不惜杀人或者夺取他人所爱。所以，她对他的感情已经从同情转为憎恨，而不存在丝毫的真爱。这时，拉乌尔出现了，幽灵开门让他进来，并趁其不备迅速将其套入绞索中，并向克莉斯汀·黛伊提出了一个可怕的选择：要么用拉乌尔的生命换取她的自由；要么披上幽灵已准备好的婚纱，换取拉乌尔的生命。拉乌尔表示自己可以为爱牺牲生命，但是克莉斯汀·黛伊不忍心让心上人为此作出牺牲。她最终鼓起勇气，告诉幽灵爱的力量是很强大的，上帝终究会拯救幽灵的灵魂。然后，给了幽灵一个意味深长的吻……这个吻，如同天上造物主所赋予的光辉，照亮了幽灵封闭的心灵。幽灵被克莉斯汀·黛伊坚定的爱的力量彻底折服，他松开了拉乌尔脖子上的绞索，低下头对克莉斯汀·黛伊和拉乌尔挥了挥手，让他们赶快离开，并且不要再回来，也不要跟旁人提起在这里所发生的一切。克莉斯汀和拉乌尔相依走到门口，突然克莉斯汀·黛伊回头跑到幽灵身边，脱下戒指递给了幽灵。幽灵强捺悲哀，喃喃地对克得斯汀·黛伊说：“我爱你”。目送克莉斯汀·黛伊离去后，幽灵慢慢地走向一角——自己的王座（《黑夜的音乐》旋律再现）。

正在此时，梅带着众人也来到地下室，在她们进到地下室之前，幽灵扬起黑斗篷遮住自己，当梅来到王座前揭开斗篷时，幽灵早已不知去向。王座上，只留下幽灵的那只白色面具。

在此之后，歌剧院里再也没有传出任何有关“歌剧院魅影”的故事。

ALL I ASK OF YOU

Music by ANDREW LLOYD WEBBER

Lyrics by CHARLES HART

Additional Lyrics by RICHARD STIKGOE

(你是我唯一所求) — 《歌剧院魅影》

Andante
RAOUL D^b

No more talk of dark-ness for - get these wide-eyed fears; I'm

The first system of the musical score for 'All I Ask of You'. It features a vocal line for Raoul in a soprano clef and a piano accompaniment in a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is three flats (B-flat major/D-flat minor) and the time signature is common time (C). The tempo is marked 'Andante'. The lyrics are: 'No more talk of dark-ness for - get these wide-eyed fears; I'm'.

D^bmaj^7

G^b6

C^6

A^b/C

here, noth-ing can harm you, my words will warm and calm you.

The second system of the musical score. It continues the vocal and piano parts. The lyrics are: 'here, noth-ing can harm you, my words will warm and calm you.' Chord symbols are placed above the vocal line: D^bmaj^7 , G^b6 , C^6 , and A^b/C .

D^b

Len me be your free - dom, let day - light dry your tears; I'm

The third system of the musical score. It continues the vocal and piano parts. The lyrics are: 'Len me be your free - dom, let day - light dry your tears; I'm'. The key signature remains three flats, and the tempo is 'Andante'.

D^bmaj⁷G^b6C^bA^b/C

here, with you, be-side you, to guard you and to guide you.

CHRISTINE

D^bB^bm⁷E^bm⁷A^bD^b/FB^bm⁷

All I ask is ev - ery wak - ing mo - ment, turn my head with talk of

E^bm⁷E^bm⁷/A^bD^bB^bm⁷E^bm⁷A^b

sum-mer-time. Say you need me with you now and al - ways;

D^b/FG^bD^b/A^b*rit.*E^bm⁷/A^bA^b6E^bm⁷/A^b

pro-mise me that all you say is true, that's all I ask of

a tempo

RAOUL D^b

$D^b\text{maj}^7$

G^b6

Let me be your shel-ter
you.

let me be your light; yuo're safe no one will find you your

CHRISTINE

C^b

A^b/C

D^b

fears are far be-hind you.

All I want is free-dom, a world with no more night; and

$D^b\text{maj}^7$

G^b6

C^b

A^b/C

RAOUL D^b

B^bm^7

you. al-ways be-side me,

to hold me and to hide me. Then say you'll share with me one

E^bm^7

A^b

D^b/F

B^bm^7

E^bm^7

A^b

A^b6 A^b7

love, one life-time;

let

me lead you from your so-li-tude._

D^b B^bm7 E^bm7 A^b D^b/F G^b
 say you need me with you, here be - side you, an-y where you go, let me go

D^b/A^b *rit.* E^bm7/A^b *molto rit.* A^b6 E^bm7/A^b *a tempo* D^b B^bm7
 too, Christ-ine, that's all I ask of All I ask for is one
 you.

CHRISTINE

E^bm7 A^b D^b/F B^bm7 E^bm7 E^bm7/A^b
 love, one life-time; say the word and I will fol-low you.

D^b B^bm7 E^bm7 A^b D^b/F G^b
 TOGETHER Share each day with me, each night, each morn-ing. Say you love me!
 CHRISTINE You know I

8va-bassa RAOUL