

Musical Theatre: The Performing Art and Show Business

教育部国家级特色专业建设项目
北京市教委特色专业建设项目
北京舞蹈学院舞蹈学学科建设丛书
北京舞蹈学院院庆60周年献礼

音乐剧艺术 与产业

慕羽 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

国家级特色专业建设项目
教委特色专业建设项目
北京舞蹈学院舞蹈学学科建设丛书
北京舞蹈学院院庆60周年献礼

音乐剧艺术 与产业

慕羽著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐剧艺术与产业 / 慕羽著 - 上海: 上海音乐出版社, 2012.10
ISBN 978-7-5523-0062-8

I. 音… II. 慕… III. ①音乐剧 - 艺术 - 高等学校 - 教材 ②音乐剧 - 产业 - 高等学校 - 教材 IV. J832
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 184800 号

书 名: 音乐剧艺术与产业
著 者: 慕 羽

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 黄惠民 朱沛琪 (见习编辑)
封面设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020
上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址: www.smph.cn
上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn
上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn
上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn
印刷: 上海市印刷十厂有限公司
开本: 787×960 1/16 印张: 39.25 图、文: 628 面
2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷
印数: 1 - 1,000 册
ISBN 978-7-5523-0062-8/G · 0019
定价: 98.00 元
读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542
反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241
郑重声明: 版权所有 翻印必究

总 序

北京舞蹈学院自 1985 年正式建立史论系(舞蹈学系的前身)以来,舞蹈学系已经走过了 26 年辉煌的发展历程。舞蹈学学科 2001 年被评为北京市高等院校的“重点学科”;2004 年“舞蹈学学科建设”被评为“北京市高等教育教学成果”一等奖;2005 年被评为“教育部国家级高等教育教学成果”二等奖;2009 年“发展与推进中的舞蹈史论课程体系”被评为“北京市高等教育教学成果”一等奖。2011 年“舞蹈学专业”被教育部与北京市教委分别评为“国家级特色专业”和“北京市特色专业”。

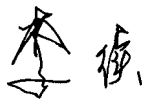
舞蹈学系凭借着丰厚的学术研究成果建构了中国高等教育较完整的舞蹈学学科体系。1980 年以来舞蹈学系的教师们共出版专著 90 部,编写教材 23 部;2006 年至今已经完成省部级以上科研成果 102 项;2008 年以来发表学术论文 88 篇;2010 年以来获得国家级科研课题立项 6 项;2008 年以来荣获国家级、省部级一、二、三等奖总计 17 项。其中,荣获国家级学术论文奖 10 篇,荣获国家级优秀学术成果奖的专著 1 部、省部级二等奖 1 部,撰写的教材荣获教育部优秀教材奖 1 部、北京市精品教材 3 部,剧本创作荣获中国艺术节文华剧作奖 1 部。

舞蹈理论建设与学术研究是舞蹈学学科存在及发展的强力支撑。舞蹈学的学科建设始终保持与舞蹈教育发展趋势相同步,将理论与实践、教学与研究紧密结合,理论成果具有很强的学术价值与应用价值,同时也建立了许多实践与理论相结合的课程,确立了在全国领先的地位。尤其是近年来,对舞蹈学学科中的薄弱和空白领域进

行了有针对性的研究,取得了重大的突破,有力促使了舞蹈学学科的成熟。其中很多成果密切跟踪国际研究的最新发展,在整个学科发展中都处于前沿地位。在舞蹈历史、舞蹈基础理论、舞蹈科学等方面,其研究涉及中国古代舞蹈史、中国近现当代舞蹈史、欧美芭蕾舞史、欧美现代舞史、舞蹈形态学、舞蹈美学、舞蹈意象论、舞蹈概论、中外舞蹈思想概论、中外舞蹈比较、中外传统舞蹈文化、舞蹈鉴赏与批评、舞蹈身体语言学、舞蹈宗教学、舞蹈教育学、舞蹈编导学、舞蹈心理学、舞蹈解剖学、舞蹈生理学、舞蹈训练学等方面,研究成果不仅具有填补学科空白的重大意义,并且直接应用于实践教学中,很好地转化为教学资源,在舞蹈学系以及面向全院各系开设了 60 多门舞蹈理论课程,极大地促进了舞蹈教育体系的丰富与完善。

为迎接北京舞蹈学院建院 60 周年,舞蹈学系借助“教育部国家级特色专业建设项目”和“北京市教委特色专业建设项目”的支持,在学科建设的原有基础上,又继续推出新的研究成果。在“舞蹈学专业”荣获“北京市特色专业”和“国家级特色专业”称号之际,舞蹈学系组织了“舞蹈学学科建设丛书”十八本著作的出版,如:吕艺生教授主编的《舞蹈批评学研究》(上、下册)、袁禾教授的《中国舞蹈通史》、刘建教授的《舞蹈调度的形式陈说》、平心教授的《舞蹈表演心理学》、杨鸥教授的《舞蹈力量训练原理与方法》和贾安林教授的《中国少数民族舞蹈的舞风文韵》等。

这些学术成果的出版,必将为国内舞蹈高等教育学术理论建设起到积极的促进作用,也将为舞蹈研究和舞蹈史论方面优秀人才的培养发挥良好的奠基功能。我们对于教师们取得的这些创新性科研成果,表示由衷的祝贺,希望舞蹈学系的教师们再接再厉、续写辉煌,为创建具有民族特色和科学精神的舞蹈学理论体系,以及符合时代要求打造世界一流的舞蹈学学科而继续努力!

北京舞蹈学院院长

2011 年 9 月 20 日

前言：音乐剧学科知识体系建构刍议

改革开放政策的实施,使中国当代社会文化发生了巨大变化。新一轮西方文化东渐首当其冲。80年代后,西方一种重要的文化样式——音乐剧首先受到国内音乐、戏剧界的关注;90年代中后期,这种艺术样式逐渐在中国兴起并蓬勃发展起来,成为中国当代大众文化的一个组成部分;21世纪以来,音乐剧从文化的边缘状态中逐步走向文化中心地带,成为中国当代社会生活中影响力较大的一种文化样式。

随着西方音乐剧不断地引进,随着中国原创音乐剧越来越多地出台,随着音乐剧表演专业在不少艺术院校的创建,很多业内人士认识到,音乐剧作为一门国际艺术,不再只是姓“西方”,将音乐剧建构为一个专门“学科”(Discipline)的任务显得越来越迫切,因为这不仅是培养合格的适应市场的音乐剧人才的需要,也是建构音乐剧理论体系的需要,还是支撑中国音乐剧实践的需要。音乐剧学科包括了音乐剧的创作、表演和史论研究等。笔者作为一位十余年来从事音乐剧理论研究和教学的从业者,将构建音乐剧学科作为一项“使命”来看待,并希望自己能尽所能做出一份微薄的贡献。

目前,高校的学科建设与专业建设这两个问题,常常相提并论,不分彼此,容易混淆,甚至将“学科专业”作为一个专用词使用。遵循知识体系自身逻辑而划分的“学科”至少有两重含义,英语中“学术的分类”和具体的“教学科目”分别由 Discipline 和

Subject 表示。根据社会分工和人才培养需要而设置的“专业”指“学业门类”,英文用 Profession 或 Specialty 表示。某个专业需要某个学科或跨学科支撑,某个学科也可以下设若干个专业。“专业是学科承担人才培养职能的基地;学科是专业发展的基础,两者相互依存,相互发展”^①。

一、艺术学:学科的层级和类别

学科建设是高等学校建设与发展的龙头,是高等学校长期而艰巨的任务。学科建设状况从根本上体现学校的办学水平、办学实力、办学特色、学术地位与核心竞争力。要建构中国的音乐剧学科,当然要了解与之相关的中国艺术学学科。有学者指出,中国的艺术学纠缠在知识体系与管理体制中,分别对应着学者和管理者,学术界和教育界^②。换句话说,“艺术学”一词在中国具有学术本质(知识体系)和学科管理(管理体系)的双重性质,即有两个不同的分类体系。一是知识体系,即按照学术的性质而分成的一种学术体系和科学门类,表示艺术学领域的总称或艺术学的专业分支,比如人文科学中艺术学、跨学科的艺术学等。二是管理体系,便于学科建设和教育统计分类等工作,也是从教育视点出发对高校学科定位、学科队伍、科学研究、人才培养、学科基地、学科管理的相对界定。就教学而言,“学科”通常也是“教学科目”的简称,也称“科目”(Subject)。两个体系之间是有区别的,但在现实中常常来回游走与暗中换位。

我国高等学校本科教育专业设置按“学科门类”、“学科大类或专业大类”(一级学科)、“专业”(二级学科)三个层次来设置。长期以来,中国具有实用性、可操作性、最具影响的学科体系是国家技术监督局发布的《中华人民共和国学科分类与代码国家标准》(GB/T 13745—92,简称《学科分类与代码》或《国家标准学科分类》),因为它

① 谭荣波:“源”与“流”:学科、专业及其关系的辨析[J],教育发展研究,2002,22(11)。

② 张法:艺术学在中国的体系性混乱[OL],美学研究网,2007—11—14。

是“国家标准”,所以对各种有不同需求和目的的学科体系/目录都有指导作用^①。就学科的门类来看,经过1997年调整后分成11个门类(不含军事学):哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学。

在《普通高等学校本科专业目录(1998年颁布)》和《研究生的学科、专业目录(2008年颁布)》里,文学(05)有4个一级学科:中国语言文学(0501)、外国语言文学(0502)、新闻传播学(0503)、艺术学(0504)。通常,学科门类和一级学科是国家进行学位授权审核与学科管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据,二级学科是学位授予单位实施人才培养的参考依据。具体而言,我国的学位(学士、硕士、博士)是按学科门类授予的。一般意义上的院校博(硕)点数指的就是可以授予博士和硕士的“二级学科”数目。6个代码中,前两位为“学科门类”,后两位表示“一级学科”(专业大类),再后两位表示“二级学科”(具体细分专业)。

按照相关专家的说法^②,长期以来我国艺术学的学科有三种分类方法,其一,按照国务院艺术学博士点设置的八个二级学科,分别是艺术学(050401)、音乐学(050402)、美术学(050403)、设计艺术学(050404)、戏剧戏曲学(050405)、电影学(050406)、广播电视艺术学(050407)、舞蹈学(050408)^③。其二,可以分为艺术理论、艺术批评、艺术史;从学术思路和学术传统来说,这是延续的前苏联模式。苏联思维的套路,正如文学学(中国翻译成文艺学),是文学理论、文学批评和文学史的统一,艺术学也是艺术理论、艺术批评、艺术史的统一。其三,按照涉及到具体方法论应用的

① 《学科分类与代码》的分类对象是学科,其主要需求和目的是为了便于国家对科研进行宏观管理和统计。该标准于1992年11月1日正式发布,1993年7月1日实施,依据学科研究对象、研究特征、研究方法、学科的派生来源、研究目的、目标等五个方面对学科进行分类,共设五个门类,即自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学和人文社会科学。用于学位教育的国家教育部和国务院学位委员分颁布《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(简称《研究生学位学科分类》)、用于社科研究项目申报的国家社会科学基金委的学科分类表,即国家社会科学基金项目申报数据代码表(简称《基金委学科分类》)和用于图书资料分类的《中国图书馆图书分类法》都是以该标准为基础,结合各自特点定制的。

② 参考吕艺生、彭吉象:《舞蹈学科建设对话录[J]》,北京舞蹈学院学报,2007(1):8。

③ 二级学科/目前作为纯艺术理论研究。

分支学科,比如艺术人类学、艺术社会学、艺术文化学、艺术管理学、艺术经营学、艺术传播学、艺术心理学、艺术文献学等。

就艺术研究而言,90年代以前,各个艺术门类的研究,只以“历史与理论”称之,而未冠之以“学科”名称,这是通行的做法,也可说是形成的一个“传统”。这之后,我国将“艺术”从一个“术科”概念转到“学科”的概念上,可以与其他学科在一个系统中置放并且互动——这就是“艺术学”作为一级学科概念的建立,提升了艺术理论的地位。有学者认为,这股将艺术理论命名为“艺术学”的潮流,“是在苏式遗风和中式创新的合力之中产生的”^①。1997年后《学科、专业目录》一级学科艺术学下面的二级学科减到如前面所提到的8个。不过,我国艺术学学科的设置一直在学术界存在争议,比如“艺术学一直作为一级学科而从属于文学门类”,以及“一级学科艺术学下面还有一个二级学科艺术学”等等。近年来,如何推进人文社会科学学科体系创新,学科体系能否成为动态的、开放的系统,都已成为关键课题。

2011年好消息传来,根据国务院学位委员会、教育部2011年4月发布的《学位授予和人才培养学科目录》(2011年),我国高校专业培养上按学科门类共分为13个门类,艺术学从文学门类中分离,下设艺术学理论、音乐与舞蹈、戏剧与影视学、美术学、设计学5个一级学科;具体专业涉及绘画、雕塑、陶艺、设计、书法、篆刻、摄影、声乐、器乐、歌舞剧、舞蹈学、曲艺学等^②。学习音乐、舞蹈等艺术专业的学生将拿的不再是“文学学士”学位,他们将被授予“艺术学学士”了。艺术学成为新增门类,这不是简单的番号变化,将会对我国的高等艺术教育体系产生深远的影响。艺术学门类的设置对我国学科专业设置和人才培养提供了更大的空间和自主性,同时也伴随着新的思考和挑战。

① 张法:《艺术学在中国的体系性混乱》[OL],美学研究网,2007—11—14。

② 中国艺术研究院近年也进行了院系设置改革,现有艺术学系、美术学系、音乐舞蹈学系、电影学广播电视艺术学系、戏剧戏曲学系、设计艺术学系。音乐舞蹈学系下设2个专业:音乐学专业和舞蹈学专业。

2011 年教育部《普通高等学校本科专业目录(修订二稿)》方案^①

《修订二稿》		修订前	
专业代码	学科门类、专业类、专业名称	原专业代码	原学科门类、专业类、专业名称
12	学科门类:艺术学	05	学科门类:文学
1201	艺术学理论类		
120101M	艺术史论	050422W	艺术学
1202	音乐与舞蹈学类	0504	艺术类
120201	音乐表演	050403	音乐表演
120202	音乐学	050401	音乐学
120203	作曲与作曲技术理论	050402	作曲与作曲技术理论
120204	舞蹈表演	050409	舞蹈学(部分)
120205	舞蹈学	050409	舞蹈学(部分)
120206	舞蹈编导	050410	舞蹈编导
120207M	艺术与科技	050428S	音乐科技与艺术

二、音乐剧专业和音乐剧学科

有学者指出,学科是“源”,专业是“流”^②。虽然学科建设是专业建设的基础,但中国高校音乐剧教学的实际情况是,先开启了音乐剧专业的建设,继而才在过程中逐渐摸索音乐剧学科建设。90年代中后期,中戏、北舞音乐剧专业的设置是按照当时社会对该领域的专门人才的需要来设置的,与“音乐剧热”的兴起直接相关。音乐剧专业主要由专业培养目标、课程体系和专业中的人构成,具体表现在专业的教学内容、课程体系、教学方法上。其核心是培养适合社会需要的音乐剧人才,专门人才需

^① 按照国务院学位委员会设置的学科分类,我国高等学校本科教育专业设置按“学科门类”、“学科大类(一级学科)”、“专业(二级学科)”三个层次来设置。四位码为一级学科,六位码为二级学科。已使用12年之久的1998年版《普通高等学校本科专业目录》2012年要完成改革开放以来的第四次修订,2012年高考正式启用。教育部已下发修订通知,新版目录学科门类增加艺术学,高校将获得专业设置自主权。

^② 谭荣波:“源”与“流”:学科、专业及其关系的辨析[J],教育发展研究,2002,22(11)。

要什么样的知识和技能结构作基础,该专业就组织相关的学科来满足,这都与当时创建人和从业者的音乐剧认知程度相关;长期以来音乐剧专业的设置都以声乐、戏剧、舞蹈等学科为共同支撑,一直都在探索一条符合音乐剧整合艺术规律的“跨学科”的复合型专业的专业建设道路。2011年后,“艺术学”为学科门类,“音乐与舞蹈学类”即为专业大类(一级学科),“音乐表演”、“舞蹈表演”、“舞蹈学”、“歌舞剧”(其中包括音乐剧)等专业都是细分后的二级学科。笔者认为,这一变化促进了高校专业设置自主性的增强,有利于音乐剧学科的划分和音乐剧专业的设置。未来的发展方向是以歌舞剧(音乐剧)二级学科为基础可以设置音乐剧教育、音乐剧表演、音乐剧创作、音乐剧研究等专业,培养音乐剧的各类复合型人才则是不同学科在教学功能上的交叉和整合。

从“毕业就改行”、“毕业就等于失业”等现象不难发现,中国音乐剧教育和社会需求之间还没有建立起有效的互通渠道。除了与整个音乐剧生态的发展程度高低相关外,音乐剧专业毕业生的发展潜力,在较大程度上也取决于学科建设的成果高低。学科发展的核心是知识的发现和创新,更要为专业建设服务。音乐剧学科的建设成果(它可以是人或物)分为学术型和技术型两种,具体体现为建设高水平的“一专多能”的师资队伍(数量、水平、梯队结构、学术成果),提升毕业生在演艺岗位上的知识转化率,改善教学研究基地的物质条件(专业资料库、表演场地),提高管理工作成效,促进学术成果转化为音乐剧专业建设的有效资源等。

音乐剧专业毕业的高校毕业生被授予艺术学学位。就目前来看,中国艺术院系的艺术学,包括两个部分,即艺术实践(表演、教育和创作)以及关于艺术对象的研究,是研究艺术实践、艺术现象和艺术规律的专门学问。在实际的教学中,艺术实践的分量重于对象研究,但实践也会以研究的评价体系——论文和学术著作作为依据。作为一个在艺术院校工作的音乐剧和舞蹈理论工作者,要建立一种为艺术表演、教育和创作进行理论服务的观念;同时要从知识体系的角度出发构造音乐剧史论研究,既要符合中国艺术理论的习惯,也要借鉴部分西方“以史出论”的经验,使中国音乐剧的教学与研究不断面对新挑战,跟上表演艺术行业和学术发展的步伐。

其一，音乐剧学科的结构应该按照什么思路来划分。欧美的艺术学科结构基本是建立在学科自身的具体性上，而不是按照几何式的形式逻辑划分的^①。因此，没有一个机械的划分，在学科的组合上，不同学校可以根据具体情况和艺术学科本身的具体性来设置。各门类艺术的历史与理论研究，都是以各自艺术创作（或表演）实践为对象进行历史的叙述或理论的阐释，创作（或表演）实践与理论（包括历史研究）之间有着相辅相成的关系，有着辩证生成的关系。在我国，音乐剧若作为独立学科需要几个要素：1. 将音乐剧视为具有独特的、不可替代的研究对象，具有特殊的规律；2. 建立专有的理论体系（概念、原理、命题、规律），构成严密的带有理论性和学术性的人文科学逻辑系统；3. 有独特的教学和研究方法。鉴于此，音乐剧作为学科而言还任重而道远。

对于中国音乐剧学科而言，建立起以表演、教育、创作、史论研究为一体的体系还是有所必要的。“音乐剧”学科建设的任务是建构完整的音乐剧学科体系，既包括音乐剧的表演、教育与创作，也包括以历史与理论研究为基础的“音乐剧研究”，笔者在此主要讲述后者。

在中国，如果说音乐剧本科的建立是应时应景的时代选择，音乐剧硕士和博士人才的培养则呈现出学科分化与综合演变的特点，音乐剧没有作为独立的学科，而是一些学科分化与综合的演变中形成的新的交叉学科、边缘学科和综合性学科。目前我国音乐剧研究者分为三类人。第一类是艺术院校培养的人文学科的学者，他们的研究涉及音乐学、戏剧戏曲学、舞蹈学等。2007年底在中央戏剧学院举行的“首届中国音乐剧教育与创作研讨会”上，有学者认为，目前音乐剧的研究遭遇了学科分类的尴尬，由于我国艺术专业体制都是单科制，艺术学院也是分而治之的，因此我国2000年后，中国艺术研究院、北京舞蹈学院、中央戏剧学院、南京艺术学院、上海音乐学院、上海戏剧学院、上海师范大学、首都师范大学、西南师范大学、湖南师范大学、新疆师范大学等院校陆续培养的从事音乐剧研究的硕士、博士研究生都是毕业于当时二级学科的“音乐学”、“舞蹈学”、“戏剧戏曲学”等。第二类是自学的、非学术的学者，他们大

^① 张法：《艺术学在中国的体系性混乱》[OL]，美学研究网，2007—11—14。

多有着娱乐营销的背景,或者是有着长期的音乐剧国外鉴赏经验。第三类是自我摸索的中国音乐剧实践者。

其二,音乐剧学术史论研究建立的根基是什么。从世界学界来看,前苏联是“以论带史”型,西方则是“以史出论”型。西方艺术学科之“学”是建立在“以史出论”基础上的,近年来“学”的角度偏重于史实研究的方法(新历史主义和人类学的方法)得到了世界人文学界的普遍认同。西方国家都有作为学科门类的“艺术(学)”或“创造艺术和设计”;中国的“音乐学”、“舞蹈学”等,在西方基本就直接为“音乐”和“舞蹈”一级学科;就音乐剧研究而言,虽然在英美的综合性大学里也有音乐剧研究的课题,但都未建立专门的“音乐剧学”。在英语中,除了有作为二级学科的音乐学(Musicology)这个专门词汇以外^①,没有艺术学、美术学、电影学、舞蹈学、音乐剧学等各艺术学科的“学”的词汇,所对应的被称为“艺术史”、“舞蹈史”等,因此西方的艺术学科基本没有中国式的“艺术概论”或“舞蹈概论”。美国舞蹈评论家约翰·马丁1939年“以史出论”的著作《Introduction to the Dance》,是一本从历史的角度写作的舞蹈史论著作,并不符合“以论带史”型舞蹈概论的写作模式,但在中国却被翻译为《舞蹈概论》。而中国艺术学科的艺术概论,在西方属于“艺术哲学”,也叫“美学”,是由哲学教授从哲学的宏大叙事角度或纯粹思辨的角度来讲的。

艺术史作为一门学科在欧美的发展呈循环性或周期性的运动,即从外部研究(即强调艺术与作为系列事件的历史间的关系)到内部研究(即阐述艺术的整体或具体的模式、类型和形式)又回到了外部研究。我所感兴趣的则是一种“内外部相结合”的音乐剧史论研究,而这种研究必然有一种新的视角,也必然是跨学科的、整合学科间研究成果的研究。我关注的有音乐剧创作的动力(即动机),创作“什么”(即内容)、“如何”创作(即方法)、以及什么样的概念和意识形态模式(即“某种文化的大语境”)影响了音乐剧人对主题、题材和方法,以及商业运营模式的选择等。

^① 也就是说,在英国“音乐学”与“音乐史”等通常是英国高等教育统计处与大学招生委员会制定的学科专业分类体系 JACS(the Joint Academic Coding System)中并列的二级学科,即音乐研究包括了音乐/表演研究、音乐史、音乐类型、音乐学、乐器史等;哈佛大学音乐系则有“历史音乐学”和“民族音乐学”的划分,其他还包括音乐理论、音乐创作等。

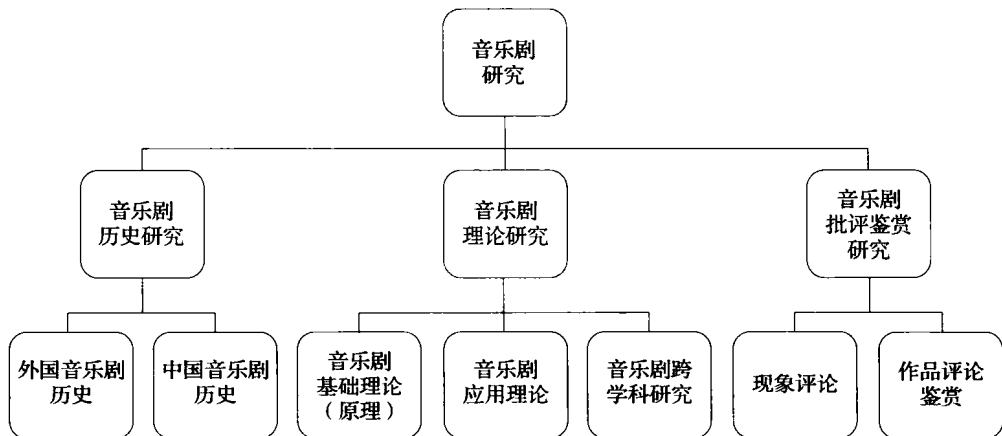
有必要指出的是,我所强调的“音乐剧研究”是基于一种“知识体系”的学科建设,我的目的只是强调音乐剧独特的整合的知识体系的重要性,使音乐剧的各教学科目有机整合在一起,建立起研究的互动管道。这也不失为一种学科管理的好方法。

音乐剧的教学和研究应结合现代整合和跨界理念。当今中国音乐剧实践和理论研究的现状是,“摸着石头过河”的创作(或表演)实践尚没有看到“河岸”,而音乐剧研究尽管已经开始起步,似乎也形成了一个“学术共同体”,但是尚没有建构起一个整合的、完整的音乐剧知识体系,再这样下去就无异于“瞎子摸象”了。将音乐剧的“历史与理论”的研究转向“学科”建设,要求“学科规范”,形成“学科规模”,是一种理论发展到一定程度必然出现的现象。“学科导向”并不是狭隘的“唯学科化”。理论要求具有自己独立的学术品格,亦可以说是一种理论开始走向成熟的标志,分类也是自然现象。只有建立这样的音乐剧理论研究高度,才有可能对中国的音乐剧实践给予学理上的启发和积极有益的帮助。没有专业建设为依托的学科建设,其发展前景很不乐观,甚至谈不上学科建设。因此,笔者希望本书所涉及的音乐剧艺术和产业史论能有效地服务于中国高校音乐剧专业的建设。

三、音乐剧研究的结构

在中国,音乐剧正在成为学术研究的课题和学科建设的重要科目。首先,要非常认真严肃地对待音乐剧研究,使之成为一门真正对音乐剧进行科学研究的学科,成为一门关于音乐剧研究的学问。这些年从事音乐剧的教学和研究,常常都在思考:音乐剧艺术的本质和审美特征;音乐剧与现实生活的关系及其形象创造过程;音乐剧艺术内容与形式的关系;音乐剧的发展过程和音乐剧观念、流派、风格的兴替嬗变过程;音乐剧的创作规律和应具有的美学品格;音乐剧的审美价值和社会功能;鉴赏音乐剧的机制、过程、特点、意义、方法等多方面的各种问题。参照艺术学学科分类,音乐剧研究包括音乐剧史、音乐剧理论、音乐剧批评等几方面(如下页图表所示)。这些内容也是本书的基本构成,它们为这本书的写作增加了难度,但同时也使这本书有了新鲜感。

其次,具体分析一下不同的研究方向构成。由于音乐剧是一门综合程度相当高

的学科,因此在为学科设置界限的同时,也同时需要强调不同学科之间的沟通交流,尤其是“跨学科研究”,增进学科研究的人文关怀。

1. 音乐剧的历史研究,包括外国音乐剧史(美国音乐剧、英国音乐剧等西方主要音乐剧发达国家音乐剧历史研究,以及亚洲音乐剧史研究等)和中国音乐剧史研究。
2. 音乐剧理论研究包括基础理论研究,比如音乐剧发生学、音乐剧类型学、音乐剧形态学、音乐剧美学等方面的研究;音乐剧应用理论的研究有音乐剧的创作理论、音乐剧导演学、音乐剧表演学、音乐剧的教学理论以及音乐剧的鉴赏与批评理论等方面的研究等;音乐剧的跨学科研究有与人文社会科学相关学科的交叉学科(如音乐剧美学、音乐剧社会学、音乐剧教育学、音乐剧经营学、音乐剧管理学等)的理论研究;也有与自然科学相关学科的交叉学科(如心理学和新科技开发运用方向的音乐剧传播学、音乐剧教学与创作多媒体制作、电脑网络以及数字化运用等)方面的研究。
3. 音乐剧批评的对象可以是音乐剧人、音乐剧作品和音乐剧现象。需要说明的是,音乐剧的历史研究中,也应辅之以音乐剧理论、音乐剧鉴赏和音乐剧传播等相关内容,彼此不要割裂开来。

中国艺术研究机构或院校的“音乐剧研究”学科建设可以以此作为出发点,引进新的思维方式,构建新的学科体系,找准其学科定位,将形式逻辑与辩证逻辑有机结合起来,并且追随新的历史时期音乐剧艺术的发展对音乐剧理论建设的需求,“与时俱进”,设定学科规范,用新的思维与行动对应新世纪的要求,从而寻求“音乐剧研究”学科建设的理论支点。

本书定名为《音乐剧艺术与产业》有几个原因。其一,没有理论的实践是没有底气的;没有实践的理论也是没有说服力的。音乐剧理论的研究应既有坚实的实践基础,又有理论的思辨性。笔者尝试努力做音乐剧的“内外部”系统史论研究工作,努力实现理论和实践的整合,各艺术元素的整合,心智和身体的整合。但是就目前的条件所限,只能做类似“概论式”的研究;但是为了让读者更为清晰地掌握本书的要旨,故而放弃了“概论”作为书名选择。其二,在本书中,笔者涉及到了音乐剧历史研究(音乐剧发展论)、基础理论研究(音乐剧本体论)、应用理论研究(音乐剧创作论、音乐剧表演论)、跨学科研究(音乐剧文化论、音乐剧系统论、音乐剧传播论、音乐剧产业论)等方面。论述的方方面面都与音乐剧的艺术与产业相关。而且笔者通过研究发现,对于音乐剧这种独特的舞台剧形态,最有价值的探求就是将两者结合起来。其三,还需要指出的是,笔者虽然是中国内地较早介入音乐剧研究的人之一,但鉴于个人的条件所限,笔者的研究仍处于自我摸索的阶段,只能管中窥豹、一叶知秋,无法做到面面俱到。比如在本书中,笔者的主要关注对象是“西方音乐剧”,较少探讨正在积极起步和探索中的“中国音乐剧”。另外,即便对于西方音乐剧的认知,在深度广度上都尚有进步空间。

本书是笔者在近年的音乐剧教学与学术研究的基础上撰写的,同期出版的还有《音乐剧与舞蹈》。都是可用于艺术院校的相关专业的教材。本书的教学方法以讲授为主,讨论为辅;一学年课程,每周时数为2课时;学生备课及课后复习应在每周4课时以上。让学生从观念上了解音乐剧,操作上掌握音乐剧的应用基础和具体步骤,理论上做到够用。

本书也可作为音乐剧爱好者了解音乐剧文化的书籍,共同品味高格调流行风格的魅力,一起感受有关音乐剧的精彩,从而深化对于音乐剧的专业学养。“音乐剧研究”是一项系统工程,不是单凭个人或几个人的知识结构和热情就能成就的,它需要相关从业者的共同参与,需要长久的坚持和努力才能建成。本书作为一本国内较为系统的西方音乐剧理论专著,其粗陋和疏漏之处必然存在。希望各位阅读本书的读者朋友批评指正,同时更希望本书能起到抛砖引玉的效果,求正于各位专家、前辈、同仁、读者、观众、学生等。谢谢!

目 录

总序	李 续 1
前言:音乐剧学科知识体系建构刍议	1
一、艺术学:学科的层级和类别	2
二、音乐剧专业和音乐剧学科	5
三、音乐剧研究的结构	9
引论:建立健康的中国音乐剧的运营生态	1
一、建构健康多元的中国音乐剧观	3
二、完善音乐剧演出主体的各自角色	14
三、在市场中锻造中国的音乐剧	19
第一章 音乐剧本体论	21
第一节 音乐剧的概念和定义	22
一、“音乐剧”的说文解字	25
二、音乐剧的部分概念、定义和描述	28
三、有关“音乐剧”的种种误读	33
第二节 对于音乐剧本质问题的提问方式和不同回答	36
一、音乐剧、戏曲的相似性	37
二、音乐剧、戏曲的相异性	39
三、音乐剧、轻歌剧、歌剧的相似性	49