

 TCMR 中国音乐剧研究会教学专业委员会推荐教材

 上海戏剧学院规划教材

经典音乐剧唱段解读 Greatest Moments From Musical Theatre

主 编：周艳霞 杨 佳

{男声部(上册)}

FOR MAN I

中国戏剧出版社

GREATEST MOMENTS FROM
MUSICAL THEATRE

这本书的出版，是中国音乐剧专业教
乐剧爱好者和创作者的福音。

——王祖皆

中国歌剧研究会主席、中国音乐剧研究会代会长、总政歌剧团原团长

我顿时心生感激，感谢两位主编为学生、也为广大音乐
剧爱好者做了一件大好事。

——韩生

上海戏剧学院院长、教授

这是一把开启音乐剧的钥匙。

——沈承宙

国家一级编剧、中国音乐剧研究会理事

ISBN 978-7-104-03182-6

9 787104 031826 >

定价：96.00元（上下册）

图书在版编目 (CIP) 数据

经典音乐剧唱段解读, 男声部 / 周艳霞, 杨佳主编

— 北京: 中国戏剧出版社, 2010.2

ISBN 978-7-104-03183-6

I. ①经… II. ①周…②杨… III. ①歌舞剧—男声—声部—歌曲—
世界—选集 IV. ①J653.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第025122号

经典音乐剧唱段解读, 男声部

责任编辑: 丁小倩

责任出版: 冯志强

封面设计: 陈晔

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京春华腾飞印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 25.125

字 数: 499千

版 次: 2010年9月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03182-6

定 价: 96.00元 (上下册)

版权所有 违者必究

声明:

本书所使用的音乐作品曲、词均已向中国音乐著作权协会提出申请代理版权,
并交付了申请的音乐作品著作权使用费。

 TCMR 中国音乐剧研究会教学专业委员会推荐教材

上海戏剧学院规划教材

经典音乐剧唱段解读 Greatest Moments From Musical Theatre

主 编：周艳霞 杨 佳

{男声部(上册)}

FOR MAN I

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经典音乐剧唱段解读, 男声部 / 周艳霞, 杨佳主编

— 北京: 中国戏剧出版社, 2010.2

ISBN 978-7-104-03183-6

I. ①经… II. ①周…②杨… III. ①歌舞剧—男声—声部—歌曲—
世界—选集 IV. ①J653.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第025122号

经典音乐剧唱段解读, 男声部

责任编辑: 丁小倩

责任出版: 冯志强

封面设计: 陈晔

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京春华腾飞印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 25.125

字 数: 499千

版 次: 2010年9月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03182-6

定 价: 96.00元 (上下册)

版权所有 违者必究

声明:

本书所使用的音乐作品曲、词均已向中国音乐著作权协会提出申请代理版权,
并交付了申请的音乐作品著作权使用费。

中国音乐剧的福音

GREATEST MOMENTS FROM
MUSICAL THEATRE

当《乞丐的歌剧》于1728年首演于伦敦之后，音乐剧便风靡全球，并随之广泛传播。20世纪70年代末，文化桎梏被解除，我国观众从《音乐之声》、《出水芙蓉》等影片中认识了音乐剧，它的综合性、现代性、多元性、灵活性、商业性等艺术特点以及通俗而时尚的艺术风格征服了亿万观众，也引起了中国艺术界有识之士的高度重视和青睐。此后，中国艺术家在本民族的土地上开始了播种音乐剧的艰难实践和探索。

目前，音乐剧在中国本土的发展势头迅猛，继中央戏剧学院创办音乐剧专业之后，北京舞蹈学院、上海音乐学院、上海戏剧学院等一流艺术院校都创办了音乐剧表演专业，并且取得了一定的成绩，培养了一批较优秀的本土音乐剧演员。

在音乐剧专业的教学中，声乐的课程显得尤为重要。我们发现，音乐剧在人物命运发生重大转折、故事情节发生重大转折以及戏剧高潮处，声乐之美显得尤为突出，音乐成了音乐剧的灵魂所在。

由杨佳、周艳霞老师等上海戏剧学院音乐剧专业一线教师编撰的这套《经典音乐剧唱段解读》，分为男声部（上下册）、女声部（上下册）、童声部及合唱部四个部分，男女声部各精选四十五首曲目，童声部与合声部各三十一首，几乎囊括了近百年来世界经典音乐剧的所有曲目。这是目前同类书籍中门类最全，收录曲目最多的专业书籍之一。该书给音乐剧的声乐教学提供了一个很好的范本，同时，也将会是音乐剧爱好者的必备书，为音乐剧的创作者们提供了必要的借鉴和参考。

音乐剧的表演与一般的表演不同，特别是声乐的表演要富有戏剧性，于是对声乐提出的三个方面的要求，即声音、身体和精神，且要求严格。周艳霞老师在教学实践过程中提出了新“同步打开声音、身体、精神，注重从静到动的状态转化过程”的声乐教学法，我认为是相当有创造性的，也符合音乐剧表演“唱、跳、说同步”的表演要求。杨佳老师本身就是一个优秀的音乐剧演员，曾在日本四季剧团工作三年，主演过百老汇音乐剧《狮子王》、日本音乐剧《想变成人的猫》（日文版），在国内主演过百老汇音乐剧《美女与野兽》、《西区故事》等经典曲目，在这次的出版中由她提供了第一手资料，书中每个曲目都附了精美的剧照和剧目简介，且每首曲子都翻译成了中文，形成中英对照。懂音乐的人都知道，翻译音乐剧的曲目是很难的，不仅涉及到剧情，而且由于中英文发音音节的不同，词曲就得重新调整组合，从很大程度上来说，几乎每首曲子的翻译都是在进行再创作。

我对这些教师是敬佩的，她们不仅躬身教学，同样也活跃在音乐剧的舞台上，身体力行，还能编撰出这样的一本好书，真可谓是用心良苦、呕心沥血。这本书的出版，是中国音乐剧专业教学的福音，也是音乐剧爱好者和创作者的福音。

我不仅要真诚地向大家推荐这套《经典音乐剧唱段解读》，我还要真诚地向这几位为中国音乐剧事业做出杰出贡献的教师致敬。

中国歌剧研究会主席
中国音乐剧研究会代会长
总政歌剧团原团长

王祖皆

2010年1月于北京

For Man
Greatest Moments From
Musical Theatre

序 言

GREATEST MOMENTS FROM MUSICAL THEATRE

当杨佳、周艳霞老师将两本厚厚的音乐剧教材书稿拿给我时，我顿时心生感激，感谢她们为学生，也为广大音乐剧爱好者做了一件大好事。我曾承担过一个关于音乐剧的科研课题，一直以来就想有一部集中多个经典音乐剧唱段的资料。学习表演艺术专业，特别是音乐剧方向的学生一定需要这样的书；喜爱音乐剧的观众也一定欢迎这样的书。

音乐剧艺术在中国的发展还处于幼年阶段，但实际上，中国观众对音乐剧的接触早已开始，如电影《音乐之声》、歌曲《老人河》、《记忆》、《阿根廷，请不要为我哭泣》等。然而中国广大观众对音乐剧以整体的剧场形式的体认，则是随着近年来出国观看演出的增多，特别是一系列经典性音乐剧的引进，使我们开始知道，那些耳熟能详的流行歌曲、家喻户晓的音乐原来出自经典音乐剧的唱段。我国观众迅速接受和喜爱上这种剧场艺术。

从艺术历史来看，音乐剧可以说是近现代舞台艺术的代表之一，其综合性、现代性、多元性、市场性特征使其体现出强烈的生命力。

音乐剧与一般歌舞晚会的区别在于创作的整体性。严肃的社会意义主题、深刻的思想内涵，完整的故事情节，整体性音乐贯穿，而不是歌曲的大联唱。因此，尽管很多时候是作为独立歌曲作品流行，音乐剧经典唱段都表现出很强的戏剧性感染力，引起人们内心共鸣。

音乐剧在艺术上还有一个重要特点，就是创作风格上没有一致标准，而作品演出则是严格标准化。我与时任香港演艺学院戏剧学院院长的蒋维国先生曾谈起音乐剧，他比喻音乐剧就是西方的“样板戏”。这个比喻很有启发性，主要指音乐剧在形态要素结构上的标准化的特征。《歌剧魅影》、《猫》、《悲惨世界》、《艾薇塔》、《西贡小姐》、《狮子王》等都是在世界各地演出多年的经典音乐剧作品，体现着不同的创作风格，如偏向歌剧的、戏剧的、舞蹈的、古典音乐的、摇滚等流行音乐的等等，创作可以有很大的空间和自由度。但在世界各地不同时间、不同剧场的演出中，其音乐唱段、剧本文学、导演调度、舞蹈编排、剧场形式、舞台设计、灯光设计、人物造型等都是统一的标准。这是其巨大的市场性，全球多剧场展开和长期性演出质量保障的必然要求。这也是音乐剧和戏剧等其他表演艺术的重要区别。戏剧可以“有一百个导演就有一百个莎士比亚”，而音乐剧则是标准化的。

音乐是音乐剧的重要标准，是音乐剧的核心要素和灵魂，使得经典的音乐唱段得以流传和经久不衰，也是音乐剧专业教学的最重要内容。

中国的音乐剧教育是走在音乐剧市场前面的，这来自中国艺术家和艺术教育家们的先见之明。全国最有代表性的艺术院校都相继开展了研究项目并开办了音乐剧专业。大家认识到，中国音乐剧艺术的建设和发展首先是人才的准备。

关于音乐剧专业人才培养的路径有各种观点，其中比较多的观点是首先要“描红”，先学习西方成熟的作品。这无疑是一种学习以及作品引进的有效方式，也可以说是一个需要经历的过程。从这个意义上说，这本教材会成为很有实用价值的工具书。

当然，我们也要认识到，中国音乐剧最终的真正发展是需要有自己的原创作品。其实，我们拥有着巨大和深厚的历史文化资源，其中的戏曲艺术特别要引起珍视。中国戏曲在形态上、结构上和音乐剧有许多相似性，都属于高度综合的艺术形式，区别在于戏曲是基于方言的板腔体系，音乐剧是基于流行音乐等当代艺术语言，二者的融合在理论上没有障碍。在从以农业文明背景向工业文明、现代都市文化背景转换中，戏曲的独特的资源性价值正在被重新认识。因此，上海戏

剧学院计划和探索开办了以黄梅戏、越剧等为基础的戏曲音乐剧方向的教学和实验，引起来业界的关注。我们相信和期待着这一探索的成果。

上海戏剧学院开办音乐剧专业具有得天独厚的优越条件，那就是演艺类综合艺术学科专业环境。戏剧、戏曲、舞蹈、影视、艺术管理等学科专业形成了支撑音乐剧专业的综合性背景。近年来取得的成果已经使我们看到希望。

感谢王祖皆会长对杨佳、周艳霞两位编者的介绍和指导。我们感谢两位老师对音乐剧专业教学和学科建设做出的贡献。

上海戏剧学院院长

韩生

2010年1月

自序

GREATEST MOMENTS FROM MUSICAL THEATRE

非常感谢韩生院长和王祖皆老师对我们的厚爱，为本书作序。有两位专家的精辟评述，再写自序显得有些画蛇添足，但为了能够让读者对本书在阅读和使用前有个大致的了解，我们觉得有必要在这里对本书的特点进行简单的介绍。

本套书是我们在拜读了国内其他同类教材之后，根据教学实践的需要，作了一些不同的尝试和努力，本书除了传统地乐谱加唱词，增加一些新的元素在里面，以期能够更加符合音乐剧的学习之所需。本书主要有以下特点：

一、唱段解读

这个部分主要包括剧目介绍、戏剧规定情境中的唱段解读、以及演唱该曲时需要注意的问题。

首先是对每个唱段所在的剧目进行简要的介绍，包括创作者生平及该剧目的创作背景。然后阐述所选唱段的规定情境、曲风，演唱中需要注意的问题等。音乐剧的落脚点仍在于一个“剧”字，因此在学习曲目时首先要对该剧有一个大概的了解，进行案头分析。除了剧本的案头分析，音乐剧的特殊之处还在于它必须对曲谱也要有分析，音乐剧的剧本应该是包括文本和曲谱两个部分，但是往往很多人会忽略对曲谱的分析。然后再根据该曲目在戏剧规定情境下所要传达的内涵，对唱段进行详细解读。音乐剧的音乐的特殊之处便在于此，它是剧中之曲，脱离其规定情境的演唱是难以体现出音乐剧音乐之魅力的。

根据该剧目的剧情、该唱段规定的戏剧情境，我们针对性的提出对该唱段演唱时需要注意的问题。

二、立体化

音乐是音乐剧的灵魂所在，也是其生命的支点。然音乐之美，便在于它是立体的，倾耳可听的。针对于此，我们根据教学实际，选取了平时学生演唱频率较高的唱段，特别制作了部分曲目的伴奏CD，让学生学习起来更加方便。可以说，伴奏的加入给这套书注入了灵魂，赋予了生命。

三、创新翻译

但这套书绝对不是一部普通意义上的语言之间转换的翻译本，而是一部二度甚至完全再创作的作品。首先，为了让大家更原汁原味地理解原创的曲目，本书在歌词翻译上首先采用直译的方法，即书中的“歌词翻译”部分。而针对在教学实践过程中学生学习选择较多的唱段进行了意译，可直接供读者选择使用中文演唱，即“中文可唱”部分。

尽管我们作了多方面的努力，但是本书还存在着一些漏洞和遗憾之处，如果广大读者能提出宝贵意见，我们将对本书进一步完善和修订。欢迎各位专家、读者指正批评，在此深表感谢。

周艳霞 杨佳

2010年1月

男声部 (上册)

FOR MAN I

中国音乐剧的福音	3
序言	5
自序	7
01 Ol'Man River 大河之歌 选自《画舫璇宫》(Show Boat, 又译《演艺船》) 1927年	13
02 I Could Write a Book 我能写本书 选自《酒绿花红》(Pal Joey) 1940年	21
03 Oh, What a Beautiful Morning 多美丽的早晨 选自《奥克拉荷马》(Oklahoma!) 1943年	27
04 The Surrey with a Fringe on the Top 带流苏的小马车 选自《奥克拉荷马》(Oklahoma!) 1943年	32
05 Lonely Room 空寂斗室 选自《奥克拉荷马》(Oklahoma!) 1943年	38
06 Lucky to Be Me 幸运的我 选自《锦城春色》(On the Town) 1944年	45
07 I'm a Bad, Bad Man 我是个大坏蛋 选自《飞燕金枪》(Annie Get Your Gun) 1946年	54
08 Come to Me, Bend to Me 走近我, 靠向我 选自《南海天堂》(Brigadoon) 1947年	61
09 The Heather on the Hill 山丘上的石楠花 选自《南海天堂》(Brigadoon) 1947年	67

10	Some Enchanted Evening 迷离之夜	74
	选自《南太平洋》(South Pacific) 1949年	
11	Younger Than Springtime 年少胜春日	81
	选自《南太平洋》(South Pacific) 1949年	
12	Luck Be a Lady 幸运女神	87
	选自《红男绿女》(Guys and Dolls) 1950年	
13	Get Me to the Church on Time 准时送我到教堂	102
	选自《窈窕淑女》(My Fair Lady) 1956年	
14	On the Street Where You Live 在你住的街上	109
	选自《窈窕淑女》(My Fair Lady) 1956年	
15	Maria 玛莉亚	118
	选自《西城故事》(West Side Story) 1957年	
16	Something's Coming 奇迹要出现	125
	选自《西城故事》(West Side Story) 1957年	
17	Seventy-six Tronbomes 七十六只长号	136
	选自《音乐世界》(The Music Man) 1957年	
18	Boy for Sale 男孩出售	143
	选自《孤雏泪》(Oliver! 又译《苦海孤雏》、《雾都孤儿》) 1960年	
19	Try to Remember 努力回忆	147
	选自《异想天开》(The Fantasticks) 1960年	
20	She Loves Me 她爱我	153
	选自《她爱我》(She Loves Me) 1963年	
21	If I Were a Rich Man 假如我是富翁	163
	选自《屋顶上提琴手》(Fiddler on the Roof) 1964年	
22	The Impossible Dream 不可能的梦	175
	选自《梦幻骑士》(Man of La Mancha) 1965年	

- 23 I Won't Send Roses 我不送玫瑰花 ----- 182
选自《迈可与梅宝》(Mack and Mabel) 1974年

男声部 (下册)

FOR MAN II

- 24 All I Care About 我关心的一切 ----- 191
选自《芝加哥》(Chicago) 1975年
- 25 I Am What I Am 我就是我 ----- 200
选自《一笼傻鸟》(La Cage aux folles) 1983年
- 26 Bring Him Home 引他回家 ----- 210
选自《悲惨世界》(Les Misérables) 1980/1985年
- 27 Stars 繁星 ----- 217
选自《悲惨世界》(Les Misérables) 1980/1985年
- 28 Music of the Night 夜曲 ----- 224
选自《剧院魅影》(The Phantom of the Opera) 1986年
- 29 Agony 苦恼 ----- 235
选自《拜访森林》(Into the Woods) 1987年
- 30 Anthem 祖国在我心 ----- 246
选自《棋王》(Chess) 1988年
- 31 Love Changes Everything 爱改变一切 ----- 253
选自《爱情面面观》(Aspects of Love) 1989年
- 32 The American Dream 美国梦 ----- 259
选自《西贡小姐》(Miss Saigon) 1989年
- 33 The Day After That 光荣之日 ----- 272
选自《蜘蛛女之吻》(Kiss of the Spider Woman) 1992年

34	If I Can't Love Her 若我不能爱她	288
	选自《美女与野兽》(Beauty and the Beast) 1994年	
35	They Live in You 万世长存	300
	选自《狮子王》(The Lion King) 1997年	
36	Lost in the Darkness 迷失在黑暗中	309
	选自《变身怪医》(Jekyll and Hyde) 1997年	
37	Make Them Hear You 故事代代传	314
	选自《爵士年华》(Ragtime) 1998年	
38	Fortune Favors the Brave 幸运之神眷顾勇者	321
	选自《阿伊达》(Aida) 2000年	
39	You Walk with Me 与我同行	333
	选自《一路到底—脱线舞男》(The Full Monty, 又译《光猪六壮士》)	
40	Breeze Off the River 河上轻风	340
	选自《一路到底—脱线舞男》(The Full Monty, 又译《光猪六壮士》) 2000年	
41	Man 男子汉	348
	选自《一路到底—脱线舞男》(The Full Monty, 又译《光猪六壮士》) 2000年	
42	Dancing Through Life 享乐人生	359
	选自《罪恶坏女巫》(Wicked) 2003年	
43	Wonderful 真完美	370
	选自《罪恶坏女巫》(Wicked) 2003年	
44	If You Were Gay 如果你是Gay	382
	选自《可爱大街》(Avenue Q) 2003年	
45	Love to Me 这正是爱	389
	选自《曙光翡冷翠》(The Light in the Piazza) 2005年	
	年轻的声音	395
	后记	399

Ol' Man River 大河之歌

选自《画舫璇宫》(Show Boat, 又译《演艺船》) 1927年

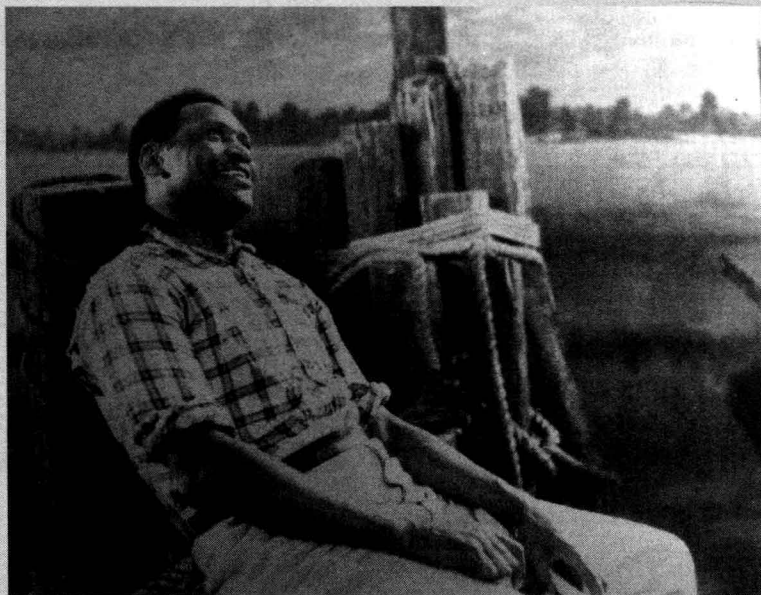
作曲: 杰洛姆·柯恩 (Jerome Kern)

作词: 奥斯卡·汉玛斯坦二世 (Oscar Hammerstein II)

翻开世界戏剧史, 在谈现代音乐剧场的章节里, 《画舫璇宫》(Show Boat) 是必然出现的殿堂级作品; 早年的音乐歌舞剧仅仅是无厘头搞笑桥段加上逗趣歌舞、抒情歌唱, 《画舫璇宫》虽然不是第一部以严肃题材进行创作的作品, 却是影响最深远的一部。

由美国戏剧音乐之父杰洛姆柯恩 (Jerome Kern)、音乐剧场之父奥斯卡·汉玛斯坦二世 (Oscar Hammerstein II) 联手打造的《画舫璇宫》, 主要讲述一个演艺家族三代横跨40余年的悲欢离合。涉及了婚姻、种族、背叛与抛弃、新时代女性独立自主闯天下等多方面元素, 深厚内核、紧密交织的结构和极强的戏剧张力, 使当代的创作者和观众耳目一新。

“Ol' Man River”旧译“老人河”, 但实际上, 更贴切的译名是“大河之歌”。原题里的“Ol' Man”并不明指“老人”, 反而更接近我们日常用语里的“老兄”、“大哥”、“老张”、“老李”等。在此, 这位胸无点墨、却充满人生智慧的河上工人老黑乔, 将苍茫无际的密西西比河唤作自己的老兄弟。打从1927年这首歌曲问世以来, 世人已经赋予了它太多的人文、政治、社会, 甚至人权方面的意义, 当年创作这首歌曲的主要用意, 其实是希望用宏大的男声合唱, 以遮掩大幕背后换景时所发出的声音。

《画舫璇宫》1936年经典黑白电影剧照, 由享誉国际的保罗·罗拔森 (Paul Robeson) 饰演老黑乔一角。

Ol' Man River

From "Show Boat"

Lyrics and Music by Oscar Hammerstein II
Jerome Kern

Moderato

Dark-ies all work on the Mis - sis - si - pi, Dark-ies all work while the white folk play,

pull-ing those boats from the dawn to sun - set, get-ting no rest till the