

音乐剧演唱教程

吴惠敏 编著

广东人民出版社
花城出版社

音乐剧演唱教程

吴惠敏 编著

广东省出版集团

花城出版社

中国·广州

图书在版编目 (C I P) 数据

音乐剧演唱教程 / 吴惠敏编著. — 广州 : 花城出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5360-7228-2

I. ①音… II. ①吴… III. ①音乐剧—演唱—教材
IV. ①J616.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第195431号

出 版 人: 詹秀敏
责任编辑: 邓 如
技术编辑: 薛伟民
封面设计: 林露茜

书 名	音乐剧演唱教程 YINYUEJU YANCHANG JIAOCHENG
出版发行	花城出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号)
经 销	全国新华书店
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司 (广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区)
开 本	890 毫米×1240 毫米 16 开
印 张	24.75 1 插页
字 数	400,000 字
版 次	2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷
定 价	38.00 元

如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

购书热线: 020—37604658 37602954

花城出版社网站: <http://www.fcph.com.cn>

前 言

从孩童时的哼哼唱唱到国内外音乐院校的正规训练，我在音乐道路上已走过二十个春秋，多年来从事声乐教学。时间留给我的的是对音乐更深的热爱和更成熟的理解，同时也积累了宝贵的演唱教学经验。从演唱的技能技巧到教学上的因材施教，在声乐教学道路上，我一直在思考、探索与学习。当音乐剧在中国初绽茅庐之时，我便开始对音乐剧进行探索研究，2006年我赴乌克兰深造，期间还到过德国、捷克等多地学习、交流，在国外学习到了更多的戏剧表演知识，回国后在美国大都会歌唱家邓韵女士和星海音乐学院罗洪教授的指导下，我出演并执导了几场音乐剧，让我对音乐剧有了更浓厚的兴趣，特别是在音乐剧演唱上研究甚多。星海音乐学院给了我这样一个平台：在每一届音乐剧研讨会中研讨并学习到宝贵的音乐剧教学经验；在音乐剧教研室中不断潜心修行。

在八十年代初期，音乐剧刚刚走进中国的时候，音乐剧还属于一个新兴事物，到了九十年代，音乐剧的创作和演出崭露头角，进入21世纪，中国音乐剧的发展在类型和数量都达到了一个新的高度。音乐剧赋予了声乐更多的表演形式，中国原创音乐剧最初是以通俗为主，其他形式比较少，这种形式具有很强的情感表达能力和灵活的创造形式，能够与音乐剧的内容巧妙的联系起来，也更能贴近观

众。近几年的中国原创音乐剧，逐步形成了“乡土风格、民族风格、综合化风格。”例如作品《五姑娘》就是一部具有浓厚民族演唱风格的音乐剧，而《一路寻找》则是一部集美声、民族、流行于一体的艺术作品。

随着国内大量对西方音乐剧的公演和原创音乐剧的涌现，大多数人潜心研究究竟是先有音乐还是先有剧，到底是剧重要还是音乐重要？就像人们一直问到底是先有鸡还是先有蛋？随着每一届的研讨会的召开，这些问题越提越成熟，相应对音乐剧的圈系也更清楚：音乐剧三足鼎立缺一不可，音乐剧本土化也是目前大家最热烈的话题，同时多部原创音乐剧如：《星》、《蝶》、《爱上邓丽君》、《钢的琴》、《西关小姐》等的出现。给了我们更多的信心，但如此多的大制作后，留在人们回忆里的只有经典音乐剧那种绕梁三日的歌曲及歌声，这也就反映了音乐剧音乐的重要性，虽然在戏剧魅力中音乐的比重不大，但是恰恰是这不到 20%的比例是留给世人传诵的依据。这说明我们在研究表演、台词、戏剧的同时，演唱一定要跟上脚步。如今，21 世纪的音乐剧演唱已经集美声、民族、流行为一体的高层次的演唱技巧。这些演唱技巧如何练就？这不仅要经过长时间的积累，还要用科学的方法锻造。由此催生出一系列系统的音乐剧演唱教材。

目前国内关于演唱的教程甚少，从十年前我便开始对音乐剧演唱的研究以及作品进行积累，音乐剧的演唱要求比歌剧演唱要求更加严格、更全面，从我对声乐演唱教学的理解来讲，它应该既是多样化又是统一的，从技巧上来讲它是统一的、科学的、规范的；从

作品角度来看它是多样化的。在国内声乐教学上常常会见到美声唱法、民族唱法以及流行唱法。而我倾向将音乐剧声乐定位在科学规范的发声基础上结合作品的风格去要求演唱风格。比如，在本土化演唱上要更民族性；在流行演唱上要更时尚、更自由、更个性化。音乐剧演唱上要掌握以上的所有风格，对演唱训练则要求更高、更广。回顾我们所熟悉的经典音乐剧《悲惨世界》《歌剧魅影》里的那些经典曲目，如果没有演唱技能技巧能够完成这些曲目吗？再看《西贡小姐》《西区故事》《猫》，要完成好这几部音乐剧，演唱无疑成为非常难的一个环节，如果没有把握高超的演唱技巧就没法展示剧的风格，也很难表达剧情。所以一个音乐剧演员的培养，首先要掌握演唱的基本技能技巧，才能把握好不同风格的作品，才能驾驭一部剧的演唱，本套书会从不同角度来训练演唱的基本功，由基础的中外艺术歌曲，到中外的音乐剧选段以及不同的声部的训练，系统地编写教材。

本套书的练声曲是我多年学习训练所得，及过多年的教学不断修改的成果，部分艺术歌曲曲目也是很有针对性以及声部所需的营养。教材中还编入一些视唱导学，著名的日本四季剧团浅利庆太用一句话要求音乐剧演员：“一音不准，请你走开！”由此可见音准节奏的重要性。

在中国，无论音乐剧怎么发展，最终目的肯定是本土化，本土化意味着要用母语演绎国内外音乐剧，因此本书还会纳入一些咏吟、叫卖、地方曲种等体裁，训练音乐剧演唱中的咬字吐字。作品部分

还会有古诗词、地方民歌、艺术歌曲、歌剧、音乐剧曲目、戏曲、重唱、合唱等。本套书还加进了一些音乐剧演唱的特殊训练方法，使学生掌握好气息运动边跳边唱、把握好说唱互动的技巧、把握好不同情绪下的演唱，让声音、身体、精神有机的结合，让学生在情感线上找到演唱的诀窍。

本套书计划为三册，本书为第一册。希望本书能成为音乐院校以及音乐剧演员提高音乐剧演唱的教材，能给音乐剧演唱者带来福音，让更多的音乐剧演唱者更科学地演绎不同风格的音乐剧作品，发挥创造力畅想音乐剧！唱响音乐剧！这将是我最大的欣喜！

目 录

练习曲

练声曲(1) 13首 (1)

练声曲(2) 2首 (3)

中国艺术歌曲

1. 花非花	白居易 词 黄 自 曲	(7)
2. 问	易韦斋 词 萧友梅 曲	(8)
3. 怀念曲	潘子农 词 刘雪庵 曲	(9)
4. 长城谣	毛 羽 词 黄永熙 曲	(12)
5. 春归何处	黄庭坚 词 陈田鹤 曲	(14)
6. 梧桐树	杨展业 词 奚其明 曲	(16)
7. 梅娘曲	田 汉 词 聂 耳 曲	(19)
8. 渔光曲	安 娥 词 任 光 曲	(21)
9. 红豆词	曹雪芹 词 刘雪庵 曲	(24)

10. 大江东去	苏轼词 青主曲	(26)
11. 满江红	岳飞词 范继森配伴奏	(30)
12. 赋登楼	王灼词 黄自曲	(34)
13. 岁月悠悠	黄嘉谟词 江定仙曲	(36)
14. 玫瑰三愿	龙七词 黄自曲	(39)

中国音乐剧选段

15. 诗人的旅途——选自音乐剧《蝶》	关山词 三宝曲	(41)
16. 心脏——选自音乐剧《蝶》	关山词 三宝曲	(44)
17. 我希望——选自音乐剧《花木兰》	邱玉璞、喻江词 郝维亚曲	(51)
18. 望不见边际雪原——选自音乐剧《花木兰》	邱玉璞、喻江词 郝维亚曲	(56)
19. 所有死去的灵魂——选自音乐剧《花木兰》	邱玉璞、喻江词 郝维亚曲	(62)
20. 我想这样看你的样子——选自音乐剧《花木兰》	邱玉璞、喻江词 郝维亚曲	(66)
21. 小草——选自音乐剧《芳草心》	向彤、何兆华词 王祖皆、张卓娅曲	(69)

22. 看窗外洒满五月的阳光——选自音乐剧《芳草心》
.....向彤、何兆华 词 王祖皆、张卓娅 曲 (72)
23. 星星之歌——选自音乐剧《芳草心》
.....向彤、何兆华 词 王祖皆、张卓娅 曲 (78)
24. 星星——选自音乐剧《未来组合》
.....李 亭 词 李海鹰 曲 (81)
25. 奇迹——选自音乐剧《未来组合》
.....李海鹰 词 李海鹰 曲 (83)
26. 你还好吗?——选自音乐剧《赤道雨》
.....冯柏铭、周振天 词 刘彤 曲 (86)
27. 后会有期——选自音乐剧《赤道雨》
.....冯柏铭、周振天 词 刘彤 曲 (91)
28. 聚散依依——选自音乐剧《赤道雨》
.....冯柏铭、周振天 词 刘彤 曲 (94)
29. 当时——选自音乐剧《金沙》
.....关 山 词 三 宝 曲 (97)
30. 想念——选自音乐剧《金沙》
.....关 山 词 三 宝 曲 (101)
31. 花间——选自音乐剧《金沙》
.....关 山 词 三 宝 曲 (108)
32. 天边外——选自音乐剧《金沙》
.....关 山 词 三 宝 曲 (111)
33. 总有一天——选自音乐剧《金沙》
.....关 山 词 三 宝 曲 (115)

外国音乐剧选段

女高音

34. 晚安, 某人 Good night My Someone

——选自音乐剧《音乐人》From《The Music Man》

.....梅瑞迪什·威尔森 词曲 (120)

35. 既然我见了她 Now That I've Seen Her

——选自音乐剧《西贡小姐》From《Miss Saigon》

.....阿兰·卜布利尔 词 小理查德·马儿特贝 曲 (125)

36. 夏日时光 Summer Time

——选自音乐剧《波吉和贝丝》From《Porgy And Bess》

.....杜博斯·黑沃德 词 乔治·格什温 曲 (130)

37. 假如我爱你 If I Love You

——选自音乐剧《旋转木马》From《Carousel》

.....奥斯卡·汉姆斯特恩 词 理查德·罗杰斯 曲 (134)

38. 音乐之声 The Sound Of Music

——选自音乐剧《音乐之声》From《The Sound Of Music》

.....奥斯卡·汉默斯坦 词 理查德·罗杰斯 曲 (139)

39. 想着我 Think Of Me

——选自音乐剧《剧院魅影》From《The Phantom Of The Opera》

.....查尔斯·哈特/理查德·斯梯尔戈 词
安德鲁·劳伊德·韦伯 曲 (145)

40. 星期天告诉我 Tell Me On A Sunday

——选自音乐剧《歌声舞影》From《Song And Dance》

.....唐·布莱克 词 安德鲁·劳伊德·韦伯 曲 (151)

41. 和你 With You

——选自音乐剧《人鬼情未了》From《Ghost》

.....格林·巴拉德 词曲 (155)

女中音

42. 逐渐了解你 Getting To Know You

——选自音乐剧《国王与我》From《The King And I》

.....奥斯卡·汉默斯坦 II 词 理查德·罗杰斯 曲 (164)

43. 哆来咪 DO—RE—MI

——选自音乐剧《音乐之声》From《The Sound Of Music》

.....奥斯卡·汉默斯坦 II 词 理查德·罗杰斯 曲 (169)

44. 我心爱的一切 My Favorite Things

——选自音乐剧《音乐之声》From《The Sound Of Music》

.....奥斯卡·汉默斯坦 II 词 理查德·罗杰斯 曲 (176)

45. 我独自彷徨 On My Own

——选自音乐剧《悲惨世界》From《Les Miserables》

.....赫伯特·克瑞茨默 填词 克洛德-米歇尔·勋伯格 曲 (180)

46. 美女和野兽 Beauty And The Beast

——选自《美女与野兽》From《Beauty And Beast》

.....霍沃德·埃胥曼 词 埃伦·梅恩肯 曲 (186)

47. 只要他需要我 As Long As He Needs Me

——选自音乐剧《奥立弗!》From《Oliver!》

.....莱昂内尔·巴特 词 曲 (191)

48. 祝愿痴情男女 Hello, Young Lovers

——选自音乐剧《国王与我》From《The King And I》

.....奥斯卡·汉默斯坦 II 词 理查德·罗杰斯 曲 (194)

49. 你必须爱我 You Must Love Me

——选自音乐剧《艾薇塔》From《Evita》

.....汀姆·莱斯 词 安德鲁·劳伊德·韦伯 曲 (201)

男高音

50. 就像沐浴于爱河之中 Almost Like Being In Love

——选自音乐剧《南海天堂》From《Brigadoon》

.....阿伦·杰·冷那 词 弗得瑞克·劳威 曲 (205)

51. 带他回家 Bring Him Home

——选自音乐剧《悲惨世界》From《Les Miserables》

.....赫伯特·赫瑞茨默 填词 克洛德-米歇尔·勋伯格 曲 (212)

52. 大教堂时代 Le temps des Cathédrales

——选自音乐剧《钟楼怪人》From《Notre Dame De Paris》

.....普拉蒙东 词 科香堤 曲 (216)

53. 玛丽亚 Maria

——选自音乐剧《西区故事》From《West Side Story》

.....史提芬·桑德海姆 词 伦纳德·伯恩斯坦 曲 (222)

54. 在你居住的街坊 On The Street Where You Live

——选自音乐剧《窈窕淑女》From《My Fair Lady》

.....埃伦·杰伊·勒讷 词 弗瑞德律克·勒韦 曲 (228)

55. 有人在等待 Someone Is Waiting

——选自音乐剧《伙伴》From《Company》

.....斯梯芬·桑德海姆 词曲 (236)

56. 巨星 Superstar

——选自音乐剧《耶稣基督万事巨星》From《Jesus Christ Superstar》

.....蒂姆·赖丝 词 安德鲁·劳伊德·韦伯 曲 (241)

57. 夜的音乐 The Music Of The Night

——选自音乐剧《歌剧魅影》From《The Phantom Of The Opera》

.....查尔斯·哈特 原词 理查德·斯梯尔戈 改词
安德鲁·劳伊德·韦伯 曲 (249)

男中音

58. 雪绒花 Edelweiss

——选自音乐剧《音乐之声》From《The Sound Of Music》

.....奥斯卡·汉默斯坦 II 词 理查德·罗杰斯 曲 (255)

59. 空桌子, 空椅子 Empty Chairs At Empty Tables

——选自音乐剧《悲惨世界》From《Les Miserables》

.....赫伯特·克瑞茨默 词 克洛德-米歇尔·勋伯格 曲 (258)

60. 如果我是有钱人 If I Were A Rich Man

——选自音乐剧《屋顶上的提琴手》From《Fiddler On The Roof》

.....谢尔登·哈尼克 词 杰瑞·巴克 曲 (263)

61. 我已经看惯她的脸 I've Grown Accustomed To Her Face

——选自音乐剧《窈窕淑女》From《My Fair Lady》

.....埃伦·杰伊·勒讷 词 弗瑞德律克·勒韦 曲 (272)

62. 酒店主人 Master Of The House

——选自音乐剧《悲惨世界》From《Les Miserables》

.....赫伯特·克瑞茨默 词 克洛德·米歇尔·勋伯格 曲 (276)

63. 老人河 Old Man River

——选自音乐剧《演出船》From《Show Boat》

.....奥斯卡·汉默斯坦 II 词 杰罗姆·科恩 曲 (285)

64. 好一个美丽的早晨 Oh,What A Beautiful Morning

——选自音乐剧《俄克拉荷马》From《Oklahoma》

.....奥斯卡·汉默斯坦 II 词 理查德·罗杰斯 曲 (290)

65. 繁星 Stars

——选自音乐剧《悲惨世界》From《Les Miserables》

.....阿兰·卜布利尔 原词 赫伯特·克瑞茨默 填词
克洛德—米歇尔·勋伯格 曲 (298)

外国作品

重唱

66. 正是我所盼 All I Ask Of You

——选自音乐剧《剧院魅影》From《The Phantom Of The Opera》

.....恰尔斯·哈特 原词 理恰德·斯梯尔戈 改词
安德鲁·劳伊德·维伯 曲 (303)

67. 舞蹈皇后 Dancing Queen

——选自音乐剧《妈妈咪呀》From《Mamma Mia》

.....班尼·安德森 词曲 (309)

68. 在这里 Here Right Now

——选自音乐剧《人鬼情未了》From《Ghost》

..... 克兰·巴拉 词曲 (315)

69. 倾注你一切的爱 Lay All You Love On Me

——选自音乐剧《妈妈咪呀》From《Mamma Mia》

..... 班尼·安德森 词曲 (325)

70. 钱, 钱, 钱 Money, Money, Money

——选自音乐剧《妈妈咪呀》From《Mamma Mia》

..... 班尼·安德森 词曲 (330)

71. 太阳与月亮 Sun And Moon

——选自音乐剧《西贡小姐》From《Miss Saigon》

..... 理恰德·马尔特贝 词

克洛德-米歇尔·勋伯格 曲 (337)

72. 剧院魅影 The Phantom Of The Opera

——选自《剧院魅影》音乐剧 From《The Phantom Of The Opera》

..... 恰尔斯·哈特 词 理恰德·斯梯尔戈/麦克·白特 改词

安德鲁·劳伊德·维伯 曲 (342)

73. 世界最后一夜 The Last Night Of The World

——选自音乐剧《西贡小姐》From《Miss Saigon》

..... 阿兰·卜布利尔/小理恰德·马尔特贝 词

克洛德-米歇尔·勋伯格 曲 (351)

74. 三个微妙的字 Three Little Words

——选自音乐剧《人鬼情未了》From《Ghost》

..... 克兰·巴拉 词曲 (360)

75. 今夜 Tonight

——选自音乐剧《西区故事》From《West Side Story》

.....斯梯芬·桑德海姆 词 伦纳德·伯恩斯坦 曲 (370)

结语 (377)