

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
中央戏剧学院教材

廖向红 著

音乐剧创作论

中国戏剧出版社

中国音乐学院 二十一世纪音乐教育

中国音乐学院 二十一世纪音乐教育

音乐剧创作论

中国音乐学院 二十一世纪音乐教育

中国音乐学院 二十一世纪音乐教育

音乐剧创作论

廖向红 著

YINYUEJUCHUANGZUOLUN

图书在版编目(CIP)数据

音乐剧创作论 / 廖向红著. —北京: 中国戏剧出版社,
2006.6

ISBN 7-104-02421-2

I. 音... II. 廖... III. 歌舞剧 - 创作理论
IV. J833

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 045717 号

音乐剧创作论

策 划: 沈 梅

责任编辑: 沈 梅 陈慧敏

封面设计: 龚伟民 郑 浩

版式设计: 谢天一

责任出版: 冯志强

责任校对: 刘学青

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: 58930221 (发行部)

传 真: 58930242 (发行部)

电子邮箱: fxb@xj.sina.net (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京长阳汇文印刷厂

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 20.125

字 数: 300 千

版 次: 2006 年 10 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-104-02421-2/J·919

定 价: 52.80 元

版权所有 违者必究

总序

刘立滨

艺术世界是美妙的,它给人一种情感上的满足,之后使人的心灵得以净化和提升。21世纪是信息、科学高速发展,知识不断更新的时代,艺术教育必须融入新世纪时代的激流,满足人们对艺术及艺术教育的需要与渴求。随着我国现代化建设事业不断推进,落实科教兴国战略,把教育放在优先发展的地位,实施全面素质教育,艺术教育日益受到社会的重视。人们认识到,艺术教育不仅对人的自身发展、提高人的自身素质有着重要的作用,而且还可以通过艺术体验更大地丰富人生和焕发出人性中的激情。从古到今,在人类的历史进程中艺术始终都发挥着积极的作用,给人以希望和力量,人的才智得以充分地发挥和展现,心灵得以充分地交流与沟通。艺术对人的成长有着特殊的意义。艺术不仅能够表达人的情感,展现人的创造性的才能,而且还能够在创造性的活动中培养和提高人的观察力、理解力、感应力、表现力、交流能力以及解决问题的能力。在艺术的世界里,人们能够学习到其他领域学不到的东西,从而不断地完善自己。艺术世界是一个开阔的空间,艺术的内涵总是不断地得以丰富和扩展的,艺术发展潜力是无限的,所以,人们认识到艺术教育的意义不只是或者说不再是停留在传统上的艺术技法的教育,也不能以为获得和掌握某一技法就能提高自身的艺术素养,在获得和掌握激发的基础上,还必须熟悉艺术发展的历史与了解现当代艺术发展的进程和特点,培养和提高自己欣赏艺术的能力、趣味和评价的思辨力。而这些能力的获得对于每一个人,都需要美学、艺术心理学、艺术社会学等方面的知识与素养。尤其是专门学习艺术和从事艺术创作的人,就更应具备这样的知识和素养。艺术教育是一个开发智慧与培养创造性能力的复杂的系统工程。

艺术教育不同于一般的教育,专业艺术教育更是如此。在艺术教育的过程中,教育与受教育两者始终是以艺术为媒体作为共同参与艺术活动的中心内容,并受艺术本性影响与制约。艺术教育在知识、理想等方面对人产生深刻的影响,在推动社会的文明和进步等方面产生积极有效的作用。艺术教育可以通过审美功能,即通过审美观照满足审美需要引起审美的快乐。并在这个过程中可以培养、锻炼与提高人们自由把握和创造形式的能力,对意象的感悟与评价的能力。感受和体验审美的快乐,得到陶冶、提升与塑造,逐渐获得自由与和谐、全面的发展。总之,艺术教育对于一个人或者民族的发展,是至关重要的。

面对新时期专业艺术教育快速发展提出的要求,作为专门的艺术院校,必须与时俱进,根据时代所赋予的使命和社会发展的需要,深化教育教学改革,实施 21 世纪课程体系和教学内容改革计划。对学科现存情况进行全面审视与深入的思考,总结办学经验,不断创新,拓展办学规模,全面发展和进行建设。在改变原来只注重纯技法教学或者是只注重由技入道式的教育模式的同时,重视和加强学科的理论建设与创新,重视科研活动的开展和取得的成果。从而使艺术院校的教育教学水平达到更高水准。这就要求在全面总结教育教学经验的基础上,不断扩大视野,熟悉与了解世界现当代艺术教育的情况,并将其取得的科研成果运用到教学中去,推动教育与科研工作。这种工作的有效形式恰恰表现为教材的生产与建设。

我们大家知道,教材(教科书)的建设是教育教学关键环节。它不仅会促使和活跃教学,而且会促使教学向更加良性方面发展。教材是学科具体化的标志,它的科学性、思想性和效用性对学科的建设与发展有着极为重要的作用。对学生它是学习的主要材料和读物,进一步扩充所学专业科学知识的基础;对教师的教学它是所提供的基本材料及完成教学任务的基本条件。这是教学保持科学性的基本保证。

中央戏剧学院是教育部直属院校,是中国戏剧艺术教育的最高学府,是戏剧影视艺术教学和科研的中心与训练和实践的重要基地。半个多世纪,中央戏剧学院为国家培养造就了许许多多优秀的艺术人才,做出了突出的贡献。五十多年来,中央戏剧学院在坚持现实主义艺术原则的基础上,深入研究本民族艺术的美学精神并广泛吸收西方现代戏剧中一切有价值的成果。在教学与实践中积累了深厚的艺术教育经验,形成自己的办学风格和教育教学体系。在原有的办学规模基础上,又新设立了电视艺术系、艺术管理系,成立了成人教育学院和影视艺术职业学院。中央戏剧学院教育教学事业继往开来,兴旺发达,前程美好。

中央戏剧学院系列教学丛书的出版,是对新时期艺术教育快速发展提出要求的举措。这套丛书充分反映和体现出表演专业、导演专业、戏剧文学专业、舞台美术专业、影视艺术专业和艺术管理专业以及研究生教育教学规律与特点。这里面

既有几十年教育教学经验的总结,又体现出对现当代艺术教育探索的思考与科研的成果。这里面凝结着中央戏剧学院教师的心血和智慧,他们的辛勤耕耘将会结出艺术教育的累累硕果,绽放出绚丽之花。

在此,请允许我代表受他们惠顾的所有人向他们致以最崇高的敬意和感谢。

一部立足于实践,视野开阔, 有创见的音乐剧创作论 ——《音乐剧创作论》序

徐晓钟

《音乐剧创作论》是作者廖向红近年来关于国际、国内音乐剧现象、音乐剧创作与教学实践、观察和思索的论文集。包括:一、她的博士学位论文《论音乐剧创作特征》;二、音乐剧经典作品的个案分析;三、收进了作者近年来的国际音乐剧考察报告、学术研讨会上发表的论文及她导演音乐剧《赤道雨》的导演阐述等六篇论文。

(一)

现代形态的音乐剧自20世纪80年代开始引入以来,至今已有20年了。我国戏剧界已经在创作上、理论上深入了这个艺术领域。现在专业人士谈论的“音乐剧”,是特指美国、英国在20世纪20年代创立并逐步发展起来的一种音乐戏剧现象——即现在人们叫做“Musical”(“音乐剧”)的。这种音乐戏剧以它自己鲜明的现代性和独具魅力的现代审美特征风靡欧洲,并开始传进亚洲。尽管当它传进某一个国家或是民族时都会形成新的特征,《音乐剧创作论》聚焦研究的对象正是这种“音乐剧”的典型艺术特征及其基本创作规律。

在中央戏剧学院发展音乐剧教学十年的过程中,作者廖向红有机会近距离接触并实际参与音乐剧创作及音乐剧教学:1994年、2004年曾两次去日本考察日本四季剧团音乐剧;为写博士论文,作者于2001年专程去美国考察正在美国舞台上演出的音乐剧经典作品;作者自己有一定的音乐剧创作实践:1999年她和邓一江联合为总政歌剧团导演过《玉鸟“兵站”》;2005年为海政歌剧团排演了《赤道雨》;

2002年4月她被韩国邀请参加韩国政府举办的“2002世界音乐剧节”中的“新世纪世界音乐剧特征与发展趋势研讨会”，在会上作了“音乐剧创作”的发言；因此作者在“音乐剧”的研究上，视野比较开阔，写作准备及写作过程是严肃的。

(二)

论文《论音乐剧创作特征》可以说是这本“论文集”的总纲，它的核心部分是从音乐剧结构的四个成分(剧本、音乐、舞蹈、舞台美术)逐项做审美特征的分析，作者力图剖露音乐剧与歌剧，与它具有近亲血缘的种种轻歌剧形态的音乐戏剧的异、同，从中论证音乐剧的艺术特征及创作规律。

如，在分析音乐剧剧本特征时，“论文”确认：“‘两幕结构’是音乐剧结构的基本形式”；认为“音乐剧的戏剧结构要为歌舞场面的展现留下篇幅，为音乐、舞蹈因素的融入创造契机”以及关于音乐剧的台词及歌词特性的分析等；在关于音乐剧“音乐创作特征”的论证中，作者认为“遵循传统歌剧的创作规律，建立完整的音乐结构，同时又以现代流行音乐作为音乐的主调”，以及关于音乐剧声乐曲目特性的分析等。再如，作者对目前音乐剧创作和理论界关于音乐剧舞台美术的一种较为普遍的认识提出了质疑，这种“认识”认为：“音乐剧舞台美术继承和发展西方戏剧的写实主义美学传统，遵循‘再现’美学原则，以写实手法创造逼真的生活景观，来创造生活幻觉。”而作者经过多部音乐剧舞台景观的观察和分析而认为音乐剧的舞台美术是“以‘具象的造型形式’，‘再现’或‘表现’剧本反映的现实生活”。这些分析都有创见。《论音乐剧创作特征》着眼点是为着在我们的土地上发展我国自己的音乐剧，于是，在其第六章“迈入新世纪的中国音乐剧”中表达了作者廖向红自己关于发展中国音乐剧的思索。

(三)

关于音乐剧作品个案分析部分：这是作者多次在国外考察音乐剧时，对自己亲眼看过的国外经典性或当前代表性音乐剧作品的分析，这种对大量经典作品艺术魅力与艺术特征的剖析，我认为是非常有价值的。作者立足于对不同风格音乐剧剧目作出具体的艺术鉴赏和分析，在音乐剧的审美特性及创作规律方面，确有新的发现和创见。

关于音乐剧教学的思索部分：《音乐剧创作论》收入了作者在2005年中央戏

剧学院主办的“国际表演艺术研讨会”上发表的论文——《关于音乐剧教学的思索》,由于作者一直在音乐剧教学实践中,又考察过国外的音乐剧教学,因此关于音乐剧教学的要义、着眼点以及音乐剧教学的课程结构及教学方法的论述,视野比较开阔而又有很强的针对性。在这篇论文中作者在总结现行音乐剧教学现状的基础上,观点鲜明地提出“‘全能’——音乐剧演员的理想境界”;而“音乐素质、歌唱技能是音乐剧演员创作的第一要素”,在这篇论文中,作者几乎提出了一个全面而重心突出的音乐剧教学大纲,对当前我国音乐剧教学也是有意义的。

目前,出版界已经出版了几本音乐剧的理论著作,为发展我国音乐剧创作做出了重要的理论贡献;然而其中有的著作更多地是从网上下载的资料,真正对音乐剧魅力及其创作规律做出严肃的理论研究和科学的论述的还少。因此,我愿向正在为我国音乐剧的创作及音乐剧教学辛勤劳动的艺术家、老师和学者郑重推荐。我也希望向红在“创作论”出版后,认真听取各方面的意见,以便再版时加以充实和修正。

2005年8月30日

廖向红，中央戏剧学院副院长、文学（艺术学）博士、教授、博士生导师、中国戏剧家协会和北京市戏剧家协会理事，享受国务院政府专家津贴。

1956年6月出生于江西安福，1970年至1979年在江西省吉安市文工团任演员。1979年起在中央戏剧学院导演系学习，先后获文学（艺术学）学士、硕士、博士学位，1987年留校任教至今。1989年至2002年先后任中央戏剧学院导演系副主任、主任，2002年10月任中央戏剧学院副院长，主管教学与科研。

1987年任教以来，主要讲授戏剧导演、表演理论和实践课程，曾先后发表了《感悟——给予中国观众思索乐趣的一条途径》、《论导演艺术创作中再现与表现的有机融合》、《加拿大观剧》、《关于导演系本科高年级教学质量的思考》等学术论文和专著《音乐剧创作论》；为中央和地方院团及中央戏剧学院导演了《原野》、《残酷的游戏》、《列兵们》、《远的云、近的云》、《豆蔻镇的居民和强盗》、《滑稽鬼》、《青春的觉醒》、《安道尔》、《痴情的庄稼汉》、《好戏连台》、《社会形象》、《玉鸟“兵站”》、《赤道雨》、《爆玉米花》、《韶山出了个毛泽东》等多出剧目。

1993年荣获“北京市青年骨干教师”称号；1998荣获“北京市第五届哲学、社会科学优秀成果奖”二等奖；1999年指导学生导演的小品《毕业生》在北京市和全国大学生艺术节上获一等奖，本人获指导教师奖；2000年荣获中国话剧研究会“金狮奖·导演奖”；2004年讲授的《剧本片断排演》课程被评为中央戏剧学院优秀示范课程。

2004年导演的音乐剧《赤道雨》参加第八届全军文艺汇演获优秀演出剧目奖、导演一等奖，作为优秀现代戏剧目参加国庆55周年展演，并评为2004年国家精品工程初选剧目。

责任编辑：沈 梅
陈慧敏
封面设计：龚伟民
郑 浩

目 录

一部立足于实践,视野开阔,有创见的音乐剧创作论	
——《音乐剧创作论》序	徐晓钟 1
引 言	1
第一编 论音乐剧创作特征	
导 言	5
第一章 音乐剧发展溯源	7
第一节 “音乐剧”的定义	7
第二节 美国音乐剧发展溯源	10
第三节 英国音乐剧发展溯源	25
第四节 英美音乐剧的亲缘关系与个性特征	31
第五节 音乐剧与歌剧的相异	34
第六节 音乐剧与轻歌剧的相同	39
第二章 音乐剧剧本的创作特征	42
第一节 音乐剧剧本题材的选择	43
第二节 音乐剧剧本情节故事追求:完整、复杂、曲折、生动	48

第三节	音乐剧剧本结构的特征	54
第四节	音乐剧剧本创作的两大要素:台词、歌词	61
第三章	音乐剧音乐的创作特征	69
第一节	音乐剧音乐创作的基本要素	70
第二节	遵循传统歌剧的创作规律,建立完整的音乐结构	72
第三节	以现代流行音乐作为音乐剧音乐的主调	74
第四节	音乐剧音乐创作的三种主要语言: 古典音乐、爵士乐、摇滚乐	77
第五节	声乐曲目好听好唱、易学易记、便于传唱	82
第四章	音乐剧舞蹈的创作特征	87
第一节	舞蹈在音乐剧创作中的发展演变	88
第二节	音乐剧舞蹈创作的要素	91
第三节	舞蹈在音乐剧创作中的功能与作用	94
第四节	音乐剧中舞蹈与戏剧、音乐、舞美综合的一般规律	102
第五章	音乐剧舞台美术的创作特征	108
第一节	以“具象的造型形式”,“再现”或“表现” 剧本反映的现实生活	109
第二节	以有利于展现剧情为前提、塑造形象为核心, 创造丰富、完美的造型形式	114
第三节	以丰富、多变的场景把音乐视觉形象化, 让场景的转换具有旋律感、音乐性	116
第四节	为歌舞场面的展现、舞蹈语汇的发展, 提供有力的空间、支点	118
第五节	与戏剧、音乐、舞蹈有机融合, 创造具有视觉冲击力的演出形象	119
第六章	迈入新世纪的中国音乐剧	123
第一节	中国音乐剧发展溯源	123
第二节	中国音乐剧草创时期的成就	126
第三节	中国音乐剧草创时期存在的问题	132
第四节	关于发展民族音乐剧的思索	138

结 语 对新世纪中国音乐剧的预测	147
------------------	-----

第二编 音乐剧作品个案分析

音乐剧《悲惨世界》(Les Mis é rables)	155
——具有深刻哲理意蕴、浓郁正剧色彩的诗剧	
音乐剧《西贡小姐》(Miss Saigon)	169
——从当代现实生活中取材、给予当代观众 以深远影响的音乐剧	
音乐剧《猫》(Cats)	175
——以歌舞形式演绎现代诗词格律	
音乐剧《美女与野兽》(Beauty and the Beast)	181
——以载歌载舞的形式演绎现代寓言	
音乐剧《狮子王》(The Lion King)	204
——想像力腾飞的杰作	
音乐剧《租》(Rent)	210
——当代“波希米亚人”的写照	
音乐剧《阿依达》(Aida)	217
——以现代艺术语汇演绎古埃及爱情传奇	
音乐剧《妈妈咪呀!》(Mamma Mia!)	222
——在音乐制约下的创造	

第三编 音乐剧考察、教学与创作实践

中央戏剧学院访日本四季剧团考察报告	231
新旧世纪交替时分的美国百老汇音乐剧	238
2005 美国百老汇音乐剧一瞥	253
美国艺术院校的音乐剧教学	268
——美国 Tisch 艺术学院、辛辛那提音乐学院考察报告	

关于音乐剧表演教学的思索	279
音乐剧《赤道雨》	290
——导演阐述	
附 录	306
参考书目	306
英文书目	307
后 记	309

引言

音乐剧(Musical)——一种形成于 19 世纪的英国和美国、20 世纪在全世界呈繁荣之势的音乐戏剧门类,以其通俗、完美的舞台演剧形式,给予观众全方位的审美体验和审美愉悦,受到全世界观众的欢迎和戏剧界的青睐,成为 20 世纪最重要的文化成果、发展最快的文化产业!

中国音乐剧人在向着创立民族音乐剧目标的探索、前进时,迫切需要以科学的理论为先导,很有必要在草创时期获得的初步认识、创作体验的基础上,对音乐剧本体进行更为全面、深刻、系统的“再认识”。特别是要加强一些过去理论研究较为薄弱领域的专题探究,如从指导创作实践的角度对音乐剧创作方法论的研究。因此对音乐剧创作特征、创作规律和创作方法的研究,是非常有价值的、急待研究的科研课题。为此,笔者在攻读博士学位时确立了音乐剧研究方向,在导师徐晓钟的指导下,对音乐剧的创作特征、创作规律和创作方法等方面进行了系统的研究后,撰写了博士学位论文《论音乐剧创作特征》,进而以该论文为基础,拓展、完善了专著《音乐剧创作论》。

专著《音乐剧创作论》试图从研究音乐剧创作方法论的角度出发,结合笔者观赏音乐剧的审美体验和音乐剧的创作实践,从分析有代表性的音乐剧作品的创作特征入手,进行美国、英国和中国音乐剧发展史的回溯,通过深入剖析风格迥异的音乐剧剧目的创作特征,归纳出音乐剧创作的某些共性特征,进而概括出音乐剧的基本创作规律和创作方法乃至创作技巧,并思索、研究一些中国音乐剧创作现状中出现和将要面临的课题。

《音乐剧创作论》由三个部分组成。第一编从研究音乐剧创作方法论的角度出发,论述了音乐剧剧本、音乐剧音乐、音乐剧舞蹈、音乐剧舞台美术等方面的创作特征,探求、阐述了音乐剧的一般创作规律和创作方法。第二编为音乐剧作品个案