

2012年度上海高校市级精品课程(上海音乐学院)

欧美音乐剧

演唱训练教程

女声卷
[上]
(教学版)

WESTERN
Musical
SINGING TRAINING

附CD一张

李 涛编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

欧美音乐剧

演唱训练教程

女声卷
[上]

(教学版)

李 涛编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目(CIP)数据

欧美音乐剧演唱训练教程 女声卷(教学版)/李涛编著-上海:
上海音乐出版社,2014.5

ISBN 978-7-5523-0518-0

I. 欧… II. 李… III. 女声-音乐剧-演唱-西方国家-教材
IV. ①J616.2 ②J832

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第081016号

书 名: 欧美音乐剧演唱训练教程 女声卷(教学版)
编 著: 李 涛

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 杨海虹 唐 吟(见习编辑)
音像编辑: 曹德玲
封面设计: 宫 超
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路193号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路7号 200020

网址: www.ewen.cc
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×935 1/8 印张: 50 谱、文: 400面

2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

印数: 1-3,000册

ISBN 978-7-5523-0518-0/J·0453

定价: 108.00元(附CD两张)

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

序

记得2011年9月,曾提笔为我系副教授李涛老师的学术专著《中国诗词歌曲演唱研究》作序,并寄希望于她能进一步在音乐剧声乐演唱方面的研究取得更多成果。时隔不到3年,她果然通过辛勤的努力再出成果,真是可喜可贺!

这本书是李涛老师多年来在音乐剧声乐和剧目课教学中的经验沉淀和心血凝聚之作。她从演唱训练的角度,选择了不同音乐风格的男女声音乐剧曲目各40首,对每首曲目在该音乐剧中演唱时的基本情境、音乐结构、音乐情绪及曲目所要求演唱声音的类型和所达到的训练目的做了简洁而清晰的讲解,同时翻译了歌词,附加了剧情介绍,并制作了伴奏CD。全书涉及的音乐剧文献资料广泛而丰富,对艺术院校音乐剧声乐教学和理论研究以及音乐剧专业的学生和演唱人员来说,都具有很强的学术参考和研究价值。

我相信,此书是学者李涛探索音乐剧演唱和教学的学术成果,它对我国音乐剧演唱及理论研究的发展具有重要意义。

仅以此文表达我的祝贺!并祝愿她在将来的教学和科研的道路上取得更丰硕的成果!

赵光

2014年5月

前 言

音乐剧的演唱不像歌剧那样分门别类地定位于抒情、花腔、戏剧等,不需完全按严格的声部概念来要求演员,声乐技巧上看似不如歌剧要求得那么高,声音观念上似乎没有定规,且种类繁多。但音乐剧中丰富的人物性格和多变的音乐风格为音乐剧演员的演唱提供了广阔而灵活的表现空间,因为音乐剧的演唱完全随剧目、体裁、人物形象、音乐风格等变化而变化。把握这些变化要则是音乐剧演员必备的一种技术调节能力,有了这种技术调节能力,就可以通过短时间的角色化训练,适应某个剧目中某个人物形象的刻画。

本教材的特点有三:

一、包含不同音乐风格的男女声音乐剧选段各 40 首,共 80 首。曲目顺序遵循声乐训练的内在规律进行排列,开始于中低音区的自然真声,逐步上升到中音区的真假声混合的过渡音区,最后到中高音及高音区的混合声区。

二、每首曲目附有训练提示,歌词翻译,剧情介绍,伴奏 CD。训练提示主要有以下四点组成:

1. 该曲源于音乐剧中演唱时的基本情境; 2. 该曲的基本音乐结构和音乐情绪; 3. 该曲所要求演唱声音的类型; 4. 该曲所达到的训练目的。

三、针对每首歌词都采取直译的方式,目的是尽量帮助学生理解每个英语单词的含义,从而更感性地演唱每个字,更感性地表达音乐内涵。

本书在编辑和写作过程中得到我系系主任赵光教授的大力支持和技術上的指导。同时,我院音乐剧理论专家陶辛教授在写作思路上给予我悉心指点;上海外国语大学陈佳佳博士帮助校订了英语歌词的翻译;我系艺术辅导教师繆微微及音乐剧作曲研究生廖骅、石灵帮助校订了乐谱的曲式分析。在此对他们,深表我诚挚的敬意和衷心的感谢!

目 录

序.....	I
前言.....	I

上 册

1. Send in the clowns 《让小丑进场》	1
2. The past is anotherland 《往事成灰》	9
3. Bewitched 《迷惑》	17
4. Broadway baby 《百老汇的孩子》	24
5. Why can't you behave ? 《为什么你不守规矩? 》	34
6. On my own 《独自一人》	43
7. I dreamed a dream 《我曾有一梦》	54
8. I enjoy being a girl 《我享受做女孩子的快乐》	62
9. Someone like you 《像你这样的人》	76
10. I'd give my life for you 《我要为你献出生命》	86
11. Memory 《回忆》	97
12. One night only 《只有一夜》	106
13. And all that jazz 《诸如此类》	119
14. Good and evil 《美好与邪恶》	129
15. Waiting for life 《等待生命》	136
16. Defying gravity 《公然反抗重力》	151
17. The light in the piazza 《广场上的灯光》	165
18. Losing my mind 《无法自制》	176
19. Once upon a dream 《曾有一个梦》	183
20. So in love 《如此地爱》	187

下 册

21. Simple 《简单》	195
22. You are your daddy' son 《你爸爸的儿子》	201
23. Moonfall 《月光瀑布》	210
24. Till there was you 《直到有了你》	217
25. Meadowlark 《云雀》	225
26. Summertime 《夏日时光》	245
27. Somewhere 《某个地方》	253
28. My true love 《我的真爱》	260
29. Wishing you were somehow here again 《希望你能再次出现》	269
30. Mister snow 《斯诺先生》	277
31. If I loved you 《如果我爱你》	288
32. I could have danced all night 《我可以彻夜起舞》	294
33. Love, look away 《爱,在消失》	303
34. The lonely goatherd 《孤独的牧羊人》	307
35. Fable 《神话》	319
36. Green finch and linnet bird 《绿雀和红雀》	331
37. This place is mine 《这是我的地盘》	342
38. Vanilla ice cream 《香草冰淇淋》	351
39. Think of me 《想念我》	361
40. Glitter and be gay 《纸醉金迷》	368
后记	386

让小丑进场

SEND IN THE CLOWNS

词曲：Stephen Sondheim

Lento

pp

5

Is-n't it rich? Are we a

8

pair? Me here at last on the ground, You in mid - air. Send in the

11

clowns. Is-n't it bliss? Don't you ap-

poco rit. *a tempo* R.H.

14

prove? One who keeps tear-ing a-round, One who can't move. Where are the

ten.

17

clowns? Send in the clowns. Just when I'd stopped o-pen-ing

20

doors, Fi - nal - ly know - ing the one that I want - ed was

L.H.

22

yours, Mak-ing my en-trance a-gain with my u-su-al flair, Sure of my

25 *(poco rit.)* *(a tempo)* *ten.*

lines, No one is there. Don't you love *ten.*

28 *ten.*

farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want-Sor-ry my *ten.*

R.H. *ten.*

31

dear. But where are the clowns? Quick, send in the

33 *a tempo*

clowns. Don't both-er, they're here. *a tempo* *pp*

36

39

Is-n't it rich, Is-n't it queer, Los-ing my

R.H.

42

tim-ing this late in my ca - reer? And where are the clowns? There ought to be

45

clowns. Well, may - be next year...

rall.

ten.

molto

rall.

训练提示:

1. 选自《小夜曲》(A Little Night Music)。第二幕,黛丝丽见到费雷德里克,问他是否想从现在不快乐的生活获救,并表达与费雷德里克重修于好的愿望。费雷德里克坦诚地说他爱黛丝丽,但只能作为一个不能实现的梦。黛丝丽在伤痛和苦涩中,仔细思量自己的生活状态,自我解嘲地说:“让小丑进场。”因为在二十世纪初,马戏团的演出中,小丑的进场意味着解围或救场。

2. 音乐上是一个单三部曲式结构,淡淡伤感的旋律在 $\flat D$ 大调上进行,第二乐段转入 f 小调,带有很多变音,处于离调状态,表现她内心复杂的情绪。第三乐段又返回 $\flat D$ 大调。虽然歌词稍带自嘲色彩,但华尔兹节奏的音乐却相当舒展深情,一点没有调侃的味道,反而有一份饱经沧桑后的心酸和无奈,格外动人。

3. 音域在小字组 $\flat g$ 和小字一组 $\flat g$ 之间,音域不宽,主要在自然真声的中低音区内徘徊。要求演唱者运用松弛的自然真声音色,诉说的语气演唱。这种音色的获得,需要稍微降低喉头的位置,运用真声带,打开胸腔,加强腹部力量,让饱满深厚的气息带动整个真声带震动,从而使发出来的声音在身体外延伸扩展。

4. 该曲适用于初学声乐者找准气息与声带的自然结合点,也适用于混声女高音向自然真声音域拓展训练,同时获得横膈膜气息的支撑力度等方面的训练。

歌词翻译:

Isn't it rich, aren't we a pair?

真是灿烂华丽啊,我们不是一对吗?

Me here at last on the ground - and you in mid-air,

我心终于落定,你却悬在半空当中,

Send in the clowns.

让小丑进场。

Isn't it bliss, don't you approve?

真是幸福快乐啊,你不觉得吗?

One who keeps tearing around - and one who can't move.

一个激情奔涌,一个却不为所动。

But where are the clowns - send in the clowns.

哦,小丑在哪呢? 让小丑进场。

Just when I stopped opening doors,

当我对爱情几乎完全死心的时候,

Finally knowing the one that I wanted - was yours.

最终知道我要的人,就是你。

Making my entrance again with my usual flair,

我以我一贯的风姿再度登场,

Sure of my lines - no one is there.

对自己的台词很有把握,可那儿却无人。

Don't you love farce; my fault I fear,

你不是爱看闹剧吧；恐怕这次真是我的错，

I thought that you'd want what I want - sorry my dear,

我还以为你要的东西，和我想要的一样，亲爱的，对不起，

But where are the clowns quick? send in the clowns.

哦，小丑在哪？让小丑进场。

Don't bother, they're here.

不必去找，小丑，他们已经在这儿了。

Isn't it rich, isn't it queer?

真是富丽堂皇，真是怪异莫名啊？

Losing my timing this late in my career.

我混了一辈子，却在这个时候乱了阵脚。

But where are the clowns - there ought to be clowns,

哦，小丑在哪？应该有小丑才对啊，

Well, maybe next year!

唉，算了，或许明年再说吧！

剧情介绍：

A Little Night Music (小夜曲)

该剧由史蒂芬·桑德海姆 (Stephen Sondheim) 作词、作曲，休·惠勒 (Hugh Wheeler) 编剧。讲述了多对情侣之间的浪漫爱情故事。1973 年首演于百老汇，随后在伦敦西区上演，广受欢迎。获得 1973 年度最佳音乐剧等六项托尼奖。1977 年拍成电影，由伊丽莎白·泰勒 (Elizabeth Taylor) 主演。

第一幕

故事发生在 1900 年的瑞典。五位类似希腊合唱队的歌手一个接一个地上场，唱着《记住》(《记住》Remember)(《即刻》Soon)(《迷人的生活》The Glamorous Life) 等歌曲片断，然后是《华尔兹之夜》(《华尔兹之夜》Night Waltz)，他们的歌声逐渐变化为音乐剧序曲。其他的角色与各自的舞伴别别扭扭地舞着华尔兹上场，又飘然下场。随后，上了年纪的阿姆菲尔德 (Armfeldt) 夫人和外孙女费雷德瑞卡 (Fredrika) 上场。阿姆菲尔德对外孙女说夏日夜晚的微笑只有三次：第一次是在年轻时，第二次是在被愚弄时，第三次是在年老时。费雷德瑞卡郑重宣称要观看着微笑是怎样发生的。

成功的中年律师费雷德瑞克·埃格曼 (Fredrik Egerman) 最近娶了一位 18 岁的妻子安妮 (Anne)，她是个自负而幼稚的女孩子，心里虽爱费雷德瑞克，却不能理解婚姻的实际内涵。两人结婚 11 个月了，安妮却始终保持着童贞。费雷德瑞克因不能与妻子做爱而悲哀(《如今》Now)。他儿子亨瑞克 (Henrik) 是神学院的学生，大家都拿他开心，从没有重视他的想法或听他倾诉(《后来》Later)。他因为比自己的后妈还要大一岁而非常沮丧。但安妮对他很好奇，却没能理解他的真正想法。安妮答应丈夫很快会与他做爱(《很快》Soon)。安妮的女仆皮特拉 (Petra) 是个老练又直率的

女孩子,年龄稍稍比安妮大一些,她向安妮提出一些世故却愚蠢的建议。

杰出而迷人的演员黛丝丽·阿姆菲尔德(Desiree Armfeldt)减少了目前她在小城镇的演出事务。黛丝丽的母亲阿姆菲尔德夫人为她照顾着女儿费雷德瑞卡。费雷德瑞卡很想念妈妈,但黛丝丽一再地延误着没去看她,却更喜欢具有讽刺意味的“富有魅力的生活”。她在费雷德瑞克家附近演出时,费雷德瑞克带安妮去看演出。黛丝丽对费雷德瑞克非常关注,因为他们俩多年前曾经相爱。黛丝丽对费雷德瑞克热情的眼神引起了安妮的猜疑和不快,她立刻要费雷德瑞克回家。与此同时,女仆皮特拉极力想诱惑亨瑞克。那晚回家后,费雷德瑞克回想起与黛丝丽过去的往事,便悄悄地去见她。两人重新聚在一起很开心却又不夠友善。想到新的生活,费雷德瑞克试图说明他多么地爱着安妮(《你该见见我的妻子》You Must Meet My Wife)。黛丝丽用讽刺挖苦的态度回报他,然后极力炫耀着他的新男朋友卡尔-马格纳斯·马尔科姆伯爵(Carl-Magnus Malcolm)。得知费雷德瑞克结婚 11 个月还没有与妻子同房,她笑着答应作为老朋友而收留他。

阿姆菲尔德夫人回忆起令人心碎的往事,对以往发生的情事感到疑惑,给年轻的费雷德瑞卡一些忠告。

场景又回到黛丝丽的房间,卡尔-马格纳斯·马尔科姆伯爵以他那独特的急促声音宣告着他的突然来临。费雷德瑞克和黛丝丽衣冠不整却装无辜地哄骗他,但他已经起了疑心,立即对费雷德瑞克产生厌恶,转身回家找自己的妻子夏洛特伯爵夫人去了。

夏洛特相当了解自己丈夫的花心,卡尔-马格纳斯正猜忌着黛丝丽的行为而不愿与妻子说话(《女人的赞扬》In Praise of Women)。夏洛特哄着丈夫说出整个事件后,来找妹妹的同学安妮,告诉她费雷德瑞克与黛丝丽约会的事。这让安妮震惊和气愤!夏洛特告诉安妮,很多在婚姻中的女人都会遇到这样的痛苦(《每天一点点死去》Every Day A Little Death)。

黛丝丽请母亲阿姆菲尔德夫人为费雷德瑞克、安妮及亨瑞克举办一个聚会。尽管阿姆菲尔德夫人起初不情愿,最后还是同意了。她亲自发出邀请,“乡村周末”聚会,让女人们进入一种激动的想象中。安妮不想接受邀请,但被夏洛特说服,她的出现可以拉大老少女人之间的差异。与此同时,伯爵也有着自己的计划——与费雷德瑞克进行决斗,作为送给他妻子的礼物;而夏洛特则希望通过勾引律师来引起自己丈夫的嫉妒心来终止他的花心。于是,这对夫妇不请自来。

❧ 第二幕 ❧

阿姆菲尔德的乡村庄园,地处高纬度,沐浴在夏天金色的落日之中(《夜之华尔兹一和二》Night Waltz One and Two)。大家都到了,每个人都带着自己的爱情目的和欲望,甚至皮特拉也在追逐着阿姆菲尔德家迷人的男仆费德。女人们开始相互攻击。

听说黛丝丽女儿的名字叫费雷德瑞卡后,费雷德瑞克非常震惊。亨瑞克认识了费雷德瑞卡,他坦率地说出自己深爱着安妮的秘密。与此同时,在花园里,费雷德瑞克与卡尔-马格纳斯相互表示,不被黛丝丽烦恼是多么难得的一件事,都赞同“如果她不是这般出色,可能会更好些”。

聚餐开始了。餐桌上,夏洛特故意与费雷德瑞克调情,遭到安妮和黛丝丽辱骂。很快,每个人都开始大叫大骂,只有亨瑞克最终保持着自己的形象。他痛斥他们不道德,逃离了餐厅。大家都被震动,回想着刚才的情形,都想离开。费雷德瑞卡告诉安妮,亨瑞克悄悄地爱着她,两人匆忙离开去找亨瑞克。

黛丝丽见到费雷德瑞克,问他是否想从现在的生活中挣脱出来。费雷德瑞克坦诚地说他爱黛丝丽,但只能作为一个梦。伤痛和苦涩中,黛丝丽只能仔细思量自己的生活状态,自我解嘲地说“让小丑进场”。(《让小丑进场》Send in the Clowns)。安妮找到试图自杀的亨瑞克。当安妮告诉这个笨拙的男孩自己也喜欢他后,两人开始亲吻,这让安妮第一次有了两性相悦的快乐,于是亨瑞克与安妮幸福地一起私奔了。与此同时,不远处,男仆费德甜蜜地睡在皮特拉的膝盖上。这个女仆渴望进入婚姻之前的快乐和自由(《米勒的儿子》The Miller's Son)。

夏洛特对费雷德瑞克坦率地说出了自己的计划,两人坐在长凳上惺惺相惜起来。卡-马格纳斯本打算对黛丝丽献殷勤,但看到这种情形,醋劲大发,他立即挑战费雷德瑞克,揪住他的耳朵。卡尔-马格纳斯获胜后,开始对夏洛特献殷勤,许愿,两人重归于好。

伯爵和夫人离开后,费雷德瑞卡和阿姆菲尔德夫人讨论着最近发生的这些混乱的事情。老年人问了一个令她惊讶的问题:所有的这一切是为了什么?费雷德瑞卡思考着,作出了回答:“一切必须有所值。”阿姆菲尔德夫人被震惊了,悲伤地讲述自己在费雷德瑞卡同样的年龄时,为了物质上的富有而拒绝了真爱。她赞扬自己的外孙女,让她记住真爱易逝的天性。

费雷德瑞克最终坦言她爱黛丝丽,得知费雷德瑞卡是他的女儿后,两人答应开始在一起重建新的生活(《终曲》Finale)。

阿姆菲尔德与费雷德瑞卡坐在一起,费雷德瑞卡告诉外婆她仔细观察,但还是没有看到夜的微笑。阿姆菲尔德笑着说:夜真正地微笑了两次。亨瑞克和安妮之间的爱情,这是年轻时的微笑。黛丝丽和费雷德瑞克的旧情复燃,这是被愚弄时的微笑。他们两对情侣都将等待着“第三次微笑”。说完这些,阿姆菲尔德闭上眼睛安详地逝去。

往事成灰

THE PAST IS ANOTHER LAND

作词: Elton John

作曲: Tim Rice

Gently moderately

You know noth - ing a - bout me and care e - ven less How

could you un - der - stand our emp - ti - ness? You plun - dered our wis - dom, our

know - ledge. our wealth In bleed - ing us dry You long for our spir - it But

that you will nev - er pos - sess The past is now an -