

□秋伊 陆晨 编著

相约音乐剧

My Favourite Thing

CATS

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

MUSICAL MY FAVOURITE THING
相约音乐剧

秋伊 陆晨 编著

暨南大学出版社

中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

相约音乐剧 / 秋伊, 陆晨编著. —广州: 暨南大学出版社, 2004. 6
ISBN 7-81079-366-7

I. 相… II. ①秋… ②陆… III. 歌舞剧—简介—世界 IV. J833

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 035013 号

相约音乐剧 MUSICAL MY FAVOURITE THING

编著: 秋伊 陆晨

记谱: 张砚清

责任编辑: 黄圣英 陈涛

装帧设计: 胡跃生 黄跃富

责任校对: 沈凤玲 黄美芳 梁吉平 黄海燕

暨南大学出版社出版发行

地址: 中国广州暨南大学

邮编: 510630

网址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排版: 暨南大学出版社照排中心

电话: 编辑部 (8620) 85228986 85221601 85226593

营销部 (8620) 85226712 85228291 85220602 (邮购)

传真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

印制: 暨南大学印刷厂

供纸: 协茂纸业 (广州) 有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 28.75

字数: 440 千

版次: 2004 年 6 月第 1 版

印次: 2004 年 6 月第 1 次

定价: 49.00 元

暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社营销部联系调换

目 录

CONTENTS

选择音乐剧的理由（代序） / 1

音乐剧的过去与现在 / 5

不能不知道的大师与名作 / 9

□杰罗姆·科恩 / 11

《演出船 / 画舫璇宫》（SHOW BOAT） / 11

附曲：Why Do I Love You / 24

OL' Man River / 25

□理查德·罗杰斯和奥斯卡·汉默斯坦二世 / 27

《俄克拉荷马！》（OKLAHOMA!） / 29

附曲：Oh, What a Beautiful Mornin' / 38

《旋转木马 / 天上人间》（CAROUSEL） / 39

附曲：You'll Never Walk Alone / 52

《音乐之声 / 真善美》(THE SOUND OF MUSIC) / 53

附曲: The Sound of Music / 70

Climb Ev'ry Mountain / 72

□列昂纳德·伯恩斯坦 / 73

《西区故事》(WEST SIDE STORY) / 75

附曲: One Hand, One Heart / 83

Somewhere / 84

□弗雷德里克·罗维 / 85

《窈窕淑女 / 卖花女》(MY FAIR LADY) / 87

附曲: I Could Have Danced All Night / 94

□莱昂内尔·巴特 / 95

《奥立弗! / 雾都孤儿》(OLIVER!) / 97

附曲: As Long As He Needs Me / 111

□安德鲁·洛伊德·韦伯 / 113

《约瑟夫与神奇彩衣》

(JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT) / 117

附曲: Close Every Door / 133

《耶稣基督万世巨星》(JESUS CHRIST SUPERSTAR) / 135

附曲: I Don't Know How to Love Him / 144

《艾薇塔 / 贝隆夫人》(EVITA) / 146

附曲: You Must Love Me / 165

Don't Cry for Me, Argentina / 167

《猫》(CATS) / 169

附曲: Old Deuteronomy / 190

Memory / 193

《歌与舞 / 歌声舞影》 (SONG AND DANCE) / 195

附曲: Tell Me on a Sunday / 205

《歌剧院的幽灵 / 歌剧魅影》 (PHANTOM OF THE OPERA) / 207

附曲: Phantom of the Opera / 228

Wishing You Were Somehow Here Again / 231

All I Ask of You / 233

《爱的观点 / 爱情面面观》 (ASPECTS OF LOVE) / 235

附曲: Love Changes Everything / 249

Anything But Lonely / 251

《日落大道》 (SUNSET BOULEVARD) / 253

附曲: With One Look / 269

As If We Never Said Goodbye / 271

《微风轻哨》 (WHISTLE DOWN THE WIND) / 274

附曲: Whistle down the Wind / 289

□ 克劳德 - 米歇尔·勋伯格 / 291

《悲惨世界 / 孤星泪》 (LES MISÉRABLES) / 293

附曲: I Dreamed a Dream / 322

Stars / 324

Empty Chairs at Empty Tables / 326

《西贡小姐》 (MISS SAIGON) / 328

附曲: Why, God? Why / 342

Sun and Moon / 344

The Last Night of the World / 346

□ 艾伦·孟肯 / 350

《美女与野兽》 (BEAUTY AND THE BEAST) / 352

附曲: Beauty and the Beast / 361

□ 艾尔顿·约翰 / 363

《狮子王》(THE LION KING) / 365

附曲: Circle of Life / 372

《阿伊达》(AIDA) / 374

附曲: Every Story Is a Love Story / 390

Written in the Stars / 391

□ 弗兰克·威尔德霍恩 / 394

《杰科尔与海德 / 化身博士 / 变身怪医》(JEKYLL & HYDE) / 396

附曲: This Is the Moment / 408

□ 理查德·科奇安特 / 410

《巴黎圣母院》(NOTRE DAME DE PARIS) / 411

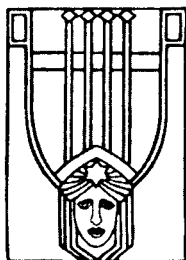
附曲: The Age of the Cathedrals / 425

The Birds They Put in Cages / 427

值得留意的剧目 / 430

主要参考文献及有关网站 / 444

选择音乐剧的快乐(代后记) / 445

选择音乐剧的理由 (代序)

 流行音乐固然很不错，但量多质杂，应接不暇，易成过眼烟云。如果偶尔听到三五年流行的曲子，恍若隔世的感觉便直扑心头。歌剧当然很好，有音乐化的故事情节，更有优美的咏叹调，但也有沉闷冗长的唱段和杂沓、缺少旋律性的宣叙调，令人最不易接受的是：剧中的女主角通常是一位纯情少女或青年女性，如图兰朵、巧巧桑、咪咪、卡门、薇奥莱塔……歌剧中担纲的艺员首先要具备业内首肯的资质，所以，正如我们常常所看到的那样，她们静态的身段、动态的行止以及显而易见的年龄与纯情少女的形象有着巨大反差，妙龄少女往往与半老徐娘的面目出现。得承认我们看的是热闹而非门道，说的是“业外”之见，但这也是我们的理由。因为我们知道莉·萨隆加在音乐剧《西贡小姐》中，担纲出演主角少女金时正是一位名副其实的少女——芳龄十八。我们选择音乐剧还有比较理性的理由，可能牵涉“先进文化”的说法。

这里我们不想去论证这种说法，也不想去阐发它，只想说“先进文化”的表述是有意义的。因为具体到任何文化形态或艺术表现形式，的确存在着健康向上与颓废消沉、精致典雅与粗糙浅陋、高雅纯粹与低下庸俗等显而易见的分野。也许有人会说这种二元对立的审美分类不完全适合于艺术作品最有价值的部分，即独创与个性。其实被视为艺术生命所在的独创与个性，同样也存在着文与野、巧与拙等两极反差。以庞杂的中国地方戏曲为例，极而言之，没有哪一种地方戏曲是没有个性的，

也不乏独创性，甚至还有所谓人无我有的“绝活”。但是这类艺术形式在后工业的现代社会，尤其是在全球经济一体化的时代背景下，多半只能作为文化遗产才得以保留。以相对强势的地方剧种川剧为例。首先，川剧覆盖的四川与重庆人口已近一亿，加之滇黔两省均操西南官话，也可以算理论上的观众（应该不乏观众）；其次，对川剧的经营无论政府还是个人，用力之勤，其他地方戏曲恐怕望尘莫及（政府的资金扶持与人才的培养以及专业人员的奋斗，如魏明伦等辈）；再次，川剧的戏曲传统与个性，如托举、变脸、钻火圈等“绝活”，这些因素似乎使川剧有些鹤立鸡群的强势。然而，这一切“强势”，并不能帮助其走出地方剧种整体的弱势阴影。如果可以把文化艺术现象喻为生物有机体的话，那么，有些文化艺术形式便可能存在着与生俱来的基因问题，同时也存在着生长、成熟、衰退的问题。不然，为什么有些会显得暮气沉沉，有的则充满了勃勃生机？因此，我们以为“先进文化”言之成理。我们的理由有点“玩深沉”了。

音乐剧（musical）是否就算“先进文化”的个案呢？我们无法笼统地下断语。音乐剧在近百年的发展史中，也出了很多垃圾。但从20世纪五六十年代以来，尤其是从罗杰斯与汉默斯坦二世以来，音乐剧真正走上了一条康庄大道。其突出表现是名家辈出，名作纷呈，观者日众。时至今日，音乐剧在西方已有点妇孺尽知的味道了。20世纪80年代音乐剧又挟势走出了母语为英语的文化圈。有些经典之作出现了多种语言的演出版本，尤其引人注目的是在亚洲的发达国家与地区均有上演且持续不衰。如《悲惨世界》推出了日语版。有眼光的国人在20世纪八九十年代，就留意音乐剧了，甚至还移植演出了个别经典剧目，这都是具有划时代意义的举动。进入21世纪后，音乐剧在京沪两地势头日劲。2001年音乐剧大师韦伯率团来京演出其代表作的片断专场，地点为人民大会堂。2002年6月至7月上海大剧院持续上演了21场《悲惨世界》，场场爆满，成了上海大剧院落成以来最

为热闹的场所。

一时间京沪两地,“音乐剧”成了时尚的代名词,出版界接连推出了几本有关音乐剧的图书,其中一本竟以《音乐剧我为你疯狂》冠名,真是够疯狂的。中国最有名的两所音乐学院,中央音乐学院与上海音乐学院也于2001和2002年先后成立了音乐剧系,以期培养人才,图谋未来的中国音乐剧事业。

其实,中国的音乐剧并不只是简单地追逐世界音乐剧的大潮,中国需要音乐剧,音乐剧的发展也需要中国。这有经济的、物质的缘由,更有文化精神的缘由。音乐剧如虹气势的根源,仍然可从文化成分的层面去寻找,我们基本赞同《爱乐》主笔贾晓伟对音乐剧的诠释:“我个人觉得音乐剧是欧洲古典歌剧的现代变种,是古典音乐与流行文化嫁接出来的果实,果核仍是欧洲文化的底子。也可以说,音乐剧的大获成功是变形的欧洲文化在现代浪潮中的一次突围。这种音乐形式集歌唱、舞蹈、舞美于一身,大显奢华。”就是说音乐剧具有浓厚的西方古典音乐的底蕴,又有应变外部条件的开放特质。既可保留传统的优雅,又可吸纳新生的音乐、舞蹈、舞美的元素,还可以包装得非常秀(show),做得非常官能。所以,我们几乎可以预见,假以时日,音乐剧将在中国尤其是京、沪、穗等发达地区大行其道。

我们的理由也有一些偶然因素,编写本书的想法始于广州,广州虽无京沪的文化氛围,但收罗有关音乐剧的音像介质的便利与迅捷程度,京沪又不能望其项背。这给了我们很多的方便与信心。我们真是越听(看)越想写,越写越能听(看)。但音乐剧根本就是要让受众身临其境现场的。刚好,我们共同进入了一个新的学习阶段,分别就读于京沪的两所大学。其间,有幸观赏了《猫》在京的现场演出。北京的文化中心气氛与沪上海派的文化传统更激活了我们对音乐剧的感悟。就这样,我们的电话、短信、E-mail、书稿、校样频繁地往返于京沪穗三地。也许我们对音乐剧的预期就在京沪穗三地行

程勾画出的三角形地区定格了。似乎我们前世今生与音乐剧有约似的。

当然，作为后来者，我们无疑享受到了前人栽树，后人乘凉的福分。业已出版的几本音乐剧书籍，显然给了我们很多启发。我们也力所能及地做到有所创新，比如通过听音记谱的方式收集整理了大量的音乐剧著名单曲，并配上英文歌词。需要说明的是，有几首法国音乐剧原创本应该是法文（英国以外的欧洲人很在乎使用本民族的母语，法国本土音乐剧的推出本身就有与英语强势文化抗衡的意味），可惜考虑到中国全民学英语的现状，我们只好差强人意地配上英文版歌词。此外，许多音乐剧的传播途径是先港台地区，后内地，所以在传播过程中对音乐剧名称的移译有不同版本，为了方便各方读者，在编排上一般以内地译名为主并辅以港台地区译名。

在对音乐剧的视听、思考与编写本书的过程中，我们的胸中时时涌动着一一种预期，那就是未来的中国音乐剧将会拥有更多的听众与观众，中国也将会迎来属于自己的音乐剧的黄金时代。为这一时代的早日到来，尽绵薄之力，这才是我们真正的理由。

编者 2004 / 5

作者“相约北京”，在人民大会堂观看《猫》的演出的留影

音乐剧的过去与现在

 音乐剧诞生至今不过一百多年，但就在这短短的一百多年的历史里，从内容浮浅的歌舞大杂烩到题材严肃，音乐、舞美讲究的艺术作品，从不被人们接受到剧迷遍天下，音乐剧走过了一段不太长但曲折艰辛的路。

可以说在 20 世纪 20 年代之前并没有真正意义上的音乐剧，欧美的歌舞剧形式也并没有像现在这样融合自然。美国流行的歌舞剧包括了滑稽戏、舞蹈、杂耍、魔术等一切能在舞台上表演的元素，但并没有完整的故事内容；而欧洲则以轻歌剧见长，还有诸如康康舞一类的歌舞秀也在一些小剧院中大受欢迎。这些通俗、轻松、活泼但没什么思想内容的音乐形式给未来的音乐剧发展奠定了基础。一种将所有受观众喜爱的噱头融入一定情节当中的“音乐喜剧”（Musical Comedy）就是在这段时间中发展起来的，最典型的例子就是乔治·格什温（George Gershwin）的《噢，凯！》（Oh, Kay!）。“Musical Comedy”的称呼沿用至今（也就是我们现在所说的“音乐剧”），但含义已异于其字面意思。

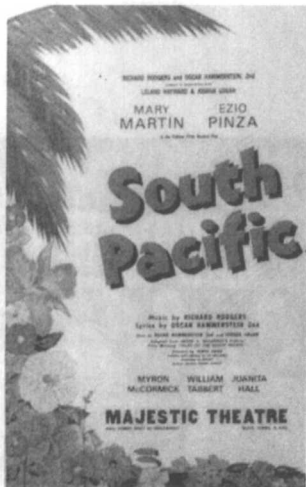
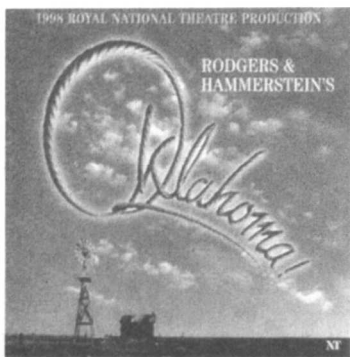
1927 年，由杰罗姆·科恩（Jerome Kern）创作的《演出船》（Show Boat）是现代音乐剧的里程碑，具划时代意义。它用歌舞的形式叙述了一段关于密西西比河边黑人的故事，第一次把种

DUNSTER HOUSE OPERA

PRESENTS

LEONARD BERNSTEIN'S

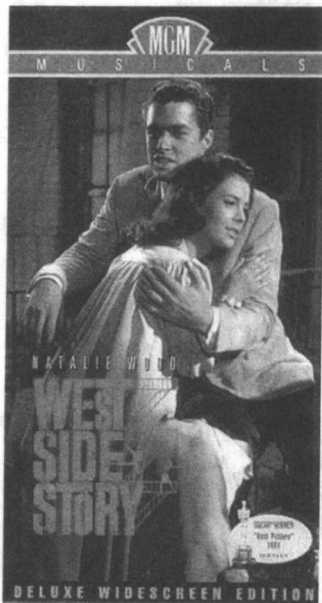
族、赌博等当时严重的社会问题展现在音乐剧当中，真正意义上将美国本土故事与歌舞形式完整地结合，开创了音乐剧的黄金时代。1931年，由格什温作曲，乔治·S·考夫曼（George S. Kaufman）编剧的《引吭怀君》（*Of Thee I Sing*）成为第一部获得普利策奖的音乐剧。

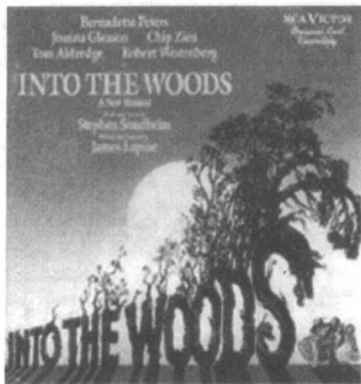
1943年，理查德·罗杰斯（Richard Rodgers）和奥斯卡·汉默斯坦二世（Oscar Hammerstein II）创作的《俄克拉荷马！》（*Oklahoma!*）获得巨大成功，音乐剧开始走向成熟。此后他们的众多作品如《旋转木马》（*Carousel*）、《南太平洋》（*South Pacific*）、《国王与我》（*The King and I*）和《音乐之声》（*The Sound of Music*）都是音乐剧史上的重量级剧目。此外弗雷德里克·罗维（Frederick Loewe）的《窈窕淑女》（*My Fair Lady*），列昂纳德·伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的《西区故事》（*West Side Story*）、《在镇上》（*On the Town*）和《老实人》（*Candide*），艾尔文·伯林（Irving Berlin）的《安妮，拿起你的枪》（*Annie Get Your Gun*），科尔·波特（Cole Porter）的《吻我，凯特》（*Kiss Me Kate*），弗兰克·洛伊瑟（Frank Loesser）的《红男绿女》（*Guys and Dolls*）和杰利·波克（Jerry Bock）的《屋顶上的提琴手》（*Fiddler on the Roof*）则使百老汇舞台空前地繁荣，造就了美国音乐剧的黄金时代。这一段时期的音乐剧延续了美国早期音乐剧歌舞曼妙、故事曲折、场景华丽的一贯风格，并开始在叙事中挖掘更深刻的社会意义，内容范围也由美国本土延展到世界的其他领域。

20世纪60年代以后,美国音乐剧创作开始出现低潮。尽管1967年盖尔特·马克德莫特(Galt McDermott)的《长发》(*Hair*)掀起了摇滚音乐剧热潮,1975年马文·汉姆利什(Marvin Hamlisch)的《歌舞团》(又译《平步青云》, *A Chorus Line*)成功造就了歌舞结合的新典范,还有《油脂》(*Grease*)、《芝加哥》(*Chicago*)等较优秀的作品,但百老汇确实出现了衰落的迹象,音乐剧的风水流年逐渐转向了伦敦。

1963年,被誉为“英国现代音乐剧之父”的莱昂内尔·巴特(Lionel Bart)创作的《奥里弗!》(*Oliver!*)无疑是对百老汇的巨大挑战。1971年,英国作曲家安德鲁·洛伊德·韦伯(Andrew Lloyd Webber)的一出颠覆性的摇滚剧目《耶稣基督万世巨星》(*Jesus Christ Superstar*)在音乐剧界引起了轰动。真是一鸣惊人,一飞冲天。韦伯随后创作了多部在音乐和戏剧方面都大有突破的经典之作,如《艾薇塔》(*Evita*)、《猫》(*Cats*)、《歌与舞》(*Song and Dance*)、《歌剧院的幽灵》(*Phantom of the Opera*)、《爱的观点》(*Aspects of Love*)、《日落大道》(*Sunset Boulevard*)、《微风轻哨》(*Whistle down the Wind*)和《美丽游戏》(*The Beautiful Game*)等,其中的《猫》刷新了《歌舞团》创造的票房记录,连续在伦敦上演21年,创造了音乐剧史上的奇迹。1985年,克劳德-米歇尔·勋伯格(Claude-Michel Schönberg)创作的《悲惨世界》(*Les Misérables*)被搬上伦敦舞台,开创了具有歌剧般史诗风格的巨型音乐剧的先河。勋伯格另外两部作品《西贡小姐》(*Miss Saigon*)和

《马丁·盖尔》(Martin Guerre)延续了《悲惨世界》的风格并同样大受好评。至此,《猫》、《悲惨世界》、《歌剧院的幽灵》和《西贡小姐》被公认为现代音乐剧的四大剧目。

20世纪八九十年代的百老汇开始推出一些题材新颖并具有现代价值观和社会意义的剧目,如1987年的《拜访森林》(Into the Woods)、1990年的《蜘蛛女之吻》(Kiss of the Spider-woman)、1996年的《租》(又译《吉屋出租》,Rent)等。动画巨头迪斯尼公司也加入了音乐剧的竞争行列。1994年和1997年,迪斯尼分别将其动画长片《美女与野兽》(Beauty and the Beast)和《狮子王》(The Lion King)搬上百老汇的舞台;1998年更是邀请艾尔顿·约翰(Elton John)创作了与威尔第著名歌剧同名的《阿伊达》(Aida),显示了迪斯尼在音乐剧制作方面不俗的实力。

在英美音乐剧的强势当中,法国的本土音乐剧从20世纪90年代后期开始逐渐发展。1998年,吕克·普拉蒙顿(Luc Plamondon)的《巴黎圣母院》(Notre Dame de Paris)在法国一炮走红,并在英语国家中受到热烈欢迎。这部浪漫主义风格的剧目与后来的《罗密欧与朱丽叶》(Romeo & Juliette)、《阿里巴巴》(Ali Baba)、《十诫》(Les Dix Commandements)并称法国的四大音乐剧。法国音乐剧构成了当代音乐剧剧坛上的一大亮点。可以说树立了音乐剧走出英语文化圈、开始本土化的榜样。

不能不知道的大师与名作

音乐剧大师

杰罗姆·科恩 / Jerome Kern

(1885—1945)

出生年月：1885 年 1 月

名气指数：★★★★☆

代表作品：《演出船》、《莎莉》、《寻宝》

显著特色：科恩及其《演出船》在中国衍生了一个奇特的状况。大约 20 世纪 60 年代以前出生的人虽不知道科恩和《演出船》，但一曲《老人河》却多有耳闻，甚至知道长于此曲的黑人歌手保罗·罗伯逊。因为那个时代认为反映阶级压迫与种族歧视的作品通常是好作品。相反，这之后的国人，尤其是了解音乐剧的当代青年知道《老人河》的反倒少了。

杰罗姆·科恩生于美国纽约市，在母亲的教育下，科恩向世人证明了他是一位有非凡才干的音乐家。当他只是一个初中生时就尝试作曲，15 岁左右就同时学习古典音乐和创作流行歌曲，百老汇和伦敦的制作人经常采用他早期创作的一些歌曲。科

恩于 1902—1903 年第一次访问伦敦，从此喜欢上了这个城市。随后的几年里，他成了伦敦和纽约戏剧界的名人，以作曲家和预演时的钢琴家出名。1914 年，百老汇音乐剧《犹他来的姑娘》（*The Girl from Utah*）首先在伦敦上演，他的能力在其中的《他们不相信我》（*They Don't Believe Me*）一曲里大放异彩。在 20 世纪 20 年代早期，科恩或许是百老汇最高产的作曲家。他为许多部音乐剧作曲，其中出名的歌曲有《莎莉》（1920）一剧中的《寻宝》以及《晴天》（1925）一剧中的《谁？》。

1927 年创作的《演出船》（*Show Boat*）是科恩在 20 年代的杰作同时也是他最有代表性的作品，剧中有一系列赢得持久掌声的歌曲：《老人河》（*Ol' Man River*）、《信任》（*Make Believe*）、《我为何爱你？》（*Why Do I Love You?*）。

30 年代晚期起，科恩开始把精力更多地放在电影上，而不是用在音乐剧上。他创作的电影歌曲有：《今晚你的样子》（荣获 1936 年奥斯卡最佳歌曲奖）、《美丽的罗曼史》、《亲爱的爱人》、《很久以前、很远的地方》、《历爱而空虚》和《我第一次见巴黎》（荣获 1940 年奥斯卡最佳歌曲奖）。在征服百老汇和好莱坞后，科恩转向创作协奏曲，他以《演出船》中的音乐为蓝本写了一个经典组曲，还写了一个表彰马克·吐温的组曲《乐队肖像》。

科恩不仅是一位有能力创作表面宁静内在欢快歌曲的杰出作曲家，而且还是一位很受欢迎的歌手和爵士音乐家，他的曲目至今仍为当代的各个艺术家所演奏。

SHOW BOAT

