

上海电影艺术学院流行音乐学院通用教材

西方音乐剧 演唱鉴赏教程

合唱卷 2

Musical

陈 艺 编著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海电影艺术学院流行音乐学院通用教材

西方音乐剧 演唱鉴赏教程

合唱卷 2

Musical

陈 艺 编著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方音乐剧演唱鉴赏教程 合唱卷 2/陈艺编著 - 上海: 上海音乐出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5523-0112-0

I. 西… II. 陈… III. 音乐剧 - 合唱 - 音乐欣赏 - 西方国家 - 高等学校 - 教材 IV. J617.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 009934 号

本书作品著作权使用费均已交付中国音乐著作权协会

书 名: 西方音乐剧演唱鉴赏教程 合唱卷 2

编 著: 陈 艺

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 陶 天

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×935 1/8 印张: 20.5 谱、文: 164 面

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0112-0/G · 0027

定价: 38.00 元

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 言

音乐剧诞生至今已有几百年,而和它同时诞生的其他各个音乐门类的教科书琳琅满目、应有尽有,唯独音乐剧的教材少之又少,找一本带钢伴的谱子难之又难。因此,对我国读者来说,用“千呼万唤始出来”形容这套书的正式出版毫不为过!

上海音乐出版社主编费维耀先生一直要我为他宏伟的流行音乐大系当个撰稿召集人。正好,上海电影艺术学院流行音乐学院的赵倩和陈艺老师,致力于音乐剧研究多年,并创作、演出过音乐剧多部,是这方面不折不扣的专家,费维耀先生和我不约而同地想到将完成这部作为流行音乐大系开山之作的音乐剧教材的重任交给她们。

在编撰之前,我们不止一次地探讨过流行音乐的地位和历史。我们发现,任何时代的主要音乐潮流都是由掌握那个时代话语权的阶级决定的:中世纪时,基督教精神获得至高无上的地位,于是肃穆、朴素的宗教音乐占主导;巴洛克时期之后,音乐由原来完全受教会保护和支配逐渐变成受君王、贵族保护,贵族排场文化的高度发展使得多乐章交响乐占据主导,并出现前所未有的戏剧性;在古典主义时期,贵族、教士与平民之间的矛盾白热化,作曲家对音乐表现人的情感认识及要求比文艺复兴时期和巴洛克时期又前进了一步,开始强调个人体验和情感的宣泄,流行音乐的雏形开始出现;到了浪漫主义时期,如果说巴洛克音乐和古典音乐是反映了共性的话,那么浪漫主义音乐突出的则是个性;进入 19 世纪末,历史上第一部音乐剧也随着历史的潮流应运而生。而到了如今,现代流行音乐的技术多半也没能脱离它的轨道。

世界音乐史到了 20 世纪,宗教、贵族被中产阶级、市民阶级所取代,以人为本,每个人都是社会主体,音乐表现普通人的生活,流行音乐自然成了不折不扣的社会主流音乐,而在这纷繁璀璨的流行音乐世界中,音乐剧则是最为显赫的集大成者。

如今,音乐剧在全世界已发展了几百年,引进我国也有几十年,就像任何一样西方的新事物进入中国

一样,在短时间内轰轰烈烈、风起云涌。它的出现让作曲家能展现自己的戏剧表现能力;让流行歌手不再仅仅是个唱歌的,而是能歌善舞的全能演员;让剧作家借助音乐说话;让艺术院校多了个热门专业。但是单有高涨的革命热情还不够,我们更多需要从借鉴中提炼精华,从经验中汲取养料。因此,音乐剧作为一门新兴而丰富的艺术形式,急需更多的人去整理它、研究它、推广它、丰富它。

对于音乐剧的爱好者和学习者来说,普遍遇到同一个问题:由于国内音乐剧教材踪影难觅,人们只能通过录音、录像来获得一些感性的认识。有志于音乐剧的人们正在翘首以盼,希望尽早得到较为完整、准确的世界经典音乐剧教材,以掌握其思想吃透其精神,创作出能够代表中国音乐剧的最高境界乃至跻身世界音乐剧之林的优秀作品。

赵倩和陈艺老师的这套音乐剧系列丛书有如雪里送炭,她们避免了一般教材和理论书籍的学究刻板,用生动形象的语言向读者介绍了一个丰富而又有魅力的音乐剧世界,她们将音乐剧的乐谱、著名音乐剧介绍与音乐剧历史有机地结合在一起,让读者犹如漫步在音乐剧之林,在聆听优美音乐的同时了解了音乐剧从哪里来、到哪里去。这套丛书特别收录了更多近现代的音乐剧作品,相信会更加受到大众的喜爱和欢迎,并且其中还有一个小小的用心之处:编著者把每首歌曲的音域向读者写明,用作学习与演唱的参考。

这套音乐剧系列丛书将为专业音乐剧演员提供第一手资料,迅速提高其业务水平并尽快与国际接轨;为想了解而苦于没有机会接触音乐剧的学子们提供一把入门的钥匙;为业余歌唱爱好者尽快走出“洋泾浜”的窘境助一臂之力;为我国音乐剧编创能力的提高提供一本简洁明了的工具书。

姜小鹏
2013年早春上海

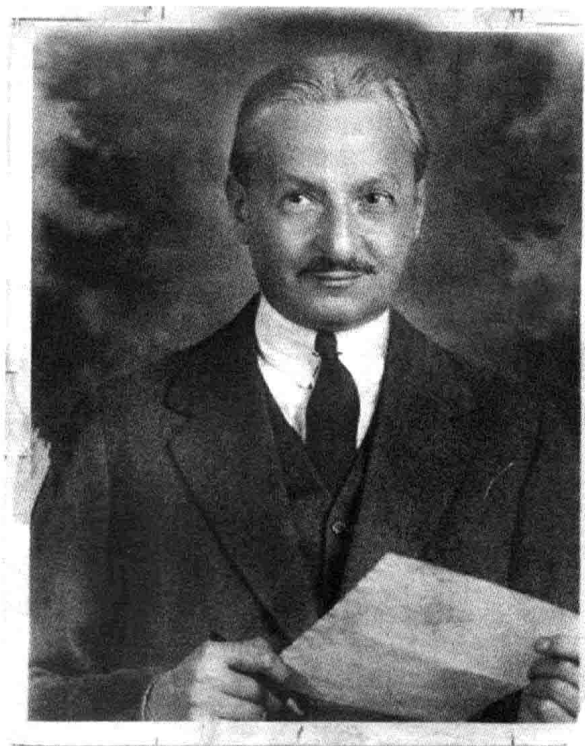
目 录

音乐剧制作人、编舞选编	(1)
1. 《变身怪医》(Jekyll and Hyde)	弗兰克·威德霍恩(Frank Wildhorn) (9)
(1) 虚伪假面(Facade)	(10)
2. 《为你疯狂》(Crazy for You)	乔治·格什温(George Gershwin) (31)
(2) 很好的工作,若你能得到它的话(Nice Work If You Can Get It)	(32)
3. 《吉屋出租》(Rent)	乔纳森·拉森(Jonathan Larson) (45)
(3) 爱的季节(Seasons of Love)	(46)
4. 《妈妈咪呀》(Mamma Mia)	班尼·安德森(Benny Andersson) 比约恩·奥瓦尔斯(Bjorn Ulvaeus) (53)
(4) 妈妈咪呀(Mamma Mia)	(54)
(5) 钱啊钱啊钱(Money, Money, Money)	(69)
5. 《金牌制作人》(The Producers)	梅尔·布鲁克斯(Mel Brooks) (79)
(6) 开场(It's Opening Night)	(80)
6. 《摩登蜜莉》(Thoroughly Modern Millie)	珍妮·狄苏瑞(Jeannie Tesori) (94)
(7) 摩登蜜莉(Thoroughly Modern Millie)	(95)
7. 《春之苏醒》(Spring Awakening)	邓肯·谢克(Duncan Sheik) (111)
(8) 妈妈谁生养了我(Mama Who Bore Me)	(112)
(9) 紫色夏天之歌(The Song of Purple Summer)	(114)
8. 《歌舞青春(1)》(High School Musical (1))	雷·查姆(Ray Cham) 格雷格·查姆(Greg Cham)
安德鲁·希利(Andrew Seeley) 马修·杰拉德(Matthew Gerrard) 罗比·内维尔(Robbie Nevil)	(118)
(10) 集中精力投入比赛(Get'cha Head in the Game)	(119)
(11) 我们都在一起(We're All in This Together)	(126)
9. 《歌舞青春(2)》(High School Musical (2))	马修·杰拉德(Matthew Gerrard) 罗比·内维尔(Robbie Nevil) (134)
(12) 现在是什么时候?(What Time Is It?)	(135)
(13) 一个集体(All for One)	(146)

音乐剧制作人、编舞选编

小弗洛伦茨·齐格菲(Florenz Ziegfeld, Jr., 1867—1931)

小弗洛伦茨·齐格菲 1867 年出生,年轻时是美国的一名杂耍歌舞表演艺人。1893 年到百老汇发展,小有名气后,于 1895 年开始尝试制作百老汇歌舞秀。1907 年,他当时的法籍夫人安娜·霍尔德(Anna Held)建议他仿照法国时事秀(Folies Bergere)样式,广纳歌舞艺人,以幽默、风趣、讽刺的形式来讽刺时事政治和社会弊病。他受到启发之后,决定去除讽刺时弊而加入美国化的奢华歌舞娱乐,广纳漂亮的美国女孩,用华美明艳的服饰、富丽堂皇的场面和迷人炫目的歌舞来吸引观众,并把这种独具特色的秀命名为“齐格菲的富丽秀”,推出之后即大获成功。随后齐格菲创办了百老汇最大的歌舞团。从 1907 年到 1931 年,二十多年里他推出了 21 版夏季富丽秀,声势惊人,成为上世纪二三十年代百老汇繁荣辉煌的象征,也使他赢得了“歌舞大王”的美誉,他的名言就是:“使美国女郎焕发光彩”(Glorifying the American Girl)。

小弗洛伦茨·齐格菲

齐格菲在那个时代是百老汇歌舞娱乐业的大腕级人物,一批批美国词曲作家、歌舞演员从他这里走向成功之路,为后来的音乐剧创作留下大量宝贵遗产。如音乐界后来著名的维克多·赫伯特、艾文·柏林、杰罗姆·科恩等

都曾为他的歌舞剧作过曲。他的许多美国本土化创意潜移默化地改变了美国歌舞剧场的风貌,他的音乐成为美国从 19 世纪 80 年代的靡靡之音向令人激动的新时代爵士乐时期转变的桥梁。

齐格菲注重大众口味,他推出的作品,歌曲大多琅琅上口,易于传唱,但同时又避免低俗,提升了娱乐品位;他还注重创新,为构思新的演出形式,常出没于各种场所,获

取灵感。他的舞台剧常有新的音乐形式和别出心裁的场景设计；此外，他一直反对百老汇的种族歧视，在自己的歌舞团中吸纳了很多优秀的黑人演员，这在当时可以说是了不起的举动。他为音乐剧作出的最大贡献是制作了美国划时代的音乐剧作《演艺船》。这一切的一切都足以使他成为音乐剧历史上最伟大的制作人。

1932 年，齐格菲去世，由他创建的齐格菲时代就此结束。

1936 年，美国导演罗伯特·伦纳德推出电影《歌舞大王齐格菲》，以他的生平为主线，歌舞场面均由齐格菲歌舞团原班人马演出，共展现了 7 场大型歌舞和 23 首名曲。以此纪念这位在音乐剧领域做出巨大贡献的领军人物。此片获得了第 9 届奥斯卡最佳影片、最佳女主角、最佳舞蹈指导 3 项大奖。

1936 年推出由罗伯特·伦纳德导演的电影《歌舞大王齐格菲》，以纪念一代音乐剧制作人的传奇人生

舒伯特三兄弟(Shubert Brothers)

舒伯特三兄弟是美国剧院经理及百老汇制作人。三人分别是：

李·舒伯特(Lee Shubert, 1871—1953)、山姆·舒伯特(Sam S. Shubert, 1878—1905)，还有雅各布·舒伯特(Jacob J. Shubert, 1879—1963)。他们三人成立的舒伯特剧院公司是历史上最大的剧院制作公司之一。他们所拥有的百老汇剧院包括舒伯特剧院、冬园戏院和公主剧院。

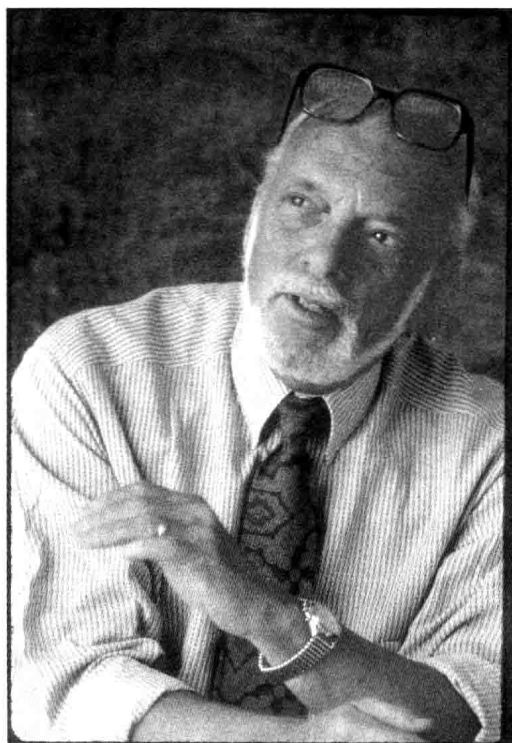
雅各布·舒伯特(左)和李·舒伯特(右)的合影，中间照片上的人是已故兄弟山姆·舒伯特

三兄弟出生于东欧，幼年时跟随父亲移民美国。在没有接受教育的情况下，他们开始在纽约雪城的剧场工作。1900 年，山姆搬到了纽约市，在那里受雇管理先锋广场剧院。他的兄弟们紧随其后。山姆 26 岁的时候在一次火车失事中丧身，其后由雅各布和李负责经营。在第一次成功演出后，舒伯特兄弟开始购买纽约和美国国内的剧院，到 1924 年，他们一家在美国所拥有的剧院就有 86 家。到 1935 年，他们名下所制作的剧目就超过 600 部。

舒伯特三兄弟是百老汇最早的音乐剧制作人巨头，和制作人齐格菲分庭抗礼。在齐格菲过世之后，舒伯特兄弟向齐格菲负债累累的遗孀比丽·伯克(Billie Burke)购买了“齐格菲”的名义后，又在 1934、1936、1943 和 1957 年推出了以“齐格菲富丽秀”命名的四部富丽秀。

哈罗德·普林斯(Harold Prince,1928—)

美国导演、制作人。1928年在纽约市出生,导演或制作过50部以上的音乐剧、话剧和歌剧,制作的百老汇音乐剧包括1957年的《西区故事》、1962年的《论坛路上的怪事》、1964年的《屋顶上的提琴手》,导演兼制作的音乐剧有1963年的《她爱我》、1970年的《陪伴》、1976年的《太平洋序曲》,导演的音乐剧有1978年在伦敦上演的《艾薇塔》、1979年在百老汇导演的《艾薇塔》、1986年在伦敦、1988年在纽约导演的《歌剧魅影》、1993年的《蜘蛛女之吻》、1995年的《演艺船》(重演剧)、1996年在华盛顿的《人人都会吹口哨》。此外他还导演过两部电影,导演并制作过歌剧,1984年在纽约市歌剧院导演了《理发师陶德》,1983年在维也纳国家歌剧院导演了《图兰朵》,1982年在芝加哥导演了《蝴蝶夫人》等。他同时还是纽约公共图书馆的受托人,也是国家艺术协会的受托人,总共得到过20个托尼奖,被授予BAFTA银奖(BAFTA:英国电影电视艺术学院大奖)。

哈罗德·普林斯

卡麦隆·麦金托什(Cameron Mackintosh,1946—)

卡麦隆·麦金托什是当代英国最负盛名的音乐剧制作人,1946年出生于英格兰曼菲尔德。麦金托什在贝斯的一个小公立学校上学。1954年8岁的时候观看了朱里安·斯拉德的音乐剧作品,从此迷上了音乐剧。离开学校后,他又学习了一年,之后成为皇家剧院的德鲁利·莱恩的舞台经理助理,之后于1969年又到伦敦西区搞制作,终于在1976年以《与桑德海姆肩并肩》(Side by Side by Sondheim)取得了突破。随后的几年里,他成功地使《奥立弗》《窈窕淑女》《俄克拉荷马》得到了新生。之后他遇到了安德鲁·劳埃德·韦伯,两人于1981年共同创作了《猫》。

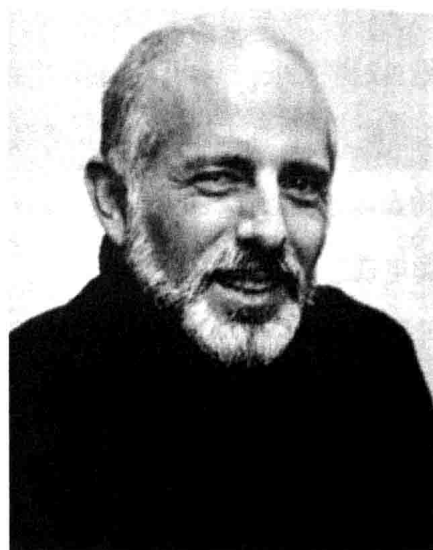

卡麦隆·麦金托什

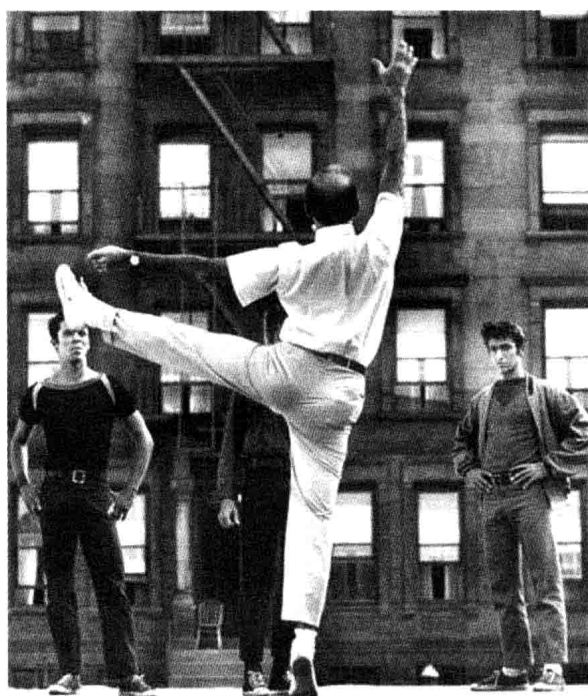
该剧改变了他们的一生,成了音乐剧的典范。它推翻了音乐剧的旧有模式,提供了一种朴素而活泼的戏剧方法,它不依赖大牌明星,歌曲易于上口。80年代,麦金托什因制作《歌与舞》《悲惨世界》《歌剧魅影》《西贡小姐》而越来越有名。1990年《西贡小姐》一剧证明麦金托什是一位极有影响的人物。他的财富总额大约是3亿英镑,其中大部分投资在他的音乐剧制作事业上。他还资助许多小的戏剧项目,在商业运作上有着非凡而敏锐的头脑。他于1991年获得杰出成就观察家奖,1992年获威望很高的理查德·罗杰斯音乐剧佳作奖。他在世界各地制作过的多个版本的多部音乐剧,其中包括6个《猫》的制作、20个《歌剧魅影》的制作、12个《悲惨世界》的制作、7个《西贡小姐》的制作、2个《歌舞线上》的制作等。1993年的美国杂志《戏剧周刊》称他是“戏剧制作的沙皇”。

杰罗姆·罗宾斯(Jerome Robbins,1918—1998)

杰罗姆·罗宾斯是美国舞蹈设计家、音乐剧导演。罗宾斯1918年出生于美国新泽西州的威休肯。虽然在大学里他学的是化学专业,但是他对舞蹈的痴迷让他立志以舞蹈作为事业并为之刻苦付出。1940年,他以良好的表现加入美国芭蕾舞剧院,那一年他才22岁。1944年4月,由杰罗姆·罗宾斯担任舞蹈设计的美国芭蕾舞剧院演出的音乐剧《奢华的自由》在大都会歌剧院首演。罗宾斯用舞姿去描写那些能量过剩、好斗、敌意、倔强的两派青年团伙,甚至是他们之间的格斗,这在当时是一种全新的尝试,不仅如此,他还是第一个又参与剧本构思,又是导演兼舞蹈设计的人。数年努力之后,他已是音乐剧界里举足轻重的编舞艺术家。他设计了《在镇上》(On the town)、《高跟鞋》(High button shoes)、《自由小姐》(Miss Liberty)、《称我夫人》(Call me

杰罗姆·罗宾斯

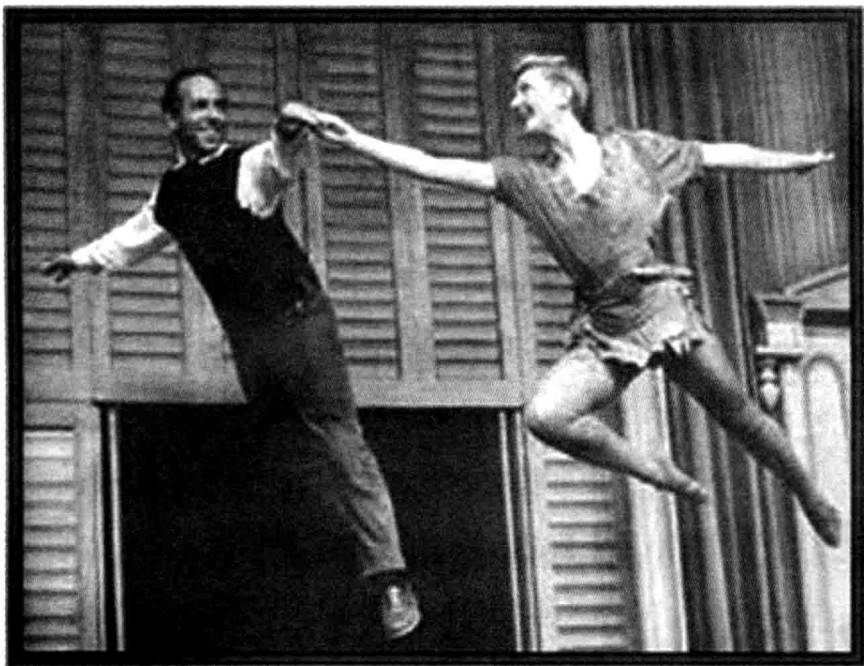

杰罗姆·罗宾斯在《西区故事》的排练现场做动作指导

madam)、《国王与我》(King and I)和《亿万富童》(Billion Dollar Baby)的舞蹈等。他最著名的舞蹈作品是《西区故事》(West Side Story)。

《西区故事》中的舞蹈之所以得到如此高的评价,并不仅仅因为它舞蹈场面的宏大和振奋人心,而是因为众多的舞蹈在罗宾斯的巧妙安排下,显得如此合理和井井有条。从激情四射的古巴黑人的曼波舞(Mambos)到庄严高贵的芭蕾,再到那些街头少年搓着手指的踢踏舞,每一个角色做出的每一个舞蹈动作看起来都恰到好处。通过舞蹈的连接,这部音乐剧作品无论从哪个角度来看都显得完整流畅,衔接自然。可以不夸张的说,罗宾斯通过《西区故事》为音乐剧舞台的舞蹈树立了一个新的标准,该剧也成为百老汇音乐剧发展的里程碑。

此后,他还在《玫瑰舞后》(Gypsy)和《屋顶上的提琴手》

杰罗姆·罗宾斯和玛丽·马丁在音乐剧《彼得·潘》的排练中

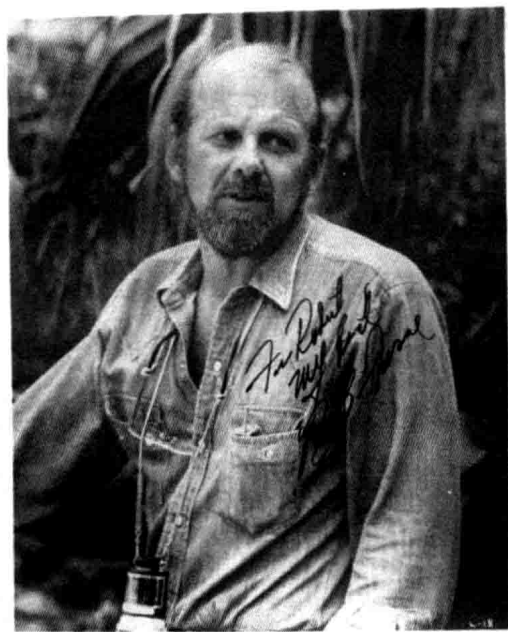
(Fiddler on the Roof)两部名剧中任导演兼舞蹈设计。《屋顶上的提琴手》在百老汇创造了演出 3242 场的记录,而罗宾斯也凭借在这部作品中的出色表现而再次荣膺第 19 届托尼奖的最佳导演奖和最佳舞蹈编舞奖。

在人们的呼吁和支持下,融会罗宾斯二十余年创作作品精彩片断的晚会——《杰罗姆·罗宾斯的百老汇之夜》(Jerome Robbins's Broadway)于 1989 年 2 月 26 日在纽约上演,这部作品通过连缀罗宾斯创作的音乐剧中著名的舞蹈片断、舞蹈场面,再现了音乐剧舞蹈艺术从 20 世纪 40 年代到 60 年代的发展历程,为他的百老汇生涯画上了一个圆满的句号。

鲍勃·福斯 (Bob Fosse, 1927—1987)

鲍勃·福斯是继杰罗姆·罗宾斯之后的又一位伟大的音乐剧编舞大师和导演。1927 年 6 月 23 日,鲍勃·福斯出生在芝加哥,他的父亲是一位有名的歌舞演员,家庭的熏陶使他从小就展现出惊人的舞蹈天赋。他 9 岁进入芝加哥艺术培训学校接受系统的舞蹈课程训练,13 岁就已经开始登台演出。1945 年到 1947 年期间,他在美国海军服役,1947 年从海军退役后,福斯来到纽约,在《称我先生》(Call Me Mister)中得到了一个舞蹈演员的角色,后被制作人德怀特·D. 韦曼邀请加入他的剧作《为我歌舞》中演出。该剧让人们第一次注意到福斯的才华和他与众不同的舞蹈风格。

鲍勃·福斯经过一些学习和历练之后,1953 年参演了根据科尔·波特的音乐剧改编的电影版歌舞片《吻我,凯特》。尽管福斯在该片中的戏分并不多,但他取得了导演的同意,独自编导了他同卡洛尔·汉

鲍勃·福斯

这张图文解析了鲍勃·福斯的舞蹈动作设计风格

尼(Carol Haney)的一段 48 秒长的舞段“从这一刻起”(From This Moment On)。这段精彩的舞蹈成为片中的亮点之一,也展现了福斯优秀的编舞才能。正是《吻我,凯特》中那段只有 48 秒长的舞蹈,使福斯走上了编舞的道路,并最终成为舞蹈世界最为知名的人物之一。

1954 年由乔治·阿伯特执导的音乐剧《睡衣游戏》(The Pajama Game)其中的舞蹈部分本来是想请杰罗姆·罗宾斯出任编舞,谁料罗宾斯因为其他工作时间冲突不能担任。但是由于福斯在《吻我,凯特》中出色的编舞才能给罗宾斯留下了深刻的印象,因此特意推荐了福斯。上演之后果然好评如潮,而鲍勃·福斯也凭借他出色的才华赢得了托尼最佳编舞奖,从此在百老汇扬名。

初尝成功喜悦之后的福斯同阿伯特再度合作,为 1955 年的《该死的扬基队》(Damn Yankees)编舞。有了之前的成功经验,这次两人更有信心合作成功。上演之后演出场次超过了 1000 场,福斯的编舞才能再次获得了肯定和欣赏。由此,鲍勃·福斯第 2 次获得托尼最佳编舞奖,成为百老汇实至名归的编舞大师。

鲍勃·福斯和杰罗姆·罗宾斯共同完成的编舞作品是 1956 年的《铃儿响叮当》。两个人截然不同的编舞风格巧妙地结合在一起,使整个舞蹈生动有趣,同样深受观众欢迎。

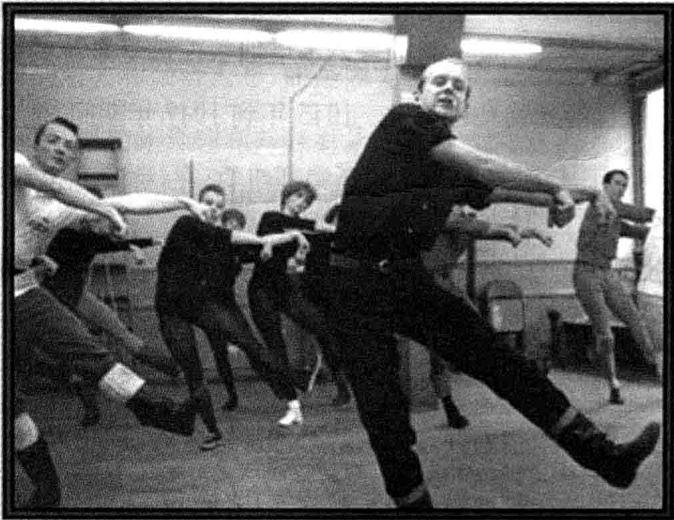
第 3 次让福斯捧回托尼最佳编舞奖的作品是 1959 年的音乐剧《红发》(Redhead)。《红发》是福斯执导并编舞的第 1 部音乐剧作品,也完成了由单纯的编舞师向编舞型导演的转变。

福斯在接二连三的成功之后,1961 年由他导演兼编舞另一部音乐剧作品《小我》(Little Me) 为福斯再一次带来托尼奖的最佳编舞奖;1966 年凭借《生命的旋律》(Sweet Charity)这部剧作,福斯又一次获得托尼奖的最佳编舞奖。不过,将他推向事业高潮的还是 1972 年由他执导的,根据同名音乐剧改编的电影版《酒店》(Cabaret)。

在此之前,已经出现过几个不同版本的《酒店》,所以福斯根据剧情对剧中的场面和舞蹈进行了重新的设计。影片上映之后,受到热烈的评论和赞誉。《酒店》夺得了 8 项奥斯卡大奖,其中当然包括福斯所获得的最佳导演奖。《酒店》不仅证明了福斯是一位杰出的舞台剧导演,还是一位非常出色的电影导演。

在创作完《酒店》后,他重回百老汇,执导音乐剧《丕平》并负责编舞。《丕平》获得了 5 项托尼奖,福斯获得了最佳导演奖和最佳编舞奖。

1972 年是福斯的大丰收之年,他凭借导演的电视专

鲍勃·福斯和舞者在排练中

题片《莉莎和“Z”》获得了当年的艾美奖。这样,他就成为第1位在同一年内连续获得托尼奖、奥斯卡奖和艾美奖的艺术大师,鲍勃·福斯的声望此时达到了最高峰。

1975年,鲍勃·福斯的名字凭借《芝加哥》(Chicago)的上演再次红遍百老汇,《芝加哥》于1975年6月3日进行了首演,引起热烈反响并获得了11项托尼奖的提名。1979年由他执导的电影《爵士春秋》(All That Jazz)以一部类似个人自传的电影总结了他传奇和曲折的一生。1987年鲍勃·福斯因为心脏病发作而辞世。

迈克尔·班奈特(Michael Bennett,1943—1987)

迈克尔·班奈特被公认为是继罗宾斯和鲍勃·福斯之后的又一位杰出的编舞——导演大师。他于1943年4月8日出生在美国纽约的布法罗,3岁时被送入幼儿舞蹈学校接受早期舞蹈教程培训。少年时期他已经熟练地掌握了爵士舞、现代舞、踢踏舞和芭蕾舞等多种舞蹈形式,并且对舞蹈动作设计和编排尤其表现出浓厚的兴趣。年轻的他被选入约翰·杜恩(John Dunne)的“明日之星”歌舞团。1958年,15岁的班奈特被《西区故事》剧组选中,饰演剧中的男孩约翰,并于一年后参加该剧在纽约和欧洲的巡演。在结束了《西区故事》的欧洲巡演之后,班奈特离开学校,开始了真正的舞蹈生涯。他正式参加的百老汇演出是在1961年12月27日于纽约上演的

迈克尔·班奈特

的《地铁作卧室》(Subways Are For Sleeping),班奈特在这部剧作中饰演一个小角色——负责邮递的小男孩,还作为群舞演员出现过几次。接下来的班奈特出任了几部剧中的舞蹈演员,在这段经历的积累之下,他逐渐熟悉了音乐剧舞台,熟悉了舞蹈编排的流程,这对他后来的编舞和导演事业有非常大的帮助。

1966年,班奈特第一次为《快乐的喧嚣》(A Joyful Noise)做编舞,虽然这部剧只上演了12场,但是人们立刻注意到这位只有23岁的班奈特出色的编舞才能。这部剧为他带来了第1次托尼奖提名。虽然最终没有获奖,但对于首次出任编舞就获得大奖提名的班奈特来说是一个莫大的肯定和鼓舞。他再接再厉,1967年为《亨利和可爱的亨利》(Henry and Sweet Henry)编舞,这部剧作使班奈特第2次获得托尼奖的提名,他受到更多评论家和业内的关注。

1968年,班奈特负责编舞的《许诺,许诺》(Promise, Promise)和1969年的《可可》让他连续两次获得托尼奖提名。1970年,班奈特应普林斯的邀请,为他导演桑德海姆的作品《伙伴们》(Company)编舞。班奈特也正是通过这部作品再一次证明了自己的实力。该剧拿下纽约戏剧评论奖后,又荣获包括最佳导演、最佳剧本、最佳词曲在内的6项托尼奖。班奈特凭借自己出色的编舞第5次提名托尼奖。

1971年桑德海姆、普林斯和班奈特再度合作,推出充满怀旧风情的豪华制作《富丽秀》。这次班奈特除了负责编舞之外,还与普林斯联合出任剧作的导演,班奈特在《富丽秀》中展现了他多样的编舞才华,设计的舞蹈类型多种多样。《富丽秀》于1971年4月4日首演,在当年的托尼奖颁奖晚会上夺得了七个奖项。班奈特不仅获得了最佳

迈克尔·班奈特在《歌舞线上》的排练中

编舞,还与普林斯一起分享了最佳导演的荣誉,这创造了他事业的又一个起点。

最能代表他事业顶峰的作品是1975年他负责的音乐剧《歌舞线上》。《歌舞线上》围绕着平时不为人重视的歌舞演员展开,讲述了一家音乐剧剧团向社会招考群舞演员,以填补八个演员空缺的故事。班奈特的编排新奇,手法巧妙,剧情进展和过渡合理,充分表现了群舞演员为了赢得工作,更重要的是赢得尊严和自身价值的实现,所做出的种种努力。在舞蹈编排上,班奈特充分结合了群舞演员的表演特点进行了精心的设置,这一切在舞台上演时给观众带来了极大的视觉冲击和艺术享受。

《歌舞线上》于1975年5月21日在纽曼剧院上演,强烈的剧场震撼、新颖的创意和班奈特精彩的编排立刻使该剧成为百老汇最红火的剧作,所有的荣誉都指向了班奈特。在1976年的托尼奖颁奖典礼上,由班奈特创意、导演并编舞的《歌舞线上》成为最大的赢家,得到了10项提名并最终赢得了9个奖项,创下了当时托尼奖的得奖新记录。班奈特凭借它夺取了最佳导演和最佳编舞。此外,《歌舞线上》还获得了剧评人奖和普利策戏剧奖。

此后的班奈特一直活跃在百老汇的舞台上,1981年的《追梦女郎》(Dreamgirls)为他带来第7个托尼奖项。

1987年,年仅44岁的班奈特因病在亚利桑那州去世,这对百老汇和音乐剧界都是莫大的遗憾和损失。《时代》杂志发表评论认为“纽约剧院将来的编年史应该牢记住百老汇历史上这个伟大的编舞——导演时刻,牢记住那些让人激动不已的名字:杰罗姆·罗宾斯、高尔·查普林、鲍勃·福斯、迈克尔·班奈特。”

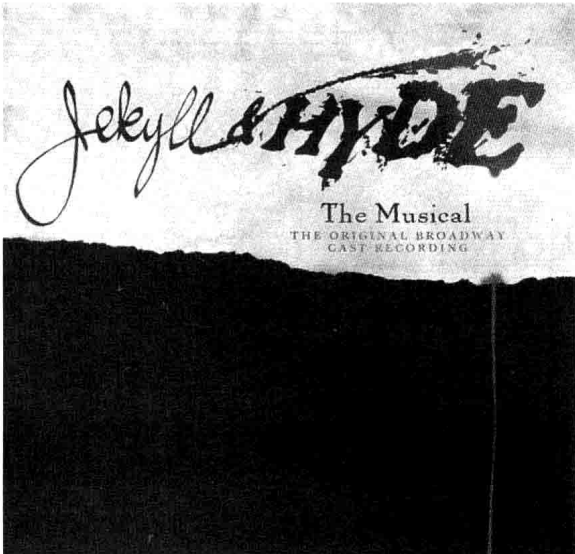
1. 《变身怪医》 (Jekyll and Hyde)

作曲: 弗兰克·威德霍恩(Frank Wildhorn)

作词: 蕾斯利·布利克斯(Leslie Bricusse)

创作背景

《变身怪医》以史蒂文生 1886 年出版的著名小说《化身博士》为蓝本,1990 年上演,立刻好评如潮,剧中优美动人的歌曲和复杂多面的人物性格赢得了观众的赞赏。1997 年经过修改后的版本登上百老汇,共上演了1543场,获得了 4 项托尼奖提名,同时还获得美国戏剧之翼奖、最佳场景设计奖和最佳灯光设计奖。

剧情介绍

故事发生在 1885 年的伦敦,杰克(Jekyll)医生本是一位年轻且富有才华的医学研究人员,因为父亲患精神病的顽疾而陷入痛苦,他运用自己的医学研究,希望能够把人善良和邪恶的精神要素分离开来,从而控制人的精神。然而这项需要用活人做人体试验的危险而有悖伦理的研究被保守和缺乏同情的理事会一致否决。杰克于是孤注一掷,用自己作为试验品注射了自己研究的药品。

可怕的事情发生了:注射了药物的杰克医生慢慢分裂成为两个性格完全不同的人:一个还是善良绅士的杰克,而另一个则成为残暴邪恶的海德(Hyde)。就这样,杰克体内两个各占一半的灵魂开始了在他体内的轮番控制,不断地杀人事件浮出水面,而杰克越来越无法控制海德的行。最后,邪恶的海德在杰克的婚礼上显露原形,陷入混乱的杰克最后在朋友的帮助下用刺刀刺入自己的胸膛,最终杀死了体内的海德,也死在妻子艾玛(Emma)的怀中。

虚伪假面

Facade

作词：蕾斯利·布利克斯
作曲：弗兰克·威德霍恩

The first system of the musical score for 'Facade' is in 4/4 time with a key signature of one flat (B-flat). It features a piano introduction with a strong dynamic marking of *f* (forte). The right hand plays a series of eighth-note chords, while the left hand plays a steady eighth-note bass line. The system concludes with a fermata over the final chord.

The second system continues the piano introduction. The right hand features a melodic line with eighth-note chords, and the left hand maintains the eighth-note bass line. The system ends with a fermata over the final chord.

The third system of the musical score for 'Facade' includes vocal entries. The right hand has a vocal line with the lyrics 'BISHOP' and 'There's a'. The left hand continues the piano accompaniment with eighth-note chords and a steady bass line. The system concludes with a fermata over the final chord.

face that we wear in the cold light of day, it's so - ci - e - ty's mask, it's so -

mf

ci - e - ty's way, and the truth is___ Ha! that it's all a fa -

cade! There's a