

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

独唱卷 3

Musical

赵倩 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

独唱卷 3

Musical

赵倩 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 独唱卷 3/赵倩编著－上海：上海音乐出版社，2013.4

ISBN 978-7-5523-0023-9

I. 西… II. 赵… III. 音乐剧－独唱－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 002688 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 独唱卷 3
编 著：赵 倩

出 品 人：费维耀
责任编辑：刘诗瑶 王媛媛
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：18.5 谱、文：148 面
2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷
印数：1－3,000 册
ISBN 978-7-5523-0023-9/G·0009
定价：30.00 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

法国音乐剧的成功和欧洲音乐剧的兴起(1980 年代—2000 年代)	(1)
1. 《悲惨世界》(LES MISERABLES)	克劳德-米歇尔·勋伯格(Claude-Michel Schönberg) (6)
(1) 我曾有的梦想(I DREAMED A DREAM)	(7)
(2) 你是否听到人民的呼声?(DO YOU HEAR THE PEOPLE SING?)	(11)
(3) 孤身一人(ON MY OWN)	(14)
(4) 空桌子空椅子(EMPTY CHAIRS AT EMPTY TABLES)	(18)
(5) 繁星(STARS)	(23)
(6) 带他回家(BRING HIM HOME)	(27)
2. 《西贡小姐》(MISS SAIGON)	克劳德-米歇尔·勋伯格(Claude-Michel Schönberg) (31)
(7) 她还是我(HER OR ME)	(32)
(8) 美国梦(THE AMERICAN DREAM)	(38)
3. 《马丁·盖尔》(MARTIN GUERRE)	
.....	克劳德-米歇尔·勋伯格(Claude-Michel Schönberg) (48)
(9) 我是马丁·盖尔(I'M MARTIN GUERRE)	(49)

4. 《巴黎圣母院》(NOTRE DAME DE PARIS)	理查德·科强特(Richard Cocciante) (57)
(10) 大教堂时代(LE TEMPS DES ATHÉRALES)	(58)
(11) 为爱而生(VIVRE)	(64)
(12) 月亮(LUNE)	(72)
5. 《绿魔先生》(LITTLE SHOP OF HORRORS)	艾伦·曼肯(Alan Menken) (78)
(13) 绿色家园(SOMEWHERE THAT'S GREEN)	(79)
(14) 为我成长(GROW FOR ME)	(85)
6. 《变身怪医》(JEKYLL AND HYDE)	弗兰克·威德霍恩(Frank Wildhorn) (94)
(15) 就这一刻(THIS IS THE MOMENT)	(95)
(16) 像你这样的人(SOMEONE LIKE YOU)	(100)
(17) 没人知道我是谁(NO ONE KNOWS WHO I AM)	(111)
(18) 曾经的梦(ONCE UPON A DREAM)	(115)
(19) 新生活(A NEW LIFE)	(120)
7. 《为你疯狂》(CRAZY FOR YOU)	乔治·格什温(George Gershwin) (132)
(20) 呵护照顾我的人(SOMEONE TO WATCH OVER ME)	(133)
(21) 不是给我的(BUT NOT FOR ME)	(139)

法国音乐剧的成功和欧洲音乐剧的兴起

(1980 年代—2000 年代)

在美国音乐剧先声夺人,英国音乐剧后来居上的时代,法国音乐剧在世纪末被两个富有挑战精神的人推上了音乐剧的舞台。虽然在 20 世纪 80 年代以前,也有数部法国音乐剧在百老汇和伦敦登陆,但是影响都有限。直到这两个人的出现,才真正让法国音乐剧响彻世界舞台。他们就是作曲家克劳德-米歇尔·勋伯格(Claude-Michel Schönberg)和作词家阿兰·鲍伯利(Alain Boublil)。

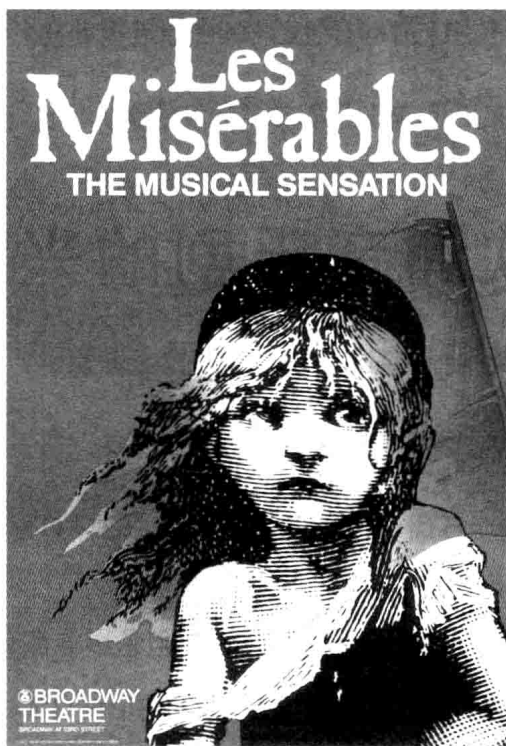

鲍伯利(左)和勋伯格(右)在创作中

说来有趣,这两个人都不算是土生土长的法国人。鲍伯利原籍突尼斯,早年从事音乐出版,有时还为流行歌曲写词。勋伯格出生于匈牙利移民家庭,是一位流行歌曲的创作型歌手。他们认识以后,有一天相约观看韦伯的音乐剧《耶稣基督超级巨星》,看完之后感慨不已,激发出对音乐剧的创作热情,心里也希望能够创作出史诗一般壮丽宏大、激动人心的音乐剧。随即两人决定合作,一起投入到音乐剧的创作中。

《悲惨世界》的“起死回生”

1973 年,法语摇滚音乐剧《法国大革命》是两人第一次合作的成果,它由 24 首歌曲串联在一起,描述法国大革命的一系列重大事件,在巴黎体育馆连演了 3 个月,反响热烈。初次尝到成功的喜悦之后,两人开始着手另一个更宏大、更艰难的音乐剧创作计划。他们想到了维克多·雨果的巨作《悲惨世界》(*Les Misérables*)。法国人说起《悲惨世界》,犹如中国人眼中的四大名著,是经典中的经典。对经典的改编和创作,法国人是非常挑剔和谨慎的,即使

百老汇首演海报中小珂赛特的形象成为音乐剧《悲惨世界》的象征

海报中的珂赛特形象来自小说中的插画

是在欧洲有着悠久历史且积累着丰富剧目的歌剧创作都不敢去尝试这个经典名著。因此，评论家们和公众一开始都表示不看好——可以想象，两个不算是“正宗”法国人的法国人来改编法国历史上的经典名著，而且还准备把这么严肃的史诗般的巨作创作成流行歌曲风格的音乐剧，那能成吗？就连鲍伯利自己都说：“改编这样一个家喻户晓的故事，就像往蒙娜丽莎的脸上贴胡子，简直是自找麻烦。”

不过两人还是顶住了压力，经过两年多的辛劳创作完成了音乐剧《悲惨世界》，并于1980年的秋天在巴黎体育馆上演。不过令人尴尬的是，这部两个小时的音乐剧，那么严肃的演出，却被生硬地安排在拳击和马戏表演之间，这让演出的效果大打折扣。不仅如此，由于莫斯科马戏团的到访，音乐剧《悲惨世界》不得不在上演后的第16周仓促收场。鲍伯利在失望之余哀叹道：“巴黎没有真正的演出制作人。我们苦苦交涉，可是体育馆的老板却忙着确认马戏团何时到达……”

眼看这部音乐剧就要从希望起步、以失望收场了，但就在这个时候，出现了戏剧化的转折：虽然法语版的《悲惨世界》落下帷幕，但是原声带却飘洋过海来到英国，在一次偶然的情况下被制作人卡麦隆·麦金托什(Cameron Mackintosh)听到。

就是这次偶然完全改变了《悲惨世界》的命运，使它能够在未来以崭新的姿态登上音乐剧的舞台，并一跃成为全世界最著名的音乐剧之一。这位已经成功地将《猫》推向音乐剧之巅的制作人虽然听不懂法语，但是却被那富有激情和感染力的旋律打动了。有着敏锐市场嗅觉的卡麦隆立刻意识到这部剧的潜力，于是几经周折和两位创作者取得了联系，并找来了

音乐剧制作人卡麦隆·麦金托什改变了音乐剧《悲惨世界》的命运，重塑了《悲惨世界》并成为经典

优秀的歌词翻译家、诗人和导演一起着手筹备《悲惨世界》英文版本的制作和演出。

经过一番彻底的改造和打磨,1985 年英文版的《悲惨世界》以崭新的面貌在伦敦西区上演了。这次的上演情况大不相同,英文版的《悲惨世界》用它那气势磅礴的音乐和严肃悲壮的歌曲演绎着跌宕起伏的剧情,也更准确而深刻地表达出雨果巨著的人文精神,上演之后就受到了观众和评论家的认可。1987 年《悲惨世界》登陆百老汇,同年在北美巡演,并获得了托尼奖最佳音乐剧、最佳词曲、最佳编剧等 8 项大奖。1995 年,《悲惨世界》在伦敦艾尔波特音乐大厅举行了英文版 10 周年的纪念音乐会,两百余人的大合唱和首演原班主角联袂上阵,以声势宏大的视听效果再现了剧中史诗般的悲壮场面。2010 年,又一次推出了 25 周年的纪念音乐会。而今,《悲惨世界》在全世界已经拥有近 5000 万的观众,总票房超过了 18 亿美元,成为名副其实的最具影响力的音乐剧作品之一。2002 年 6 月,《悲惨世界》来到中国上海,成为首部原版引进的音乐剧剧目,同样受到中国观众的欢迎和喜爱。

音乐剧《悲惨世界》剧照一

音乐剧《悲惨世界》剧照二

由一张照片激发的作品《西贡小姐》

鲍伯利和勋伯格的创作热情并没有因为《悲惨世界》的完成而结束。1985 年正是美国对越战争结束 10 周年之际,有一张新闻照片牵动了他们的心:照片里,一位满面哀愁的越南母亲正默默地与将要登上飞机去美国的女儿诀别。她把女儿送往美国,是为了让女儿和从未谋面的美国生父团聚。照片里母亲和女儿诀别之际的哀痛让他们感慨不已——这场战争带来的悲剧,让母亲不得不做出选择:她甘愿与自己的孩子骨肉分离,只希望能够给孩子一个更美好的未来,这是怎样一种令人心痛而震撼的牺牲!

就是这张历史新闻照片触发了音乐剧《西贡小姐》的创作灵感

他们想象着这张照片背后的故事,很自然地联想到普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》。《蝴蝶夫人》的故事发生在 19 世纪末的日本,讲述的是一个年轻漂亮的日本艺妓嫁给一个美国人,结婚生子之后却被他抛弃最终自杀的悲剧故事。这样的悲剧是如此相似,于是他们就想到要创作一部如歌剧《蝴蝶夫人》的音乐剧,将故事的背景移植到越战,描述一个由于历史战争而引发的爱情悲剧。

剧作家鲍伯利开始研究越南战争的历史资料,他发现美国军人在越南战争期间与越南女子结合而生的孩子至少有两万人之多,因此带来的社会问题也不小。这些孩子处在社会的夹层中,生存环境非常尴尬:一方面受到当地人的歧视和不理解,另一方面也很少能够得到生父的喜爱和认可。他们是这场战争中真正的牺牲品。鲍伯利为他们的命运而深深叹息,决定将历史和战争的残酷,文化和观念的冲突,爱情和婚姻的选择交织在一起,创作出音乐剧《西贡小姐》(Miss Saigon)的剧本。

他们兴致勃勃地找到制作人麦金托什,和他热烈地探讨这一设想,并把录好的部分音乐给他听。麦金托什听完故事和音乐,也认为这是一个很有价值和潜力的剧目,于是邀请了美国的剧作家理查德·马尔比特参与一起创作——毕竟两位欧洲艺术家还是很难以美国人的视角看待越战问题。

音乐剧《西贡小姐》的海报设计

剧中的主人翁克里斯和金

从天而降的仿真飞机和震耳欲聋的轰鸣声真实地模拟了戏中场景,震撼了剧院的观众

勋伯格在《西贡小姐》里倾注了大量心血,谱写出了大段凄美动人的旋律。他用音乐刻画出纯洁天真又有着坚定信念的女主角金,用令人心醉的旋律描绘了金和美国士兵克里斯的短暂爱情,用诙谐讽刺的曲调勾勒出一个绰号叫“工程师”的皮条客。当然,天才的制作人麦金托什永远知道音乐剧的舞台还需要加入哪些最受欢迎的流行元素,出乎意料在舞台上搞起了新鲜花样:升腾弥漫的烟雾笼罩之下,在隆隆的飞机轰鸣声的衬托之中,一架 3/4 大小的仿真直升飞机从天而降,让观众们体会到了震撼不已的视听效果。《西贡小姐》1989 年在伦敦首演,1991 年来

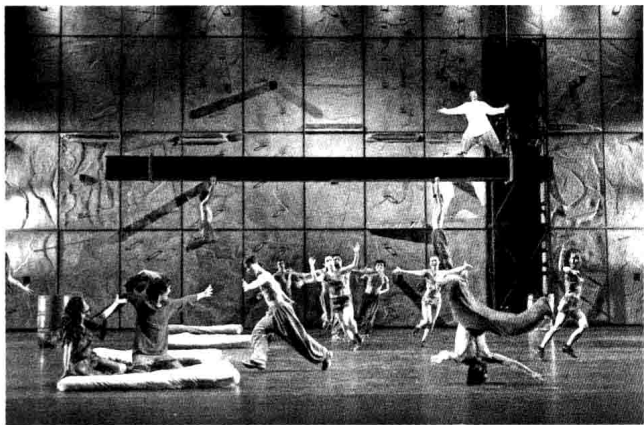
到纽约,此后便一发不可收拾。除了在美国巡演之外,还登陆到其他更多的国家和城市,以 8 种语言演出超过 1.8 万场,全球的票房收入也超过了 13 亿美元,已成为当今最富盛名的音乐剧之一。继《悲惨世界》和《西贡小姐》之后,鲍伯利和勋伯格又共同合作了宗教题材的音乐剧《马丁·盖尔》(*Martin Guerre*)。

李·萨隆加(Lea Salonga)因出演音乐剧《西贡小姐》中的主角 Kim 而一举成名,成为第一个登上百老汇舞台并成为国际巨星的亚裔演员

《巴黎圣母院》再一次将法语音乐剧推向高潮

也许是受到他们两人的合作屡屡成功的激励,也许是法国人与生俱来喜欢宏大的史诗般的巨作,在音乐剧《悲惨世界》成功之后,雨果的另一部恢宏巨作《巴黎圣母院》又被搬上了音乐剧的舞台。雨果的小说《巴黎圣母院》(*Notre Dame de Paris*)也是经典中的经典,其中外貌丑陋但心地善良的敲钟人卡西莫多和美丽的吉卜赛姑娘艾丝梅拉达是大家都非常熟悉的小说人物。这回再一次挑战巨作的不再是鲍伯利和勋伯格,而是词曲家吕克·普拉蒙东(*Luc Plamondon*)和法意混血的欧洲创作歌

音乐剧《巴黎圣母院》中吉卜赛流浪者的歌舞场面

手理查德·科强特(*Richard Cocciante*)。他们再一次用激动人心的旋律、气势辉煌的石雕舞台、炫目惊人的杂技和舞蹈淋漓尽致地表现出震撼的场面和鲜明的人物性格,将跌宕起伏的故事用音乐和歌曲紧密地联接在一起,充满了戏剧张力。音乐剧自 1998 年巴黎首演以后就一炮而红,其魅力席卷欧洲至美国,后又推出了英文版。至此,法国音乐剧和法语音乐剧提升到了很高的位置,成为音乐剧殿堂中的新贵。因为法国音乐剧偏好宏大浪漫风格的舞美,题材往往选自巨作经典,气

势磅礴,所以也被冠以“巨型”音乐剧的称号。2011 年底,英文版的《巴黎圣母院》登陆上海文化广场,再一次掀起了音乐剧热潮。

在法国音乐剧的兴起中,2000 年由热拉尔·普莱斯居尔维科(*Gerard Presgurvic*)作曲的《罗密欧与朱丽叶》(*Romeo et Juliette*)在巴黎首演,同样引人瞩目;之后《小王子》《摇滚莫扎特》《十诫》《太阳王》等纷纷问世,法国音乐剧在人们的关注之下慢慢被观众们感知、了解、喜爱,而它的成长同样带动了欧洲其他语种音乐剧的发展。不难猜想,有才华的艺术家都希望创作出自己国家语种的音乐剧,唱响在世界的音乐剧舞台上。也许有朝一日我们也能够迎头赶上。

英文版《巴黎圣母院》在上海文化广场演出的一幕

1. 《悲惨世界》 (LES MISERABLES)

作曲:克劳德-米歇尔·勋伯格(Claude-Michel Schönberg)

作词:阿兰·鲍伯利(Alain Boublil)

创作背景

《悲惨世界》改编自法国文学巨匠雨果的同名小说,1980年在法国首演。1985年重新改编过的英文版本《悲惨世界》在伦敦首演,顿时引起轰动。1987年在百老汇首演,囊括了当年托尼奖的最佳音乐剧、最佳原作乐谱、最佳脚本、最佳导演、最佳男女配角等8项大奖及3项提名。到2003年3月,该剧已经上演15周年,全世界有超过4500万观众观看过该剧,总票房收入18亿美元,在全球30多个国家以20多种语言和超过40个演出版本诉说着同一个故事,成为音乐剧历史上最著名的音乐剧之一。

剧情介绍

1815年法国土隆的一处监狱,狱吏沙威高声喊着编号24601的囚犯冉·阿让,宣布他可以假释出狱,但是提醒他囚犯永远是囚犯,不会再成为良民。冉·阿让憎恨这个不公平的社会,但却在主教的感化之下,决定痛改前非,重新做人。隐姓埋名8年后,此时的冉·阿让已经是一家工厂的老板,并且成为这个地方的市长。工人之中有名女工叫芳汀,因为工友矛盾而不幸失业,无奈沦落风尘,出卖起肉体。在一次和嫖客的冲突中不幸蒙冤被捕,逮捕她的人正是警官沙威,此时冉·阿让在人群中看到这情形,便上前了解情况。当冉·阿让知道了芳汀的故事,便答应送她去医院,并且帮她照顾女儿。而这个偶然的碰面,使得警官沙威感觉这个市长颇为眼熟,开始怀疑其市长的身份。一番内心挣扎之后,冉·阿让坦言自己就是当年的囚犯,但是由于受到芳汀的临终托孤,不得不在扭打中趁隙逃脱,转而去寻找芳汀的女儿。

从刻薄卑鄙的旅店老板夫妻手里赎回芳汀的女儿珂赛特之后,冉·阿让小心翼翼地隐姓埋名,几次三番摆脱沙威的苦苦追逐,抚养珂赛特直至成年。成年以后的珂赛特和青年马里奥相爱了,而此时的青年学生们正在酝酿一场革命斗争。在经历了血雨腥风之后,冉·阿让救出了马里奥,挽救了珂赛特的幸福,也救出了镇压这次革命运动的沙威警官。沙威在极度矛盾中自杀,而冉·阿让则在临终前平静地道出自己的坎坷身世,祝福了即将成为一对新人的珂赛特和马里奥。

我曾有的梦想

I DREAMED A DREAM

女 (b^a-d²)

作词: Alain Boublil

作曲: Claude-Michel Schönberg

Andante(♩ = 72)

1. I dreamed a dream in time gone by When hope was high and life worth
2. Then I was young and un - a - fraid When dreams were made and used and

The vocal melody begins with a half rest, followed by a quarter note, and then a series of eighth notes. The piano accompaniment consists of chords in the right hand and a bass line in the left hand.

li - ving. I dreamed that love would ne - ver die,
wa - sted. There was no ran - som to be paid,

The vocal melody continues with a half note and then a quarter note. The piano accompaniment features a more active bass line with eighth notes.

I dreamed that God would be for - giv - ing.
no song un - sung, no wine un - tast - ed.

The vocal melody concludes with a half note and a quarter note. The piano accompaniment ends with a final chord in the right hand and a half note in the left hand.

But the ti - gers come at night with their voi - ces soft as

mf

thun - der As they tear your hope a - part,

mf

as they turn your dream to shame. *cresc.*

mf

he slept a sum-mer by my side,

mp

he filled my days with end-less won-der._____ He took my child-hood in his

stride but he was gone when au-tumn came.

And still I dreamed he'd come to me, that we would live the years to-

geth - er_____ but there are dreams that can - not be

and there are storms we can-not wea-ther.

I had a dream my life would be so diffe-rent from this hell I'm

li - ving, so diffe-rent now from what it seemed. Now life has killed the dream I

dreamed.

演唱提示:在弦乐与竖琴的伴奏下,芳汀缓缓道出自己的不幸遭遇,回忆年轻时丈夫尚未抛弃她们的美好时光,而如今梦已破碎,只好独自一人面对这个残酷冷漠的世界。歌曲前半段是沉浸在昔日美好的追忆中,后半段则以悲愤抑郁的情感表达出梦想破碎后的绝望。