

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

重唱卷 1

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

重唱卷 1

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 重唱卷 1 / 陈艺编著 - 上海：上海音乐出版社，2013.4

ISBN 978-7-5523-0019-2

I . 西… II . 陈… III . 音乐剧 – 重唱 – 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 002692 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 重唱卷 1

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：24 谱、文：192 面

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印 数：1 – 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0019-2/G · 0005

定 价：44.00 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

音乐剧与歌舞片	(1)
1. 《演艺船》(SHOW BOAT)	吉罗姆·科恩 (Jerome Kern) (6)
(1) 我为什么爱上了你? (WHY DO I LOVE YOU?)	(7)
2. 《奥克拉荷马》(OKLAHOMA)	理查·罗杰斯 (Richard Rodgers) (20)
(2) 人们会以为我们坠入爱河 (PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE)	(21)
3. 《旋转木马》(CAROUSEL)	理查·罗杰斯 (Richard Rodgers) (25)
(3) 如果我爱你 (IF I LOVED YOU)	(26)
4. 《吻我,凯特》(KISS ME, KATE)	科尔·波特 (Cole Porter) (38)
(4) 多美好 (WUNDERBAR)	(39)
5. 《国王与我》(THE KING AND I)	理查·罗杰斯 (Richard Rodgers) (47)
(5) 影中之吻 (WE KISS IN A SHADOW)	(48)
6. 《西区故事》(WEST SIDE STORY)	伦纳德·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein) (55)
(6) 今夜 (TONIGHT)	(56)

7.	《音乐之声》(THE SOUND OF MUSIC)	理查·罗杰斯 (Richard Rodgers)	(72)
	(7) 即将十七岁 (SIXTEEN GOING ON SEVENTEEN)		(73)
8.	《绿魔先生》(LITTLE SHOP OF HORRORS)	艾伦·曼肯 (Alan Menken)	(81)
	(8) 忽然间,西摩 (SUDDENLY SEYMOUR)		(82)
9.	《悲惨世界》(LES MISERABLES) ... 克劳德-米歇尔·勋伯格 (Claude-Michel Schonberg)	(90)	
	(9) 一颗心充满着爱 (A HEART FULL OF LOVE)		(91)
	(10) 小雨纷纷 (A LITTLE FALL OF RAIN)		(95)
10.	《棋局》(CHESS)		
 班尼·安德森 (Benny Andersson) 比约恩·奥瓦尔斯 (Bjorn Ulvaeus)	(101)	
	(11) 四重唱 (QUARTET)		(102)
11.	《剧院魅影》(THE PHANTOM OF THE OPERA)		
 安德鲁·洛伊·韦伯 (Andrew Lloyd Webber)	(112)	
	(12) 剧院魅影 (THE PHANTOM OF THE OPERA)		(113)
	(13) 我只恳求你 (ALL I ASK OF YOU)		(121)
12.	《西贡小姐》(MISS SAIGON) 克劳德-米歇尔·勋伯格 (Claude-Michel Schonberg)	(126)	
	(14) 太阳和月亮 (SUN AND MOON)		(127)
	(15) 世界的最后一晚 (THE LAST NIGHT OF THE WORLD)		(132)
	(16) 我依然相信 (I STILL BELIEVE)		(141)
13.	《变身怪医》(JEKYLL AND HYDE)	弗兰克·威德霍恩 (Frank Wildhorn)	(150)
	(17) 执子之手 (TAKE ME AS I AM)		(151)
	(18) 在他眼里 (IN HIS EYES)		(159)
	(19) 危险游戏 (DANGEROUS GAME)		(170)

音乐剧与歌舞片

当我们聊到“音乐剧”，当然会想到美国百老汇，或者伦敦西区。但是也有人会说：“我虽然没有去过百老汇，也没有到过伦敦西区，甚至没有去剧场看过一部完整的戏剧，但是我在电影电视上看过音乐剧噢！”的确，很多人并不一定有机会走进剧场一睹音乐剧的魅力风采，但是说到音乐剧，很多人却都能哼出些调调，说得一些剧情，记得住几个人物，因为他们都看过电影《音乐之声》，看过电影《剧院魅影》，看过电影《芝加哥》，或者还有《西区故事》。

从严格意义上来说，根据同名的音乐剧而改编成的电影，已经脱离了音乐剧的定义，而被称为“歌舞片”。之所以要用另外的名称来称呼它们，一个是因为它们的形式已经由现场的舞台表演转化为银幕，另一个是因为虽然是同样的剧情，同样的人物，同样的歌曲，但是歌舞片从音乐结构到场景转换，从人物表演到对话篇幅都会作比较大的改动，毕竟舞台艺术和电影艺术

是完全不同的两种艺术形态，不能混为一谈。

尽管如此，音乐剧与歌舞片还是像一对双子星一样相依相伴，难分彼此。这也难怪，我们回顾一下

1929年，米高梅公司出品的歌舞片《百老汇的旋律》获得了奥斯卡最佳影片奖

2004年，华纳兄弟影片推出电影《剧院魅影》，改编自同名音乐剧，由乔·舒马克导演。其中杰拉德·巴特勒(Gerard Butler)饰演“魅影”，艾美·罗森(Emmy Rossum)饰演克莉丝汀(参与影片制作时才16岁)

早期电影的历史：在19世纪中期就出现了由连续画面构成活动影像的各种小发明，后来随着摄影技术的发展，尤其是胶片曝光时间的缩短，为摄制连续的画面提供了技术条件，而爱迪生则将电影技术推向了一个崭新的时代。1894年美国开办了第一家电影院，观众们可以通过放映机观看十几秒钟的一段小影片。1896年，爱迪生和他的助手成功地把影片投射到银幕上，供更多的观众们观看。20世纪初，美国出现“五分钱影院”，当时人们花上五美分就

可以观看一段短小的无声电影，而在无声影片时代最耀眼的电影明星莫过于喜剧大师查尔斯·卓别林(Charles Chaplin)。

1923年有声电影的问世开创了电影历史的新纪元。自此之后，美国人的娱乐消费取向发生了很大的改变：从乐于去剧院看戏，改为去影院看电影。看电影成了那个时代人们娱乐的新宠。大家都还记得，19世纪末20世纪初也是音乐剧起步和发展的黄金时代，只不过音乐剧前脚出世，歌舞片后脚就接踵而至。历史上的第一部有声电影就是1927年华纳兄弟影片公司上映的《爵士歌手》(Jazz Singer)，讲述了一位歌舞演员的辛酸成长史，其中有6首插曲，是一部彻头彻尾的歌舞片。1929年，米高梅公司出品的歌舞片《百老汇的旋律》获得了奥斯卡最佳影片。自此，美国电影业就纷纷推出场面华美、载歌载舞的歌舞片，云集美女帅哥，深受欢迎。音乐歌舞片已然成为美国电影中的一大类型。到了20世纪50年代，歌舞电影已经相当成熟了，比如大家所熟知的《雨中曲》、《一个美国人在巴黎》都是经典之作。

《雨中曲》是美国歌舞电影中的代表佳作，1951年由米高梅公司出品，由金·凯利(Gene Kelly)主演。片中金·凯利在雨中歌舞的镜头成为美国歌舞片的经典片段

当电影风靡美国，人们都认为好莱坞电影业对百老汇音乐剧是一个严重威胁时，情况却发生了有趣的变化：20世纪60年代电影业非常聪明地找到一种保险的盈利模式，那就是将百老汇已经上演并大受欢迎的成功音乐剧搬到银幕上。这样一来，不但确保了票房和观众，也给百老汇做了宣传，这简直是再好不过的双赢。60年代奥斯卡最佳影片中，歌舞片竟然占了一半！那些影片至今仍是电影史上的经典之作，其中就有很多我们熟悉的歌舞片如《音乐之声》(1965年)、《窈窕淑女》(1964年)。

将舞台的音乐剧搬上银幕，其中一大优势就是可以尽情地发挥场景的效果，不受时间和空间的限制。比如1965年的电影《音乐之声》，导演罗伯特·怀斯从影片一开始就用直升机空中拍摄了一大段美丽的奥地利山水风光画面，很直观地带给人们赏心悦目、清新自由的辽阔遐想空间，接下来很自然地将主角玛丽亚的歌声融入大自然，让视觉和听觉浑然天成，这是舞台音乐剧所难以做到的。电影《音乐之声》开播以来，不仅获得第38届奥斯卡奖的10项提名，抱走5项大奖，被美国电影协会评为“美国100部最佳电影”之一，还成为电影史上最卖座，盈利最好的影片之一。电影的传播速度之快，观众群之广，舞台音乐剧是无法比拟的。不过也正因为如此，中国的观众们

电影《音乐之声》

才得以欣赏到这部经典佳作,其中脍炙人口的歌曲《Do Re Mi》、《雪绒花》、《孤独的牧羊人》也成为音乐剧中最熟悉的片段广为流传至今。

电影《音乐之声》可能是中国观众最熟悉的歌舞片,其中不少脍炙人口的歌曲都为观众喜爱

电影还有一个本事,就是人物的歌声和演员可以不出自同一个人。1956年3月上演的音乐剧《窈窕淑女》是20世纪50年代最成功的音乐剧之一,获得了包括最佳音乐剧奖在内的托尼奖6项大奖和3项提名,首演的女主角是演员朱丽·安德鲁斯。1964年,华纳兄弟公司老板斥资550万美元买下了《窈窕淑女》的拍摄权,将它改编成歌舞片,并耗资3200万美元打造了这部超奢华的巨片,其场面的富丽堂皇,服装的奢华高贵堪称一绝。但是在考虑电影中的“窈窕淑女”谁来扮演时,老板杰克·华纳却弃用朱丽·安德鲁斯而花100万美元邀请气质高贵脱俗的奥黛丽·赫本出演这个角色。赫本确实在表演上入木三分,炉火纯青,非常适合出演这个角色,但是其中的歌曲基本上是由他人配唱。而朱丽·安德鲁斯在那一年虽然没有出演银幕上

1964年的电影《窈窕淑女》中的卖花女由奥黛丽·赫本出演,而在舞台剧里担任男主角希金斯教授的雷克斯·哈里森继续扮演银幕上的希金斯

的“窈窕淑女”，却被迪斯尼公司看中，出演了另外一部歌舞片《欢乐满人间》(Mary Poppins)。安德鲁斯的精湛歌艺和演技震惊好莱坞，人们意识到她痛失主演《窈窕淑女》的机会是多么不公平。于是，在当年的奥斯卡中，《窈窕淑女》虽然获得多项大奖，但最佳女主角给了初登银幕的安德鲁斯，而赫本却连提名都未得到，好不尴尬。在颁奖现场，赫本被邀请颁发最佳男主角奖，正是《窈窕淑女》中和赫本合作的男主角扮演者哈里森，他同时也是舞台音乐剧和朱丽·安德鲁斯合作的男主角。只见他手捧着金像，面对舞台上的“窈窕淑女”朱丽·安德鲁斯和电影上的“窈窕淑女”奥黛丽·赫本，结结巴巴说道：“我要向……唔……两位窈窕淑女表示敬意”。

朱丽·安德鲁斯因出演 1964 年的电影《欢乐满人间》而获得奥斯卡最佳女主角

2002 年电影《芝加哥》由凯瑟琳·泽塔-琼斯(Catherine Zeta-Jones)出演

凡是受欢迎，票房佳的音乐剧，几乎都有它的电影歌舞片。1941 年的歌舞电影《齐格菲女郎》、1945 年的《齐格菲富丽秀》都是取材于百老汇制作人齐格菲的传奇人生和他的百老汇事业；音乐剧《演艺船》在 1936 年就有了同名的电影版本，1951 年又翻拍一次；1965 年的电影《音乐之声》可以说是音乐剧改编成歌舞片的最经典的范本之作；1955 年的电影《俄克拉荷马》，1958 年的电影《南太平洋》都是出自于同时代的著名音乐剧。

进入 20 世纪 60 年代之后，电影题材的丰富和扩展使得歌舞片在电影片中的分量逐渐减少，虽然也有一些难忘的佳作比如 1971 年的《屋顶上的提琴手》、1972 年的《卡巴莱》、1996 年的《艾薇塔》等，但是总体还是呈衰退的趋势。不过到了 21 世纪之后，新一轮的歌舞片热潮又悄然兴起：2002 年电影《芝加哥》改编自 1975 年百老汇的同名音乐剧。导演是出身于舞蹈编导的罗伯·马歇尔(Rob Marshall)。他摒弃传统的歌舞片套路，以独特的导演艺术，将诙谐的对白和眩目的舞蹈，舞台艺术和电影手法融合在一起，展现出迷人的魅力，在 2002 年的奥斯卡金像奖上拿下最佳影片、最佳女配角等 5 项大奖，全球的票房收入高达 3 亿美金。在《芝加哥》成功的推动之下，华纳兄弟公司在 2007 年也推出了由蒂姆·伯顿导演，约翰尼·德普主演的惊悚音乐片《理发师陶德》，获得第 80 届奥斯卡最佳艺术指导奖，而 2002 年的音乐剧《发胶星梦》(Hairspray)也在 2007 年被搬上了银幕并获多项殊荣。2006 年 1

月,迪斯尼公司推出了电影电视产品的歌舞片《歌舞青春》(High School Musical),以活泼青春的校园故事和好听好看的歌舞大受欢迎,有超过2亿5千万的观众收看,并一举获得艾美奖。《歌舞青春》成为迪斯尼公司最成功的音乐歌舞片之一,而它的舞台剧形式也在2007年进行了全美巡演。

2007年的歌舞片《发胶星梦》中女孩特蕾西的母亲由影星约翰·特拉沃尔塔男扮女装出演。虽然很多中国的观众熟悉约翰·特拉沃尔塔是因为电影《断箭》，但其实他早年就在百老汇演出，曾因出演歌舞片《油脂》而名噪一时，是20世纪70年代的舞王

随着时代的变迁,音乐剧和歌舞片的关系并不完全是音乐剧在先,歌舞片随后,有些也从电影到舞台剧,甚至是银幕上的舞台剧翻版。而在视迅发达、媒体丰富的今天,电影和音乐剧更是相互渗透,难分彼此。而今,音乐剧已不仅仅是百老汇或者西区的代名词,而成为很多国家都争相发展的艺术事业。当音乐剧经历了百老汇繁荣的20年代,黄金的50—60年代,经历了辉煌的韦伯岁月,在世纪之交迎接了迪斯尼时代之后,它的下一站也许是中國。我们漫步它的历史,倾听它的音乐,这样期盼着。

迪士尼公司出品的歌舞片《歌舞青春》

《歌舞青春》剧照

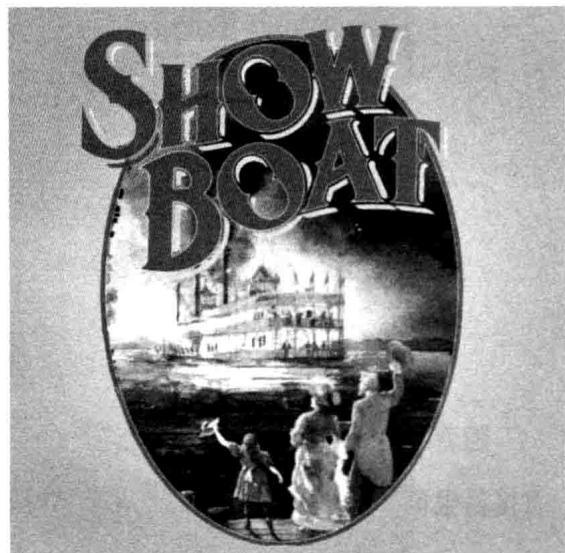
1. 《演艺船》 (SHOW BOAT)

作曲:吉罗姆·科恩(Jerome Kern)

作词:小奥斯卡·哈默斯坦(Oscar Hammerstein II)

创作背景

1927年,美国音乐剧舞台上出现了《演艺船》(Show Boat)。这部作品将音乐、歌舞与戏剧统一为一个完整有机的整体,并为表现深刻的内容服务,在艺术上达到了相当的高度,成为美国音乐剧发展史上的一个里程碑。由此,音乐剧开始重视叙述性和有机性。讲述一个曲折动人的故事似乎成了音乐剧必不可少的前提。《演艺船》是百老汇音乐剧代表作之一,也给20世纪30年代的音乐剧发展做了一个很好的表率,还是至今仍然在上演的优秀音乐剧中最早的一部。

剧情介绍

《演艺船》讲述了发生在19世纪80年代到20世纪20年代四十多年密西西比河上的演艺船的故事。船长安迪的女儿麦戈诺丽亚(Magnolia)与英俊的赌徒拉维纳尔(Ravenal)一见钟情。由于当时当地的种族歧视,演艺船上有黑人血统的明星裘丽与白人演员斯蒂芬结婚而被告发离开了演艺船。麦戈诺丽亚与拉维纳尔也不顾反对结婚生下了女儿,之后拉维纳尔嗜赌成性输了个精光,离开了女儿和妻子。许多年过去了,麦戈诺丽亚成了明星,裘丽沦为乞丐,在安迪船长(Captain Andy)的邀请下,麦戈诺丽亚带着长大的女儿最终还是与拉维纳尔重逢团聚了。

我为什么爱上了你？

WHY DO I LOVE YOU?

Magnolia, Ravenal, Cap. Andy, Parthy and Ensemble

作词：小奥斯卡·哈默斯坦

作曲：吉罗姆·科恩

Moderato

Moderato

mf dim.

p

This system shows the beginning of the piece. It consists of two staves. The top staff is for the piano, featuring a treble clef, a key signature of four sharps, and common time. The bottom staff is for the voice, also in treble clef and common time. The piano part starts with a forte dynamic followed by a sustained note. The vocal entry begins with a piano dynamic of *mf dim.* and continues with a sustained note. The piano part then shifts to a piano dynamic of *p*.

MAGNOLIA

I'm walk - ing on the air, dear, For life is fair, dear,

p

This system continues the vocal line. The lyrics "I'm walk - ing on the air, dear, For life is fair, dear," are written below the notes. The piano accompaniment consists of sustained chords.

— to lov - ers; I'm in the sev - enth

— to lov - ers; I'm in the sev - enth

This system continues the vocal line with the lyrics "— to lov - ers; I'm in the sev - enth". The piano accompaniment features sustained chords.

heav - en (There's more than sev - en, my heart dis - cov - -

heav - en (There's more than sev - en, my heart dis - cov - -

This system continues the vocal line with the lyrics "(There's more than sev - en, my heart dis - cov - -)". The piano accompaniment consists of sustained chords.

RAVENAL

- ers,) In this sweet, im - pro - ba - ble and un - real

world, Find-ing you has giv-en me my i - deal world.

MAGNOLIA

Why do I love you? Why do you love me?

mf

TOGETHER

Why should there be two hap - py as we? _____

RAVENAL

Can you see——— the why or where - fore

I should be——— the one you care for?

MAGNOLIA

You're a luck - y boy, I am luck - y too,

TOGETHER

All our dreams of joy Seem to come true;

May - be that's _____ be - cause you love me,

May - be that's why I love you!

Why do I love you? Why do you love me? Why should there be
 Why do I love you? Why do you love me? Why should there be