

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 2

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 2

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 2/赵倩编著 - 上海: 上海音乐出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5523-0022-2

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 002686 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 2
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: 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 - 3,000 册
ISBN 978-7-5523-0022-2/G · 0008
定价: 32.00 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

伦敦西区与百老汇的较量(1960 年代—1990 年代)	(1)
1. 《伙伴们》(COMPANY)	史蒂芬·桑德海姆 (Stephen Sondheim) (5)
(1) 嫁给我吧,只要一点点 (MARRY ME A LITTLE)	(6)
2. 《小夜曲》(A LITTLE NIGHT MUSIC)	史蒂芬·桑德海姆 (Stephen Sondheim) (17)
(2) 小丑进场 (SEND IN THE CLOWNS)	(18)
3. 《油脂》(GREASE)	吉姆·杰可布斯 (Jim Jacobs) 华伦·卡西 (Warren Casey) (22)
(3) 我能做更糟糕的事 (THERE ARE WORSE THINGS I COULD DO)	(23)
4. 《歌舞线上》(A CHORUS LINE)	马文·汉姆利斯切 (Marvin Hamlisch) (28)
(4) 为爱付出 (WHAT I DID FOR LOVE)	(29)
5. 《安妮》(ANNIE)	查理斯·施特劳斯 (Charles Strouse) (37)
(5) 明天 (TOMORROW)	(38)
6. 《第 42 街》(42ND STREET)	哈里·沃伦 (Harry Warren) (42)
(6) 习惯和你在一起 (YOU'RE GETTING TO BE A HABIT WITH ME)	(43)
7. 《九岁》(NINE)	莫瑞·叶森 (Maury Yeston) (52)
(7) 只和你在一起 (ONLY WITH YOU)	(53)
(8) 不寻常的方式 (UNUSUAL WAY)	(62)

8. 《棋局》(CHESS) 班尼·安德森 (Benny Andersson) 比约恩·奥瓦尔斯 (Bjorn Ulvaeus) (67)

(9) 何去何从 (WHERE I WANT TO BE) (68)

(10) 别人的故事 (SOMEONE ELSE’S STORY) (72)

(11) 上天指引我 (HEAVEN HELP MY HEART) (77)

9. 《约瑟夫和他的神奇彩衣》(JOSEPH AND AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT)

..... 安德鲁·洛伊·韦伯 (Andrew Lloyd Webber) (83)

(12) 美梦成真 (ANY DREAM WILL DO) (84)

(13) 关上每扇门 (CLOSE EVERY DOOR) (87)

10. 《艾薇塔》(EVITA) 安德鲁·洛伊·韦伯 (Andrew Lloyd Webber) (91)

(14) 阿根廷别为我哭泣 (DON’T CRY FOR ME ARGENTINA) (92)

(15) 青云直上 (HIGH FLYING ADORED) (98)

11. 《猫》(CATS)..... 安德鲁·洛伊·韦伯 (Andrew Lloyd Webber) (103)

(16) 回忆 (MEMORY) (104)

12. 《歌与舞》(SONG AND DANCE) 安德鲁·洛伊·韦伯 (Andrew Lloyd Webber) (111)

(17) 意外的歌 (UNEXPECTED SONG) (112)

13. 《剧院魅影》(THE PHANTOM OF THE OPERA) 安德鲁·洛伊·韦伯 (Andrew Lloyd Webber) (116)

(18) 想着我 (THINK OF ME) (117)

(19) 夜之乐章 (THE MUSIC OF THE NIGHT) (124)

(20) 但愿你重现在眼前 (WISHING YOU WERE SOMEHOW HERE AGAIN) (129)

14. 《爱情面面观》(ASPECTS OF LOVE) 安德鲁·洛伊·韦伯 (Andrew Lloyd Webber) (134)

(21) 爱改变一切 (LOVE CHANGES EVERYTHING) (135)

15. 《日落大道》(SUNSET BOULEVARD)..... 安德鲁·洛伊·韦伯 (Andrew Lloyd Webber) (140)

(22) 一个眼神 (WITH ONE LOOK) (141)

(23) 最伟大的明星 (THE GREATEST STAR OF ALL) (145)

16. 《微风轻哨》(WHISTLE DOWN THE WIND) 安德鲁·洛伊·韦伯 (Andrew Lloyd Webber) (149)

(24) 微风轻哨 (WHISTLE DOWN THE WIND) (150)

(25) 无论如何 (NO MATTER WHAT)..... (153)

伦敦西区与百老汇的较量

(1960 年代—1990 年代)

伦敦！西区！

让我们暂且把视线由百老汇转向大洋彼岸的英国伦敦。在这里，我们将从一个叫做“西区”的地方开始说起。伦敦西区是与纽约百老汇齐名的世界两大戏剧中心之一，是表演艺术的国际舞台，也是英国戏剧界的代名词。准确地说，西区剧院(West End Theatre)特指由伦敦剧院协会(The Society of London Theatre)的会员管理、拥有或使用的 49 个剧院。这 49 个剧院除金融城的巴比肯中心、南岸的国家剧院和老维克剧院、摄政公园的露天剧院以及莎士比亚环球剧院等少数剧院以外，大多数集中在夏夫茨伯里和黑马克两个街区，方圆不足 1 平方英里，在商业和娱乐业高度发达的市中心形成了一个剧院区，这一剧院区也称为西区(West End)。伦敦共有剧院约 100 个，剧院区就集中了 40 多个，当之无愧地成为英国戏剧界的代称。在如此有限的区域内集中如此之多的剧院，在世界上只有美国纽约的百老汇可以与之相比。

伦敦西区华灯初上

夏夫茨伯里和黑马克两个街区，方圆不足 1 平方英里，在商业和娱乐业高度发达的市中心形成了一个剧院区，这一剧院区也称为西区(West End)。伦敦共有剧院约 100 个，剧院区就集中了 40 多个，当之无愧地成为英国戏剧界的代称。在如此有限的区域内集中如此之多的剧院，在世界上只有美国纽约的百老汇可以与之相比。

英国快乐剧院的启发

不要因为百老汇的名气大，就认为音乐剧是百老汇的专利。从历史上看，伦敦西区的音乐剧发展可比百老汇要早得多，美国音乐剧初期的发展就深受英国“音乐喜剧”的启发。19 世纪末一位伦敦的剧院经理乔治·爱德华因为剧院经营惨淡，在他的太子剧院推出了一部“音乐滑稽剧”《小城风光》，以娱乐性的歌舞和轻快有趣的情节受到欢迎，赢得了票

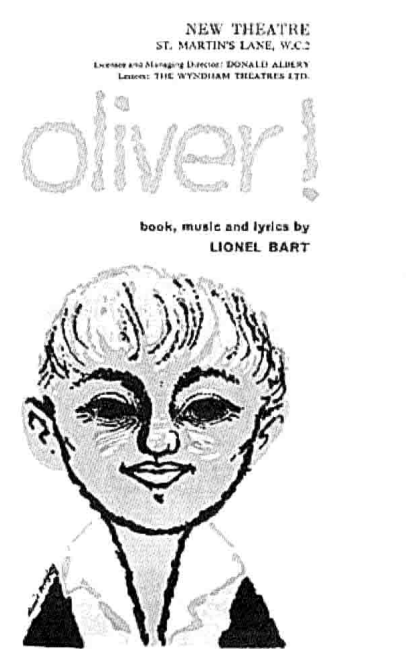

1893 年英国的音乐喜剧《快乐姑娘》是音乐剧的雏形，上演之后广受欢迎

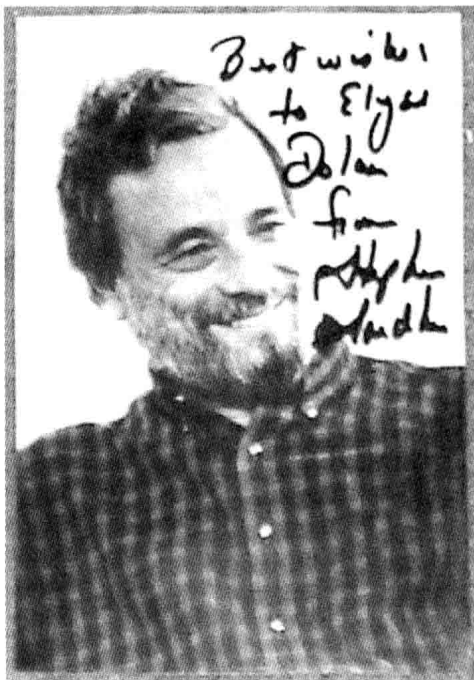
房。该剧后来又搬到快乐剧院(Gaiety Theatre)上演。这次的成功让爱德华趁热打铁,其后又推出一系列的音乐喜剧《快乐姑娘》《售货姑娘》《艺妓》《我的姑娘》《犹他州的姑娘》……于是历史上人们就把这一个时期称作“快乐姑娘”时期。“快乐姑娘”的成功成为美国音乐剧的先行者和启明星。

《奥利弗!》

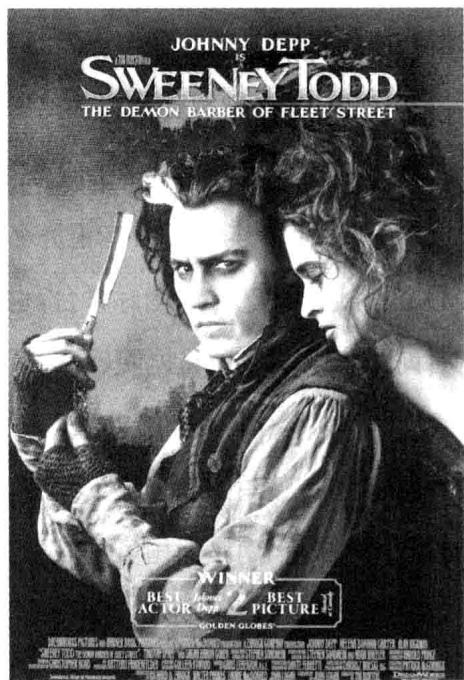
然而在这之后的几十年当中,美国百老汇一跃而起,成为世界音乐剧的中心。伦敦一直到 60 年代都没有特别出众的作品,但是因为一个人的出现而让伦敦西区的音乐喜剧再露锋芒。在伦敦西区一直艰难地以引进美国百老汇作品度日的年代里,这位从未接受过正规音乐教育的犹太天才创作了数部成功的音乐剧,其中 1960 年在西区首演的《奥利弗!》(Oliver!)两年之后又在百老汇登陆,并获得了 1963 年托尼最佳作词和作曲奖。他就是被作曲家安德鲁·洛伊·韦伯评价为“英国现代音乐剧之父”的莱昂内尔·巴特(Lionel Bart)。

1960 年音乐剧《奥利弗!》西区首演时的海报

概念音乐剧鼻祖斯蒂芬·桑德海姆是音乐剧界的“怪才”

2007 年华纳兄弟影片公司将《理发师陶德》搬上银幕,由约翰尼·德普饰演理发师

美国怪才桑德海姆撑起一片天

巴特短暂的光辉之后,英国音乐剧暂时又陷入了相对的平静。巴特的闪现也许预示着 70 年代伦敦西区和百老汇的较量就要正式拉开序幕。现在我们再回到美国百老汇。美国音乐剧 70 年代继续着传统与反传统的拉锯战,其间有一位特立独行的创作者闯出了自己的一条道路,并将 70 年代的音乐剧纳入了自己的名下,这个人就是斯蒂芬·桑德海姆(Stephen Sondheim)。桑德海姆是一位全能的音乐剧艺术家,他是那么富于创新精神,由他创作的“概念音乐剧”(Concept Musical)应运而生。细数他的作品,每一部都那么与众不同:1970 年的作品《伙伴们》(Company)讲述了 5 对夫妇的问题婚姻,在剧中思考了“什么是爱情?”“什么是婚姻?”将现代社会人的感情矛盾和孤独,困惑和焦虑展露无遗,借助音乐和故事挑战了传统的美国价值观,一举获得纽约戏剧评论界最佳音乐剧奖,还有最佳音乐剧、最佳作曲、最佳作词等 6 项托尼奖;1972 年的《小夜曲》(A Little Night Music)又是一部讨论情

爱与性爱关系的作品,获得了纽约戏剧评论界最佳音乐剧奖和 5 项托尼大奖;1976 年的《太平洋序曲》以日本歌舞伎的表演方式讲述了日本一个多世纪以来的历史变迁;1979 年的恐怖音乐剧《理发师陶德》(*Sweeney Todd: the Demon Barber of Fleet Street*)则以一个骇人听闻的传说和惊心动魄的音乐描述了一个人吃人的残酷世界,再次征服了托尼奖的评委,捧走了最佳音乐剧、最佳谱曲、最佳脚本等 8 项大奖。

韦伯时代的到来

就在百老汇由桑德海姆撑起大梁之时,伦敦西区的创作激情在寂静中爆发。一位名叫安德鲁·洛伊·韦伯(*Andrew Lloyd Webber*)的英国人出现在音乐剧的历史上。在此后的 20 多年中,伦敦西区甚至百老汇都与韦伯这个名字紧紧联系在了一起,他和他的作品好似一股股强劲的龙卷风席卷了世界音乐剧舞台,改变了美国音乐剧一统天下的格局。伦敦西区也因此再次成为人们注意的焦点。

韦伯的初次尝试是在他 19 岁的时候。1968 年,他和比他年长 4 岁的蒂姆·莱斯合作了两人的第一部音乐短剧《约瑟夫和他的神奇彩衣》(*Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat*)并在一个学校上演。这部在当时只有 15 分钟的短小音乐剧虽然描述了一个圣经故事,但是却以清新活泼、通俗流行且富有节奏感的歌曲获得了好评。两人受到鼓舞之后,几次修改这部短剧,使其不断加长,最终在西区上演的时候,已经是 90 分钟的完整版。

1969 年,韦伯和莱斯又创作了全部用摇滚乐风格写作的音乐剧《耶稣基督万世巨星》(*Jesus Christ Superstar*),融合了民谣、圣歌、摇滚等多种音乐元素,直入人心,但也遭到了宗教保守人士的异议。

1974 年,韦伯和莱斯再度合作,创作了根据阿根廷前总统夫人艾娃·贝隆的生平改编的音乐剧《艾薇塔》(*Evita*)。这部音乐剧于 1978 年 6 月在伦敦首演,1979 年 9 月 25 日在纽约百老汇剧院上演,评论界虽然褒贬不一,但在观众中却大受欢迎,创下了连演 1567 场的佳绩,还获得了纽约戏剧评论界最佳音乐剧奖及 7 项托尼奖。

1982 年,韦伯创作了音乐剧《歌与舞》(*Song and Dance*),获得多项托尼奖提名。不过同年上演

1998 年 1 月的《时代周刊》以韦伯为封面。韦伯成为登上《时代周刊》封面的百老汇名人中唯一的英国作曲家

著名歌星麦当娜力排争议,饰演了 1996 年电影版《艾薇塔》中的艾薇塔。她用富有魅力的嗓音和无可争议的表演实力演绎了这一传奇政治人物

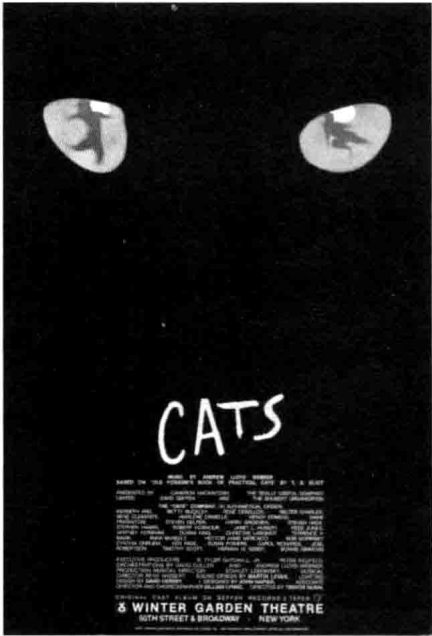
的音乐剧《猫》(Cats)才真正为他赢得了世界性的赞誉,使韦伯被公认为世界上最著名的音乐剧作曲家之一。

说起来,音乐剧《猫》和以往任何一部音乐剧都不一样,它是根据 T. S. 艾洛特的诗集《擅长装扮的老猫经》进行的音乐剧创作,在当时可真是一个冒险的举动:以动物为主角来写作,却面向成年观众,这样的音乐剧本来就够稀奇了,更何况脚本还是一个个单独的诗歌而不是完整连贯的故事。但是韦伯却挑战了这样一个看似不可能成功的创作,克服了当时的各种困难,最终将《猫》搬上了舞台。从此音乐剧《猫》便一炮而红,常演不衰,成为伦敦历史上演历时长久的剧目。《猫》1982 年在百老汇上演之后,也打破了百老汇经典名剧《歌舞线上》(1975)所创的记录,成为世界上演出时间最长的音乐剧。迄今为止,《猫》已在全世界 26 个国家 300 多个城市以十余种语言上演,满载殊荣,而剧中感人至深的名曲《回忆》(Memory)也成为音乐剧最经典的歌曲之一而风靡全球。

但是韦伯的脚步并不停留于此。1986 年,世界闻名的音乐剧《剧院魅影》(The Phantom of the Opera)诞生了,摄人心魄的音乐、紧张刺激的悬念和美轮美奂的舞台布景赢得了全世界观众的心。韦伯将他的天才创作之路又推进了一步,获得了 1988 年包括最佳音乐剧、最佳导演、最佳男主角在内的 7 项托尼奖,以及英国奥利弗奖的最佳音乐剧奖和纽约戏剧评论奖的 6 项大奖,再一次创造了音乐剧历史上一部成功的作品。1982 年的时候,韦伯已经有 3 部音乐剧在美国百老汇和英国西区同时上演,此后在 90 年代创作的《日落大道》同样也非常成功,获得了 1995 年 7 项托尼大奖。

在这个时代缔造西区辉煌的还有一位不得不提及的音乐剧制作人卡麦隆·麦金托什(Cameron Mackintosh)。这位只比韦伯大两岁的卡麦隆在 1982 年以前还只是一位刚刚在音乐剧方面有点起色的制作人,但是当大多数人都都不看好韦伯的《猫》时,他独具慧眼,支持当时面临困境的韦伯,决定出大价钱和韦伯一起来制作这部音乐剧,并将它搬上了新伦敦剧院。事实证明,他的眼光是准确的,冒险是值得的:《猫》剧只在伦敦的 8949 场演出盈利就达到了 1.36 亿英镑,在百老汇的 7485 场演出盈利达到了三个多亿。它在世界范围内的盈利已经超过了 22 亿,目前在全球的观众超过了 5000 万。就到今天,仍然还有近 20 家剧院仍然在上演着这部“有着九条命”的音乐剧《猫》。音乐剧制作人卡麦隆也因此名声大噪,之后又成就了一部又一部的名剧,一跃成为 80 年代以后最富盛名的音乐剧制作人。

伴随着英国音乐剧的风靡全球,到了 20 世纪末,世界音乐剧的格局和形势已然发生了明显的变化:不同国家、不同语种的音乐剧都在跃跃欲试。但无论在美国的百老汇还是伦敦的西区,无论是新剧上演还是老剧复排,人们的期望值都越来越高,口味越来越挑剔,叫好又卖座的音乐剧越来越难创作出来,音乐剧正朝着多元化的方向不断发展和前进,以后将有怎样的新生力量在音乐剧的舞台上崭露头角、异军突起呢? 让我们拭目以待。

长寿的《猫》

韦伯的《剧院魅影》用摄人心魄的音乐和美轮美奂的布景征服了观众们的心,成为全球最出名的音乐剧之一

1. 《伙伴们》 (COMPANY)

词曲: 史蒂芬·桑德海姆(Stephen Sondheim)

创作背景

1970 年 4 月 26 日, 音乐剧《伙伴们》在百老汇艾文剧院正式推出, 很快就得到了剧评界很好的反响, 因为此剧号称是“概念音乐剧”的第一作。它没有明显的故事主轴, 是以许多零散的事件组合而成的一出戏, 让单独事件的局外人来代替真正事件的主角担任歌曲演唱, 甚至分别以完全不同的旋律同时唱着重复的歌词, 造成奇妙的效果。该剧在上演当年一举获得最佳音乐剧、最佳音乐剧作曲、最佳音乐剧作词、最佳剧本、最佳导演、最佳场景设计等 6 项大奖。

剧情介绍

主角罗伯是一位 35 岁的单身汉, 他和 5 对有着婚姻关系的朋友保持着良好的互动: 这些人或者是已婚, 或是刚离婚, 或是即将结婚, 他们的故事对于罗伯来说是个参考。罗伯本身也有 3 个女朋友, 然而罗伯不相信婚姻, 不相信承诺, 不相信契合, 他看着自己五对朋友夫妇间的冲突与分歧, 从心底怀疑这种关系的可靠性, 对自己的女朋友们也不肯真正地把心交出去。这部音乐剧通过逐一讲述五对曼哈顿“婚姻问题夫妇”的生活, 反映了当代人渴望爱情但却对婚姻关系充满困惑与犹豫的心理, 是又一部以成人世界人与人之间的关系为题材, 对当代社会人生活作反省与思考的音乐剧, 它探讨了现代婚姻的矛盾、疏离以及交流的贫瘠。

嫁给我吧，只要一点点

MARRY ME A LITTLE

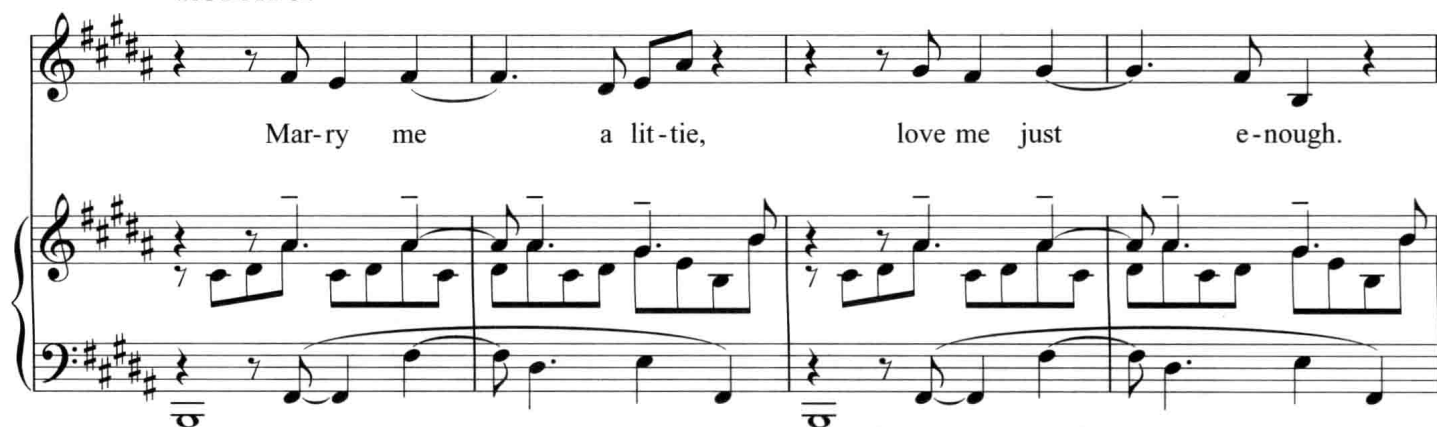
男 (g[#]-f²)

(♩ = 80)

词曲: Stephen Sondheim

RUBATO:

(b) *that's the way it ought to be,*

(Sub. f)
I'm read - y! Mar-ry me a lit-tle,

do it with a will. Make a few de-mands I'm

a-ble to ful-fill, want me more than oth - ers,

not ex - clu sive-ly. That's the way it ought to

be, I'm read - y!

I'm read - y now!

You can be

my best friend, _____ I can be

your right arm, _____ we'll go through

a fight or two, no harm, _____

— no harm. _____ We'll look not

too deep, we'll go not

too far. We won't have

to give up a thing, we'll stay who we

are. Right?