

A man wearing a white mask and a woman looking up, serving as the background for the book cover.

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 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

重唱卷 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 重唱卷 2/陈艺编著 - 上海: 上海音乐出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5523-0020-8

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 004765 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 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: 25.5 谱、文: 204 面

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0020-8/G · 0006

定价: 48.00 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

音乐剧词曲作家选编	(1)
1. 《美女与野兽》(BEAUTY AND THE BEAST)	艾伦·曼肯(Alan Menken) (12)
(1) 美女与野兽(BEAUTY AND THE BEAST)	(13)
2. 《日落大道》(SUNSET BOULEVARD) ... 安德鲁·劳埃德·韦伯(Andrew Lloyd Webber) (16)	
(2) 爱太深(TOO MUCH IN LOVE TO CARE)	(17)
3. 《吉屋出租》(RENT)..... 乔纳森·拉森(Jonathan Larson) (24)	
(3) 我会爱护你(I'LL COVER YOU)	(25)
4. 《爵士年华》(RAGTIME)	史蒂芬·佛列贺提(Stephen Flaherty) (32)
(4) 梦想之轮(THE WHEELS OF A DREAM)	(33)
5. 《巴黎圣母院》(NOTRE DAME DE PARIS)	理查德·科强特(Richard Cocciantre) (43)
(5) 钻石般的眼眸(CES DIAMANTS-LA)	(44)
(6) 君似骄阳(BEAU COMME LE SOLEIL)	(49)
(7) 美人(BELLE)	(52)
(8) 困在囚笼里的鸟(LES OISEAUX QU'ON MET EN CAGE)	(59)

6. 《阿依达》(AIDA) 艾尔顿·约翰(Elton John) (66)

(9) 如何认识你(HOW I KNOW YOU) (67)

(10) 脚步太快(A STEP TOO FAR) (75)

(11) 寄语星辰(WRITTEN IN THE STARS) (88)

(12) 不是我(NOT ME) (97)

7. 《红磨坊》(MOULIN ROUGE) 大卫·贝尔沃德(David Baerwald) (112)

(13) 哪怕受尽风霜(COME WHAT MAY) (113)

8. 《邪恶坏女巫》(WICKED) 史蒂芬·施瓦兹(Stephen Schwartz) (118)

(14) 这是什么感觉(WHAT IS THIS FEELING) (119)

(15) 为了美好(FOR GOOD) (127)

9. 《小妇人》(LITTLE WOMEN) 贾森·霍兰德(Jason Howland) (136)

(16) 有些事是注定的(SOME THINGS ARE MEANT TO BE) (137)

10. 《春之苏醒》(SPRING AWAKENING) 邓肯·谢克(Duncan Sheik) (147)

(17) 肢体语言(THE WORD OF YOUR BODY) (148)

11. 《歌舞青春(1)》(HIGH SCHOOL MUSICAL 1) (151)

(18) 新的开始(START OF SOMETHING NEW) (152)

(19) 我一直的期待(WHAT I’VE BEEN LOOKING FOR) (158)

(20) 挣脱束缚(BREAKING FREE) (163)

(21) 我的眼神一直追随你(I CAN’T TAKE MY EYES OFF OF YOU) (170)

12. 《歌舞青春(2)》(HIGH SCHOOL MUSICAL 2) (178)

(22) 你是我心中的一首歌(YOU ARE THE MUSIC IN ME) (179)

(23) 每一天(EVERYDAY) (188)

音乐剧词曲作家选编

乔治·M. 科汉 (George M. Cohan, 1878—1942)

乔治·M. 科汉是一位集演员、制作人、剧作家、词作家的全能型艺术家,活跃在美国音乐剧发展历史的早期阶段,被认为是最能体现 20 世纪初美国精神的艺术家。

乔治·M. 科汉出生于 1878 年,他一直宣称自己与美利坚合众国同一天生辰,常常说:“星条旗就飘扬在我心里,星条旗给了我一切。”他自认肩负着弘扬美国精神的重任,坚持要用美国式的音乐来表现美国人的生活,这种使命感和自豪感一直伴随着科汉,贯穿在他一生的创作和表演中。

科汉很小就和他的父亲杰瑞·科汉、母亲海伦·科汉、他的姐姐约瑟芬·科汉一起组成“科汉四口”到处演出。在这样的环境熏陶之下,科汉从小就通过大量的演出积累了丰富的表演技术,歌舞和幽默的滑稽戏表演都为他日后的音乐剧创作打下了丰富的基础。不仅如此,在“科汉四口”家庭的表演中,已有不少的剧本和一些歌曲都是出自青年时代的科汉笔下。在那时候,“科汉四口”的表演可出名呢!

百老汇大街上的科汉铜像

科汉逐渐不满足于家庭表演的歌舞滑稽戏节目,他将目光投放到百老汇的音乐剧舞台上,并且开始自己真正意义上的音乐剧创作。他的百老汇处女作是 1901 年的《州长的儿子》(*The Governor's Son*),科汉不仅自己编写了剧本,还自己作曲作词,自己设计舞台布景。科汉出演剧中的男主角,他的父母、姐姐和他的妻子也都在剧中分别饰演角色。不过真正让他在百老汇的音乐剧舞台上力拔头筹的还是 1904 年的《小乔尼·琼斯》(*Little Johnny Jones*)。这部节奏欢快的作品表现出科

汉鲜明的风格和特色,受到广泛的关注和好评。剧中的《问候百老汇》(*Give My Regards to Broadway*)和《扬基男孩之歌》(*The Yankee Doodle Boy*)成为当时琅琅上口的热门歌曲。从此科汉在百老汇的音乐剧舞台上大展拳脚,一生共创作出 21 部音乐剧近 500 首歌曲,其中 1906 年的《百老汇的 45 分钟》(*Forty-five Minutes from Broadway*)、《再见,玛丽》(*So Long, Mary*)、《我梦想成为百万富翁》(*I Want to Be a Popular Millionaire*)等都是由科汉作词作曲的代表性歌曲。

虽然科汉的歌曲和音乐剧作品流传到现在人们知道的已经不多,但是充满了对美国民族精神的热爱和宣扬,激发了一代音乐剧人。而今在百老汇的第七大道和第 47 街的交叉路口上,还树立着科汉的铜像,以纪念他为美国音乐剧的发展所做出的贡献。

吉 罗 姆 · 科 恩 (Jerome Kern, 1885—1945)

科恩 1885 年出生在纽约,自幼就表现出过人的音乐天赋,十几岁就能够熟练地演奏复杂的钢琴曲。他利用业余时间学习和掌握了古典音乐和流行歌曲的创作理论,且开始尝试着为学校和一些小规模剧团进行歌曲创作。

科恩最初的三部作品全部是根据英国的音乐剧改编的,分别是《英国女子戴西》(*An English Daisy*)、《威克汉的威克斯先生》(*Mr Wix of Wickham*)和《银拖鞋》

(*The Silver Slipper*)。《银拖鞋》在伦敦取得了成功,很快在美国也引起了不小的反响。最能体现科恩才华的是那部《威克汉的威克斯先生》,科恩并没有照搬所有的曲调和戏剧形式,而是结合美国女演员的特长,为之补写了几首新歌,曲子中充满了自信和朝气,这些洋溢着美国风情的作品在演出后立刻受到公众的欢迎。

此后科恩的创作激情被激发,创作的不少歌曲都得以登上百老汇的舞台,而他的创作才华在 1917 年得到了全面的展现,他一年之内先后参与了《哦,男孩》(*Oh, Boy!*)、《怀念 1917》(*Miss 1917*)等五部作品的作曲。成为当时又一名多产的作曲家。

尽管如此,他一直想寻找一个真正能够打动他的剧本,找到一位真正能够碰出火花的搭档,写出一部真正轰动世界的经典之作。而这一切都在 1927 年得以实现。1927 年,由吉罗姆·科恩作曲,小奥斯卡·哈默斯坦作词的 musical 剧《演艺船》(*Show Boat*)诞生了。与以往插科打诨、内容肤浅、情节简单、结构凌乱的音乐喜剧相比,《演艺船》表现了当时美国很多现实的社会问题和严肃的矛盾,它是美国音乐剧历史上几十年来第一部以广阔的社会现实为背景的音乐剧,它的出现彻底改变了音乐剧的发展轨迹,成为美国音乐剧历史上的第一座里程碑。科恩孜孜不倦地对音乐剧创作的追求和所取得的成就使得后人给他冠以“现代美国音乐剧之父”的美誉。

艾文·柏林(Irving Berlin, 1888—1989)

艾文·柏林是美国音乐剧界和流行音乐界中一位多产而有才华的作曲家,他的一生共写了九百多首歌曲,19 部音乐剧,曾为 18 部电影配曲。柏林 1888 年 5 月出生于西伯利亚边界的村庄,1893 年全家移民美国,在纽约曼哈顿下城东区长大。艾文只受过两年正式的学校教育。8 岁那年,他父亲过世,有一阵子,他为了生活充当一位名叫“盲眼索尔”的乞丐歌者的领路人。艾文 14 岁的时候在纽约一家酒馆当歌唱侍者。1907 年他尝试作曲,写出第一首歌《来自晴朗意大利的玛丽》(*Marie from Funny Italy*),赚了 37 分钱。1911 年出版的《亚历山大的爵士乐队》使他闻名全国,这首歌的单曲乐谱在短短的几年内就卖了一百多万份。

艾文·柏林从没有受过正规的音乐教育,他不会读谱、写谱,他写歌时,以一个手指在钢琴上找旋律,而由助手在旁将之记录在

纸上。他的钢琴设有转调的装置,以便利他创作升 F 调以外的曲子。但是尽管如此,艾文·柏林单纯质朴、直率热情的音乐触动了数百万美国人的心。他的曲风抒情,旋律简洁,《永远》、《复活节游行》、《银色圣诞》等脍炙人口的歌曲广为传唱,而其中由平·克劳斯贝主唱的《银色圣诞》更是唱片史上销售量最高的单曲。1966 年,艾文·柏林为上演的歌舞剧《安妮拿起你的枪》写下了他最后一首歌《老式婚礼》。1968 年的“格莱美终身成就奖”颁给了艾文·柏林,用以奖励他终生在音乐创作与演唱中所做出的突出贡献。

乔治·格什温(George Gershwin, 1898—1937)

美国著名作曲家,是一位少见的将古典音乐和流行音乐结合一体的“跨界”作曲家。写过大量的流行歌曲和数十部歌舞表演、音乐剧,是百老汇舞台和好莱坞电影的知名作曲家。

格什温生于纽约布鲁克林,早年曾为一家出版商推销歌曲,从此开始自己的音乐生涯。1919 年凭借一首《斯万尼》(*Swanee*)蜚声全国。他为多部音乐剧谱过曲,包括:《小姐,对我好点吧》(*Lady Be Good*)(1924 年)、《奏起乐队》(*Strike Up the Band*)、《甜姐儿》(*Funny Face*)(1927 年)和《疯姑娘》(*Girl Crazy*)(1930 年)。他的音乐剧《引吭怀君》(1931)曾轰动一时,剧中对美国总统选举予以辛辣讽刺,音乐轻快活泼,很有美国爵士流行风味,荣获普利策奖,这也是历史上获得这一奖项的第一部音乐剧。

1935 年,格什温创作了音乐剧《波吉与贝丝》(*Porgy and Bess*)。他将黑人乡村音乐、爵士、流行歌曲和辉煌的合唱歌舞结合在一起,以民间歌剧的方式讲述了美国黑人的现实生活,极大提升了音乐剧的艺术地位。

科尔·波特(Cole Porter, 1891—1964)

美国著名作曲家科尔·波特 1891 年生于美国印第安纳州的秘鲁。6 岁时在母亲的辅助下接受了小提琴和钢琴的训练,10 岁时的小波特就完成了处女作“鸟儿之歌”(*Song of the Birds*),其后又发表了多部音乐作品,孩童少年时代的科尔所展示出的音乐天赋已使人不容小视。

1905 年,科尔·波特在马萨诸塞州的伍斯特专科学院接受教育,1913 年考入了著名的耶鲁大学。高中与大学的学习生涯之中,他又

在学校为各种学生组织及团体创作了三百多首音乐作品。《初见美国》(See America First)是科尔·波特离开校园后创作的第一部百老汇剧作,它在1916年上演,可惜并不成功;1929年他创作《五千万法国人》(Fifty Million Frenchmen),1930年创作《纽约客》(The New Yorkers),1934年创作《万事成空》(Anything Goes),这才一步步确立了他在音乐剧界中的地位和风格。

不过,真正让科尔扬名的作品还是1948年横空出世的音乐剧《吻我,凯特》(Kiss me, Kate)。这部作品被认为是百老汇舞台最成功的一部喜剧性质的音乐剧,在这部作品中,波特真正找到了他的创作激情,他写出的歌曲独立而又有特色,具备极其优雅的戏剧风格,能够精确地表现剧中人的感情,旋律感极强,充满了生机和活力。许多人观看完音乐剧之后,都惊呼:“波特又迎来了创作事业的第二个高峰”。1960年耶鲁大学曾授予他名誉博士的荣誉,1964年他在好莱坞逝世。

《吻我,凯特》蓝本出自莎士比亚的著名喜剧《驯悍记》,故事采用了戏中戏的结构,1953年被改编成同名歌舞电影

理查·罗杰斯(Richard Rogers,1902—1979)

小奥斯卡·哈默斯坦(Oscar Hammerstein II,1895—1960)

在美国百老汇流传着这样一句话:“如果罗杰斯没有遇到小哈默斯坦,他们两人还是足以各自名留千古,可是当罗杰斯遇上哈默斯坦时,他们就注定要改写音乐剧的历史。”

奥斯卡·哈默斯坦二世(又称小奥斯卡·哈默斯坦)生于纽约市的一个美国圣公会家庭,美国著名音乐人、歌

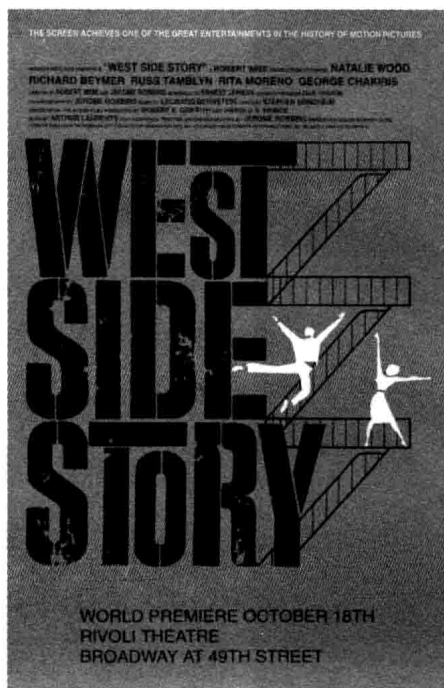
理查·罗杰斯

词作家、音乐剧制片人、导演。罗杰斯和哈默斯坦二世的合作大约在 1942 年。他们 1943 年第一部合作的音乐剧《俄克拉荷马》一经上演就获得好评，一举获得了普利策戏剧奖。在 1945 年，他们合作的音乐剧《旋转木马》，被选为年度最佳音乐剧。1949 年创作的《南太平洋之恋》赢得了普利策戏剧奖及最佳音乐剧双重荣誉。《国王与我》赢得了 1951 年托尼奖的最佳音乐剧奖。而 1959 的《音乐之声》，

赢得了托尼奖的最佳音乐剧奖和格莱美的最佳戏剧奖。由朱丽·安德鲁斯主演的电影版，更是获得了奥斯卡金像奖，而其录像带目前光在美国便已卖出八百万卷，是最为老少皆宜的家庭电影。遗憾的是，1960 年，在《音乐之声》首演后不久，哈默斯坦因胃癌去世，《雪绒花》一曲竟成为遗作，而这一对黄金搭档的合作也戛然而止。

伦纳德·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918—1990)

伯恩斯坦堪称美国当今最杰出的音乐指挥大师，1918 年 8 月 25 日出生在美国马萨诸塞州的劳伦斯，他自幼聪明，喜好钢琴，凡是接触过的曲子，几乎都能很快弹奏出来，显示了超众的天赋。伯恩斯坦 17 岁考入哈佛大学学习音乐理论和作曲，毕业后又分别在柯蒂斯音乐学院和伯克夏音乐中心专修钢琴和指挥。他是一位集指挥家、作曲家、演奏家、教育家、理论家于一身的艺术大师，成就广泛，艺术造诣举世推崇。他在音乐剧方面的代表作有《西区故事》(West Side Story)、《在镇上》(On the Town)、《康第德》(Candide)。

为 1961 年电影《西区故事》中的歌舞场面“美国”。来自波多黎各的移民们以野性激情的歌舞抒发着他们对美好自由生活的向往

莱昂内尔·巴特(Lionel Bart,1930—1999)

莱昂内尔·巴特 1930 年 8 月 1 日出生于英国伦敦斯特普尼,没有接受过正规的音乐教育,但是他在音乐上的天赋为英国音乐剧的复兴植入一剂强心剂。在美国音乐剧一度主导着伦敦舞台时,1960 年巴特创作完成的音乐剧《奥利弗》(*Oliver!*) 在伦敦一经首演就立刻引起关注,连续上演了七年多,在纽约也轰动一时,评价很高。《奥利弗》是根据狄更斯的经典小说《雾都孤儿》而创作的,1968 年这部音乐剧又被搬上大银幕,当即引起轰动,并赢得 1969 年包括最佳影片、最佳导演在内的多项电影奥斯卡大奖。巴特的成就使得他被称为“英国现代音乐剧之父”。

斯蒂芬·桑德海姆(Stephen Sondheim,1930—)

斯蒂芬·桑德海姆,美国著名作曲作词家,号称概念音乐剧鼻祖。曾获得奥斯卡奖 1 次、托尼奖 8 次、格莱美奖多次、普利策奖 1 次。他知名的作品有:《春光满古城》、《理发师陶德》和《拜访森林》等。他曾在 1973 年到 1981 年期间担任美国剧作家协会主席。

1930 年 3 月 22 日,桑德海姆出生于纽约一个富有的制衣商家庭,通过父母的生意关系结识了小奥斯卡·哈默斯坦,并有幸从十一二岁起就在这位大师的指导下学习音乐剧创作艺术。桑德海姆 25 岁的时候完成了他的第一部音乐剧作品《周六夜晚》(*Saturday Night*)。当他怀揣未完成的《周六夜晚》四处寻求发展机会的时候,又得一位贵人相助,他便是著名指挥家伦纳德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein)。伯恩斯坦十分欣赏这个年轻人的天赋,安排他协助自己写《西区故事》的歌词。1957 年《西区故事》上演之后即好评如潮,27 岁的桑德海姆成为最大的赢家,他的名字与伯恩斯坦(作曲)、哈罗德·普林斯(Harold Prince,制作)、吉罗姆·罗宾斯(Jerome Robbins,导演、编舞)这些业界前辈放在了一起,知名度陡增,他与制

片人普林斯也开始了长达二十余年的合作。自《西区故事》之后,加上音乐剧《玫瑰舞后》的作词让桑德海姆一举成为了人们眼中的“著名词作家”。

但是桑德海姆的志向不仅于此。1970年,由桑德海姆作词作曲、普林斯导演制作、改编自乔治·佛斯(George Furth)作品的新剧《伙伴们》(*Company*)成功上演,成为这对黄金组合在百老汇扬名立万的开端。1973年,他推出了与普林斯联手打造的《小夜曲》(*A Little Night Music*)。这部音乐剧改编自电影大师英格玛·伯格曼(Ingmar Bergman)的《夏夜微笑》(*Smiles of a Summer Night*)。《小夜曲》为桑德海姆赢得了大把奖项,票房收入也颇为可观。1979年推出的《理发师陶德》(*Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street*)深得评论界以及桑德海姆铁杆戏迷的欢心,而且连连夺奖,被誉为桑德海姆——普林斯组合最优秀的一部作品。此外,1984年推出的作品《星期天与乔治在公园》(*Sunday in the Park with George*)和1987年推出的作品《拜访森林》(*Into The Woods*)也是他的代表作品。

蒂姆·莱斯(Tim Rice,1944—)

蒂姆·莱斯,英国词作者。1944年生于英国的白金汉歇尔。在60年代中期,他试图在法律上发展自己的事业,但不成功。1965年他遇见了安德鲁·韦伯,两人一起写了四部音乐剧,其中第一部是从未上演的《我们的样子》,其余三部都是广为人知的:《约瑟夫和神奇彩衣》、《耶稣基督万世巨星》和《艾薇塔》,这三部音乐剧的演出和录音制品一度被评论为二战以后英国音乐剧中最受欢迎的作品。此外,他和斯蒂芬·奥立弗(Stephen Oliver)合作写了音乐剧《金发女郎》(*Blonde*),他和安德森(Benny Andersson)及奥瓦尔斯(Bjorn Ulvaeus)合作写了著名的音乐剧《棋局》。蒂姆·莱斯还时常在英国的广播与电视台露面,主持一个系列节目。同时,他还在几家出版公司任董事,也做制作人。他还把一部出名的法国音乐剧《星幻》(*Star Mania*)改写成为英语音乐剧。蒂姆·莱斯多次获得音乐剧方面的奖项。

1995年,蒂姆·莱斯参加《狮子王》音乐创作,并为迪士尼动画电影《阿拉丁》以及舞台戏剧《美女与野兽》、《狮子王》、《阿依达》作词。并和艾尔顿·约翰(Elton John)共同获得当年的奥斯卡最佳配乐奖。

克劳德-米歇尔·勋伯格(Claude-Michel Schroenberg,1944—)

克劳德-米歇尔·勋伯格1944年7月出生于法国,父母都是匈牙利人。早年的勋伯格酷爱音乐,但未能进入专业音乐学校学习的他,靠着聪颖的天资和敏锐的乐感,在酒吧、歌舞厅里练就了一身过硬的流行音乐基本功,掌握了一般听众的欣赏习惯和音乐口味。他最早是个流行歌手,以唱歌开始自己的音乐生涯,同时也自己创作和制作流行歌曲。在厌倦了流行音乐后,他开始向音乐剧领域发展。

不久他就结识了阿兰·鲍伯利,共同的志向使两人一拍即合。1973 年勋伯格开始与鲍伯利合作,两人写出了法国第一部摇滚音乐剧《法国大革命》。1978 年,勋伯格和鲍伯利开始着手创作史诗性音乐剧《悲惨世界》,1980 年 9 月,《悲惨世界》在巴黎体育馆上演。1985 年英文版的《悲惨世界》在伦敦的巴贝肯中心(Barbican Theatre)首演。当 1987 年该剧被搬上纽约百老汇舞台上时,勋伯格获得了托尼奖最佳剧本、

最佳作曲奖和格莱美最佳原剧组录音版。1994 年 1 月,《悲惨世界》成为伦敦戏剧历史上演出周期第三长的剧目。

1989 年勋伯格和鲍伯利偶然间在报纸上看到了一张感人的越南母女分别的照片,他俩联想起了著名歌剧《蝴蝶夫人》,于是开始创作另一部史诗巨作——《西贡小姐》(*Miss Saigon*)。《西贡小姐》1989 年在伦敦的首演和 1991 年在纽约的首演都引起了极大的反响,不久之后就有了很多海外制作。1994 年 12 月,《西贡小姐》成为在伦敦竹瑞街(Drury Lane)的皇家剧院(The Theatre Royal)连续演出最长的音乐剧——打破了《窈窕淑女》创下的连演 2281 场的记录。

勋伯格亲自监制了《悲惨世界》和《西贡小姐》的海外制作,同一系列国际性的音乐出版商合作出版了他的音乐专辑。勋伯格与鲍伯利的最新作品是 1996 年在伦敦首演的《马丁·盖尔》(*Martin Guerre*),该剧总共上演了一年多,1998 年又被卡梅隆·麦金托什(Cameron Mackintosh)重新制作搬上舞台。

艾尔顿·约翰(Elton John,1947—)

1947 年 3 月 25 日出生于英国的艾尔顿·约翰可以说是流行音乐史上最成功的艺人之一,他从 1970 年开始每年都有歌曲进入美国排行榜前 40 名,在他的 40 年演艺生涯中,他卖出了超过 2.5 亿张唱片,他的单曲《风中之烛》(1997 版)卖出了超过 3700 万张,是史上最卖座的单曲。他有超过 50 首排行前 40 的歌曲,包括美国排行榜第一的七连冠专辑,56 个 TOP 40 单曲,16 个前十名,4 个第二名精选辑,9 个第一名精选辑。他赢得了 5 次格莱美奖,1 个奥斯卡奖,1 个金球奖,1 个托尼奖,他还是把钢琴推上第一乐器宝座的乐手。约翰于 1994 年被列入摇滚名人堂;2004 年,滚石杂志把他列入史上最伟大的 100 名艺术家,排名第 49;2008 年,《公告牌》杂志推选他为公告牌史上 100 名最热门艺人中的最成功男性个人艺术家,并在总排名中名列第三,仅仅在披头士和麦当娜之后。

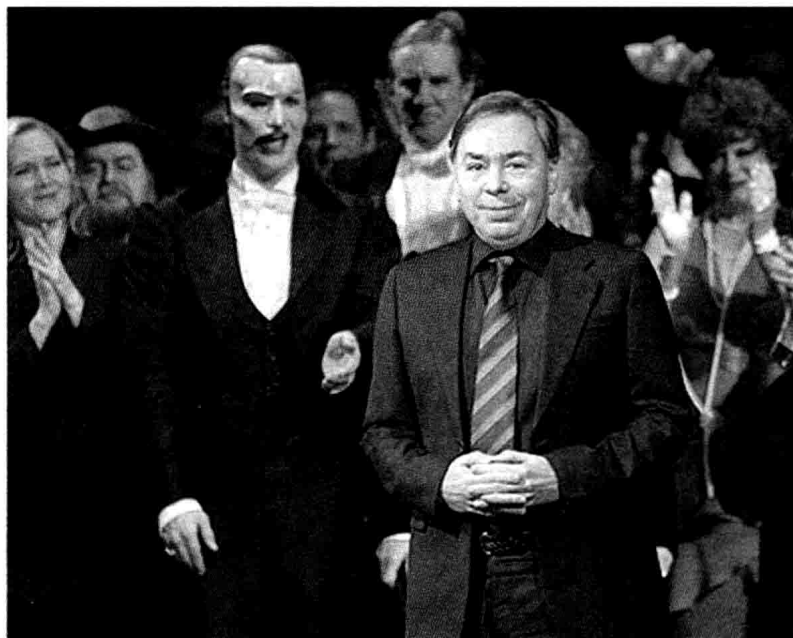
1994 年,他为迪士尼动画片《狮子王》(*Lion King*)作曲并演

唱的原声唱片《今夜你是否感到爱》(*Can You Feel the Love Tonight*)家喻户晓,唱片销售了1000万张以上,歌曲本身还荣获了奥斯卡、金球奖、格莱美等多项大奖。从此艾尔顿·约翰的艺术触角伸向了音乐剧的世界。在动画片《狮子王》搬上音乐剧舞台之后,艾尔顿又创作了音乐剧《阿依达》、《舞动人生》,同样好评如潮。

安德鲁·劳埃德·韦伯(Andrew Lloyd Webber,1948—)

安德鲁·劳埃德·韦伯1948年3月22日生于英国南肯辛顿的音乐世家,祖父是优秀的男高音,父亲是英国伦敦音乐专校的校长、知名风琴演奏家,母亲是小提琴家,姨妈是剧院演员,弟弟是著名大提琴手。韦伯从小受到音乐熏陶,7岁开始作曲,姨妈带领他进入剧院,令他从小就领略了舞台的魅力,11岁时韦伯用积木和纸板盖了一个玩具剧院,而他为这个玩具剧院谱写的作品,后来还曾用在音乐剧《爱的观点》中。韦伯16岁获得牛津大学奖学金,19岁进入皇家音乐学院学习管弦乐编曲,能够熟练地演奏钢琴、小提琴、圆号等乐器。在牛津大学读书期间,他时常和法律系学生,后来成为词作家的蒂姆·莱斯(Tim Rice)一同写词作曲。

1967年,韦伯19岁,他与莱斯(作词)合作创作了他的第一部音乐剧《约瑟夫和他的神奇彩衣》(*Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat*),该剧1968年在校园演出,后来几经周折在伦敦西区剧院上演。1981年,该剧在百老汇演出了824场,并获得1982年第36届托尼奖的多项提名,包括最佳作曲奖提名。

1969年,韦伯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*),该剧在内容上虽然受到许多争议,但在音乐上无疑是具有开创性的。

1974年,韦伯与莱斯合作,创作了根据阿根廷前总统夫人伊娃·贝隆的生平改变的音乐剧《艾薇塔》(*Evita*),该剧于1978年6月在伦敦首演大获成功。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。同年他创作了音乐剧《猫》,该剧为他赢得了无数赞誉,也使他被公认为世界上最著名的音乐剧作曲家。至今,《猫》已经成为世界上演出时间最长的音乐剧。