

教育部国家级特色专业建设项目
北京市教委特色专业建设项目
北京舞蹈学院舞蹈学学科建设丛书
北京舞蹈学院院庆60周年献礼

音乐剧 与舞蹈

慕羽著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

教育部国家级特色专业建设项目
北京市教委特色专业建设项目
北京舞蹈学院科研基地(科技创新平台)项目
北京舞蹈学院舞蹈学学科建设丛书
北京舞蹈学院院庆60周年献礼

音乐剧 与舞蹈

慕羽著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐剧与舞蹈 / 慕羽著 - 上海: 上海音乐出版社, 2013.4 重印

ISBN 978-7-5523-0026-0

I. 音… II. 慕… III. 歌舞剧 - 西方国家 - 高等学校 - 教材 IV. J833

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 136200 号

书 名: 音乐剧与舞蹈

著 者: 慕 羽

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 朱沛琪 (见习编辑)

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: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 20.5 字数: 310 千字

2012 年 9 月第 1 版 2013 年 4 月第 2 次印刷

印数: 1,001 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0026-0/G · 0011

定价: 58.00 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

总 序

北京舞蹈学院自 1985 年正式建立史论系(舞蹈学系的前身)以来,舞蹈学系已经走过了 26 年辉煌的发展历程。舞蹈学学科 2001 年被评为北京市高等院校的“重点学科”;2004 年“舞蹈学学科建设”被评为“北京市高等教育教学成果”一等奖;2005 年被评为“教育部国家级高等教育教学成果”二等奖;2009 年“发展与推进中的舞蹈史论课程体系”被评为“北京市高等教育教学成果”一等奖。2011 年“舞蹈学专业”被教育部与北京市教委分别评为“国家级特色专业”和“北京市特色专业”。

舞蹈学系凭借着丰厚的学术研究成果建构了中国高等教育较完整的舞蹈学学科体系。1980 年以来舞蹈学系的教师们共出版专著 90 部,编写教材 23 部;2006 年至今已经完成省部级以上科研成果 102 项;2008 年以来发表学术论文 88 篇;2010 年以来获得国家级科研课题立项 6 项;2008 年以来荣获国家级、省部级一、二、三等奖总计 17 项。其中,荣获国家级学术论文奖 10 篇,荣获国家级优秀学术成果奖的专著 1 部、省部级二等奖 1 部,撰写的教材荣获教育部优秀教材奖 1 部、北京市精品教材 3 部,剧本创作荣获中国艺术节文华剧作奖 1 部。

舞蹈理论建设与学术研究是舞蹈学学科存在及发展的强力支撑。舞蹈学的学科建设始终保持与舞蹈教育发展趋势相同步,将理论与实践、教学与研究紧密结合,理论成果具有很强的学术价值与应用价值,同时也建立了许多实践与理论相结合的课程,确立了在全国领先的地位。尤其是近年来,对舞蹈学学科中的薄弱和空白领域进

行了有针对性的研究,取得了重大的突破,有力促使了舞蹈学学科的成熟。其中很多成果密切跟踪国际研究的最新发展,在整个学科发展中都处于前沿地位。在舞蹈历史、舞蹈基础理论、舞蹈科学等方面,其研究涉及中国古代舞蹈史、中国近现当代舞蹈史、欧美芭蕾舞史、欧美现代舞史、舞蹈形态学、舞蹈美学、舞蹈意象论、舞蹈概论、中外舞蹈思想概论、中外舞蹈比较、中外传统舞蹈文化、舞蹈鉴赏与批评、舞蹈身体语言学、舞蹈宗教学、舞蹈教育学、舞蹈编导学、舞蹈心理学、舞蹈解剖学、舞蹈生理学、舞蹈训练学等方面,研究成果不仅具有填补学科空白的重大意义,并且直接应用于实践教学,很好地转化为教学资源,在舞蹈学系以及面向全院各系开设了 60 多门舞蹈理论课程,极大地促进了舞蹈教育体系的丰富与完善。

为迎接北京舞蹈学院建院 60 周年,舞蹈学系借助“教育部国家级特色专业建设项目”和“北京市教委特色专业建设项目”的支持,在学科建设的原有基础上,又继续推出新的研究成果。在“舞蹈学专业”荣获“北京市特色专业”和“国家级特色专业”称号之际,舞蹈学系组织了“舞蹈学学科建设丛书”十八本著作的出版,如:吕艺生教授主编的《舞蹈批评学研究》(上、下册)、袁禾教授的《中国舞蹈通史》、刘建教授的《舞蹈调度的形式陈说》、平心教授的《舞蹈表演心理学》、杨鸥教授的《舞蹈力量训练原理与方法》和贾安林教授的《中国少数民族舞蹈的舞风文韵》等。

这些学术成果的出版,必将为国内舞蹈高等教育学术理论建设起到积极的促进作用,也将为舞蹈研究和舞蹈史论方面优秀人才的培养发挥良好的奠基功能。我们对于教师们取得的这些创新性科研成果,表示由衷的祝贺,希望舞蹈学系的教师们再接再厉、续写辉煌,为创建具有民族特色和科学精神的舞蹈学理论体系,以及符合时代要求打造世界一流的舞蹈学学科而继续努力!

北京舞蹈学院院长

2012 年 9 月

前 言

西方音乐剧中的舞蹈发展,经历了一番兴衰荣枯的变迁历史,本书不仅要介绍其发展脉络,还试图对其创作美学做一番探讨。纵观 20 世纪至今西方音乐剧整体发展脉络,我们可以将其分为几个不同的历史发展阶段。即:百老汇商业剧场发端时期;百老汇音乐剧奠基时期;百老汇音乐剧黄金时代(整合音乐剧美学成型);百老汇音乐剧革新时期(摇滚音乐剧出现);百老汇概念音乐剧时期(导演时代和舞蹈编导时代);欧洲巨型音乐剧时期(制作人和导演时代);百老汇的沉沦和复苏时期(企业集团音乐剧出现)、音乐剧多元化和全球化时期。在这里我偏重百老汇是有理由的,其一,百老汇一直是世界音乐剧的大本营,美国音乐剧有着独一无二的特殊地位;其二,当然在不同的发展阶段中,虽然百老汇从来没有独自占据过这一领域,英国音乐剧在各个方面都有自己独特的风格,但也有许多地方与百老汇音乐剧极为相似。其三,纽约百老汇和伦敦西区之间的交流一直不曾间断,百老汇的历史实际上也从侧面反映了西区音乐剧的历史;其四,世界各地知名的音乐剧往往都要前往百老汇去体验成功的快感,即便是与百老汇抗衡的伦敦西区音乐剧;其五,美国百老汇的音乐剧一直是西方音乐剧中绝对的主流;所以百老汇的音乐剧发展历史实际上是浓缩了西方世界的音乐剧发展历史。当然值得一提的是,90 年代以来音乐剧越来越多元化和世界化,本书也会涉及到这一重大变化所带来的历史成因及其美学意义。

百老汇音乐剧发展的各个阶段和类型与时代和社会心理有密切的关系。百老汇音乐剧是在资本主义社会的土壤中生长出来的花朵,因而应该把它的变迁和多样性看作是西方社会的政治、经济、文化生活的折射。百老汇音乐剧的发展变化与美国社会心理需要和选择是相适应的;音乐剧中的音乐、舞蹈、主题的变化也是一个时代变迁的印证,这些音乐剧中的娱乐性、艺术性在每个阶段都散发出了独特的魅力。西方

音乐剧的舞蹈首先无法脱离百老汇音乐剧的整个发展脉络;其次,还受到了爵士舞、摇摆舞、踢踏舞、迪斯科、街舞等流行舞蹈的影响,也和美国芭蕾、现代舞的发展历程有密切关系,分别是早期音乐剧的舞蹈、音乐剧舞蹈的美国本土化、音乐剧舞蹈的奠基、音乐剧舞蹈的“黄金时代”、音乐剧舞蹈的成熟、西方音乐剧舞蹈多元化走向等。

本书以“西方音乐剧之舞蹈”为着眼点,上下两编共分九个章节,从西方音乐剧本体认知入手,描述西方音乐剧的舞蹈发展变迁和音乐剧发展变迁的关系,音乐剧舞蹈编导大师的创作特色,以及所引导的风格流派等,揭示“舞蹈编导兼导演时代”的始末。继而进一步探讨西方音乐剧舞蹈的特点、作用和类型,以及表演特性和教学方法等。

此项研究是西方音乐剧通史和概论研究基础上的专题研究,有着较为现实的实践指导意义和理论建构意义,研究成果可以为“本土音乐剧”的舞蹈创作提供理论借鉴。虽然我国也有着古老而悠久的歌舞剧传统,但是在市场经济条件和现代剧场观念下滋生并成长起来的音乐剧艺术与各国传统的、古典的、民间的歌舞剧有很多区别。

目前,中国“本土音乐剧”不仅是今后文化产业发展的重要课题之一,也是中国普通大众的真正兴趣所在。不过,中国原创或本土音乐剧的创作如今进入了一个发展的瓶颈,由于不了解西方音乐剧的创作规律而导致对于简单形式上的模仿或者华丽包装上的追求。笔者是国内较早进入音乐剧研究领域的,近几年来陆续也有不少人开始从事音乐剧方面的研究,目前主要集中在对西方音乐剧通史和概论性质的研究。笔者认为,在已有的对西方音乐剧史的研究成果的基础上,已经可以深入进行专题研究了,比如:西方音乐剧的舞蹈创作研究、西方音乐剧的音乐创作研究、西方音乐剧的剧本创作研究、西方音乐剧的演出市场研究等。下一步便是在专题研究的基础上进行个案研究。

在系统研究西方音乐剧的基础上,才谈得上进一步从事中国原创音乐剧的创作和研究。鉴于本人的条件和特点,我从十余年前就开始从事西方音乐剧舞蹈方面的研究,成为我对于“西方音乐剧艺术和产业”研究系列中的一个重要环节。当然由于个人能力所限,所做研究难以周全,还请读者见谅。

慕 羽

2011年1月9日

目 录

总序	李 续	1
前言		1

上编 西方音乐剧舞蹈史话

第一章 西方音乐剧本体认知	3
第一节 音乐剧“说文解字”	4
一、音乐剧的部分概念和定义	10
二、有关“音乐剧”的种种误读	14
第二节 对于音乐剧本质问题的提问方式和不同回答	17
一、音乐剧与戏曲	17
二、音乐剧、轻歌剧与歌剧	30
第三节 当代西方音乐剧的类型	35
第二章 西方音乐剧的历史衍变	39
第一节 百老汇商业剧场发端时期(萌芽)——“有声有色”	40
第二节 百老汇音乐剧奠基时期(成型)——“脚踏实地”	43
第三节 百老汇音乐剧黄金时代(成熟)——“缔造经典”	46
第四节 百老汇音乐剧革新时期(转型)——“沸沸扬扬”	48
第五节 欧洲巨型音乐剧时期(转折)——“风风火火”	50

第六节 西方音乐剧多元化时期(共生)——“多元共生”	52
第七节 未来音乐剧的走向	56
第三章 西方音乐剧之舞蹈发展	59
第一节 早期音乐剧的舞蹈——纯娱乐插舞时代	60
一、舞蹈噱头	61
二、舞蹈成为娱乐的年代——“拉格时代”	64
三、舞蹈和音乐剧的结缘——娱乐至上	69
第二节 音乐剧舞蹈的美国本土化——爵士时代	75
一、爵士舞风的形成	75
二、精神荒原的战后文明	81
第三节 音乐剧舞蹈的奠基	83
一、聚焦早期音乐剧中的现代舞先驱们	84
二、“土豆”巴兰钦的音乐剧之旅	87
三、编舞家在百老汇争得一席之地	94
第四节 音乐剧舞蹈的“黄金时代”	99
一、美国音乐剧史上的里程碑《俄克拉荷马》及其“梦幻芭蕾”	102
二、新“罗密欧与朱丽叶”《西区故事》及其“爵士芭蕾”	108
三、美国音乐剧舞台舞蹈风格的多样	116
第五节 音乐剧舞蹈的成熟	133
一、双重身份的编导使舞蹈充分发挥特征优势	133
二、音乐剧舞蹈的实验精神	135
第六节 西方音乐剧舞蹈多元化走向	147
一、90年代后百老汇舞蹈家舞蹈倾向	150
二、欧洲音乐剧的舞蹈探求	161

下编 西方音乐剧舞蹈论纲

第四章 西方音乐剧之舞蹈定位:戏剧行动	169
第一节 音乐剧中的肢体语言和戏剧行动	170
第二节 音乐剧中的歌舞	172

第三节 音乐剧中的完整舞段	173
第五章 西方音乐剧之舞蹈特点	176
第一节 戏剧性:音乐剧中舞蹈的重要定位	176
第二节 全面性:音乐剧中舞蹈的多元风格	177
第三节 流行性:音乐剧中重要的舞蹈素材	179
第四节 娱乐化和大众化——解读观众的心理	181
一、舞蹈和音乐剧的结缘——娱乐至上	181
二、从“纯娱乐舞蹈”到“严肃舞蹈通俗化”	184
三、音乐剧中对女性美的关照	186
第六章 西方音乐剧之舞蹈作用	190
第一节 娱人自娱:“舞关主色”	190
一、“杂耍”剧本结构中的歌舞	190
二、音乐剧“舞关主色”功能不会消退	192
第二节 表情达意:“舞关主线”	193
一、带动百老汇转型的音乐剧《演艺船》之歌舞作用分析	194
二、经典音乐剧的歌舞情节化范本	197
第三节 传递概念:“舞关主题”	199
一、“导演兼编舞”黄金时代	199
二、舞蹈与“概念”	202
第七章 西方音乐剧之“编舞型”导演与创作手法	206
第一节 音乐剧“前导演时代”:“舞,不舞”?	209
一、兼职导演为主的时期	210
二、“导演中心地位”初建立	211
第二节 音乐剧的“导演时代”与“编舞型导演”	214
一、经典怀旧风——高尔·钱平恩和汤米·吐温	216
二、吉罗姆·罗宾斯——打造舞蹈独特的叙事功能	218
三、迈克尔·本尼特——解读后台真实人生	220
四、鲍伯·福斯——“黑色的”视觉和心理	222
第三节 音乐剧的舞蹈结构与导演思维	226

一、音乐剧结构论	226
二、音乐剧的舞蹈结构	228
第八章 西方音乐剧之舞蹈表演特性	237
第一节 音乐剧舞台表演的构成:动作与声音的整合	238
一、肢体语言和非肢体语言的互动	239
二、音乐剧声乐舞台表演的动作性	239
第二节 音乐剧中舞蹈表演的角色化特征	243
一、舞蹈表演“角色化”特征的类型	245
二、舞蹈表演“角色化”肢体语言划分	246
三、舞蹈表演“角色化”心理语言层次划分	248
第三节 音乐剧舞蹈表演的风格	248
第四节 音乐剧演员的“三项技能”	250
第九章 西方音乐剧之舞蹈表演的教学	263
第一节 音乐剧舞蹈表演教学的理念	263
第二节 音乐剧舞蹈表演综合能力开发	265
第三节 音乐剧舞蹈表演基础进阶训练课程设置	266
结语 中国音乐剧需要“合力”——谈舞蹈人与音乐剧	273
附录	277
一、本书涉及音乐剧相关概念(与音乐剧发展密切相关的其他舞台形式介绍)	277
二、剧场常用词汇	280
三、音乐剧译名对照	282
四、百老汇音乐剧年代表	294
参考文献	312

Contents

Preface by Li Xu	1
------------------	---

Preface	1
---------	---

Part One: The Historical Narrative of Western Musical Theatre

Chapter 1 Noumenal Recognition of Western Musical Theatre	3
1.1 What is the Literal Meaning of “Musical Theatre”	4
1.2 The “Q & A” on the nature of Musical Theatre	17
1.3 The Classification of the Contemporary Western Musical Theatre	35
Chapter 2 The history of Western Musical Theatre	39
2.1 The earlier stage of Broadway commercial theatre	40
2.2 The establishing period of Musical Theatre	43
2.3 The golden period of Musical Theatre	46
2.4 The renovation era of Musical Theatre	48
2.5 The European Mega-Musical Theatre era	50
2.6 The diversified era of Musical Theatre	52
2.7 The future of Musical Theatre	56

Chapter 3	The development of dance in Western Musical Theatre	59
3.1	The divertissement role of earlier Broadway dance	60
3.2	The progress of nativization development; Jazz role of the American Musical Theatre	75
3.3	The first foundation stone of Musical Dance	83
3.4	The gold period of the Musical Dance	99
3.5	The artistic maturity of Musical Dance	133
3.6	The diversity of Musical Dance	147

Part Two: The Artistic Analysis of Western Musical Theatre

Chapter 4	The role of Musical dance in Western Musical Theatre: Theatre Action	169
4.1	The body language and dramatic action in Musical Theatre	170
4.2	The songs and dances in the Musical Theatre	172
4.3	The Dance Break of Musical Dance	173
Chapter 5	The characteristics of Western Musical Dance	176
5.1	The theatricity: the important role of Musical Dance	176
5.2	The comprehensiveness of the Musical Dance	177
5.3	The popularity of Musical Dance	179
5.4	The entertaining aspects of Musical Dance	181
Chapter 6	The function of Western Musical Dance	190
6.1	The entertainer and entertaining: the amusement of Musical Dance	190
6.2	The stage projection of Musical Dance	193
6.3	The concept expression of Musical Dance	199
Chapter 7	The Choreographic director and their artistic features in Western Music Theatre	206

7.1	The “Pre-director” era of Musical Dance; dance or not?	209
7.2	The “Director Era” of the Musical and “Director-choreographer”	214
7.3	The dance structure of Musical Dance and creative thought of Musical director	226
Chapter 8	The characteristics of Western Musical Dance performance	237
8.1	The formation of Musical theatre performance; integration of movement and sound	238
8.2	Musical Dance performance as the narrative of characters	243
8.3	The performance style of Musical Dance	248
8.4	The “Triple-threat” of Musical Dance	250
Chapter 9	The education of Western Musical Dance	263
9.1	The idea of Western Musical Dance education	263
9.2	Explore the comprehensive performance ability of dance in musical theatre	265
9.3	Curriculum designing of dance in Musical Theatre	266
Conclusions and expectation; Chinese musical needsresultant force		273
Appendix:		277
Bibliography		312

上编

西方音乐剧舞蹈史话

第一章 西方音乐剧本体认知

作为一般的音乐剧爱好者,实际上用不着为音乐剧正名,当然可以“不问概念或定义”。作为一般的创作人员也主要是传达人生经验、注重艺术观念的表达,通常也可以“不问概念或定义”。但是作为研究音乐剧的学者或者作为想要进行音乐剧美学突破的创作人员,要对艺术现象进行思考,进行概括分析总结,“不问概念或定义”是不可能的,而且在很大程度上,我们都是用“概念在思考”。需要指出的是,首先,对于要从事音乐剧研究和音乐剧实践的人来说,对音乐剧的理性把握还是非常有必要的。其次,“理论研究”和“创作实践”需要紧密结合,没有实践注脚的理论是苍白的;没有理论积淀的实践是无力的。而且在目前中国音乐剧初创阶段,建立音乐剧史论学科的必要性和重要意义之关键,在于阐释并展望西方音乐剧的发展历史及现状,并对中国音乐剧之诸方面产生积极的影响。

音乐剧本体论涉及音乐剧的基础理论,又是研究音乐剧发生学、音乐剧类型学、音乐剧形态学的基础。音乐剧是一门综合艺术形式,既然与舞剧、话剧、歌剧、戏曲等其他综合艺术形式不同,那么,音乐剧的“本体”何在呢?音乐剧不能只有所谓“有歌有舞有剧情”的标尺和“好听、好看、好玩”的空话式的品位追求。笔者提出对“音乐剧本体”的研究,提出什么是音乐剧(或音乐剧是什么)的问题,是对西方音乐剧历史和现状的审视,更是对近年中国音乐剧创作实践的弯路历程进行反思的结果。音乐剧本体意识的出现,正是为了摆脱华而不实的外套,正确地理解和解释这门艺术,全面回归于自己的主体部分,显露其“整体戏剧”的本性。从这个层面上讲,音乐剧本体意识的觉醒,对于经过了百年洗礼正在选择中徘徊的百老汇音乐剧,初尝票房甜头却备受艺术质疑的欧洲流水式巨型音乐剧,以及刚刚起步却遭遇瓶颈的中国音乐剧都是适用的。