

音乐剧之旅

周小川 肖梦 等著

新世界出版社
New World Press

音乐剧之旅

周小川 肖 梦 等著

新世界出版社

D3105/62

图书在版编目(CIP)数据

音乐剧之旅/周小川等著. - 北京:新世界出版社,1998.10
ISBN 7-80005-443-8

I.音… II.周… III.歌舞剧-通俗读物 IV.J833
中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 30285 号

音乐剧之旅

作 者/周小川 肖梦 等
责任编辑/王 勇
封面设计/晓 君
出 版/新世界出版社
地 址/北京市百万庄路 24 号 邮政编码/100037
电 话/(010)68327577(总编室) (010)68326679(传真)
(010)68994118(中文图书部)
照 排/北京京鲁排印部(63044503)
印 刷/北京外文印刷厂
发 行/新华书店北京发行所
开 本/大 32 850×1168 毫米
字 数/400 千字
印 张/18.625
版 次/1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月第 1 次印刷
书 号/ISBN7-80005-443-8/J·071
定 价/36.00 元

新世界版图书,版权所有,侵权必究。
新世界版图书,印装错误可随时退换。

前言

如果你对戏剧、音乐、舞蹈以及其他视听艺术表现形式有兴趣,而又错过了或疏忽了音乐剧,你可能会遗漏掉本世纪最重要且发展最快的一项文化成果。它将让你后悔不已。

十几年前,如果你想看音乐剧,只有去纽约百老汇或伦敦西区,或少数几个其它城市才有机会。近年来,由于制作的推广,在欧洲、澳大利亚和亚洲其他一些城市,都有音乐剧可供观赏,音乐剧已经不是那么遥不可及了,中国观众也终于在北京看到了音乐剧。1997年有《想变成人的猫》、《西区故事》、《青鸟》、《葛与英》,1998年则上演了《音乐之声》、《三毛钱歌剧》、《四毛英雄传》等,音乐剧开始在中国传播和发展。音乐剧不同于我们习惯的歌剧《茶花女》或轻歌剧《风流寡妇》,音乐剧是综合舞蹈、音乐、戏剧的舞台艺术形式,它更靠近大众,风格也极其多元化,被划分为若干个不同的子类。人们对音乐剧会有不同的看法,有的人喜欢音乐剧,有的人不喜欢音乐剧。在喜欢音乐剧的人中间,有的人会喜欢这一子类,有的人喜欢那一

子类。不仅观众会有这样的区别,制作人、演员、脚本作家也都会有自己不同的偏好,谁也不能强求别人跟自己一样。有些人因为自认为只喜欢古典音乐,包括歌剧,认为那才是严肃音乐和高雅艺术,讨厌通俗音乐,因此不喜欢音乐剧,这虽然不能强求,但是恐怕还是有点对音乐剧缺乏了解。比如,我们将在书中介绍的音乐剧多产作曲家乔治·格什温,他创作了一个介乎音乐剧和歌剧之间的作品《波吉与贝丝》,该剧已经成为许多大歌剧院的保留剧目。而著名的作曲家、指挥家和音乐大师伯恩斯坦创作了家喻户晓的音乐剧《西区故事》。因此,过早下结论将是非常可惜的,我们试图通过这本书帮助你了解有关音乐剧的情况。

本书分八章来介绍和讨论音乐剧。第一章是关于音乐剧的特征和一般知识。第二章介绍当前票房价值最高的四大剧目,提示读者如有机会去观剧,应将这四大剧目放在首选视野之内。第三章讨论音乐剧的起源和发展,介绍20年代以来若干具有里程碑作用或转折性创新作用的剧目。目前,这些剧目还时常在某个城市重新制作并上演,多数也已被摄制为电影,读者是能够找寻到的。第四章是关于艺术表现形式的讨论,仁者见仁,智者见智。第五章介绍获奖情况,像是看电影或是收集电影一样,首先应关注的是奥斯卡奖、金球奖等主要奖项的获奖和提名作品。欣赏音乐剧首先要关注托尼奖的情况。第六章介绍了其他重要剧目的剧情梗概,详略不一。第七章介绍在音乐剧创作、制作、表演等方面起着重要作用的音乐剧人。第八章向读者提供一个购买和搜寻音乐剧光盘的指引。要知道,一个人一旦喜欢上某个剧目,他或她听光盘的次数往往比去剧场的次数要多得多。

本书用了相当篇幅介绍各类重要剧目的剧情。由于大多数著名音乐剧是用英语演唱的,对于中国一般观众来说,语言上的障碍使他们难于抓住剧情,甚至误解了剧情内容,现场观看时可能会跟不上剧情的发展,从而不能融入角色、唤起激情,使欣赏大打折扣。另一种倾向是为了有些观众克服语言上的障碍,集中全力抓住对话,力争听懂唱词,或者在有字幕的场合去盯住字幕,从而大大影响了对剧目的全面欣赏。为了避免这些弊端,一个有效的办法是事先预习一下剧情,本书提供了这种便利。其实,很多古典歌剧的爱好者都是这样做的。古典歌剧多数是用意大利语演唱的,另有一部分是用德语或法语唱的。歌剧爱好者多数手中都有《歌剧故事大全》之类的剧情手册,对故事情节做了预习,然后你便可以沉浸在音乐剧的动人故事中,为角色的命运激动,观赏美轮美奂的舞台布景,倾听或诙谐、或哀戚、或如梦幻天籁的歌声,心随舞蹈而欢畅。

像电影、歌剧等形式一样,当你有感于一部音乐剧美妙的音乐时,你常常会问这是由谁作曲?他还有哪些作品?因为你很可能会喜欢他的另一些作品。当你喜欢上一个演员的舞台表演时,你很可能会问这一演员还演过哪个剧目,从而追索其过去并跟踪其未来。本书从多个角度向读者提供了这种便利,可能的线索是作曲家、作词、舞蹈设计人、制作人、演员、获奖及提名剧目等等。另外一个重要的线索是流派类别,本书在多个章节中对音乐剧流派进行了不少的讨论。

鉴于音乐作品在音乐剧中的突出地位,从录音制品中欣赏音乐剧,学习音乐剧,回顾现场感觉显然是

一个重要的渠道,也是音乐剧录音制品畅销的原因。当你走进录音制品商店,按分类法你应去寻找“声轨”(Sound Track)专栏,那里是电影音乐和音乐剧的专栏。本书为这一目的提供了一个不错的指引。需要强调的是,听音乐剧录音制品与听流行歌曲专辑很不一样。听单支歌曲往往是设法将自己的感情摆进去并抒发自己的感情;而听音乐剧,哪怕听其中的单曲,都是围绕剧情和角色,是为角色而感受、而宣泄。这也说明对剧情的介绍是有益的。在当今的时代中,个人经历和感受相对狭窄,而走进戏剧故事及其角色,将给你更大的空间去理解艺术和体会艺术。

应当指出,我们试图用案例式的方法引领读者走完音乐剧之旅,其目的是让读者尽可能丰富地感受音乐剧,自己从中得到有益的东西,而不是像某些理论著述那样,用一些既定的框框,枯燥地、先入为主地束缚读者。《音乐剧之旅》以观众和听众为主要读者,多数素材也来自于作为观众的非专业人士之笔,但其中的一部分素材对于与音乐剧有关的各类专门人员也有所裨益。毕竟,音乐剧作为一种相当大众化的艺术形式,专业人士与观众之间的距离并不大。在剧场里,台上、台下常常融为一体。

参与本书写作的还有李琳、刘齐、王洛勇、石兰和成方圆等;参与本书资料整理的有赖海榕、宋协莉、袁翔、郑文通、臧兴远、鲁永学、李连、聂澎、高松郁代、曹莉和南希等。他们的工作为本书做出了贡献,在此深表谢意。

作 者

1998年8月10日

目 录

前 言

- 1 第一章 音乐剧的魅力与繁荣
- 3 §1 音乐剧的特征
- 5 §2 伦敦西区、纽约百老汇以及巡回演出
- 9 §3 什么人喜欢音乐剧
- 14 §4 音乐剧的不同文化背景
- 19 §5 音乐剧在世界各地
- 27 §6 1997年的百老汇
- 31 §7 1996年夏天的海德公园
- 34 §8 音乐剧在日本的繁荣
- 42 §9 音乐剧在中国

- 49 第二章 音乐剧四大剧目
- 51 §1 《猫》(Cats)
- 51 第一节 创作与效应
- 58 第二节 剧情梗概
- 65 §2 《歌剧院的幽灵》

	(The Phantom of the Opera)
65	第一节 创作与效应
69	第二节 剧情梗概
78	§3 《悲惨世界》(Les Misérables)
78	第一节 创作与效应
83	第二节 剧情梗概
96	§4 《西贡小姐》(Miss Saigon)
96	第一节 创作与效应
104	第二节 剧情梗概
113	第三章 起源与演变
116	§1 关于《演出船》(Show Boat)
131	§2 关于《波吉与贝丝》(Porgy and Bess)
142	§3 关于《俄克拉荷马》(Oklahoma)
153	§4 关于摇滚音乐剧——《长发》(Hair)
164	§5 关于《平步青云》(A Chorus Line)
168	§6 伦敦西区的发展和《奥立弗》(Oliver)
173	§7 关于《耶稣基督巨星》(Jesus Christ Superstar)
184	§8 关于《马丁·盖尔》(Martin Guerre)
197	§9 纽约百老汇和伦敦西区的演变与比较
201	第四章 表现力与多元化
203	§1 音乐剧的综合表现力
205	§2 舞蹈在多元化的音乐剧中发展
206	§3 音乐剧的整合表现
211	§4 多元化发展带来的舞台的综合表现力
212	§5 音乐剧中的音响效果

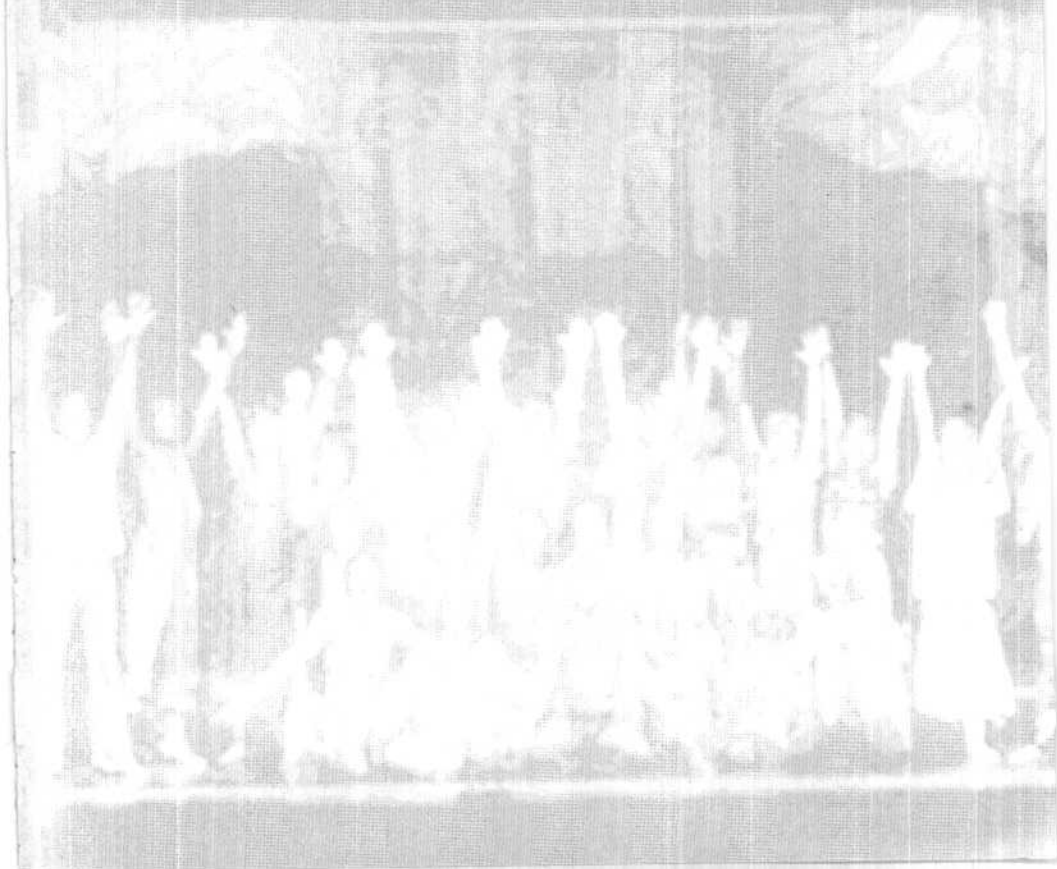
217	§6 美术设计和形象设计
218	§7 海外制作的典型例子 ——日本四季剧团的《歌剧院的幽灵》
223	§8 搬上银幕的音乐剧
225	§9 以《艾薇塔》为典型 ——从舞台音乐剧到电影
241	§10 在北京上演《音乐之声》
245	第五章 托尼奖
250	1947 - 1950 年
252	1951 - 1960 年
263	1961 - 1970 年
287	1971 - 1980 年
306	1981 - 1990 年
330	1991 - 1997 年
346	1998 年提名
351	第六章 重要剧目
353	褻褻时代(Ragtime)
361	象棋(Chess)
369	杰克与海德(化身博士)(Jekyll and Hyde)
375	安妮(Annie)
379	托米(Tommy)
385	为你疯狂(Crazy for You)
390	蜘蛛女之吻(Kiss of the Spider Woman)
393	南太平洋(South Pacific)
397	屋顶上的提琴手(Fiddler on The Roof)

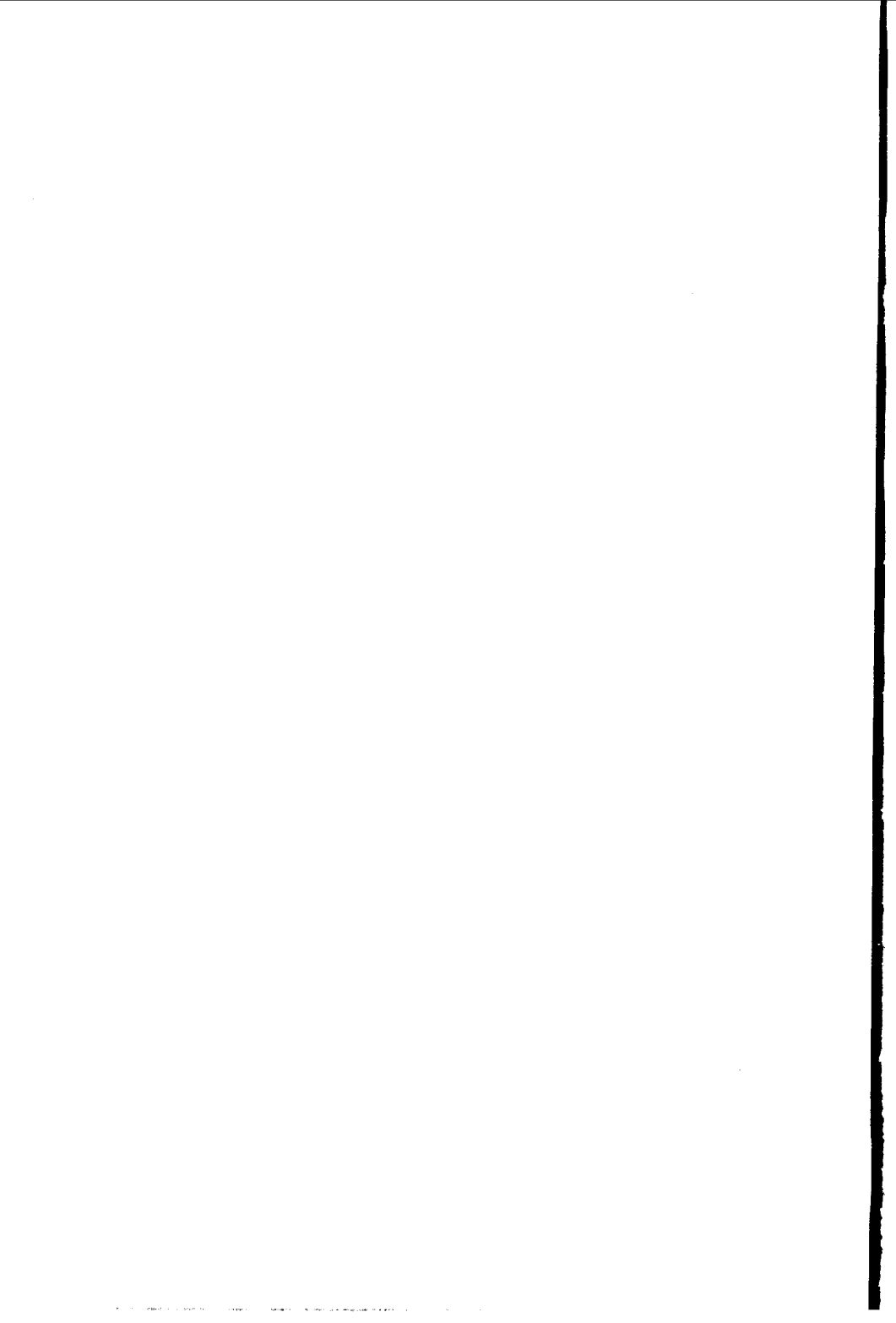
- 401 你好,多莉!(Hello,Dolly!)
- 405 卡米洛特(Camelot)
- 408 旋转木马(Carousel)
- 411 吉普赛(Gypsy)
- 414 我和我的姑娘(Me and My Girl)
- 417 如何成功(How to Succeed
in Business Without Really Trying)
- 419 天使之城(City of Angels)
- 423 国王与我(King and I)
- 425 芝加哥(Chicago)
- 426 九岁(Nine)
- 430 生活(The Life)
- 433 滑稽女郎(Funny Girl)
- 434 窈窕淑女(My Fair Lady)
- 438 音乐之声(Sound of Music)
- 441 菖与英(Chang and Eng)
- 442 李香兰(Ri Koran)
- 446 想变成人的猫
(The Cat who Wished to be a Man)
- 453 **第七章 重要的音乐剧人**
- 455 安德鲁·洛依德·韦伯
(Andrew Lloyd Webber)
- 463 蒂姆·莱斯(Tim Rice)
- 464 阿兰·鲍伯利(Alain Boubil)
- 467 克劳德-米歇尔·勋伯格
(Claude - Michel Schönberg)

- 468 卡麦隆·麦金托什(Cameron Macintosh)
475 哈罗德·普林斯(Harold Prince)
476 朱莉·安德鲁丝(Julie Andrews)
477 理查德·罗杰斯(Richard Rodgers)
484 斯蒂芬·桑代姆(Stephen Sondheim)
494 杰罗姆·罗宾斯 (Jerome Robbins)
496 米歇尔·贝内特 (Michael Bennett)
497 艾格尼斯·德米尔(Agnes de Mille)
501 奥斯卡·汉默斯坦二世
(Oscar Hammerstein II)
503 玛丽·马丁 (Mary Martin)
506 弗兰克·罗瑟(Frank Loesser)
508 列昂纳德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein)
512 劳伦茨·哈特(Lorenz Hart)
515 乔治·格什温(George Gershwin)
518 杰罗姆·柯恩 (Jerome Kern)
520 吉米·马洪(Jimmy McHugh)
521 艾拉·格什温(Ira Gershwin)
523 维克多·赫伯特 (Victor Herbert)
524 尤·伯连纳 (Yul Brynner)
527 浅利庆太(Asari, Keita)
531 王洛勇

539 **第八章 音乐剧唱片指南**
570 索引 1 人物
575 索引 2 剧名

第一章 音乐剧的魅力与繁荣

§1 音乐剧的特征

音乐剧的特征是什么？简单说，就是艺术的综合性、现代性、多元性、灵活性和商业性操作。

1、**综合性**。指音乐、舞蹈、表演，特别是话剧表演等各种艺术形式的有机结合。例如为了表现舞台故事而创作的有关音乐，常常综合了多种形式、多种风格，特别是常常把歌剧、轻歌剧和爵士乐整合为一个有机体。

2、**现代性**。它不再用传统的音乐舞蹈和简单的舞台技术。首先在音乐方面，不再坚持美声唱法，而是用最符合当代观众需求的唱法。所以，早期有爵士乐为主的音乐剧，后来有摇滚乐的音乐剧，有乡村音乐的音乐剧。总之，风格是非常现代性的。在舞蹈方面，不只是过去美国式的踢踏舞，不光有芭蕾舞动作，还有体操式的舞蹈动作和其它很多现代舞蹈语汇。事实上，很多的现代舞蹈创作都起源于音乐剧。舞台技术也很现代化，一些先进科技的布景技巧和音响、灯光方面的先进技术都登上了音乐剧的舞台。

3、多元性。指的是不再坚持单一的艺术形式,如演唱有古典唱法和各类通俗唱法,题材从古代到现代,从轻喜剧到重喜剧,从科幻到神话,无所不有。音乐不拘一格,不受任何公式化模式的束缚,音乐传统有爵士、摇滚、乡村音乐、迪斯科、灵魂乐,也有大混合式的作曲;有偏向歌剧的,偏向轻歌剧的,还有轻歌舞剧(Revue)。舞蹈也有多种流派。

4、灵活性。即不拘一格,不存在教条主义的东西,比较大胆。从布景上讲,《西贡小姐》需要一架直升飞机从天上降下来,传统上是做不到的,音乐剧则可以花本钱让直升飞机从天而降。在音乐创作、乐器伴奏和语言选择上,都是创新的并以市场需求为根据,不受传统的约束。在形式上,百老汇音乐剧受音乐喜剧传统的影响比较多,伦敦西区受轻歌剧传统的影响比较多,所以从总量上说,欢快的喜剧题材数量较大。当然,也有一些重量级的悲剧作品,例如《歌剧院的幽灵》、《西贡小姐》和《悲惨世界》等。

5、高度的商业操作性。因为音乐剧是面向大众的一种娱乐形式,它已经发展到如此大的规模,都是靠优秀的商业化操作来实现的。它非常注意把音乐家、制作人和商业化运作的机构用公司的形式组织起来。音乐剧在对各种版权的处理方面是很突出的。我们知道,音乐剧不轻易出售舞台表演的录相制品,演到一定程度才搬上银幕,在版权处理方面是精细分割且商业化的。在制作过程和雇佣演员时,都把经济效益摆在相当突出的地位。应该说,这也是反映了观众的需要。

简言之,音乐剧就是集音乐、舞蹈、戏剧表演于一身的现代舞台剧。

§2 伦敦西区、纽约百老汇以及巡回演出

在当代,虽然有了影视等新型艺术和电子录放手段,但是舞台表演仍旧是十分兴旺的,最值得注意的就是纽约和伦敦。纽约百老汇有几十座剧院,外百老汇至少也有几十座,加起来有 100 多座。在伦敦西区也有几十座剧院。这是世界上剧院最集中的两个区域,在这些剧院比较密集的地方,音乐剧是演出的一个大头。1997 年 12 月中旬,伦敦西区同时有 19 部音乐剧在上演,其中著名的有《美女与野兽》、《芝加哥》、《猫》、《名望》、《油脂》、《耶稣基督巨星》、《悲惨世界》、《西贡小姐》、《奥立弗》、《星光快车》、《歌剧院的幽灵》等。同一时间在纽约百老汇上演的音乐剧有 25 部之多,每一个音乐剧都固定在一个剧场,这里有《1776》、《论坛路上的怪事》、《美女与野兽》、《歌厅》、《猫》、《芝加哥》、《油脂》、《杰克与海德》、《悲惨世界》、《西贡小姐》、《时刻》、《租》、《国王与我》、《歌剧院的幽灵》、《音乐之声》、《泰坦尼克》等等。

伦敦和纽约之外,还有一些城市在或多或少地上演着数量不等的音乐剧。纽约的外百老汇虽然剧院很多,也在上演许多剧目,但水平就相对差一些,其中很多是实验性的、先锋派的包括罕见难懂的。当然有些音乐剧最初是在这里首演,受到欢迎以后再搬到百老汇演出的。例如《租》被称为本世纪的《艺术家的生活》(《艺术家的生活》又名《绣花女》和《四名士》,是普契尼的著名歌剧),就是在外百老汇演出成功后移至百老汇上演,并在 1995 年获得托尼最佳音乐剧奖,是很受欢迎的。