

YINYUEJU DE PEIYANG

世纪风文丛 YANYUAN

音乐剧演员

的培养

刘红梅//著

中国戏剧出版社

音乐剧演员 的培养

在中国，音乐剧越来越受到人们的喜爱和重视，今后也势必要被推广开来，必将会成为中国艺术舞台上的一朵奇葩。对于音乐剧的研究与创作，我们已迈过二十年的历程。我们对欧美音乐剧的艺术特征、创作方法和创作规律进行了认真的研究并有了一定的了解，但我们对音乐剧的认识可以说还处于初级阶段。我们还不能自由地进行创作，我们的创作队伍还不够成熟、不够强大，其主要的原因之一就是缺乏训练有素的创作人才，特别是优秀的音乐剧表演人才。因此，训练有素的创作人才或者说优秀的音乐剧表演人才的培养，是当前乃至今后相当长一段时间内要认真对待和解决的问题。

本书试图将个人多年来在音乐剧表演教学与创作实践中的思考和获得的启示，进行归纳与总结，在理论上对音乐剧教学和创作经验进行梳理，试图为我们的音乐剧表演教学提供有益的补充。

ISBN 978-7-104-02892-5

9 787104 028925 >

定价：280.00元（全10册）

音乐剧演员的培养

刘红梅 著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐剧演员的培养/刘红梅著. —北京:中国戏剧出版社,2008. 12

(世纪风文丛)

ISBN 978 - 7 - 104 - 02892 - 5

Ⅰ. 音…

Ⅱ. 刘… Ⅲ. 歌舞剧 - 戏剧演员 - 培养

Ⅳ. J812.1 J833

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第206802号

音乐剧演员的培养

策 划: 于 涛

责任编辑: 吴淑苓

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 010 - 58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241(发行部)

传 真: 010 - 58930242(发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京领先印刷有限公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 120

字 数: 1800 千

版 次: 2008 年 12 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 02892 - 5

定 价: 280.00 元(全 10 册)

版权所有 违者必究

前言

在经历了一百多年的演变之后，欧美音乐剧由开始的拼盘式的娱乐走向有形，逐渐形成了自己的风格并步入成熟，创造了现代舞台艺术的辉煌。

这百年的变化之中，欧美音乐剧从原来的酒吧、街头艺人卖唱、歌舞与杂耍表演转向剧场，吸收并融合了各种高雅艺术的元素，逐渐形成了自己的艺术特点，嬗变成为一种独具鲜明魅力的舞台艺术形式，赢得了全世界观众的青睐和喜爱。这是发生在现代艺术舞台上的奇迹。

众所周知，在二十世纪的戏剧舞台艺术史上，音乐剧的崛起并迅速风靡全球是一件令人不可思议的奇迹。

二十世纪的欧美音乐剧创造了现当代的神话，使得整个世界充满了艺术的神奇。在这个大师辈出、群星闪烁的时代，涌现出了一大批卓越的剧作家、词作家、曲作家、舞蹈大师、导演、制作人和独具艺术魅力与风采的音乐剧演员。以罗杰斯、小哈姆斯坦和他们的“叙事音乐剧”，桑坦、普林斯和他们的“概念音乐剧”，韦伯、麦金托什和他们的流行歌剧的表现最为突出，影响最为深远。而这其中百老汇早期的摩根、米勒、布莱斯和塔克、音乐剧黄金时代的超级明星摩曼和马汀、60、70年代的巨星沃登、里薇拉和当代音乐剧舞台倍受观众喜爱的音乐剧明星皮特斯、露波和麦当娜，他们创造的艺术形象给人们留下了极为深刻的印象和最为美好的感觉。总之，音乐剧

的创造者们所付出的辛勤劳动和表现出的艺术才能，无不对音乐剧的发展起到重要的推动作用。

欧美音乐剧的诞生和发展，给世界艺术舞台增添了奇光异彩。那一场场五彩缤纷、制作精细、令人心旷神怡、沁人心脾的绝美演出，使人们难以忘怀，尤其是一出成功的剧目能够多年连续上演几千场甚至上万场；一出经典的剧目可以让观众看上几遍甚至十几遍，只有音乐剧能够有这样不凡的表现。

音乐剧不仅为广大的观众提供了美好的令人愉悦的艺术世界，而且也为社会创造了巨大的物质财富。音乐剧不仅影响了欧美，还影响了亚洲和全世界。音乐剧可以说是当今世界现代文化艺术的瑰宝。

在中国，音乐剧越来越受到人们的喜爱和重视，今后也势必要被推广开来，必将会成为中国艺术舞台上的一朵奇葩。对于音乐剧的研究与创作，我们已迈过二十年的历程。我们对欧美音乐剧的艺术特征、创作方法和创作规律进行了认真的研究并有了一定的了解，但我们对音乐剧的认识可以说还处于初级阶段。我们还不能自由地进行创作，我们的创作队伍还不够成熟、不够强大，其主要的原因之一就是缺乏训练有素的创作人才，特别是优秀的音乐剧表演人才。

因此，训练有素的创作人才或者说优秀的音乐剧表演人才的培养，是当前乃至今后相当长一段时间内要认真对待和解决的问题。许多音乐剧研究者和教育工作者在考察对比了二十世纪以来中外的音乐剧发展情况后，不得不把目光投向音乐剧表演和演员培养上来，这就是一个很好的说明。

由此可见，“如何培养音乐剧演员的问题”引起了我们的思考和浓厚的兴趣。我们在着手日常音乐剧表演教学实践的同时，已经开始研究和探索音乐剧演员培养的问题。欧美尽管在音乐剧创作上有着许多成功的经验，拥有许多很优秀的演员，

但在对音乐剧演员培养上，就从我们目前所了解到的情况看，他们的一些艺术院校在培养音乐剧演员方面，基本采用剧院式的培养模式，即使像久负盛名的日本四季剧团的音乐剧演员培训学校，同样采取的是剧院式培养模式。

中央戏剧学院是国内建立音乐剧教学最早的戏剧院校。自1993年开始研究探索音乐剧教学以来，它始终把培养优秀、合格的音乐剧表演人才放在首位。多年的教学实践使我们积累了一些经验，同时也更进一步促进我们对科学培养音乐剧表演人才的探索。

本文试图将个人多年来在音乐剧表演教学与创作实践中的思考和获得的启示，进行归纳与总结，在理论上对音乐剧教学和创作经验进行梳理，试图为我们的音乐剧表演教学提供有益的补充。

香港维多利亚海湾

硕士毕业，与徐翔院长（右一）
刘立滨副院长（左一）合影

2006年4月日本，在剧场与四季剧团董事长
浅利庆太先生合影

2008年5月

在罗演出期间工作室成员

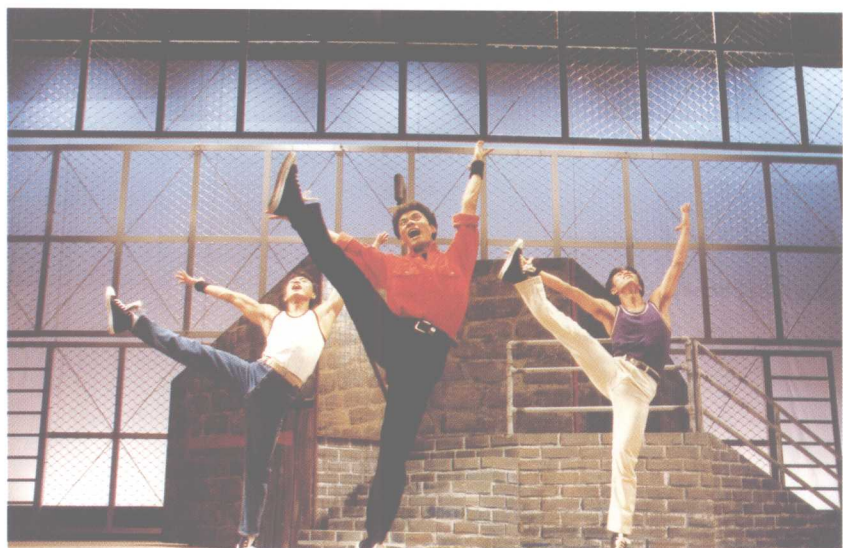
与中国驻罗马尼亚大使合影留念

2007年4月28日
在日本观看四季剧团演出的
美国音乐剧《妈妈咪呀》

2005年4月，笔者赴美国考察音乐剧，
在百老汇留影

《西区故事》剧照，95音乐剧班演出

2007年6月30日

在罗马尼亚国家歌剧院前厅

与罗马尼亚戏剧学院教授米海勒合影

2007年7月，在罗马尼亚访问
期间，在戏剧联盟签字仪式大厅留影

在罗马尼亚与国际教科文
组织戏剧协会主席杜米丘先生合影