

经典音乐剧

鉴赏解读与演唱训练

JINGDIAN YINYUEJU

JIANSHANG JIEDU YU YANCHANG XUNLIAN

吴惠敏 著

经典音乐剧鉴赏解读与演唱训练

吴惠敏 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以音乐剧为立足点,集合中外优秀音乐剧作品,从音乐剧概述、音乐剧鉴赏、经典音乐剧唱段解读、男声音乐剧演唱训练、女声音乐剧演唱训练等多方面进行全方位的分析。以图从教学、表演唱、音乐分析与鉴赏等多个角度,全面把握中外经典音乐剧作品,从而为欣赏艺术作品,树立审美观念,提高艺术修养提供理论支持。

图书在版编目(CIP)数据

经典音乐剧鉴赏解读与演唱训练 / 吴惠敏著. —北京:中国纺织出版社, 2018.3
ISBN 978-7-5180-2799-6

I. ①经… II. ①吴… III. ①音乐剧—音乐欣赏 ②音乐剧—演唱 IV. ①J832 ②J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 172793 号

责任编辑:武洋洋

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://www.weibo.com/2119887771

北京京华虎彩印刷有限公司 各地新华书店经销

2018 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 13.125

字数: 235 千字 定价: 63.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

音乐剧诞生至今已有数百年的历史，尤其在西方，更是人尽皆知，剧中的很多经典唱段也是经久不衰。

众所周知，每一个时代的音乐潮流都主要由掌握那个时代话语权的阶级所决定。我们不难发现，中世纪时期，基督教精神至高无上，因此肃穆、朴素的宗教音乐就成为那个时代的主导；巴洛克时期，音乐逐渐开始受到君王、贵族的保护，因此多乐章的交响乐形式开始出现，并逐渐占据主导，音乐也呈现出前所未有的戏剧性；发展到古典主义时期，贵族与平民之间的矛盾逐渐加深，因此，音乐就更多地表现出人们的情感认识，彰显了文艺复兴时期的艺术魅力，这一时期的音乐强调个人的情感体验，流行音乐的雏形也开始出现；再发展到浪漫主义，音乐更加突出个性，也正是在这一时期，历史上第一部音乐剧应运而生。这一时期的音乐剧，在宗教和贵族被中产阶级、市民阶级所取代的时代大背景下，彰显出以人为本、以人为主体的思想，音乐剧的剧情也多是表现普通人的生活，并且在其中还加入了大量流行音乐的成分。可以说，这一时期的音乐剧成为时代音乐的集大成者。

现如今，音乐剧引进我国已经几十年了，在发展过程中不断地与中国的文化元素和人文气息相结合。因此，本书就以音乐剧为立足点，集合中外优秀音乐剧作品，分六章来全面解读中外音乐剧中的经典唱段。其中，第一章是音乐剧概述；第二章是音乐剧的形成与发展；第三章为经典音乐剧唱段解读；第四章为西方音乐剧鉴赏；第五章则是中国音乐剧鉴赏；第六章主要针对具体的演唱，安排音乐剧演唱训练。

本书试图从教学、表演唱、音乐分析与鉴赏等多个角度，全面把握

中外经典音乐剧作品，从而为欣赏艺术作品，树立审美观念，提高艺术修养提供理论支持。

由于时间仓促、水平有限，书中难免存在疏漏之处，敬请广大专家、学者予以批评、斧正。

作者

2017 年 10 月

目 录

第一章 音乐剧概述·····	3
第一节 音乐剧的形式与内容·····	3
第二节 欣赏音乐剧的方法·····	7
第三节 百老汇音乐剧之源·····	8
第二章 音乐剧的形成与发展·····	20
第一节 西方音乐剧·····	20
第二节 中国音乐剧·····	41
第三章 经典音乐剧唱段解读·····	46
第一节 If I Loved You 假如我爱你 选自《旋转木马》(<i>Carousal</i>) ·····	46
第二节 The Day After That 光荣之日 选自《蜘蛛女之吻》(<i>Kiss of the Spider Woman</i>) ·····	51
第三节 Vanilla Ice Cream 香草冰淇淋 选自《她爱我》(<i>She Loves Me</i>) ·····	65
第四节 Luck Be A Lady 幸运女神 选自《红男绿女》(<i>Guys and Dolls</i>) ·····	77
第四章 西方音乐剧鉴赏·····	91
第一节 《窈窕淑女》选段·····	91
第二节 《音乐之声》选段·····	109
第三节 《南太平洋》选段·····	120
第四节 《西区故事》选段·····	131

第五章 中国音乐剧鉴赏·····	142
第一节 现代音乐剧《花木兰》·····	142
第二节 动作音乐剧《兵马俑》·····	147
第三节 本土音乐剧《雪狼湖》·····	152
第四节 中国音乐剧角色分析·····	159
第六章 音乐剧角色分析与演唱训练·····	163
第一节 Memory《回忆》·····	163
第二节 I Enjoy Being A Girl《我享受做女孩子的快乐》·····	172
第三节 Were Thine That Special Face《你那别致的面容》·····	186
第四节 Only With You《只与你在一起》·····	196
参考文献·····	205

目 录

第一章 音乐剧概述·····	3
第一节 音乐剧的形式与内容·····	3
第二节 欣赏音乐剧的方法·····	7
第三节 百老汇音乐剧之源·····	8
第二章 音乐剧的形成与发展·····	20
第一节 西方音乐剧·····	20
第二节 中国音乐剧·····	41
第三章 经典音乐剧唱段解读·····	46
第一节 If I Loved You 假如我爱你 选自《旋转木马》(<i>Carousal</i>) ·····	46
第二节 The Day After That 光荣之日 选自《蜘蛛女之吻》(<i>Kiss of the Spider Woman</i>) ·····	51
第三节 Vanilla Ice Cream 香草冰淇淋 选自《她爱我》(<i>She Loves Me</i>) ·····	65
第四节 Luck Be A Lady 幸运女神 选自《红男绿女》(<i>Guys and Dolls</i>) ·····	77
第四章 西方音乐剧鉴赏·····	91
第一节 《窈窕淑女》选段·····	91
第二节 《音乐之声》选段·····	109
第三节 《南太平洋》选段·····	120
第四节 《西区故事》选段·····	131

第五章 中国音乐剧鉴赏·····	142
第一节 现代音乐剧《花木兰》·····	142
第二节 动作音乐剧《兵马俑》·····	147
第三节 本土音乐剧《雪狼湖》·····	152
第四节 中国音乐剧角色分析·····	159
第六章 音乐剧角色分析与演唱训练·····	163
第一节 Memory《回忆》·····	163
第二节 I Enjoy Being A Girl《我享受做女孩子的快乐》·····	172
第三节 Were Thine That Special Face《你那别致的面容》·····	186
第四节 Only With You《只与你在一起》·····	196
参考文献·····	205

第一章 音乐剧概述

在中国，虽然电影《音乐之声》、歌曲《老人河》、《记忆》、《阿根廷，请不要为我哭泣》等使观众对音乐剧早已有所接触，但音乐剧艺术还处于幼年阶段。中国观众对音乐剧以整体的剧场形式的体认，开始于近年来出国观看演出及国外剧团来中国演出的增多，尤其是通过一系列经典性音乐剧的引进，我们开始知道一些家喻户晓、耳熟能详的音乐原来出自经典音乐剧的唱段，我国观众迅速接受并喜爱上了这种剧场艺术。

从艺术历史角度来看，音乐剧可以说是近代舞台艺术的代表之一，其强大的生命力就在于其现代性、综合性及多元性。

第一节 音乐剧的形式与内容

一、音乐剧的概念

一提到音乐剧，很多人头脑里立刻冒出的可能是“歌舞片”，“唱唱跳跳的东西”或者是“百老汇”，还有直接想到某个剧，比如《猫》《剧院魅影》……但是，到底什么是音乐剧呢？

在英文里用“Musical”这个词来指音乐剧。“Musical”本来是一个形容词（意思是“音乐的”），完整的名称应该是“Musical Play”“Musical Theatre”或者“Musical Comedy”，意思是“音乐戏剧”或者“音乐喜剧”，不过这些名称逐渐地就被一个简单明了的“Musical”所代替。“Musical”这个词本身非常明确地指出了音乐剧的特别的“音乐本质”，这构成了音乐剧与其他剧种的差别，即其自身所具有的歌曲、舞蹈、背景音乐都与音乐相关，尤其序曲、间奏等在这个剧种里都起到重要的作用，换句话说，音乐在剧中占据着主导地位。

在《新格罗夫美国音乐大辞典》（*The New Grove Dictionary of*

American Music) 中,对音乐剧有着这样的定义:

“音乐剧是一种集合了歌、舞等多元素的,且备受大众欢迎的戏剧结构形式,在 20 世纪早期就已经发展成为一种独特的舞台剧形式,逐渐成为美国舞台的一种主要的流行的舞台剧形式。”

在这里,“流行”“大众欢迎”“多元素”“舞台剧”是几个重点关键词,一个多元素的流行的音乐剧呈现在舞台上融合了唱、跳和表演,一部音乐剧中可能有肢体动作、舞蹈音乐,甚至魔术和杂耍,各种艺术形式和舞美手段都有可能被一部音乐剧所吸纳,而形成一种独特的、色彩纷呈的舞台艺术。而随着时代的前进,为了吸引大众,获得较好的票房收入,音乐剧也在不断地吸收着最流行的娱乐元素和流行艺术。著名的音乐剧《猫》目前在全世界有超过 26 个国家 300 多个城市以十余种语言上演过,是世界上票房最高的音乐剧,全球的总收入超过了 26 亿美元。在视讯发达的今天,音乐剧产品正以更丰富的形式在不同的国家发展推广。

二、音乐剧的内容

音乐剧与一般歌舞晚会的区别在于创作的整体性,其题材内容或人物形象表现反映的是社会现实生活中一般阶层、普通人的思想情感,而非宗教和神话中的神、皇宫、王室中的帝王、贵族或民族的领袖、英雄人物形象,具有严肃的社会意义主题、完整的情节、深刻的思想内涵,其经典唱段都表现出很强的戏剧性感染力,能够引起人们内心共鸣。

此外,与歌剧几乎一样,音乐剧是用音乐承载的一种戏剧,也是直接用音乐表现戏剧的艺术形式。但是,它与歌剧不同的是:在有机整合相关元素的同时,音乐剧更突出的是歌曲音乐,歌曲是音乐剧的主要内容,即所谓音乐剧所特有的“总体剧场美学”——“无声不歌,无动不舞”的特色。因此,有人将音乐剧称为“歌曲剧”。《简明不列颠百科全书》对“音乐剧”界定为:音乐剧是能“激发情感而又给人娱乐”的“戏剧表演作品”。

与音乐一样,舞蹈也是抒发情感的艺术,古人很早就对舞蹈艺术特征有过极其精彩的描述。如在《毛诗》序中那样:“情动于中,而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”舞蹈有自己特有的规律,其中最主要的规律是舞蹈只能表

现某种情感动态，而不能直接表述具体的思想观念。舞蹈编导只能通过形体的动作、情感的折射，通过一定的情节或舞蹈造型的塑造，间接地表达某种思想、哲理。

音乐与舞蹈都是非语义性的艺术，它们具有共同的艺术特征，如概括性、象征性、写意性、抒情性、诗意性、多义性等。过去在舞蹈界有种根深蒂固的成见，认为有些音乐根本无法舞起来，有些题材完全不适合编舞。现代交响芭蕾彻底打破了人们头脑里的这些条条框框。现代的舞蹈编导们可以用任何音乐编舞，也可以选择任何题材。如陀思妥耶夫斯基的巨著《白痴》被成功地搬上了芭蕾舞台，这可以说是以前的戏剧芭蕾望尘莫及的。所以在交响芭蕾舞剧、音乐剧中，音乐和舞蹈更是一对血肉相连的不可分开的伙伴。舞蹈成为音乐的形体，音乐使形体动作发出声音，二者相互配合，共同编织出美妙的艺术花朵，这种完美的结合称得上是人类智慧天才的艺术创造。

音乐剧中音乐和舞蹈的创作，一般是作曲家根据音乐剧脚本谱写出音乐，音乐剧编导以此进行编创舞蹈和戏剧动作，当然其过程中双方都有做出修改的可能。音乐剧中的舞蹈既要体现完整的艺术构思、描绘戏剧性的情节进展，又要刻画鲜明的人物性格、揭示人物内心世界与情感变化的历程。与此相适应，音乐剧中的音乐需要节奏明确，适于舞蹈，旋律的抒情色彩浓厚，音乐的特色能够体现作品时代、民族、地域风貌等特点，在表演过程中与舞蹈相得益彰。

音乐剧是一门综合的艺术。没有音乐的基础，就无从产生舞蹈的戏剧性表演；没有戏剧表演（演员的动作、方位的调度或者舞蹈场面等等），就不可能生动而明确地体现出情节和人物的关系；没有美术（包括舞台设计、服装、道具、灯光等），就不可能完整地表现出音乐剧剧情所发生的环境，也就无法进入音乐剧的艺术世界。

三、音乐剧的形式

音乐剧在形式上突出的特点是大众性、通俗性和娱乐性（也存在商业包装、运作等行为）。只要接触、了解了音乐剧，就不难进入音乐剧艺术的审美天地。我们可以通过多种方式，如走进剧场观看实况演出，或欣赏音乐剧的音像制品，或阅读有关书籍等，享受音乐剧给你带来的情感的陶

冶、思想的启迪和戏剧的审美魅力。

在艺术形式上音乐剧还存在一个重要特点就是创作风格上没有一致标准,而作品演出则是严格标准化。蒋维国先生曾将音乐剧比喻为西方的“样板戏”。这个很有启发性的比喻,主要指音乐剧在形态要素结构上的标准化的特征。《猫》《艾薇塔》《歌剧院魅影》《西贡小姐》《悲惨世界》《狮子王》等都是在世界各地演出多年的经典音乐剧作品,它们在风格上各具特色,如偏向歌剧的、戏剧的、舞蹈的、古典音乐的、摇滚等流行音乐的等等,可见音乐剧在创作上可以有很大的空间和自由度,但在世界各地不同时间、不同剧场的演出中,其音乐唱段、剧本文学、导演调度、舞蹈编排、剧场形式、舞台设计、灯光设计、人物造型等都是统一的标准。这是其巨大的市场性,也是全球多剧场展开和长期性演出质量保障的必然要求,并且还是音乐剧和戏剧等其他表演艺术的重要区别。戏剧可以“有一百个导演就有一百个莎士比亚”,而音乐剧则是标准化的。

音乐剧以古典音乐与通俗表演最为重要,可以说这两点是音乐剧的“亲生父母”,而近年来也出现了使用爵士乐队和摇滚乐队表现的风格形式:

音乐剧的表演形式一般说来有两种:

- ①歌唱与对白交替进行;
- ②歌唱与表演贯穿始终。

舞台美术:与歌剧一样,音乐剧注重舞台美术的表现。特别到了20世纪中叶,音乐剧尤为重视利用舞台美术创造需要的戏剧气氛,进入黄金时代。

剧中舞蹈的作用:在最初的音乐剧中,舞蹈与故事情节并没有完全融合,仅是一种特别的“表演”项目,渐渐地,舞蹈与故事情节两者之间的关系越来越紧密。各种形式的舞蹈为音乐剧增添了新的活力。所以,如今的音乐剧通常是歌曲、舞蹈与对白的结合。

早期的音乐剧有其基本的布景规格,一般分为两幕,与浪漫爱情故事相关。第一幕是不同社会阶层的一对恋人被分开,第二幕一定是快乐地结合。每一幕开启和结束时都会有一个充满舞台的大数字出现,这场表演的所有角色都至少有一首歌,而男女主角则有一首二重唱。时事讽刺剧都有一个谐趣的角色,整场表演有一个关键情节,全部剧情以对白或歌曲来叙述、展开。

后来,“主题旋律音乐剧”成为音乐剧音乐的特色之一,对人物性格的表现是通过个性化的音乐主题来完成的,剧中为每个人物配上一首歌,使主题反复出现,来表现特定的人物形象。“主题旋律”的作用不仅限于对人物性格的表现,还贯穿在全部的事件和情节之中,不仅对戏剧结构产生重要影响,而且还是戏剧结构的要素之一,如音乐剧《巴黎圣母院》。

20世纪80年代以后,欧洲轻歌剧风格的音乐剧大受欢迎,尤其是伦敦韦伯和法国勋伯格的音乐剧吸引了众多音乐剧迷。摇滚音乐剧以及将电影搬上音乐剧舞台的风气逐渐形成,挖掘歌剧的题材也成为音乐剧的一个发展潮流。

第二节 欣赏音乐剧的方法

作为一种剧场艺术的表演形式,音乐剧的内容与现代社会生活密切相关,是一种承载着大众文化的重要体裁形式,并且如今音乐剧不再只属于英国伦敦、美国纽约等发达国家的重要城市,并且已经开始风靡全球。

音乐剧作为剧场表演艺术,其有着通俗易懂的内容,一类音乐剧根据名著改编,一类与民族文化有关。音乐剧是一门综合性的艺术,以剧本为戏剧基础,在此基础上产生音乐。通过方位的调度、演员的动作以及舞蹈场面等戏剧表演,对戏剧情节和人物之间的关系进行了生动体现,加上道具、服装、灯光和舞台设计等舞台美术,对剧情所发生的一切进行了完整的表现。欣赏音乐剧一般需要做到以下几点。

①了解音乐剧艺术所特有的表现手段——歌曲和主要角色、演员的歌唱艺术、特点,以及重唱、合唱等表演手段的艺术感染力等。

②体会音乐剧的写作风格、不同作品的特色、不同流派的创作观、不同演员的表演风格以及对作品的艺术处理方式等。

③了解音乐剧基本的故事情节,即了解剧情以及主要人物的性格。

音乐剧是视觉和听觉艺术的综合,有条件的話可以充分利用机会去观赏音乐剧的实况演出,不仅要聆听音乐剧的唱段和音乐,还要感受舞台上戏剧场面和人物性格的出现和变化,观看舞台的设计、演员的表演,不同时代、不同风格的服装,甚至剧场中的气氛,这些都对我们理解音乐剧有

所帮助。在剧场欣赏时可以做到以下几点。

①通过音乐剧的音乐（序曲、间奏曲、伴奏等）音响动态，感受、理解戏剧的矛盾冲突，人物的心理变化，人物结局的艺术魅力。

②通过舞台上人物的化妆、服装、道具、灯光、布景等美术效果，感受戏剧的历史、时代特色，从而了解和认识历史、民族、民俗风情。

③通过戏剧的背景、戏剧的矛盾冲突、人物的命运等，把握音乐剧的历史、现实意义和作用，体会剧作家、作曲家的思想境界。

④背记音乐剧中主要人物、角色的姓名，分析他们的性格特点。背记全剧的主题音乐旋律或主要角色的主题音乐，熟悉戏剧的基本故事情节。

⑤通过音乐剧的唱段，感受剧中主要人物（歌唱家）音乐旋律的声乐表现（真挚情感）和技巧（发声、音色）的美感，体会他们的思想、情感，从而进行思想、情感上的沟通和交流。（最好背记一首，或者一两句主要角色著名唱段的曲调和歌词）

第三节 百老汇音乐剧之源

一提到美国大片，人们就会想到“好莱坞”，同样的，一提到音乐剧人们也会很自然地联想到美国的“百老汇”（见图 1-3-1）。百老汇这个词音译自英语 *broadway*，本意是“大道”或“大街”的意思。在美国几乎各大城市都有这个街名，而纽约市曼哈顿区的这条百老汇大街有着特殊的意义。因为这条大街的中段一直是美国商业性戏剧娱乐的中心，因而，美国戏剧活动就以“百老汇”为代名词。本节将就百老汇的音乐剧之源进行讨论。

图 1-3-1 百老汇大街地标

一、娱乐中心

在百老汇大道两旁和东西走向的街建有多所戏院，这些戏院始建于1900年前后，在1918年戏院迅速发展扩张，从第13街延伸至第45街。百老汇戏剧区域发展的旺盛时期在20世纪的20年代，那时大小剧场林立，有七八十家，而位于百老汇大道与第42街交叉口的时代广场则成了市民休闲的娱乐场所，也成为全市的娱乐中心。

如果你在夜晚从著名的时代广场向北漫步，就会看到十几个街区大大小小几十家剧院，闪烁的灯光和眼花缭乱的招牌让人心潮澎湃。晚上八点钟，这些剧院的观众席灯光渐暗，幕布徐徐升起，明星们开始闪耀登场。或上演着经典剧目《猫》《剧院魅影》，或上演着新剧《蝙蝠侠》。百老汇的每个人，无论是观众还是演员，都会在这几个小时里沉醉于剧院。所以曾有人这样说道：“如果百老汇不能抓住你的心，那么纽约就再也没有什么可以让你留恋的了。”

在后来，百老汇的戏剧发展走向滑坡，戏剧区域逐渐北移并缩小，现在只剩下40家戏院，这些戏院大多位于时代广场以北、百老汇大道以西的区域。其中较为著名的有林肯表演艺术中心（图1-3-2），位于百老汇大道往北走8条街，是一座以音乐厅、歌剧院、露天广场、戏院、图书馆、音乐学院等为一体的建筑群，其剧场也算是百老汇剧院。

图 1-3-2 林肯表演艺术中心

二、百老汇地貌

百老汇大道以巴特里公园为起点，从地图上与其他街道都是直线状的大道或街相比，是一条贯穿曼哈顿（纽约市的中心区）南北、呈对角线状

的主要大道。一般而言，南北走向的为大道，东西走向的称街。从百老汇大道的最南端沿着这条大道往北步行三四个小时至第 120 街，是美国纽约最长的大街，沿路可以看到很多文化建筑与商业景点，如：金融区、市政大厅、中国城、时代广场、梅西百货公司、中央公园、帝国大厦、林肯表演艺术中心、哥伦比亚大学等，如图 1-3-3 所示为百老汇街景一隅。

图 1-3-3 百老汇街景一隅

三、百老汇音乐剧的发展（19 世纪 60 年代—20 世纪 60 年代）

（一）概述

百老汇音乐剧起源于滑稽剧、黑人游艺表演和歌舞杂剧等，其中多受到美国摇滚乐、爵士乐的影响，舞蹈具有独特的百老汇风格。1927 年，百老汇音乐剧真正有代表性的剧目是音乐剧《演出船》，它不仅把歌曲、舞蹈和故事情节、话剧表演综合起来，而且也把美国风格的爵士乐与摇摆性很强的舞蹈成功地结合在一起，成为百老汇音乐剧基本风格形成的标志，也是百老汇音乐剧真正有代表性的剧目。而之后在百老汇相继走红的重要音乐剧目还有《匿区故事》《奥克拉荷玛》《平步青云》等。其中《剧院魅影》《悲惨世界》《西贡小姐》《美女与野兽》等成为百老汇经久不衰的音乐剧。此外著名的黑人音乐剧有：《波吉和贝丝》《天空小屋》《圣路易斯的女人》《花之房》《牙买加》等。

（二）19 世纪 60 年代—20 世纪 60 年代美国百老汇

作为美国戏剧文化艺术的中心，纽约的百老汇大街上星罗棋布着将整个大街照亮的招牌，19 世纪末的百老汇虽然还没有现在的规模，而周边一些剧院和地下酒吧等表演场所每晚都上演各种各样的演出，吸引着无数些漂洋过海来到美国为演艺、为生存而奋斗的人。这里有着各种各样的表演，滑稽秀（Burlesque）、杂耍秀（Variety）、嬉闹喧哗的喜剧、欧洲传统的歌剧、喜歌剧和轻歌剧，还有些是黑人歌舞和包含着种族歧视的黑人剧。