

浙江省普通高校“十三五”新形态教材
网络化人文丛书

XUANCAI LIUGUANG
ZHONGWAI JINGDIAN
YANCHU XINSHANG

冯
洁
著

炫彩流光

中外经典演出欣赏

音乐剧《猫》的角色图谱
音乐剧《悲惨世界》的版本演绎

献给爱人的歌——《歌剧魅影》
汤显祖的《牡丹亭》传奇
柴可夫斯基天才的音乐创作
《云南映象》的市场运营模式

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

浙江省普通高校“十三五”新形态教材

浙江省 2018 年重点出版物出版计划

2019 年度浙江省社科联人文社科出版资助项目(19WT09)

炫彩流光

——中外经典演出欣赏

冯 洁 著

浙江工商大学出版社

ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

杭州

—— 网络化人文丛书 ——

主编 蒋承勇

文学与人性——外国文学面面观
学史通语——英语语言史趣谈
君子的风范——《论语》的人生理想
经典回眸——中国现当代文学名家名作赏析
所见非真——理解视觉文化的方法
东风西潮——历史上的中国与世界
叙事之魅——中外小说十讲
猎捕时光——纪录片的力与美
类型与个性——外国文学人物形象鉴赏
穿透现实——媒介与社会变革
文学与性别——中西文学中的女人和男人
炫彩流光——中外经典演出欣赏
言为心声——影视台词的心理密码
光影魔术——摄影技艺一本通
触媒西方——外国的传媒业
食为民天——中华饮食文化
如真似幻——电视剧文化与赏析
影像的他者——东方文学名著改编电影欣赏

上架建议

艺术

ISBN 978-7-5178-3327-7

9 787517 833277 >

定价：28.00元

总 序

从普及人文知识,提升大学生和社会公众人文素养的宗旨出发,我们精心策划编写了这套“文字—视频—音频”三位一体的“网络化人文丛书”。其定位是:人文类普及读物,兼顾知识性、学术性、通俗性;既可作为大学人文通识课教材,又可作为社会公众的普及读物。

移动网络时代,“屏读”逐步改变着人们的阅读方式,传统的“纸读”在人们的阅读生活中有日渐淡出之势。常常有人称“屏读”为肤浅的“碎片化”阅读,缺乏知识掌握的系统性和文本理解的深度,因此,我对此种阅读方式表示忧虑。

我以为,我们应该倡导有深度和系统性的阅读——主要指传统的“纸读”,但是,对所谓“碎片化”的阅读,也不必一味地批评与指责。这不仅是因为“屏读”依托于网络新技术因而有其不可抗拒性,还因为事实上这种阅读方式也未必都是毫无益处甚至是负面的,关键是网络时代人们的心境已然不再有田园牧歌式的宁静与悠然,而是追求单位时间内阅读的快捷性和有效性,这符合快节奏时代人们对行为高效率的心理诉求。我们没有理由在强调不放弃传统阅读方式的同时,非得完

全拒斥移动网络时代新的阅读方式,而应该因势利导,为新的阅读方式提供更优质的阅读资源和更多元化的阅读渠道。

基于此种理念,这套“网络化人文丛书”力求传统与现代、人文与技术的融合,通过二维码技术使“纸读”与“屏读”(视频、音频)立体呈现,文字、视频和音频“三位一体”,版式新颖;书稿内容力求少而精,有人文意蕴,行文深入浅出、雅俗共赏,在一般性知识介绍与阐释的基础上有学术的引领和提升;语言简洁、明了、流畅,可读性强,既不采用教材语言,也不采用学术著作语言,力图让其成为网络时代新的阅读期待视野下大学生和社会公众喜闻乐见的人文类普及性读物。

我们坚信,这样的写作与编辑理念是与时代精神及大众阅读心理相契合的。不知诸君以为如何?

蒋承勇

2018年8月

引 言 走进经典,感受辉煌	001
1 “现在及永远”的辉煌——《猫》	
1.1 全球艺术表演市场——百老汇	008
1.2 音乐剧《猫》的创作背景	012
1.3 音乐剧《猫》的角色图谱	015
1.4 音乐剧《猫》的经典歌曲	023
1.5 小 结	026
2 大气恢宏的音乐史诗——《悲惨世界》	
2.1 全球艺术表演市场——伦敦西区	028
2.2 音乐剧《悲惨世界》的版本演绎	031
2.3 音乐剧《悲惨世界》的角色图谱	036
2.4 音乐剧《悲惨世界》的经典歌曲	047
2.5 小 结	049
3 献给爱人的歌——《歌剧魅影》	
3.1 20 世纪最成功的音乐人——安德鲁·劳埃德· 韦伯	051
3.2 音乐剧《歌剧魅影》的版本演绎	054
3.3 音乐剧《歌剧魅影》的角色图谱	057

3.4	音乐剧《歌剧魅影》的经典歌曲	064
3.5	小 结	067

4 大美昆曲——《牡丹亭》

4.1	汤显祖的《牡丹亭》传奇	070
4.2	昆曲《牡丹亭》的海外传播	072
4.3	昆曲《牡丹亭》的经典片段	080
4.4	小 结	085

5 古典芭蕾的巅峰之作——《天鹅湖》

5.1	芭蕾艺术的发展历史	086
5.2	柴可夫斯基天才的音乐创作	088
5.3	彼季帕和伊凡诺夫的经典舞段解读	095
5.4	小 结	100

6 现代芭蕾颠覆性的创新——男版《天鹅湖》和《红色娘子军》

6.1	男版《天鹅湖》和《红色娘子军》的创作背景	102
6.2	男版《天鹅湖》的精神分析学解读	104
6.3	《红色娘子军》：芭蕾舞剧民族化的探索	109
6.4	现代芭蕾和古典芭蕾的区别	115
6.5	小 结	119

7	辉煌的“太阳”——《遥远的国度》	
7.1	太阳马戏团成功之解密	120
7.2	太阳马戏团演出赏析	125
7.3	小 结	127
8	“原生态”民族舞剧的开拓——《云南映象》	
8.1	《云南映象》的“原生态”元素	128
8.2	《云南映象》的“原生态”解读	133
8.3	《云南映象》的市场运营模式	142
8.4	小 结	144
	参考文献	146
	后 记	148

引言 走进经典,感受辉煌

演出,是一种十分古老的艺术表现形式,早在文字出现以前,各种艺术就以现场演出的方式进行传播了。今天,包括戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技等表演艺术在内的演出活动已经成为文化产业的重要组成部分。1998年,英国学者温特翰姆在《温特翰姆报告》中对伦敦西区的戏剧演出活动进行了研究,第一次提出了如何看待戏剧演出活动所产生的整体经济效应的问题。与其他文化产品一样,演出对一个国家或地区经济的影响也是整体性的,它在产生直接经济效益的同时,还成功带动了地区经济和区域形象的整体性提升。

艺术表演在空间上呈现一定的垄断性,这种垄断性主要以产业集聚的形态出现。纽约百老汇和伦敦西区是世界著名的艺术表演集聚地,而太阳马戏团则是成功的跨国艺术表演公司。音乐剧(Musical)是一种不同于古典歌剧(Opera)的现代

舞台剧,表演艺术形式不拘一格,兼具阳春白雪和下里巴人的特色,在现代化大都市中颇受人们喜爱,许多家喻户晓的音乐剧就诞生在百老汇和伦敦西区。

著名音乐剧作曲大师安德鲁·劳埃德·韦伯创作的《猫》是一部用音乐、舞蹈、舞台布景、灯光等综合手段叙述故事的戏。一只叫曼库斯特拉普的大灰猫告诉观众,杰里科猫每年欢聚一次,领袖猫老杜特罗内米(Old Deuteronomy)将选定一只杰里科猫上九重天去获得新的生命。各种表情的猫一一上场,每一只猫都在用歌曲和舞蹈讲述着自己的故事。久经风尘的魅力猫格里泽贝唱起《回忆》,猫族接受了她回归的请求,她最终被选定登上九重天获得新生。《猫》表达了爱和宽恕的主题。

20 世纪伟大的音乐剧《悲惨世界》改编自 19 世纪法国著名浪漫主义作家维克多·雨果最著名的小说《悲惨世界》,有法国版(法国音乐剧作曲家克劳德-米歇尔·勋伯格与阿兰·鲍伯利共同创作)和英国版(金牌制作卡梅隆·麦金托什团队制作)。基于舞台版音乐剧《悲惨世界》观众审美经验,21 世纪汤姆·霍伯电影版音乐剧《悲惨世界》的改编成就了又一个神话。《悲惨世界》表达了雨

果的世界观,人道主义的“博爱”是拯救世界的良方,主人公冉·阿让是基督博爱精神的化身。《悲惨世界》与《猫》《歌剧魅影》《西贡小姐》一同被认为是 20 世纪 80 年代以来欧洲最具影响力的音乐剧。

安德鲁·劳埃德·韦伯是 20 世纪最成功的音乐人,常常有数部他创作的音乐剧同时在百老汇和伦敦西区剧院上演,《歌剧魅影》是他为爱人莎拉·布莱曼量身定做的音乐剧,是献给爱人的剧目。巴黎歌剧院内屡发生意外,经常有目击者声称看到一个戴着面具的黑衣人游走于这栋宏伟的建筑里,好奇而恐惧的人们给他起了个名字——“The Phantom(魅影)”。魅影兼具天使和魔鬼的双重特性。沉醉于《歌剧魅影》深情而华丽的歌声里,人们不禁疑惑:魅影为什么那么有吸引力?克里斯汀到底爱不爱魅影?《歌剧魅影》以其曲折的剧情、华丽的布景、精准的舞台调度吸引了无数观众,也捧红了一代又一代音乐剧名伶。

太阳马戏团是没有马的马戏团,是马戏艺术的革命者,是与迪士尼媲美的世界娱乐产业帝国,是迄今最为成功的演艺团体,获得过艾美奖、斑比奖等国际演艺界最高荣誉,被誉为“加拿大的国宝”,管理学名著《蓝海战略》将其作为开篇成功案

例。在表演方式和内涵上,它融戏剧、电影、舞蹈、武术、杂技、摇滚等元素于一体,使整场演出充满了优雅、凄美、激情、幽默、创意……《遥远的国度》展现了太阳马戏团美轮美奂的舞台效果:“O 秀”舞台从水中升起来,沉下去。水雾弥漫中,世界级杂技演员、花样游泳运动员、跳水运动员等各色人物在水中、水面和水上创造着惊人的体验;“KA 秀”舞台则是在半空中随意直立、翻转,演员在直立的舞台上飞檐走壁,令人叹为观止。

“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院?”袅袅余音从花园深处穿林渡水而来,沁人心脾。昆曲是我国古典表演艺术的经典,被誉为世界戏剧三大源头之一,素有“百戏之祖”的美誉。2001 年,昆曲入选“人类口头与非物质文化遗产”,受到联合国的关注。《牡丹亭》则是昆曲的经典曲目。20 世纪末 21 世纪初《牡丹亭》被更多地赋予了现代意义,在国际舞台上被不断地改造和诠释,彼得·塞勒斯“后现代杂沓”版《牡丹亭》、陈士争“传奇”版《牡丹亭》、白先勇“青春”版《牡丹亭》等体现了《牡丹亭》在跨文化传播过程中与异质文化的融合。尤其值得称颂的是白先勇先生为昆曲的传承和发扬,为古老且曾经濒危的艺术的复兴做出的

卓越贡献。

1876年,柴可夫斯基用交响乐完成了《天鹅湖》的创作,通过音乐与舞蹈的完美结合,讲述了一个凄美动人的爱情故事。1895年,由彼季帕和列夫·伊凡诺夫编排的新版《天鹅湖》由俄罗斯圣彼得堡的马林斯基剧院芭蕾舞团首演,获得了巨大的成功,并以其非凡的抒情性和形式美达到了古典浪漫主义芭蕾的巅峰。黑天鹅双人舞展现了彼季帕所有的才能和智慧,黑天鹅奥吉莉娅展示了高难度的32个“挥鞭转”,显示了芭蕾舞技巧的高度发展。多姿多彩的性格舞蹈更是气氛热烈,精彩纷呈。列夫·伊凡诺夫在交响乐的探索上达到了相当的高度,双人舞、四小天鹅舞、三大天鹅舞等因具有相当完整的结构和精品性质而常常单独演出。

为了推动芭蕾舞艺术向前发展,20世纪90年代一些芭蕾舞编导开始尝试改编经典。1996年英国动画冒险舞蹈团推出新编舞剧《天鹅湖》,编导马修·伯恩融合现代芭蕾编舞和音乐剧元素,沿用了柴可夫斯基的音乐,起用清一色的男演员出演所有的天鹅,此剧一经推出就引起轰动。男版《天鹅湖》最大的特点就是把王子的成长经历和思想意识从精神分析学的角度进行了解读和阐

释,开创了现代芭蕾舞剧乃至整个舞剧创作发展的新方向。马修·伯恩改编的男版《天鹅湖》深刻显现了古典芭蕾《天鹅湖》不曾表现出的欲望、人性,展现了男人之间的性灵之爱。古典《天鹅湖》与男版《天鹅湖》的表现形式迥然不同,古典《天鹅湖》是纯浪漫古典芭蕾,男版《天鹅湖》则是现代、芭蕾、爵士的精妙融合。这部颠覆性的作品征服了伦敦西区和纽约百老汇,成为20世纪末西欧剧场舞蹈中的又一经典。

1964年初文化部、中国音协和中国舞协联合召开了“三化座谈会”,提出了音乐舞蹈艺术应如何更加革命化、民族化和群众化的问题。舞剧《红色娘子军》开启了芭蕾民族化的探索之路。《红色娘子军》在舞蹈设计中吸收了多种元素以表现芭蕾的民族特色,比如将芭蕾和军事动作加以融会,以创造符合剧中人物身份的舞蹈语汇;将中国民族舞蹈和芭蕾舞进行结合创造。舞剧中的音乐是与戏剧内容相结合的,《红色娘子军》中大量使用民间器乐和音乐,强化了音乐的民族性。舞剧《红色娘子军》是中国第一部大型民族芭蕾舞剧,堪称芭蕾中国化创作的典范,它的问世标志着中国芭蕾真正迈出了创建民族风格的第一步。

《云南映象》是一部由著名的民族舞蹈家杨丽

萍融合云南地方特色创作的乡土歌舞,它兼具浓郁的古朴风味与时代新意。内容为混沌初开、太阳、土地、家园、火祭、朝圣、雀之灵,囊括了对天地与自然、人类的起源、人类生命发展过程的礼赞,以及最后对生命源远流长的永恒期盼。《云南映象》具有“走村串寨”的创作背景,演员来自云南的乡间村寨,表演内容及舞蹈音乐语汇有着原始性的特点,种种元素赋予了这部舞剧“原生态”的鲜明标志。《云南映象》在艺术和市场上的突出表现来源于作品创作的匠心独运和成功的市场运作,正是二者的有机结合成功开拓出了中国演出市场的新模式。

深邃的星空中,优秀的演出如繁星闪耀。本书在理论性层面对音乐剧、芭蕾、昆曲、现代马戏团演出与“原生态”演出做了一定的分析,从欣赏性角度撷取了几个经典片段以飨读者,希望这些人类优秀的文化遗产让你跳出平庸的生活,诗意地栖居在大地上。

1 “现在及永远”的辉煌——《猫》

音乐剧 (Musical) 是一种不同于古典歌剧 (Opera) 的现代舞台剧,其特点是融会各种音乐形式,大胆采用通俗唱法,强调戏剧表演艺术,灵活运用舞蹈语言。这种艺术形式由于不拘一格,兼具阳春白雪和下里巴人的特色,在现代化大都市里颇受人们喜爱。但尽管采取不同的表演形式,音乐剧终究要通过极富表现力和感染力的音乐来体现,因而这种集各种表演形式之大成的剧种对作曲家的音乐素养和作曲功力要求极高。

1.1 全球艺术表演市场——百老汇

百老汇是世界著名的戏剧表演中心。百老汇 (Broadway), 英文直译为“宽街”。从地理意义上讲,百老汇指的是纽约市中心以巴特里公园为起点,由南向北纵贯曼哈顿岛,全长 25 千米的一条长街,其中心地带在 42 街时代广场附近。百老汇

歌舞剧起源于 19 世纪中叶,当时的百老汇已成为美国戏剧艺术的中心,星罗棋布的剧院如雨后春笋般诞生。19 世纪末百老汇剧院群粗具规模,繁荣的戏剧商业使百老汇剧院区产生了“集聚效应”,各类戏剧从业者、爱好者或戏剧艺术投资者集聚于此。到了 20 世纪 20 年代末期,百老汇歌舞艺术趋于鼎盛,据说当时这条大道上的剧院超过了 80 家。不幸的是随着经济的萧条,百老汇在 60 年代陷入低谷,许多剧院倒闭,色情场所和犯罪活动长驱直入。到了 80 年代,游客和纽约市民甚至不敢踏足时代广场。纽约新政府上台后意识到一个充满生机的时代广场和百老汇产业能够促进城市的发展,于是进行了一系列干预,打击犯罪,清理色情场所,让人们重获安全感。此外,政府收购了 7 家剧院,建立了非营利性机构“时代广场联盟”,每年在时代广场庆祝新年拉拢人气。百老汇的戏剧慢慢回归,时代广场又成为纽约市的文化娱乐中心。我们今天所指的百老汇,是位于 41 街至 53 街的 38 家剧院,它们都属于美国剧院和制作人联盟,剧院规模为 500—1700 个座位。

外百老汇、外外百老汇从地理位置来讲,是指纽约市区曼哈顿岛中城区和下城区的大小小几百个剧院群体。它们不仅是一个地理概念,更是