

英汉双语剧本

猫

根据T.S.艾略特的长诗改编

曲作者: A.L. 韦伯

翻 译: 费元洪

剧本

. 6

(T. S.) 原著改编

(2)

上海译文出版社

英汉双语剧本

The Musical

CATS

猫

音 乐 剧

根据T.S. 艾略特的长诗改编

曲作者：A.L. 韦伯

翻 译：费元洪

上海译文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

猫: 英汉双语剧本 / 据 (英) 艾略特 (Eliot, T.S.) 原著改编; 费元洪译. — 上海: 上海译文出版社, 2003. 3

书名原文: Cats (Old Possum ' s Book of Practical Cats)

ISBN 7-5327-3405-6

I. 猫 ... II. ①艾... ②费... III. 英语 - 双语读物, 剧本 - 英、汉 IV. H319.4:I

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 013502 号

Cats

Copyright ©: Faber & Faber

Through Big Apple Agency, Inc.

Simplified Chinese Edition Copyright:

2003 SHANGHAI TRANSLATION PUBLISHING HOUSE (STPH)

All Rights Reserved

伦敦原创制作

由卡麦隆·麦金托什和真正好剧院公司出品

英汉双语剧本

猫

根据 T·S·艾略特的长诗改编

A·L·韦伯 作曲

费元洪 译

上海世纪出版集团

译文出版社出版、发行

上海福建中路 193 号

易文网: www.ewen.cc

全国新华书店经销

上海精英彩色印务有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 12 插页 16 字数 135,000

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0.001-10.100 册

ISBN7-5327-3405-6/H·548

定价: 25.00 元

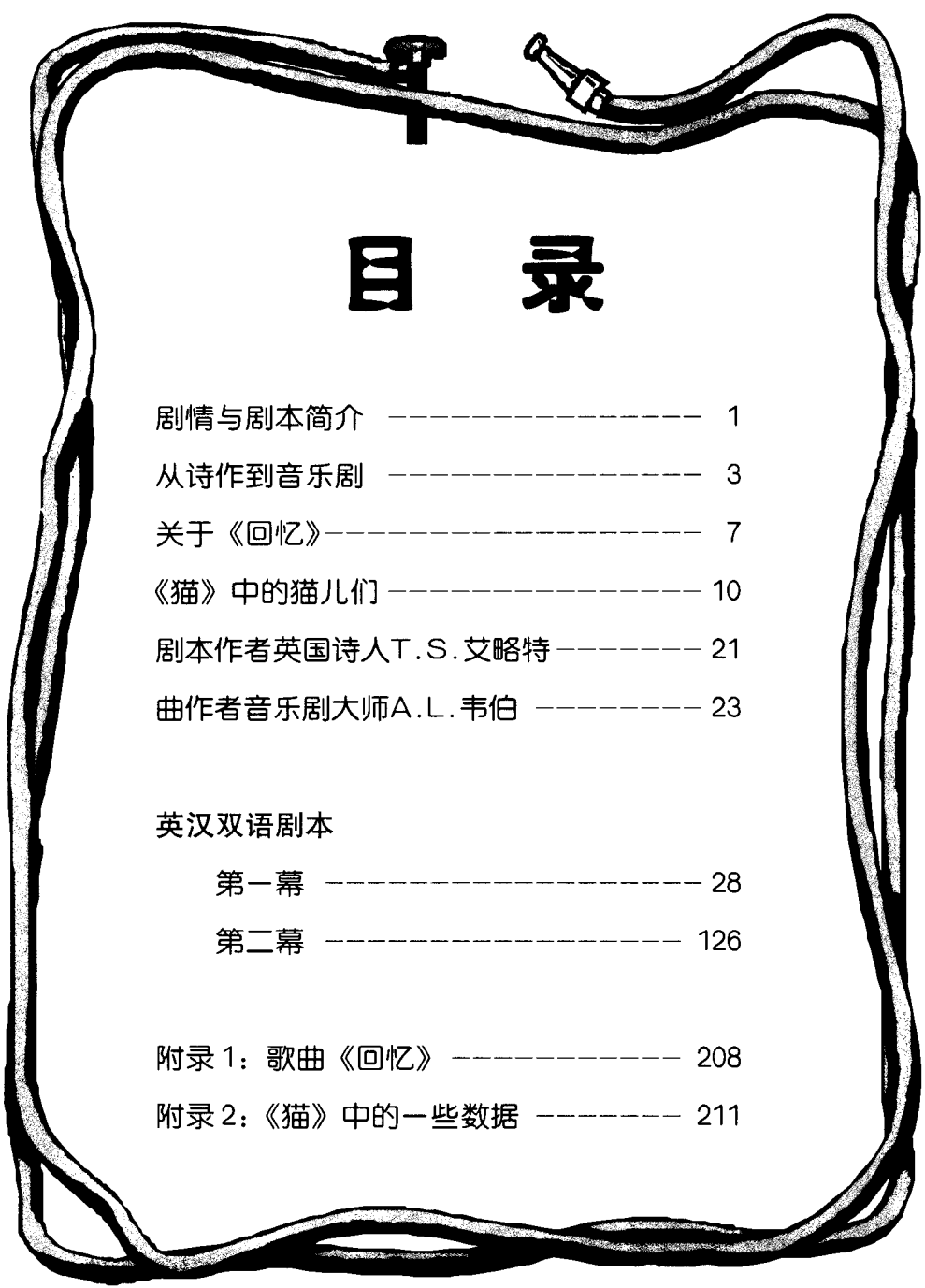
Based on the Poems of
T.S. ELIOT

Music by ANDREW
LLOYD WEBBER

杰利克舞会上的高潮

Photograph by Pat Bromilow-Downing © 1981 RUG LTD

目 录

剧情与剧本简介	1
从诗作到音乐剧	3
关于《回忆》	7
《猫》中的猫儿们	10
剧本作者英国诗人T.S.艾略特	21
曲作者音乐剧大师A.L.韦伯	23

英汉双语剧本

第一幕	28
第二幕	126

附录 1: 歌曲《回忆》	208
附录 2: 《猫》中的一些数据	211

剧情与剧本简介

《猫》是音乐剧中演出时间最长的剧目。自1981年伦敦首演以来，在世界上已经有超过6 500万人观看过《猫》。它以14种语言、40多个版本、在150个城市隆重上演。同时，它还获得了1981年伦敦晚报权威奖(London Evening Standard Award)和奥利维亚奖(Olivier Award)，以及1982年的7项托尼奖(Tony Award)。无论是演出历史和名声，《猫》都堪称为音乐剧之王。

《猫》的剧情

《猫》的剧情相当简单，它讲述了一个杰利克猫族的故事。猫儿们每年都会举行一次舞会，挑选一只猫升入天堂。大家等待着杰利克猫的领袖猫老杜特洛诺米的到来，因为只有他才能决定是谁升入天堂。老杜特洛诺米猫终于来了，于是所有的猫都粉墨登场，在杰利克舞会上尽情地表现自己。他们中有“英雄猫蒙克斯崔普”、“娇气猫詹尼点点”、“摇滚猫若腾塔格”、“小偷猫蒙哥杰利和蓝蓓第泽”、“犯罪猫麦卡维蒂”、“富贵猫巴斯特弗·琼斯”、“剧院猫格斯”、“铁路猫史金波旋克斯”、“魔术猫米斯托弗里斯”等等。最后登场的是当年风采照人而今凄凄落寞的“魅力猫格里泽贝拉”，她在痛苦悲伤的情绪下，深情地唱起了《回忆》，这首歌打动了所有的猫儿，大家一致推选她升入天堂，全剧结束。

剧本的由来

《猫》的剧本与众不同，它不是纽约哪一位剧作家写作的，而是取材

于英国诗人 T.S.艾略特(Thomas Sterns Eliot)的一首诗作《擅长装扮的老猫经》(*Old Possum's Book of Practical Cats*)。这首诗是艾略特为儿童创作的,诗中充满了儿童般天真的想象和生动有趣的语言,完全不同于艾略特的其他诗作。这首诗完成于1939年10月,而音乐剧《猫》的创作却始于1977年,两者间隔了38年。艾略特1965年逝世时,一定不会想到他的这首长诗在12年后会成为音乐剧的剧本。

* 感谢真正好公司 Jo-Anne Robinson 提供相关材料。

从诗作到音乐剧

著名音乐剧作曲大师韦伯(Andrew Lloyd Webber)于1977年开始着手为《擅长装扮的老猫经》编配音乐,他这样做完全是因为对小时候读过的这首长诗的浓厚兴趣。一开始韦伯并没有打算把这首诗改写为音乐剧,因为这首诗既没有戏剧情节,更没有戏剧张力,不具备创作为音乐剧的条件。韦伯只是以自己的兴趣为这首诗的不同段落写了一些散曲自娱自乐,还时常在聚会上用钢琴弹给朋友听。

1980年的辛德蒙顿音乐节(Sydmonton Festival)上,韦伯公演了他为诗作写的几个音乐片段。当时艾略特的遗孀瓦莱莉娅·艾略特(Valerie Eliot)也参加了音乐节,并且带给韦伯许多艾略特没有发表的诗和故事。这些诗里,就包括了在剧中十分出名的角色——魅力猫格里泽贝拉,诗中的格里泽贝拉猫是一只被同伴们排挤的孤独悲伤而独自流浪的猫。当时瓦莱莉娅跟韦伯说,艾略特之所以没有把这首当时已经完成的诗放进诗作里,是因为他觉得这首诗对孩子来说太悲伤了。可就是这样一首诗,却给韦伯带来了音乐剧的灵感,他感到“魅力猫格里泽贝拉”的遭遇可以成为故事的主题线索,如果加入进去,就能够成为一部有头有尾的音乐剧了。

尽管如此,韦伯创作《猫》的念头还是遭到了绝大多数人的反对,他们认为用诗作来创作音乐剧将是一个致命的错误。原因在于诗作更适合表达情绪,而音乐剧需要的是情节,用诗做剧本无法完美地表达剧情,况且诗作者艾略特和韦伯也从来没有过事先的沟通。韦伯的态度则是,这部音乐剧可以不依靠剧情,只要有气氛,他相信,音乐剧可以不用剧情

来打动人。

韦伯找来了一批能人，导演由特雷沃尔·努恩 (Trevor Nunn) 担任，他在剧中解决了许多人们认为无法解决的戏剧问题。还有舞蹈设计师吉莉安·莱尼 (Gillian Lynne)，她发现猫具有孤癖、冷淡、自嗜、充满柔韧性、与神秘感等特征，于是她将这些特征融进《猫》中，创作出了富有新概念和动感的舞蹈。还有著名服装设计师约翰·纳皮埃 (John Napier)，他于1980年11月开始做设计工作，并设法创作了一个猫儿们聚集一堂的场景。他根据 T.S. 艾略特的诗集，结合了猫和人类的生理因素，为每一只猫设计了服装。绝大多数的服装都是柔韧而易于移动的，而且具有强烈的舞蹈特质。

经过这些人的齐心协力，《猫》于1981年5月11日在新伦敦剧院正式登场了。正如人们一开始预计的那样，大家对《猫》的前景并不看好，人们始终认为，上演一部取材于儿童诗作的音乐剧只会带来灾难性的后果。

甚至在演出的前一天，剧团还没有筹集到足够的投资赞助，剧院的老板心灰意冷，甚至想要违约退出。

而后来的情况谁都清楚，《猫》的首演一炮打红，成为世人瞩目的音乐剧。那些忐忑不安地为《猫》剧投资的人们，得到了几百几千倍的回报。谁也没有料到《猫》竟然能成为迄今为止演出时间最长的音乐剧，谁也不会料到一部不以剧情取胜的音乐剧竟然能这样感人。

当时各大报纸纷纷刊登《猫》成功演出的消息：

导演特雷沃尔·努恩和舞蹈设计师吉莉安·莱尼构思了一部令人激动，丰富色彩的演出。在音乐剧中独树一帜。

《镜报》 81.5.13 Daily Mirror 13.5.81

劳伊德·韦伯的音乐根据艾略特诗作的节奏精心编排，拥有耳目新意。所有10岁以上的孩子切莫错过观看。

《金融时报》(迈克尔·科维尼) Financial Times (Michael Coveney)

《猫》是迄今为止音乐剧舞台上最令人愉悦和富有创新精神的音乐剧。

《星期日时报》(德里克·杰维尔) Sunday Times (Derek Jewell)

有六目令人激动的场面。

非凡的独创性。

《星期日电讯报》(弗兰西斯·金) Sunday Telegraph (Francis King)

《猫》中热烈狂欢的芭蕾一定是英国音乐剧中最激动人心的场面。

《观察家》 Observer

辉煌的歌曲和舞蹈令人惊叹。

剧中精彩感人的舞蹈定会让您体会高度紧张的戏剧艺术。

《星期日快报》 Sunday Express

《猫》成功的原因是多方面的，除了安德鲁·劳伊德·韦伯的音乐和T.S.艾略特的诗吸引观众外，仅舞台的视觉效果就足以聚焦观众的目光。剧中的舞台是一个令人惊奇的垃圾堆，比现实生活中要大3倍，总共动用了大约1,500个小道具。观众可以清楚地看到舞台上牙膏筒、碎碟子、碎卡通和其他各种垃圾。在灯光的映衬下，一开场就立刻给人如梦如幻的感觉。

《猫》的成功再次证明了安德鲁·劳伊德·韦伯追新求异的喜好。在《猫》之前，他的两部音乐剧《耶稣基督巨星》(Jesus Christ Superstar; 1971年)和《埃维塔》(Evita; 1976年)都受到过许多批评，前者被人指责亵渎神灵，违背圣经原意，后者被人指责扭曲历史，侮辱阿根廷国母形象。但在韦伯的坚持下，还是让世人看到了辉煌成功。

如今，《猫》已经成为全世界上演时间最长的音乐剧。20年来，在纽约百老汇和伦敦西区，《猫》一直是它们的旅游节目之一，到那里的游客都以观看一场《猫》的演出为荣。

如今，有两个《猫》剧团在世界巡演，他们没有固定的演出场所，而是根据演出档期的安排周游世界，将《猫》带给更多的人。

关于《回忆》(Memory)

比起其他著名的音乐剧，中国听众最熟悉的一定是《猫》。原因不在其他，在于剧中一首歌的力量，那就是“回忆”。自《猫》剧诞生以来，“回忆”这首歌就开始传播四海，那幽咽的旋律，一下就能抓住人们的心。对于中国听众而言，这首歌的知名度要远远高于《猫》。大多数人是听了“回忆”之后才知道音乐剧的《猫》。

“回忆”这首歌是由剧中的“魅力猫格里泽贝拉”演唱的，这是一只年轻时魅力十足而年老后凄凄落落的猫，由于受到猫族的排挤，她不得不流浪在最下等的街区。她也渴望升入天堂，但这对她显然是一种奢望。在这个情景下，她演唱了这首“回忆”。在她唱完之后，猫儿们都被感动了，一致推选她升入天堂，全剧落下帷幕。从中我们就可以看出，这首歌在剧中所占的分量，可以说，它是全剧的转折点，也是高潮点，因为所有的猫对“格里泽贝拉”的看法都将在这首歌后发生改变，如果这首歌不感人，无疑就是全剧的失败。

据说在1981年首演已经临近的时候，导演罗恩依然对剧中高潮点的音乐不够满意。韦伯起先并不愿意重写，但最后还是不得不听从了导演的要求。第二天早上，韦伯在钢琴上给罗恩弹奏了他整晚熬夜写作的音乐。罗恩听完后，对旁边的人说：“请你们记住这一刻，因为你们听到的，是一首能被称为传奇的乐曲。”这首曲子，就是后来在音乐剧中流传最广的“回忆”。

同《猫》中的其他歌曲不同，“回忆”并不是根据艾略特的诗作编写

的，也没有其他可以套用的诗。所以当时的“回忆”还没有歌词，只是一个旋律。为此，努恩找了三位词作者写作“回忆”的歌词，但都没有得到满意的结果。努恩看时间已经不多，于是决定自己来写作“回忆”的歌词。他来到自己在乡下的别墅，花了整整一个星期的时间重读艾略特的诗集，借用了艾略特的另一首诗作《风夜狂想曲》(*Rhapsody on a Windy Night*)，写出了这首动人心魄的“回忆”，也明确了整部《猫》的主题。格里泽贝拉猫成为了《猫》剧的感情出口。她在“回忆”里表达了她遭受的痛苦，她曾经的快乐和美丽，以及最后对温暖的渴望，简单的歌词中传达了太多的情感。

努恩不仅写作了“回忆”，对艾略特的诗词也进行了少许的改动，比如“杰利克之歌”(*The Song of the Jellicles*)就多了几行歌词的重复。此外，“楔子”、“伯里克狗的行车曲”(*The Marching Song of the Pollicle Dogs*)和“格里泽贝拉猫”(*Grizabella*)的故事，都是从艾略特尚未出版的诗作中找到的。

事实证明，这首“回忆”确实起到了感化人心，支撑剧情和终结全剧的效果。它给听众的感觉是：的确该让“格里泽贝拉猫”升入天堂。

“回忆”最初选定的演唱者是著名英国女演员朱迪·登切(*Judi Dench*)，后来她在排练期间患上了严重的跟腱炎，所以才不得不在首演前五天请著名的伊莲·佩吉(*Elaine Page*)来替她演唱。伊莲·佩吉因演唱“回忆”而大红特红，接下来在音乐剧舞台上一帆风顺20年，如今她已被认为是音乐剧舞台的第一夫人。

至今，已有250位艺术家录制了“回忆”，其中既有流行歌星，也有古典明星，包括芭芭拉·史翠珊(Barbara Streisand)，巴里·马尼洛(Barry Manilow)，娜塔莉·科尔(Natalie Cole)和帕拉契奥·多明戈(Placido Domingo)等。《猫》的音像制品销售也已经突破了惊人的4千万张。

《猫》中的猫儿们

《猫》中的猫儿多得让你数不清。即便许多看过音乐剧《猫》的人，也还是没有完全弄明白。因为这里面的猫实在太多，而且各有特点，要全部记住确实要伤不少脑筋。

好在《猫》的剧情相当简单，如果你没有记住猫儿的特性，照样能顺利地看懂这出戏。但是，如果你能对每只猫儿了解一点，相信一定会让你觉得更有意思。

这里介绍剧中15只主要的猫，他们各有特色，在剧中都拥有自己的唱段，戏份比较重。由于许多猫的英文名字比较长，所以为了方便记忆，我们依据他们的性格特征加上了不同的称谓，这样猫儿们就更鲜活了。

瞧！他们粉墨登场了！

1. 领袖猫

——老杜特洛诺米(Old Deuteronomy)

“领袖猫”是一只几乎没有花纹的大灰猫。他的皮是像斗篷一样披在身上的，因此显得身材硕大。

“领袖猫”是猫族的首领，他的年纪很大，而且饱读诗书，充满智慧

和经验。在整个部落里，他最受尊敬和爱戴。平时他很少出现在猫族中，日常事务都由年轻的“英雄猫”来处理。但是在一年一度的舞会上，领袖猫是一定会来的，因为只有他才有资格挑选获得重生的猫/L。

2. 魅力猫

——格里泽贝拉(Grizabella)

“魅力猫”是全剧最重要的角色。她身上的灰土掩盖了她的本来毛色，从她的头发和脸庞来看，本来皮色大概是灰色与黑色相间。与其他猫相比，她的样子最像人类：长发披肩，身上穿着黑色晚礼服短裙和灰色皮衣，脚上甚至穿了一双高跟鞋。这也许与她剧中演唱的歌曲“回忆”(Memory)有关，因为“回忆”是根据艾略特(T. S. Eliot)的诗作《雨夜狂想曲》(*Rhapsody on a Windy Night*)写作的。这首诗中描述的，正是一位光华已尽的中年妇人。

她年轻时是猫族中最美丽的母猫。可是后来她厌倦了猫群的生活，离开了猫族去看外面的世界。然而，外面的世界显然并没有令“魅力猫”更快乐，当她再次回到猫族的时候，“魅力猫”已经变成了一只蓬头垢面、苍老丑陋的老猫了。猫/L们不愿接受这个背叛的流浪者，对她非常敌视。

3. 英雄猫

——蒙克斯崔普(Munkustrap)

“英雄猫”是猫族的二把手。他是一只银灰色夹杂黑色的花猫，他