

音乐剧 重唱教程

Ensemble of
Musical Theatre

上架建议：音乐类 / 教材

ISBN 978-7-5130-6000-4

9 787513 060004 >

责任编辑：李 潇 封面设计：张 冀

定价：89.00元

音乐剧 重唱教程

Ensemble of
Musical Theatre

张小群 朴浩德 编著

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

音乐剧重唱教程/张小群, 朴浩德编著. —北京: 知识产权出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5130-6000-4

I. ①音… II. ①张… ②朴… III. ①音乐剧—重唱—音乐欣赏—世界—教材

IV. ①J617.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 277245 号

内容提要

《音乐剧重唱教程》系统梳理了音乐剧的重唱资源, 精心选出最为经典的重唱片段, 并针对西方音乐剧经典重唱曲目的技术技巧和特点进行了较为系统的解析。旨在为学习者提供更具针对性的训练和指导, 为音乐剧创作者、教育者提供必要的借鉴和参考。

责任编辑: 李 潇

封面设计: 张 冀

责任校对: 王 岩

责任印制: 刘译文

音乐剧重唱教程

张小群 朴浩德 编著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010-82000860 转 8133

发行电话: 010-82000860 转 8101

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

字 数: 293 千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: lixiao@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 17.25

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 89.00 元

ISBN 978-7-5130-6000-4

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前言

Preface

音乐剧这门雅俗共赏、集众艺术于一身的现代艺术形式，在全世界拥有最为广泛的观众基础。它从欧洲传到美国乃至全世界，来源甚广。由最初的“音乐戏剧”（Musical Theater）、“音乐表演”（Musical Play）、“音乐喜剧”（Musical Comody）等名称，逐渐在 20 世纪上半叶确定为专属的称呼“音乐剧”（Musical），其形式和内容也在发展历程中发生着巨大的演变。这个综合的艺术母体在百余年的近代文明长河中容纳了古今各艺术形式，并完美地结合相应时期的时尚艺术不断创造出新的艺术内容，其宽广的胸怀和独特的魅力让人叹为观止。音乐剧强大的艺术冲击力多源自其音乐形式、音乐的戏剧结构、音乐风格、乐队编制等音乐上的多样性，其中，独唱、重唱与合唱等形式的穿插、运用更增添了音乐剧的魅力。重唱在西方歌剧等大型戏剧音乐中早已使用，音乐剧的出现使重唱的表现形式更加丰富多样和戏剧化，且体现出越来越重要的地位和作用。

重唱是同一时间两个或两个以上角色的多声部叠置，可根据声部划分为二重唱、三重唱、四重唱、五重唱等，易在剧中形成人物间的性格对比、对抗等多重的动态关系。这种多声性音乐思维加强了人物的矛盾感与交织感，揭示出不同人物内心戏剧性的发展过程及状况。音乐剧善于通过丰富的艺术手法来表现人物关系和角色情感，剧中人物的性格冲突和命运发展所引发的戏剧矛盾常常通过重唱和合唱等形式交织体现。本着音乐为戏剧服务的宗旨，重唱在音乐剧中发挥了非常强大的戏剧功能，它穿插于复杂的戏剧线中，一般多置于戏剧矛盾尖锐处和高潮处，具有不可替代的戏剧功能和戏剧效果。从表现功能看，音乐剧重唱既有揭示人物内心的抒情作用，也有促进戏剧发展的推动作用。它增加了戏剧性的动力与冲突，使角色充满表现力。重唱的戏剧功能首先建立在强大的叙事力上，以其独有的叙事力与气氛烘托力增加了语义的表现空间，扩充和发展了音乐的戏剧语言，如在事

件并置的拍、点、线、面等方面独到的手法。同时，重唱也是形成音乐剧戏剧结构的主力，具有多变的戏剧动力学特征，常常有引导和揭示戏剧“动作”的性质，在错落有致中形成充满规律的戏剧空间感。再者，重唱通过角色之间的对比，戏剧性地刻画人物、引发和解决矛盾，并展现人物之间的性格冲突，在不同角色间形成旋律上的同构或对比，隐喻人性深处的相似性和音乐性格上的比较。如今，音乐剧重唱无论从内容到形式都已发展到非常成熟的阶段，有着许多成功的创作经验。重唱在节奏、音色、韵律、音调、色彩等方面丰富而独特的音乐性，也为纯音乐打开了戏剧之广阔天地，弥补了语言叙述的单调，从而推动着音乐剧艺术的发展。

目前，我国大多数音乐剧专业院校的独唱、合唱等课程的理论建设已相对完整、成熟，但作为音乐剧诸多音乐形式之一、且必不可少的重唱教学，其理论与实践研究还缺乏相对系统的体系梳理。伴随中国音乐剧从业者和爱好者的与日俱增，他们对音乐剧的文化内涵、专业技能及相关知识深入了解的需求也越来越强烈。在中国加强文化建设的今天，梳理和探究西方音乐剧文化的发展脉络成为提升中国音乐剧自身发展的借镜。《音乐剧重唱教程》梳理了音乐剧的重唱资源，且经过多年教学的实践和检验，正在中国音乐剧方兴未艾之时应运而生。我们在浩瀚的音乐剧目中，精心摘出最为经典的重唱片段，并加以简要解析。虽然不够全面和完备，但从重唱学习的角度，较为系统地为中国读者解析了西方音乐剧经典重唱曲目的技术技巧和特点，方便大众学习。并以年代顺序分期出版，满足音乐剧相关人士的学习需要。作为我国起步最早的音乐剧教育先锋——北京舞蹈学院音乐剧系，理应对音乐剧的学术研究、普及与传播担负引领责任。在编辑过程中，虽有音乐剧资料缺乏、篇幅所限等重重困难，但本着对音乐剧艺术的热爱和不可推卸的责任，我们倾力编辑此部重唱教程，并将在今后持续地建设和完善之。

目 录

Table of Contents

吻我，凯特 (Kiss Me, Kate)	1
汤姆、迪克和哈里 (Tom, Dick or Harry)	2
南太平洋 (South Pacific)	16
就是这种感觉 (This is How It Feels)	17
西区故事 (West Side Story)	22
今夜 (Tonight)	24
心手相连 (One Hand, One Heart)	35
像那样的男孩 (A Boy Like That)	41
异想天开 (The Fantasticks)	52
比喻 (Metaphor)	54
快乐结局 (Happy Ending)	65
梅子熟了 (This Plum is Too Ripe)	70
我能看见它 (I Can See It)	82
他们曾经是你 (They were You)	100
梦幻骑士 (Man of La Mancha)	106
梦幻骑士 (Man of La Mancha)	107
我只是想他 (I'm Only Thinking of Him)	116

富丽秀 (Follies)	126
再一次的吻 (One More Kiss)	127
你会爱上明天 (You're Gonna Love Tomorrow)	133
耶稣基督万世巨星 (Jesus Christ Superstar)	153
我们能重新开始么 (Could We Start Again, Please)	154
歌舞线上 (A Chorus Line)	159
跳芭蕾舞时 (At the Ballet)	160
芝加哥 (Chicago)	174
经典 (Class)	175
理发师陶德 (Sweeney Todd)	180
我的朋友们 (My Friends)	182
吻我 (Kiss Me)	189
漂亮女人 (Pretty Women)	201
猫 (Cats)	209
马卡维提：一只神秘的猫 (Macavity: the Mystery Cat)	210
盟哥杰利和罗普兰蒂瑟 (Mungojerrie and Rumpleteazer)	222
棋王 (Chess)	231
露台二重唱 (Terrace Duet)	233
四重唱 (Quartet)	245
我如此懂他 (I Know Him So Well)	260

吻我，凯特

Kiss Me, Kate

剧目介绍

《吻我，凯特》(Kiss Me, Kate)，百老汇鼎盛时期的代表作，是百老汇最成功的一部喜剧音乐剧，同时也是美国百老汇黄金年代演出场次最多的音乐剧之一。该剧以莎士比亚最著名的喜剧《驯悍记》为蓝本，成为著名剧作家柯尔·波特(Cole Porter)最为得意的三大名剧之一。该剧1948年12月30日首演于百老汇新世纪剧院，即获得了极大的成功，共上演1070场。该剧曾获得托尼奖第一次设立的最佳音乐剧奖和最佳服装设计奖。

本剧是一出讲述离婚的夫妻档演员台上合作默契、台下吵闹不休的闹剧。故事巧妙地以戏中戏的形式把《驯悍记》搬进音乐剧，使令人眼花缭乱的歌舞片段与戏剧情节结合得天衣无缝，并以皆大欢喜的大团圆为结局。

《汤姆、迪克和哈里》(Tom, Dick or Harry)是该剧较有代表性的曲目之一，也是经典的音乐剧重唱作品。

作品情境及演唱解析

《汤姆、迪克和哈里》(Tom, Dick or Harry)

本曲是一首诙谐曲风与喜剧情节相结合的四重唱作品，展示了戏中戏的人物路森修(Lucentio)、格雷米奥(Gremio)和霍坦西奥(Hortensio)三人各自用甜言蜜语吸引比安卡(Bianca)并向她示爱的故事情境。演唱时需注意乐句的层次感和对语气的处理，以帮助精准地刻画剧中的人物形象，淋漓尽致地显现四重唱中的人物性格。从94小节开始，路森修、格雷米奥和霍坦西奥三个角色的声部以人声伴唱的形式融入了伴奏音乐，伴唱声部要起到烘托旋律的作用。因此，在保证旋律声部依然突显的同时，可在此处作marcato“突出地、清晰地”演唱处理。

汤姆、迪克和哈里

Tom, Dick or Harry

Shoe two $\text{♩} = 132$ Gremio

I've

2nd time. 3

1st time. 3

2nd time dimin. 3

mf

5 Gremio

made a haul in all the lead - ing rack - ets From

mp *mf*

9 Gremio

which rip - roar - in' rich I hap - pen to be, And

mp *mf*

13

Gremio

if thou wouldst at - tain the up - per brack-ets, Mar - ry

17

Gremio

me, mar - ry, me, mar - ry me. My

LUCENTIO

21

Lucent.

purse has yet to know a sil - ver lin - ing, Still

25

Lucent.

life-less is my wife - less fam-i - ly tree, But

Lucent.

if for love un - end - ing thou art pin - ing, Mar - ry

mp *mf*

Lucent.

me, mar - ry me, mar - ry me. I

mf

Horten.

come to thee a thor - ough - bred pa - tri - cian Still

3

Horten.

spray - ing my de - cay - ing fam - i - ly tree. To

3

45
Horten.
give a so - cial goose to thy po - si - tion, Mar - ry

49
Horten.
me, mar - ry me, mar - ry me.

52
Horten.
Mar - ry me! Mar - ry me! Mar - ry

[HORTENSIO]

GREMIO & LUCENTIO

55
Horten.
me! Mar - ry me! Mar - ry me! Mar - ry

LUCENTIO GREMIO ALL 3 SUTTORS

59 **Horten.** **Gremio** **Lucent.** *a tempo* **BIANCA**

me! I'm a

p *cresc.* *mp*

63 **Bianca** **Medieval feel**

maid who would mar - ry And will take with no qualm An - y

67 **Bianca**

Tom, Dick or Har - ry, An - y Har - ry, Dick or Tom. I'm a

71 **Bianca**

maid mad to mar - ry And will take dou - ble quick An - y

mp

75 **GREMIO**

Bianca

Tom, Dick or Har - ry, An - y Tom, Har - ry or Dick. I'm the

mf

79 **BIANCA** **GREMIO** **LUCENTIO**

Gremio

man thou shouldst mar - ry. How - dy, Pop! How - dy, Mom! I'm the

mp

83 **BIANCA** **HORTENSIO**

Lucent.

man thou shouldst mar - ry. Art thou Har - ry, Dick or Tom? I'm the

mf

87 **BIANCA** **HORTENSIO** **BIANCA**

Horten.

man thou shouldst mar - ry. How - dy, pal! How - dy, chick! Art thou

mf

91

Bianca

Tom, Dick or Har - ry? I'm a

HORTENSIO&GREMIO

LUCENTIO Call me Tom, Har - ry or Dick. She's a

cresc.

95 **Madrigal**

Bianca

maid who would mar - ry And would no long - er tar - ry, I'm a

Horten. Gremio Lucent.

maid who would mar - ry And would no long - er tar - ry, She's a

mp

99

Bianca

maid mad to mar - ry, May my hopes not mis - car - ry! I'm a

Horten. Gremio Lucent.

maid mad to mar - ry, May my hopes not mis - car - ry! She's a

mf

103

Bianca

maid mad to mar - ry And will take dou - ble quick An - y

Horten. Gremio Lucent.

maid mad to mar - ry And will take dou - ble quick An - y

107 **broadly**

Bianca

Tom, Dick or Har - ry, An - y

Horten. Gremio Lucent.

Tom, Dick or Har - ry, An - y

111 **Subito a tempo-swing**

Bianca

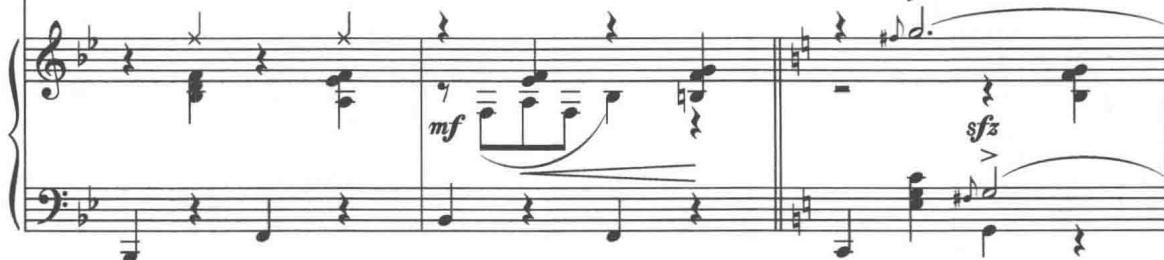
Tom, Har - ry or Dick, A dick-a dick, A dick-a

Horten. Gremio Lucent.

Tom, Har - try or Dick, A dick-a dick, A dick-a

115

Bianca

Horten.
Gremio
Lucent.

118

Bianca

Horten.
Gremio
Lucent.

121 Four-beat swing (♩ = 204) [in two]

Bianca

Horten.
Gremio
Lucent.