

The cover features a series of concentric circles in a dark teal color, centered on the page. The circles vary in thickness and are spaced out, creating a target-like or ripple effect.

百老汇 音乐剧的 文学性研究

蒋帅 / 著

 吉林大学出版社

百老汇 音乐剧的 文学性研究

蒋帅 / 著

◎ 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

百老汇音乐剧的文学性研究 / 蒋帅著. — 长春 :
吉林大学出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5692-4811-1

I. ①百… II. ①蒋… III. ①歌舞剧—剧本—文学研
究—美国 IV. ①I712.073

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第096768号

书 名 百老汇音乐剧的文学性研究

BAILAOHUI YINYUEJU DE WENXUEXING YANJIU

作 者 蒋帅 著

策划编辑 陶冉

责任编辑 陶冉

责任校对 高欣宇

装帧设计 刘瑜

出版发行 吉林大学出版社

社 址 长春市人民大街4059号

邮政编码 130021

发行电话 0431-89580028/29/21

网 址 <http://www.jlup.com.cn>

电子邮箱 jdebs@jlu.edu.cn

印 刷 吉广控股有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 10.5

字 数 165千字

版 次 2019年5月 第1版

印 次 2019年5月 第1次

书 号 ISBN 978-7-5692-4811-1

定 价 48.00元

内容提要

百老汇音乐剧的文学性研究，既可以探讨音乐剧审美倾向变化的内驱力，又可理清其文学性是如何对人学给予关注的。对百老汇音乐剧发展变化的内外因素探讨，旨在找出百老汇音乐剧与美国文化之间的关系，从不同国家舞台剧的比较中进一步深入研究孕育美国音乐剧的域外文化背景；从美国音乐剧与欧洲音乐剧的关系中，又可从中发现美国音乐剧发展中的问题及其出路；采取由微观到宏观的研究途径，可以从美国音乐剧剧本的发展史中以及从音乐剧剧本的演变中探索出美国音乐剧的发展与美国文化之间的相互影响和联系。

从百老汇音乐剧的剧诗创作入手，对音乐剧与其他剧种之间的关系、戏剧作品与文学的关系、剧诗的思想内涵和创作手段及其演变过程进行深入研究，可以进一步探明音乐剧的人学精神是怎样对“人”给予普遍关注的。

百老汇音乐剧的文化源流的研究，特别是英国舞台剧和欧洲起源的歌剧对百老汇音乐剧的影响研究，有助于探讨百老汇音乐剧的形成模式，以及从母文化中吸收、转化和抛弃的元素。反之可以透视百老汇音乐剧对英国音乐剧的当代影响。

从百老汇对音乐剧剧本的重构研究中可以总结出严肃文学对音乐剧审美取向的影响，同时也有助于探讨音乐剧产业化发展对百老汇音乐剧的影响。

美国音乐剧文化与美国文化是相互影响的，美国文化虽然是百老汇音乐剧诞生的土壤，然而百老汇音乐剧又以其自身的审美取向而不断发展。美国音乐剧的发展并不是线性的，而是时起时伏、时进时退，有时也会盲从于商业化和大众文化，但最可贵的是能够不断突破创新，进而使百老汇的音乐剧能够承载更为丰富的内涵，才能够对艺术表现不断创新，并对世界音乐剧的发展产生重大影响。

摘 要

百老汇音乐剧有着漫长的发展历史,是伴随纽约这个大都市以及美国和欧洲的文化一同成长起来的。在其发展历程中,百老汇音乐剧也从仅以娱乐为宗旨的歌与舞为主要形式的舞台秀逐渐演变成为有主题、有思想、有创意、反映人们心理结构的新型戏剧,由最初在美国纽约百老汇街头的表演发展成为当今全世界都在效仿的优秀戏剧形式。如今,百老汇音乐剧的剧本题材新颖、思想表现深刻并具有极强的艺术表现力。相对于其他戏剧类型的发展历程,百老汇音乐剧的创作思维变化之快是罕见的。

百老汇音乐剧发展的经验对于世界各国的音乐剧发展而言,具有许多值得借鉴之处:从百老汇音乐剧剧本的细节入手进行研究,一方面可以找寻音乐剧剧本的审美取向演化的内驱力,另一方面可以有助于了解音乐剧形式变化的外部原因,进而从中探索出这一剧种的娱乐意义,还可发现音乐剧是如何对美国人以及整个人类的生活和命运予以关注的。在百老汇音乐剧的微观研究中,学术界可以发现百老汇音乐剧文化与美国文化之间的密切关系;从不同国家的舞台剧之间的宏观比较中,可以进一步深入揭示孕育美国音乐剧的域外文化背景;在美国百老汇音乐剧与中国音乐剧的比较中,又可发现各自的文化渊源和艺术特色,并可以为中国音乐剧的当代发展起到借鉴作用。

对百老汇音乐剧的研究可以采取从微观到宏观的方式,从中考察美国音乐剧剧本的发展基本脉络,又可以从音乐剧剧本的演变中揭示出美国音乐剧的发展与美国文化和美国文学之间的联系。

在微观的角度上,对百老汇音乐剧的文本创作进行全面的、深入的调查和分析,可以较为清晰地归纳出百老汇音乐剧剧本中剧诗的写作特点、思想倾向和写作方法的发展历程,进而得出结论:百老汇音乐剧的内

驱力、文化市场的需求和外来文化思潮对其发展形成了巨大影响，并在此基础上形成了在世界戏剧领域中独具魅力的剧种。

对百老汇音乐剧的文化源流研究，特别是对英国舞台剧和欧洲起源的歌剧与百老汇音乐剧的影响研究，有助于探讨百老汇音乐剧在域外戏剧传统的影响下所形成的独特发展模式。采取这种纵向和横向并举的研究模式对百老汇音乐剧进行研究，可以发现其内在与外在演变机制中的关键要素，从深层次上理解百老汇音乐剧从欧洲的母文化中吸收营养并进行转化和扬弃，进而促进在其发展过程中对外来文化的选择以及探究这种选择对百老汇音乐剧形成的重要影响。

进入20世纪以来，百老汇音乐剧越来越重视在剧本中增加严肃文学的元素。因而，严肃文学对百老汇戏剧思想所产生的影响也是百老汇音乐剧发展的重要推动力之一。文学对音乐剧的影响的研究，从审美取向的变化中总结出百老汇音乐剧审美发展的历程，从百老汇对文学文本改写的特点中发现百老汇音乐剧在严肃文学审美取向的影响下所发生的变化，即百老汇音乐剧对广大民众生活及其困境的关注。对这一发展历程的研究和探讨也是对音乐剧剧本创作与严肃文学之间依存关系的进一步审视。

百老汇音乐剧文化现象以及对其产生重大推动作用的美国文化产业之间的关系研究，又有助于从社会价值观的总体把握上揭示出百老汇音乐剧自诞生之日起就与其社会需求紧密相联的互动关系。音乐剧作为戏剧的一个类型，有其自身的发展规律，也有戏剧发展的基本规律。整个百老汇戏剧不仅包含百老汇音乐剧中心剧场的主体部分，同时也包括外百老汇和非外百老汇的组成部分。作为戏剧文学思潮，进一步延伸到整个文学的思潮中去，其影响因素与民族文化相关。因而，文化创新既是百老汇音乐剧的重要组成部分，同时也是百老汇戏剧创新的主流意识和艺术更新的重要源泉。对百老汇、外百老汇和外外百老汇三大部分音乐剧文化的发展变化进行分析，从中可以发现，音乐剧产业的成熟与发展、文化产业的发展对百老汇音乐剧的影响以及音乐剧对美国文化的影响交织在一起，民族文化影响了百老汇音乐剧的发展，而百老汇音乐剧文化反过来又在影响着社会文化。这种相互影响的关系同时也是百老汇音乐剧创新发展的原动力。

百老汇音乐剧的发展具有鲜明的地域特色、文化特色和强烈的时代

特色。通过不同时期典型剧本的研究,就其思想性、价值取向、创新能力和艺术水平进行具体分析,可以使百老汇音乐剧的文学价值呈现出一条清晰的发展脉络。百老汇音乐剧发展至今,已经不能与出现之初的剧本音乐剧同日而语。当今的百老汇音乐剧剧本已经具有较强的文艺美学价值。这一变化历程充满了创新、妥协、再创新的反复演变,同时也体现了百老汇音乐剧高雅、斯文的传统与大众文化之间的冲突和妥协。

中国音乐剧的发展与百老汇音乐剧相比,不仅滞后,而且发展缓慢。在引进中,又因缺乏创意和照搬模仿而在中国音乐剧的园地里水土不服。在中国音乐剧与百老汇音乐剧的比较研究视角下,对两种不同文化背景下的舞台艺术进行文化研究,将有助于鉴别文化差异、意识形态差异和艺术水平差异,进而在“和而不同”的原则下取长补短、发挥自身优势,促进中国音乐剧在新时期的长足发展。虽然中国戏剧舞台文化的发展历史悠久,本土的文化养分充足,但在全球化语境下,如何将美国音乐剧吸收美国本土优秀文化的逻辑加以转化和利用,不仅是中国音乐剧所面临的一个学术问题,而且也是文化强国的战略问题。

美国音乐剧的文化内涵与美利坚民族文化之间是包容关系。美国文化是百老汇音乐剧文化现象诞生的土壤。然而,百老汇音乐剧也以其自身的审美取向不断向前发展。美国音乐剧的发展并不是线性的,而是时起时伏、时进时退,有时还会盲从于商业文化和大众娱乐,但最可贵之处还在于它能够不断对旧有传统进行突破和创新。因为具有创新精神,百老汇的音乐剧才能够承载更加丰富的主题思想;因为具有创新的思维,所以艺术表现的手法才能够不拘一格,使百老汇音乐剧能够不断创造出新的艺术价值、思想价值和商业价值。

这一创新过程并非传统研究中的整合思维所能简单予以解释的。通过以上的研究成果可以看出,百老汇音乐剧的商业化和大众的喜好作为外力,固然可以使新的表现形式进入音乐剧的世界中来,使这些新的表现形式越来越贴近戏剧本体的形式,其转变的意义除了体现音乐剧的娱乐价值以外,更重要的是为了达到发挥音乐剧寓教于乐的文化教化作用。此外,由文化发展作为百老汇音乐剧的内驱力,音乐剧剧本的表现手段也发生了很大变化。剧本创作从朴素的表现主义向现实主义过渡。越是新的剧

本，越是能够超越表现形式的外壳，直达现实主义的本质。而这一点在中国音乐剧的当代发展中却被忽视；在引进的过程中，中国音乐剧仅学其形而未能学其神，进而致使当今的中国音乐剧有剧情、有场面、有音乐，但却缺乏较高的欣赏价值。中国目前正在进行小康社会建设，其中，文化强国是重要的一个方面。因而，借鉴美国百老汇音乐剧的成功经验，对于发展中国的当代音乐剧具有重要的启示意义。

关键词：百老汇；音乐剧；文化；剧本；剧诗

目 录

引 论	1
第一节 美国百老汇音乐剧百年回眸	2
第二节 国内外研究文献综述	17
第三节 音乐剧文学性的研究意义及思路	26
第一章 百老汇音乐剧从舞台到文本	29
第一节 音乐剧的创作模式与创新	29
第二节 剧诗与叙事结构在音乐剧中的文学价值	41
第三节 百老汇音乐剧剧诗的创新与变革之路	49
第二章 外来元素对百老汇音乐剧的冲击	58
第一节 域外文化对百老汇音乐剧的影响	58
第二节 歌剧艺术对百老汇音乐剧的启示	70
第三节 时代思潮对百老汇音乐剧的审美启示	90
第四节 百老汇音乐剧对不同艺术形式的借用融合	94
第三章 音乐剧产业对音乐剧的制约	101
第一节 大众文化与美国音乐剧	101
第二节 外百老汇与非外百老汇现象解析	105
第三节 百老汇的产业化与美国主流文化	108

第四章 百老汇音乐剧的文学性发展·····	117
第一节 音乐剧向文学性靠拢的人学意义 ·····	117
第二节 严肃文学对音乐剧的影响 ·····	124
第三节 百老汇音乐剧文学性的发展走向 ·····	133
结 论·····	143
参考文献·····	146

引 论

就如同美国的“好莱坞”是美国电影的代名词一样,“百老汇”是美国音乐剧的代名词。^①这种说法虽有偏颇,但百老汇音乐剧(有时亦采用“美国音乐剧”的提法)在美国乃至世界音乐剧的发展历程中,毫无疑问是最重要的。自百老汇逐步成为世界音乐剧的中心以来,就一直受到全世界戏剧爱好者和戏剧文学评论界的关注。然而,我国早期学者对音乐剧的研究和关注相对较少。即便有些与此相关的评论,也多聚焦于其他各个领域。例如,有些文艺评论家只是对音乐剧音乐、舞台剧表演或者电影媒体等进行了一些分门别类的研究。20世纪80年代,美国戏剧界不再过分崇尚“精英”艺术,而是着眼于社会经济文化结构与日常生活结构之间形成的张力,剧作家直接在作品中表达人们对社会问题的态度。^②但是,这些评论的关注点却是以话剧形式为主的舞台剧。直到四大音乐剧风靡世界,产生了巨大影响之后,音乐剧的概念才逐渐明晰起来,在中国的学术界也才得以形成独立的研究体系。尤其近几年来,国内学者对音乐剧的研究数量急速增长,音乐剧研究也逐渐成为一个热门领域。作为美国百老汇舞台上最重要的表现形式之一,音乐剧的比例高达80%以上,因而音乐剧以其独特的审美取向几乎成为美国文化的直观反映形式。西方学术界对音乐剧研究取得的成就较为显著,早在20世纪60年代就已逐步形成系统,具有一定规模。

我国学术界早期戏剧评论家对百老汇音乐剧作品的文学性研究所给

① 布日古德,高巧艳.音乐剧的演变与发展概况[J].内蒙古民族大学学报(哲学社会科学版),2015(1):119.

② 傅景川.八十年代以来的美国戏剧述评[J].戏剧文学,1993(5):65.

予的关注并不多,音乐剧在学者笔下的评价往往也无法摆脱舞台研究或者音乐研究的桎梏,即早期研究并不重视音乐剧自身的文学属性。因此,无论是对音乐剧进行个性化的深入解读,还是对国外音乐剧的现状的研究,尤其是对音乐剧中所蕴含的文学性研究,均缺少新的理念,更谈不上体系。然而,音乐剧的文学性探析是研究美国体现人本主义思想戏剧的一个切入点,因为音乐剧由舞台表演艺术向文学性的演进是其特征之一。在外国文学研究方面,我国学者在小说、诗歌领域的研究更为擅长。当涉及戏剧研究,特别是对非传统戏剧进行研究时,其热情会明显低于对小说或诗歌等纯文本的文本研究。造成这种现象的原因在于戏剧虽属于文学体裁之一,但明显是一种表演艺术形式,其文学性多处于文学大概念的下属范畴内。因此,对音乐剧的研究就极易陷入文学与艺术的夹缝之中,从而被文学批评界边缘化。事实上,对于戏剧,尤其是非传统戏剧剧种——音乐剧的研究,既可以在宏观上进行艺术学与文学之间的跨学科研究,又可以在微观上对音乐剧内部进行剧诗的文本研究。因而,百老汇音乐剧本身的特殊性和复杂性就为外国文学研究提供了更为宽阔的视野和新颖的批评视角,因为音乐剧虽然是具有剧情表现力的舞台艺术体裁,但其剧诗文本不仅在表达上具有丰富的内涵,同时也为舞台表演增添了故事的表现力。鉴于音乐剧的价值兼有故事表达的文学意义和舞台表演的直观审美艺术效果,因而,在文学阐释的基础上,辅之以艺术价值和意识形态文学价值的双重阐释,将有助于弥补学术界对音乐剧研究方面的不足,进而展现音乐剧文本的文学批评的意义与价值。

第一节 美国百老汇音乐剧百年回眸

作为舞台剧的一个剧种,美国百老汇音乐剧(Broadway Musicals)始于20世纪初叶,因该剧种兴起并发展于美国纽约曼哈顿区的百老汇大街而得名。一个多世纪以来,百老汇作为美国戏剧产业的中心,在美国乃至整个世界的音乐剧领域中占据着领军地位,因而,百老汇音乐剧的兴起与发展也是美国文化、政治和经济发展的缩影。

百老汇音乐剧兴起,始于当时美国黑人受爵士乐和摇摆乐的影响而

形成的具有百老汇独创风格的流动表演、歌舞杂剧和滑稽剧等演出形式的流行。比特尔·琼斯于1904年明确提出了音乐剧的概念。但真正具有音乐剧特征的剧目却是根据弗伯尔（Edna Ferber）反映黑人题材的小说进行改编、1927年由汉默斯坦二世（Oscar Hammerstein II）^①作词并形成脚本、杰罗米·科恩（Jerome Kern）作曲的《演艺船》（*Show Boat*）（亦译《演出船》）。作为百老汇音乐剧的开山之作，该剧集歌曲、舞蹈、故事情节和话剧表演于一体，将具有美国独特风格的爵士乐与歌剧结合在一起，形成了一种综合性舞台表演艺术的新形式。《演艺船》描写的是1887年发生在密西西比河上流动剧院的故事。这部作品的名曲《老人河》传唱的是密西西比河边的黑人生活。该曲一直流唱至今，过百年而不衰，感动了几代美国人，也影响了整个世界。由此可见，虽然百老汇音乐剧的兴起时期以舞蹈和歌曲为主，但已有文学性的基础，为后来百老汇音乐剧的文学性发展奠定了基础。

在百老汇音乐剧发展的历史长河中，剧作家不断对该剧种进行创新，相继创作出《俄克拉荷马！》（*Oklahoma!*, 1943）、《国王与我》（*The King and I*, 1951）、《窈窕淑女》（*My Fair Lady*, 1956）、《西区故事》（*West Side Story*, 1957）、《音乐之声》（*The Sound of Music*, 1959）等重要作品。其中，《西区故事》成为20世纪五六十年代的经典之作。到20世纪下半叶，因制作成本、新剧目的商业风险等因素的影响，百老汇音乐剧开始外延，形成了外百老汇和外外百老汇（亦称非外百老汇）现象。而音乐剧《猫》（*Cats*, 1981）、《悲惨世界》（*Les Misérables*, 1985）和《西贡小姐》（*Miss Saigon*, 1989）等主流优秀剧目成为这一时期的代表作。在这些作品当中，《悲惨世界》是根据法国作家雨果的同名小说改编而成，首演于伦敦舞台，两年后占据了百老汇，2014年再度重回百老汇。^②其故事的曲折情节和作品对人的关注，尤其是剧诗《人去楼

① 奥斯卡·汉默斯坦（1895—1960），美国著名音乐剧制作人、歌词作家、音乐人和导演。曾与另一位著名音乐人理查德·罗杰斯合作过，两次获得奥斯卡最佳原创歌曲奖；其代表作品主要有《南太平洋》《国王与我》和《音乐之声》等。

② 钱梦妮. 音乐剧《悲惨世界》重返百老汇[DB/OL]. 新浪财经网, 2013年6月4日, 网页地址: <http://finance.sina.com.cn/roll/20130604/020515683274.shtml>.

空》的唱词中，马里奥在革命失败后失去亲朋而一无所有时仍为正义事业而将革命进行到底的演唱，使这部作品很快风靡全球，上演了20余年，也曾搬到中国的舞台上。该剧创票房收益20多亿美元的纪录，使其成为20世纪世界音乐剧的经典剧目。可以说，这部作品是音乐剧与文学结合得更为紧密的模范剧目之一，是百老汇音乐剧发展史的一个里程碑。

虽然百老汇音乐剧已经有一个多世纪的发展历史，然而在多数观众心目中，尤其是在中国观众心目中，音乐剧的概念依旧是陌生、含混和模糊的。在19世纪20年代美国作家菲兹杰拉德的《了不起的盖茨比》这部小说中，百老汇的演员主要从事歌舞表演，百老汇也成为“浮华”的象征。文学作品中这种对音乐剧的刻板印象一直延续了几十年。即使在当今，在远离百老汇的中国人的印象中，百老汇依旧是类似于北京天桥歌舞杂耍的艺术形式。更有甚者，有些人对于百老汇音乐剧是音乐还是戏剧都表示怀疑。当今的百老汇音乐剧属于戏剧是毫无疑问的，而且这个剧种在不断向更具深刻内涵的方向发展。百老汇音乐剧的创作来源广泛，并且在多元来源的基础上不断创新。尽管并不是每一部音乐剧都如普通戏剧那样具有清晰的线索和合理的剧情，但音乐剧正在朝着更具有思想内涵的方向发展，而且发展的脚步从未停止过。这个过程是外界力量和音乐剧内部驱动力共同作用的结果。无论是剧本的结构角度，还是剧诗的严谨程度，都在不断地向着更高的审美层次发展。百老汇的音乐剧也逐渐演变成为一种思想和文化的感性表达方式。从表现形式上来看，虽然音乐剧的大多数表现方式中仍存在诸多不文雅的现象，但人们依然可以借助这一文艺形式来唤起人们对生活和感情的思考以及对未来的向往；从现今百老汇音乐剧的内容来看，越来越多的现实主义批判题材被吸纳进音乐剧的创作中，这也是当代音乐剧发展的一大特征。

与任何其他剧种一样，除演员在舞台上的表演技艺以外，音乐剧的思想表达也离不开对白。音乐剧的对白又常辅以音乐，这就使得音乐剧的语言必然富有格律性，进而使音乐剧的剧诗形成了文学的文艺审美价值，剧诗同时又具有与普通诗歌不同的审美情趣。剧诗因需要演员在舞台上配以表演来吟诵，所以其表现力是具象的。这种具象的表现力与剧诗的内容结合在一起，形成了与诗歌相比更具哲理性、与其所指相对的明确性、而

其外延又不发散的特点。

美国崇尚的自由民主精神铸就了音乐剧的特征,给美国音乐剧的发展提供了肥沃的土壤,因而无论从形式上还是内容上来看,在美国诞生的音乐剧与其他国家的音乐剧相比,文化基因上都有很大的不同。因其具有与众不同的丰富想象力和生命力而在音乐剧坛中独领风骚,别具一格。音乐剧的出现有其文化基础的孕育,在这种环境下发展而来的音乐剧反映出的也是对不断改变中的错综复杂的美国文化的体现。某种程度上来说,百老汇音乐剧是美国大众文化和精英文化之间相互妥协而产生出来的新的艺术形式,同时也是精英为迎合娱乐市场借助百老汇所精心打造的引领时代的文化产品。

音乐剧是西方戏剧中的一种特殊形式,也是对主流戏剧文学的传承和发展,而不是对主流戏剧传统的反叛。然而,尽管音乐剧的审美方式与普通舞台戏剧审美方式相同,艺术诉求也一致,但以当下衡量音乐剧的标准来看,音乐剧的整体审美价值仍未超越莎士比亚、易卜生等戏剧大师的经典传统戏剧。但同时,表现手段的创新,使得音乐剧在表达能力上不断突破,内容的超越只是时间问题。

音乐剧不仅是带有歌曲的戏剧,歌曲在戏剧中的作用也并非仅仅是抒情,而是带有明确的情节叙事性。它的抒情性决定了它能够以更具诗意的方式来表达感情,而叙事性决定了其故事节奏可以通过剧本的对白和剧诗来控制。它的内涵和外延都因为时代的改变而显得更加丰满。与此同时,音乐剧的核心形式也基本固定下来。也就是说,一部经典的音乐剧,它的表达方法已经具有一定的范式,这种范式已经使得音乐剧与其他门类的戏剧产生了明确的差异,这一差异主要在于音乐剧中的剧诗是否带有叙事性。^①不论音乐剧的本质是否是反现实主义的,也不论音乐剧的表演采取哪种方式,其首要任务就是使其成为一个在叙事逻辑上完整的戏剧。其表现形式主要有:首先,音乐剧的剧诗必须是意味十分浓厚的,因为剧诗

① 王珉.美国百老汇音乐剧发展历史简述[J].齐鲁艺苑(山东艺术学院学报),2004(3):44.

是剧本的灵魂所在。附有音乐的唱段是其主要表现形式。^①音乐所要呈现的依旧是作品的内容、思想、故事和感情。音乐和舞蹈都是音乐剧的外在表达手段。其次,音乐剧又不同于歌剧和戏曲,音乐剧不必受固定的曲牌和固定的表演形式的束缚,因而其表现方法更为丰富多样。由于音乐剧的主旨是用音乐的形式来传达剧情,所以音乐剧的剧情是音乐剧必不可少的成分,而多样化的音乐剧表现形式只是为了更好地表达出剧本的内容。用桑德海姆的话来说,就是“内容决定形式”。^②也就是说,其他形式的存在只是为了更好地引导受众对剧情有更深刻的理解。

音乐剧作为一种艺术形式,对接受美学更为重视。从某种程度上来说,百老汇音乐剧的确如此。从桑德海姆大量的音乐剧中,从韦伯的《约瑟夫与神奇彩衣》(*Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat*)中都不难看出这一点。但是,音乐剧的创作并不是拘泥于某种理论来创作的,因而,仅套用某种理论来研究音乐剧的创作都是不适宜的。从宏观角度来看待布莱希特的《三毛钱歌剧》《快乐结局》和《马哈哥尼城的兴衰》,这些作品都是管弦配乐的音乐剧。而百老汇的音乐剧却并非是从欧洲戏剧完整继承而来的剧种,美国的音乐剧虽有很多域外借鉴的成分,是对不同艺术流派的整合,但就布莱希特戏剧理论的影响来讲,其分析仍是具有一定道理的。可以说,从这个意义上讲,当今的百老汇音乐剧也是世界各国的艺术家共同努力的结果。

百老汇虽然常被认为是美国音乐剧的代名词,但并非是美国唯一的音乐剧“生产线”,甚至也并不是美国唯一上演音乐剧的地点,以舞台形式呈现音乐剧的模式也并不是音乐剧的唯一载体。^③但百老汇无疑是美国音乐剧文化的发源地和最能见证美国音乐剧发展历史的一个地方,也是美国音乐剧发展过程体现得最为完整的地方。所以,百老汇的音乐剧折射出

① 虽然多数音乐剧剧目是剧诗配以音乐来表演的,但也有部分音乐剧有音乐而无剧诗,或者有脚本而无剧本的现象。而本书讨论的核心是以经典作品的创作模式为基础的。

② 罗薇. 百老汇音乐剧[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013: 143.

③ 随影视大众传媒手段的兴起,百老汇音乐剧也被搬上了银幕,进一步扩大了美国音乐剧的影响力。

的美国文化光谱，无疑也是最有条理的。

百老汇音乐剧的发展，与美国社会的兴衰起落相伴，是一门基于大众的艺术形式，既对大众具有娱乐的价值，满足了美国市民的审美体验，同时也熏陶了美国大众的文化修养。在华尔施（David F. Walsh）的《音乐剧院与美国文化》（*Musical Theater and American Culture*）一书中就开宗明义地指出：“如同所有流行的艺术形式文本一样，音乐剧与其成长起来的社会之间具有一种简洁的自反关系。”（Musicals, like all popular texts and forms of art, have an explicitly reflexive relationship with the societies from which they stem.）^①美国音乐剧以这种方式来不断地捕捉变化着的美国社会现实，不断改变自身以适应人们对艺术表达的理解，同时也获得了商业化道路上的巨大成功。在一个不断反馈和创新的过程中，逐渐成长起来的百老汇音乐剧也自然而然地反映了美国社会的主要社会潮流。从这一点上来看，百老汇音乐剧在很大程度上反映的也是美国的核心价值观和文化观。在大众传媒时代，百老汇音乐剧演员在舞台表演的基础上，配以剧诗，通过剧院演出或影视媒体的传播形式，促进了美国核心价值观的传播，因为人们的语言行为在很大层面上凸显的是人际传播方面的功能，不仅使人们的思想与内心活动得到表现，而且还可以界定人们的身份、态度及其对某事物的推断，进而使核心价值观的传播形成良性循环和实现高效传播。^②

美国音乐剧以其独特的地理、政治和宗教等原因而形成了独特的发展历史。这种对本土社会价值观的反映甚至可以追溯到音乐剧刚刚起步的时候。如果严格追溯音乐剧形式的萌芽，北美洲这片以清教徒为主要移民的土地，其早期的音乐剧起源和发展必然与之有着莫大的受众与戏剧之间的密切的关系。社会外力促使音乐剧诞生，也使得音乐剧不断发生着变化。可以说，清教徒对戏剧的敌视和对音乐的宽容态度对美国的音乐剧起步有着很深的影响。在今日的百老汇舞台上，宗教题材依旧活跃，甚至

① Walsh, David F. *Musical Theater and American Culture* [M]. London: Praeger, 2003:1.

② 娄丽景, 阎会茹. 社会主义核心价值观的媒体大众化策略 [J]. 甘肃社会科学, 2015 (2): 209.