

21世纪音乐教育丛书

音乐剧重唱教程(一)

YINYUEJU CHONGCHANG JIAOCHENG

赵梅◎编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

21世纪音乐教育丛书

音乐剧重唱教程(一)

YINYUEJU CHONGCHANG JIAOCHENG

赵梅◎编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 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. 1 / 赵梅编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5621-6813-3

I. ①音… II. ①赵… 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(2014)第 100064 号

21 世纪音乐教育丛书

音乐剧重唱教程(一)

赵 梅 编著

责任编辑:王 菱 郭彦臣

封面设计:713 工作室

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司

出版发行:西南师范大学出版社

网 址:www.xscbs.com

地 址:重庆市北碚区天生路 2 号

邮 编:400715

电 话:023-68254353

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆升光电力印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:11.75

版 次:2014 年 8 月 第 1 版

印 次:2014 年 8 月 第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-6813-3

定 价:25.00 元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

作者简介

ZUOZHE JIANJIE

赵梅，四川师范大学舞蹈学院音乐剧系主任、音乐与表演教研室主任、硕士生导师、副教授。2006 年留学意大利并考取由欧盟劳工部颁发的“表演—歌唱—舞蹈”大师资格证。

近年来，多次指导学生参加全省及全国的文艺比赛，均获奖项，也曾多次荣获优秀指导教师奖及优秀园丁奖。曾在《音乐创作》《人民论坛》《芒种》《大舞台》《兰台世界》《音乐探索》《兰商学报》《PANORAMA》《科技纵横》《社科纵横》《北京中医药大学学报》等刊物独立发表《声乐作品》《东西方音乐比较》《音乐技术训练中的美学问题》《在音乐教学中弘扬民族精神和文化》《歌唱语言的感受与体验》《浅谈中国民族声乐的起源与历史发展》《漫谈音乐剧的剧本创作》《我国话剧文学发展与走向探讨》《中国原创音乐剧市场走向展望》《汉唐宫廷舞蹈的历史演变》《礼仪与生活》《文明礼仪与社会和谐》《论礼仪教育在大学生德育教育中的重要性》等论文。

前言

QIANYAN

重唱是音乐剧创作中表现戏剧性冲突和营造高潮氛围的重要手段,是表演中必不可少的一种表现形式,是音乐剧声乐演唱的基本组成部分。虽然剧本是一剧之本,是基石,但在一部音乐剧作品中,重唱的使用对营造戏剧性冲突和高潮所起到的显著效果,是仅靠台词的演绎所望尘莫及的。在一定程度上,重唱会帮助观众对作品产生更加深刻的理解和领悟。

音乐剧中的重唱可分为:抒情性重唱、叙事性重唱和冲突性重唱。

1. 抒情性重唱是音乐剧中最常使用的重唱形式,又称为同步型重唱。顾名思义:两个或多个声部交错或并置在一起,表达的思想情感是统一的、和谐的。所以抒情性重唱为男女主人公表达爱情时常用的表现手段。

2. 叙事性重唱是为表现剧中人物交代情节、叙述事件或回忆过去而设置的。功能是交代人物关系,贯穿剧情,推动故事情节顺利发展。

3. 冲突性重唱是指通过一首重唱曲将几个不同身份、不同性格的主要人物的思想状态在同一时空充满立体感地联系在一起,将剧中人物的内心活动及心理冲突巧妙地呈现出来,达到一种有效的戏剧效果。创作手法是将有一定对比性的音乐和唱词纵向交织和立体式地同步发展,所以又被称为异步型重唱。

音乐剧重唱的演唱风格有以下几种:

1. 通俗性、娱乐性:音乐剧中重唱的演唱风格是其区别于古典歌剧和一般歌曲性质的重要标志。音乐剧中的音乐风格往往是易于被大众接受的、接地气的流行音乐,传唱性很强。当一场演出结束,大多数观众都能哼唱其中的旋律。如《棋王》中的

《我是如此了解他》就被吉尼斯世界记录列为“销售最多的女声二重唱”。

2. 自由性、多样性:就音乐剧而言,其音乐风格的运用往往比歌剧要自由得多,一部音乐剧作品中时常存在多种多样的音乐风格。音乐剧风格的自由多样有时也体现在重唱中。这种自由性和多样性,多半是出于作品内容上的考虑,可以凸显主人公们在性格、身份上的特征,以及强化矛盾冲突等。

音乐剧在欧美,有如戏曲在 20 世纪前的中国,是最为流行、最为大众的综合戏剧形态,相应的,音乐剧理论也相对完备。所以《音乐剧重唱教程(一)》主要选择欧美具有代表性的、其他教材还未收录的经典剧目,整理、改编、提炼出具备教学价值和普及意义的作品,并且每首曲目都附有作品简介、作者简介、故事梗概、演唱提示、重难点注解、歌词大意的解释,是教师、学生和音乐爱好者学习的好帮手。

教材编选中难免存在不当之处,恳请批评指正。

编者

2013 年 12 月

目录

MULU

1	一、《理发师陶德》(<i>Sweeney Todd</i>)	Stephen Joshua Sondheim 词曲
2	(一)二重唱《没有一个地方像伦敦》(<i>No Place Like London</i>)	
13	(二)男、女二重唱《我的老朋友》(<i>My Friends</i>)	
22	(三)三重唱《皮埃里的神奇药水》(<i>Pirelli's Miracle Elixir</i>)	
34	(四)二重唱《美丽佳人》(<i>Pretty Women</i>)	
49	(五)二重唱《派的圆舞曲》(<i>A Little Priest</i>)	
85	(六)三重唱《乔安娜》(<i>Johanna</i>)	
102	二、《添一把椅子多一个朋友》(<i>Aggiungi Un Posto A Tavola</i>)	P.Garinei / S.Giovannini 词 A.Trovajoli 曲
103	(一)四重唱《我心中的爱》(<i>L'amore Secondo Me</i>)	
117	(二)二重唱《遗憾还是罪过》(<i>Peccato Che Sia Peccato</i>)	
125	(三)二重唱《我爱你》(<i>Ti Voglio</i>)	
131	三、《我，堂吉诃德》(<i>I Don Quixote</i>)	Mitch Leigh 词 Joe Darion 曲
132	(一)《拉曼恰骑士》(<i>Man of La Mancha</i>)	
141	(二)《我真心为他着想》(<i>I'm Only Thinking of Him</i>)	
153	(三)《小鸟，小小鸟》(<i>Little Bird, Little Bird</i>)	
161	四、《油脂》(<i>Grease</i>)	Jim Jacobs / Warren Casey 词曲
162	二重唱加伴唱《夏日夜晚》(<i>Summer Nights</i>)	

一、《理发师陶德》(*Sweeney Todd*)

Stephen Joshua Sondheim 词曲

《理发师陶德》是迄今为止欧美盛演不衰,最成功的惊悚、悬疑类音乐剧作品。在百老汇持续上演16个月,被授予包括最佳音乐剧、最佳作词与作曲等8项托尼奖。2005年,百老汇的重排版再次引起轰动。2007年,导演蒂姆·伯顿把这部音乐剧拍成电影搬上了大银幕。

作者简介:

斯蒂芬·乔舒亚·桑德海姆(Stephen Joshua Sondheim, 1930年3月22日至今),美国著名词、曲作家,概念音乐剧开山鼻祖。曾担任美国剧作家协会主席。桑德海姆自幼跟随音乐剧界的传奇人物奥斯卡·哈默斯坦二世学习音乐剧创作,27岁便为里程碑式作品《西区故事》作词,是当今美国音乐剧界唯一能与韦伯分庭抗礼的人物。他不会因为要赚钱而使创作落入俗套;相反,他是一个真正为了艺术良心而创作的大家。桑德海姆一生获奖无数,曾获得奥斯卡奖1次、托尼奖8次、格莱美奖多次、普利策奖1次。知名的作品有《春光满古城》《理发师陶德》《拜访森林》等。

故事梗概:

19世纪工业革命时期的伦敦,一个贫富差距悬殊、腐败滋生蔓延的世界。理发匠本杰明·贝克和美丽的妻子、可爱的女儿在伦敦舰队街过着幸福、美满的生活。谁知天有不测风云,当地法官特平觊觎本杰明妻子露西的美貌,伙同执事毕尔特以莫须有的罪名将本杰明流放到澳大利亚。15年后,当本杰明重返故里却已物是人非,悲愤绝望的他更名换姓,开始了复仇计划。

(一)二重唱《没有一个地方像伦敦》(*No Place Like London*)

规定情境:

黑夜,大雾茫茫的海上,一艘轮船缓缓地靠近伦敦港。船上的安东尼与陶德讨论着他们对伦敦的看法。

演唱提示:

就要回到阔别已久的伦敦了,青年水手安东尼的眼里充满期盼,歌声里饱含温暖、甜蜜。可偏偏在这欢快的歌声中,煞风景的陶德先生出场了。同样的旋律在他的嘴里却变了味儿。这个面色苍白、神情恍惚的家伙,嘶哑的声音冷静却悲苦。饱经风霜的脸庞,阴森寒冷,面露仇恨。伦敦就在眼前了,15年后的今天是否已物是人非?

演唱难点:

陶德演唱部分更多要把握人物内心、性格,把歌词台词化。

NO PLACE LIKE LONDON

没有一个地方像伦敦

角色: ANTHONY (安东尼), TODD (陶德)

1 **Largo** (♩ = 80)

f

5 *mp*

9 ANTHONY: *mf* (to 3)
I have

13 sailed the world, be - held its won - ders From the Dar - da-nelles to the

mp

L.H.

L.H.

16

moun-tains of Pe - ru, But there's no place like Lon - don! I fell

cresc. *f*

19

home a-gain. I could hear the cit - y bells ring, what

mf *dim.* *mf*

22

ev - er I would do. No, there's no

TODD: (Grimly) *mf* *mp*

No, there's no place like Lon-don. You are

f *L.H.*

young. Life has benn kind to you You will learn.

mp *poco dim.* *p*

L.H.

30

p *mp* *p* *p*

35 *poco rubato* *mp*

There's a hole in the world like a great black

mp

37

pit, And the ver - min of the world in - hab - it it, And its mor - als are - n't

p

38

worth what a pig could spit, And it goes by the name of Lon - don.

mp

39

At the top of the hole sit the priv - 'leged few, Mak - ing

p

40

mock of the ver - min in the low - er zoo, Turn - ing beau - ty in - to filth and

mp

41

greed. I, too, have sailed the world and seen its

cresc. *rit.* *mf* *espressivo*

43

won - ders, For the cru - el - ty of men is as

45

won-drous as Pe - ru, But there's no place like Lon - don!

48

Meno mosso

f intensely, molto rubato
R.H.
mp
There was a

50

bar-ber and his wife, And she was beau - ti-ful, A fool-ish

53

bar - ber and his wife. She was his rea - son and his life,

55

And she was beau - ti - ful.

dolce

57

And she was vir - ru - ous,

59

And he was na - ive.

ten.

mp

mf

subito

There was an -

p *R.H.* *mf subito*

oth - er man who saw. That she was beau - ti - ful. A pi - ous

mp

vul - ture of the law, who with a ges - ture of his claw. R - moved the

cresc.

bar - ber from his plate. Then there was noth - ing but to wait,

mf *dolce*

73

cresc.

And she would fall, So soft, So young, So lost and oh, so

76

beau - ti-ful.

beau - ti-ful.

79

TODD:
poco rall.
*mp**a tempo*

Oh, that was man-y years a - go.

82

I doubt if an-y-one would know.

I doubt if an-y-one would know.