

周映辰 编著

|女|声|卷|

西方音乐剧 曲集

周映辰 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

西方音乐剧曲集. 女声卷 / 周映辰编著. —北京: 北京大学出版社, 2015.1

ISBN 978 - 7 - 301 - 24867 - 6

I. ①西… II. ①周… III. ①女声—歌唱法—高等学校—教材
IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 221383 号

书 名: 西方音乐剧曲集 (女声卷)

著作责任者: 周映辰 编著

责任编辑: 胡 雯

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 24867 - 6 / J · 0617

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: zpup@pup.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752032

出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 10.75 印张 207 千字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

我国的音乐剧专业教学始于 20 世纪 90 年代末。经过三十多年的发展，现已有十多所主要的音乐院校、戏剧院校、综合性院校开设了音乐剧专业。在这一形势下，音乐剧教材的建设成为学科建设中的重要环节，符合当前教学需求的、高质量的曲集类教程更成为专业教学群体的迫切需要。

北京大学是中国高等院校音乐教育的发源地。20 世纪 20 年代的“北京大学音乐传习所”荟集了萧友梅、杨仲子、王露、刘天华等音乐家，这是中国现代意义上的专业音乐教育的发端，北京大学也由此成为中国现代高等音乐教育的中心，培养出以谭淑真、吴伯超、冼星海为代表的众多杰出音乐人才。作为“北京大学音乐研究会”成员的黎锦晖，被誉为中国流行音乐的奠基人和中国音乐剧的鼻祖，他创作的儿童剧被公认为中国最早的音乐剧。

在新世纪经济全球化、学科综合化的发展背景下，艺术与科学、人文、文化产业有着更加紧密的联系。音乐剧是综合性极强的艺术门类，需要文学、音乐、舞蹈、舞美以及艺术管理与市场运作等各方面的合作。北京大学有多学科优势，音乐学与艺术学、人类学、文学、历史学等学科结合紧密，为音乐剧研究提供了有利的支持。北京大学民族音乐与音乐剧研究中心根据教学与创作的需要，制定了“音乐剧人才培养计划”，设立“北京大学音乐剧公益课堂”“北京大学国际音乐剧大师班”等音乐剧教学项目，长期聘请美国百老汇一线的音乐剧演创人员参与科研创作、进行现场教学，并与中国音乐剧领域的专家学者进行深入的对话和交流。在中美专家学者的共同支持下，北京大学民族音乐与音乐剧研究中心充分吸收西方音乐剧的教学与科研成果，将音乐剧的艺术形式与中国文化艺术相结合，致力于中国原创民族音乐剧的研究与创作。在此基础上，2013 年北京开始招收音乐剧方向的研究生，旨在为中国音乐剧的创作与研究培养高端人才。

此次出版的音乐剧系列教材，就是我们对多年来音乐剧教学、研究、创作经验的总结，也是对国内现有的音乐剧教材的更新、补充与校正。它既是北京大学自身学科建设乃至整个音乐剧学科建设的需要，也将满足专业群体和广大音乐剧爱好者的学习需求。

本套曲集的编写历时两年，编写的思路主要有以下三点：

一、更新音乐剧曲目。曲集分为中国音乐剧男声卷（共 26 首）、中国音乐剧女声卷（共 26 首）、西方音乐剧男声卷（共 25 首）与西方音乐剧女声卷（共 25 首）。每册曲集中，我们大量替换了曾出版的曲目，特别是在中国音乐剧两卷曲集中加入了《咏蝶》《大红灯笼》与《曹雪芹》等新近创排的音乐剧中的唱段。

二、重新编配钢琴伴奏乐谱。对一些未公开出版的作品，我们在编辑过程中，在声乐旋律线条的基础上重新编配了钢琴伴奏乐谱，或根据演出音频和视频重新编配制作了曲谱。

三、增加剧目介绍、乐曲分析和演唱提示。每首曲目分别从音乐剧的内容、乐曲的形式和演唱的技巧等方面进行了介绍和讲解。它有助于人们对作品的理解，对演唱者和研究者来说是尤其必要的。

我们相信，曲集的出版不仅能对音乐剧的专业教学提供切实的帮助，也将对音乐剧的理论研究产生积极的意义。

最后，谨向在教材编写与出版过程中付出大量时间的张国江、刘楠、陈方圆和朱诗旂等同仁表示真诚的感谢，向两年多来在研究与编辑工作中给予我们支持和帮助的老师、朋友们表示衷心的感谢。

周映辰

2014 年 3 月 26 日

目 录

夏日摇篮曲(选自音乐剧《波吉和贝丝》)	2
神魂颠倒(选自音乐剧《帕尔·乔伊》)	7
我无法拒绝(选自音乐剧《俄克拉荷马》)	12
顺其自然(选自音乐剧《安妮,拿起你的枪》)	21
你怎么不检点(选自音乐剧《吻我,凯特》)	31
我爱上一个好人(选自音乐剧《南太平洋》)	37
告诉我(选自音乐剧《窈窕淑女》)	47
我多漂亮(选自音乐剧《西区故事》)	54
我的白马王子(选自音乐剧《音乐人》)	60
有些人(选自音乐剧《吉普赛》)	66
只要他需要我(选自音乐剧《奥利弗》)	80
背后的丝带(选自音乐剧《你好,多莉!》)	84
人 啊(选自音乐剧《芬妮姑娘》)	91
我不知如何爱他(选自音乐剧《耶稣基督万世巨星》)	97
风趣甜心(选自音乐剧《芝加哥》)	103
明 天(选自音乐剧《安妮》)	109
青云直上(选自音乐剧《艾薇塔》)	115
阿根廷别为我哭泣(选自音乐剧《艾薇塔》)	118
我独自彷徨(选自音乐剧《悲惨世界》)	126
在我的生命里(选自音乐剧《悲惨世界》)	131
想着我(选自音乐剧《剧院魅影》)	135
一生都为你(选自音乐剧《西贡小姐》)	143
仙界梦想(选自音乐剧《变身怪医》)	151
在他眼里(选自音乐剧《变身怪医》)	155
美女和野兽(选自音乐剧《美女和野兽》)	162

波吉和贝丝

剧目介绍：

《波吉和贝丝》(*Porgy and Bess*, 又译《乞丐与荡妇》)，讲述了发生在美国黑人区鲑鱼街一对黑人青年男女波吉与贝丝凄美的爱情故事。当时一群人在赌博，残疾的波吉赢了钱，后来赌徒们打起架来，克劳恩打死了罗宾，善良的波吉收留了克劳恩的情妇贝丝，二人从此一起生活。后来，贝丝被躲起来的克劳恩劫走，数日后，贝丝回家，但一直神志不清，在波吉的护理下才得以康复。克劳恩又来骚扰贝丝，被波吉杀死，波吉因此被捕，贝丝也被毒贩拐去为娼。波吉因证据不足获释出狱，寻找贝丝的下落，期待着贝丝的归来。作曲家格什温使用大量黑人音乐素材，融入爵士、布鲁斯、黑人灵歌、拉格泰姆等元素。

编 剧：杜博斯·黑沃德 (DuBose Heyward)

作 曲：乔治·格什温 (George Gershwin)

作 词：杜博斯·黑沃德 (DuBose Heyward)

导 演：鲁本·玛慕莲 (Rouben Mamoulian)

首演时间：1935年9月30日

首演地点：美国波士顿科伦纳尔剧院

夏日摇篮曲

Summertime

(选自音乐剧《波吉和贝丝》)

[美] 杜波斯·黑沃德 词

[美] 乔治·格什温 曲

Allegretto

mf esp *p*

(fisherwoman)

Sum - mer

mp

Moderato 中速

time an' - the liv - in' is eas - y, fishes are

pp

poco rit. *mp* *a tempo*

jump-in', an' the cot - ton is high. Oh yo'

poco rit. *mf* *a tempo*

16

dad- dy's rich, an' yo' ma is good - look - in', so

20

hush, lit - tle ba - by, don' yo' cry.

24

poco rit. *a tempo*

One of these morn - in's, you're goin' to rise - up

poco rit. *a tempo*

28

sing - in'. Then you'll spread-yo' wings, an' you'll take - the

32 sky. But till that morn - in',

35 there is noth - in' can harm you, with Dad - dy an' Mam - my

39 stand - in' by. *dim.*

43

曲目介绍与分析:

《夏日摇篮曲》是该剧第一幕中最脍炙人口的唱段之一。它在剧中共出现了4次:第一次出现在开始处渔夫的妻子哄婴儿入眠时,描绘出夏日夜晚里日落而息的生活场景;第二次出现在嘈杂的赌博声中以形成对比,仅出现了乐曲前半段;第三次出现在暴风雨的场景中,运用了乐曲的后半段;第四次出现在暴风雨之后,由贝丝演唱乐曲的前半段,像是回顾再也无法回来的美好。

乐曲在a小调上陈述,其结构十分简单,整体上表现为复乐段及其自身的变化反复,是单一部曲式。

乐曲开始的前7小节,作曲家营造了一个色彩丰富的前奏,首先强调了 $\flat E$ 音与E音前后带来的由暗至明的色彩变化,紧接着引入的 $\sharp f$ 与 $\sharp g$ 音带来了更为明亮的色彩,旋律线条在属和声上进入。复乐段(第8—24小节)的第一个部分为声乐线条演唱的前两句,停在属和声上;第三乐句与第四乐句是复乐段的第二个部分,停在主和声上。在重复时,声乐旋律线条在节奏上稍作变化,增添乐曲的丰富性。

尽管这首乐曲的曲式结构十分简单,但作曲家依然进行了十分精心的设计,从复乐段中所包含的四个乐句来看,第一乐段中两句的结束音分别为E、B大调,第二乐段中两个乐句的结束音分别为E、A大调,这不仅在功能上体现了属主的呼应,更能够看出作曲家在这里的对称思维,即前两句落音之间的上五度与后两句落音之间的下五度(上四度)带来的对称。另外,在节奏上,作曲家融入的切分因素极易使听众进入到乐剧所呈现的环境与意境中。

演唱提示:

乐曲表达和描绘的是黑人的生活场景,因此在演唱时,应当注意把握能够体现出黑人音乐特点的音乐要素,如速度的处理,认真对待乐曲中的速度变化;另外,带有即兴意味的滑音要处理得当。在力度方面,全曲均保持在 p 与 mp 之间,以符合摇篮曲的体裁特点。

帕尔·乔伊

剧目介绍：

《帕尔·乔伊》(Pal Joey, 又名《酒绿花红》或《老友乔伊》), 取材于约翰·欧哈拉的同名小说。该剧讲述了风流倜傥的歌舞演员乔伊的故事。20世纪30年代晚期, 能歌善舞的乔伊在一家二流夜总会做实习主持人, 并排练自己的节目, 他梦想拥有自己的夜总会。一次偶然的机
会, 他与合唱队女孩琳达在一家宠物店外相遇, 一见倾心。但同时, 已婚的富婆维拉·辛普森来到夜总会, 对乔伊表现出极大的兴趣。最终维拉从夜总会接走了乔伊并帮助他成立了自己的夜总会。琳达偶然听到格雷迪斯和洛厄尔密谋使用乔伊签署的合约来敲诈维拉, 她与维拉联手帮助乔伊避免了麻烦。最终, 乔伊与琳达再次在宠物店外相遇, 琳达邀请乔伊去她家与她父母共进晚餐, 乔伊拒绝了她的邀请。

编 剧: 约翰·欧哈拉(John O'Hara)

作 曲: 理查德·罗杰斯(Richard Rodgers)

作 词: 洛伦茨·哈特(Lorenz Hart)

导 演: 乔治·艾博特(George Abbott)

首演时间: 1940年12月5日

首演地点: 美国百老汇剧场

神魂颠倒

Bewitched

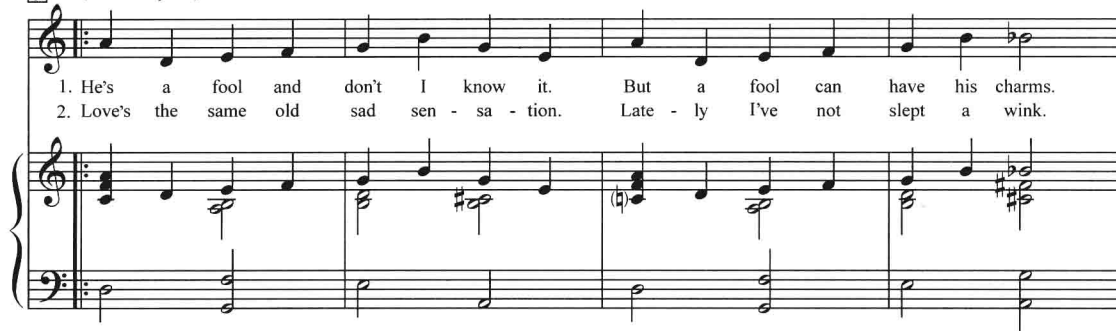
(选自音乐剧《帕尔·乔伊》)

[美] 洛伦茨·哈特 词
[美] 理查德·罗杰斯 曲

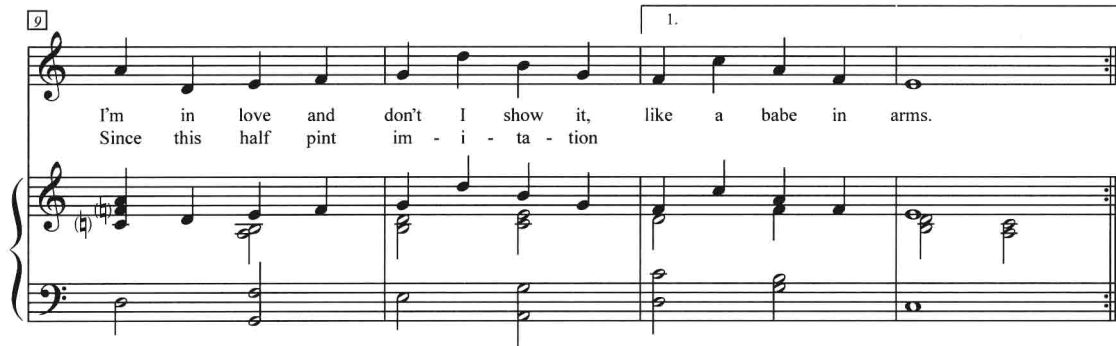
Moderately

5 (Vera Simpson)

9

13

17

sim-per-ing whim-per-ing child a-gain. Be-witched, both-ered and be-wil-dered am

21

I. Could-n't sleep, and would-n't sleep, when

25

love came and told me I should-n't sleep. Be-witched, both-ered and be-wil-dered am

29

I. Lost my heart, but what of it?

33

He is cold I a - gree. He can laugh, but I love it. Al-though the

37

laugh's on me. I'll sing to him, each spring to him, and

41

long for the day when I'll cling to him. Be - witched, both-ered and be - wil-dered am

45

1. 2.

1. 1.

曲目介绍与分析:

这首歌曲先后出现在第一幕第六场、第二幕第四场。第一幕中,维拉消失一段时间之后再次出现,她把乔伊接走,并给予他公寓和漂亮的衣服。这首歌曲就在这样的背景之下由剧中的维拉演唱,表达的是维拉对乔伊的喜爱之情。

乐曲的主调为C大调,其结构从总体上分为两个部分,可以理解为复二部曲式结构:第一部分仅由一个A段构成,它自身反复一次;第二部分则是一个再现的单三部曲结构B—C—B。A段的主要材料为分解的三和弦。以第一个乐句(第5—8小节)为例,第5小节的骨干音就是分解的d小三和弦,接下来的第6小节中则是e小三和弦的分解,第7小节中的材料与第5小节完全一样,但在第8小节中出现了 $\flat B$,并停在这个音上,此时和声上作曲家运用了一个高叠和弦,显得并不稳定,但这个高叠和弦强烈地倾向d小三和弦,为下一乐句在d小三和弦上的陈述作好了和声的准备。第二乐句中d小三和弦的旋律线条陈述完毕后,旋律线条上行,在第10小节,旋律骨干音是G大三和弦,之后下一小节的旋律骨干音是F大三和弦,第12小节是这一乐段的结束处,停在E音上,为了自然地引出反复,这里的和弦在此运用了d小三和弦的小属和弦。第二次反复时,在段落结束处运用了半终止停在属七和弦上,自然地引出第二部分中的B段。

B段是由两个乐句(第15—22小节、第23—30小节)组成,这一乐段的主要材料改为跳进加级进的上行音调,这种音调的不断出现十分巧妙地刻画了剧中维拉对自己爱情的叙述:一会疯、一会闹,一会哭、一会笑。C段从第31小节进入,材料变为了与B段相反的级进加跳进的下行音调,C段在第38小节停在C大调的属七和弦,引出再现的B段。最后乐曲完结在C大调带有二度附加音的主和弦上。

演唱提示:

乐曲整体上没有调性上的转换和对比,调式外色彩来自于变化音。在处理这首乐曲时,应注意乐曲中变化音的音准,并注意第二部分中三全音音程的音准。

俄克拉荷马

剧目介绍:

音乐剧《俄克拉荷马》(*Oklahoma*)是根据里恩·瑞格斯的戏剧《绽放的紫丁香》(*Green Grow the Lilacs*)改编。故事发生在20世纪初期美国西部动荡的俄克拉荷马地区，剧中讲述的是一个漂亮的农村姑娘劳瑞和两个追求者——牛仔科里与农夫加德的爱恨情仇，这实际上也正反映了当时社会中的阶级矛盾，《俄克拉荷马》是一部现实主义音乐剧，开启了美国现代音乐剧的开端。

编 剧：里恩·瑞格斯 (Lynn Riggs)

作 曲：理查德·罗杰斯 (Richard Rodgers)

作 词：奥斯卡·汉默斯坦二世 (Oscar Hammerstein II)

导 演：鲁本·玛慕莲 (Rouben Mamoulian)

首演时间：1943年3月31日

首演地点：美国纽约西44街圣詹姆斯剧院