

周映辰 编著

|男|声|卷|

中国音乐剧 曲集

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

|男|声|卷|

中国音乐剧 曲集

周映辰 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐剧曲集. 男声卷 / 周映辰编著. —北京: 北京大学出版社, 2014. 7

ISBN 978 - 7 - 301 - 24285 - 8

I. ①中… II. ①周… III. ①音乐剧—歌曲—中国—选集 IV. ①J642.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 111782 号

书 名: 中国音乐剧曲集 (男声卷)

著作责任者: 周映辰 编著

责任编辑: 胡 雯

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 24285 - 8 / J·0588

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: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 9.75 印张 192 千字

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 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 年北京大学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、周靖宜、刘楠、陈方圆和朱诗旖等同仁们表示真诚的感谢，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

越是走近你，越是把我的心儿牵（选自音乐剧《芦花白·木棉红》）	2
不老的传说（选自音乐剧《雪狼湖》）	8
考验你的爱人（选自音乐剧《吻我吧，娜娜》）	13
带刺的玫瑰（选自音乐剧《吻我吧，娜娜》）	17
星 星（选自音乐剧《未来组合》）	23
奇 迹（选自音乐剧《未来组合》）	27
快乐不用等待（选自音乐剧《快乐推销员》）	31
是什么击中了我的心（选自音乐剧《上海卡门》）	36
理想之城（选自音乐剧《上海卡门》）	41
所有死去的灵魂（选自音乐剧《花木兰》）	46
天边外（选自音乐剧《金沙》）	52
命运之约（选自音乐剧《电影之歌》）	58
你应该飞的（选自音乐剧《电影之歌》）	64
海报下的咏叹（选自音乐剧《同一个月亮》）	71
诗人的旅途（选自音乐剧《蝶》）	78
判 决（选自音乐剧《蝶》）	82
我的爱情在哪里（选自音乐剧《凭什么我爱你》）	87
我爱的你是谁（选自音乐剧《凭什么我爱你》）	93
阿凡提自嘲（选自音乐剧《你好，阿凡提》）	99
二泉吟（选自音乐剧《二泉吟》）	105
是谁把你带到人间（选自音乐剧《二泉吟》）	110
神迷心乱（选自音乐剧《咏蝶》）	116
妙音鸟（选自音乐剧《西夏之恋》）	120
我就像一只红灯笼（选自音乐剧《大红灯笼》）	126
妻妾成群（选自音乐剧《大红灯笼》）	130
西山泪（选自音乐剧《曹雪芹》）	137

芦花白·木棉红

剧目介绍:

该剧是以拥军模范、优秀军人的妻子韩素云的典型事迹为蓝本创作而成，在我国军旅题材音乐剧领域具有开拓性意义。

音乐剧《芦花白·木棉红》以细腻质朴的笔触描绘芦花和大伟这一对普通军人夫妻的感人事迹：军嫂芦花为了支持丈夫服役，独自扛起家庭重担，罹患重疾。为了让丈夫安心服役，她默默忍受着病痛。1998年，在部队官兵投入抗洪救灾时，芦花的事迹被报道，引起极大的社会反响，羊城人民把一颗颗火热的心回馈给积劳成疾的军人家属。在社会人士的帮助下，芦花恢复了健康。该剧讴歌了新时期军队和人民的鱼水深情，展现出社会主义道德建设的新风尚，受到部队官兵和广大群众的喜爱。

该剧1996年获全国歌剧观摩演出优秀剧目奖，1997年获文化部第七届“文化新剧目奖”和中宣部第六届“五个一工程奖”。

编 剧：冯柏铭 孟 冰

导 演：王 群 汪 俊

作 词：贺东久 冯柏铭 陈奎及 孟 冰

作 曲：程大兆 张卓娅

舞蹈编导：邢时苗

艺术总监：王云之

艺术顾问：鲍黔明

首演时间：1996年

首演地点：中国剧院

越是走近你，越是把我的心儿牵

(选自音乐剧《芦花白·木棉红》)

冯柏铭 词
张卓娅 曲
朱嘉禾 配伴奏

中速 稍激动

The musical score is written for voice and piano. It begins with a piano introduction in 4/4 time, marked '中速 稍激动' (Moderate, slightly agitated). The piano part features a strong bass line with triplets and chords, and a treble part with flowing sixteenth-note patterns. The voice part enters at measure 4 with the lyrics '新婚一别，转眼两' (After a short wedding, in a blink of an eye, two). The melody is in a minor key and features a mix of eighth and sixteenth notes. The piano accompaniment continues with a steady rhythm, using triplets and sixteenth-note runs. The score includes measure numbers 4, 8, and 11. The lyrics continue: '年，芦花，芦花，我回到你身边。' (Year, reeds, reeds, I return to your side.) and '故乡的芦苇在眼前招展，故乡的风，' (The reeds of my hometown are waving in front of my eyes, the wind of my hometown,). The piano part features a prominent triplet pattern in the bass line throughout the vocal sections.

4 (大伟)
新婚一别， 转眼两

8 年， 芦花， 芦花，我回到你身边。

11 故乡的芦苇在眼前招展， 故乡的风，

14

故乡的风， 温柔 扑面。

17

越 是 走 近 你， 越 是 归 心 似 箭。

19

越 是 走 近 你， 越 是 把 我 的 心 儿 牵，

21

越 是 把 我 的 心 儿 牵。

25

大禹治水，三过

28

家门而不入，我送老兵还，重任在肩今入山。

31

原谅我，亲人，再见吧，

34

稍自由

我的故乡，让这七分思念、三分遗憾，化作深深祝愿

37 *a tempo* 激情地 *f*

藏 心 间。 原 谅 我， 亲 人，

40 *mf*

再 见 吧， 我 的 故 乡， 越 是 走 近 你， 越 是 把

43 *f*

我 的 心 儿 牵， 越 是 走 近 你， 越 是 把 我 的

46

心 儿 牵。

f *fff*

曲目介绍与分析：

《越是走近你，越是把我的心儿牵》是该音乐剧中男主角大伟的唱段。大伟是一名现役军人，这首歌曲是表达他即将见到妻子时内心的激动之情以及对妻子的思念与牵挂之情。

该乐曲的结构为带有尾声的并列三段体曲式 A—B—C 结构，在 $\flat A$ 大调上展开。全曲自始至终都在 4/4 拍上进行，均为二句式乐段。整首乐曲的旋律起伏较大，歌唱性较强。A 段弱拍起唱，从高音向低音整体下行走向，是感叹的意味；B 段采用 A 段的材料，柱式和弦伴奏音型，织体变厚，情绪上有展开；C 段，推进到全曲激动情绪的顶峰，音域较高，抒情性强；尾声时，再现 A 段中的乐句，首尾呼应，再次阐述乐曲的主题。

演唱提示：

这首作品要以中速、稍激动的情绪去演唱，但要注意安排好情绪变化。A 段以陈述的口吻演唱，主题句要饱含深情；B 段一开始情绪就要调整，叙事性与抒情性相结合，至 C 段中“原谅我”之后达到高潮；C 段音域高，长音表现抒情，速度处理也更加自由，因此需要有良好的气息支撑，第二乐句演唱时情绪要逐渐回落；尾声是主题句再现，第 47—49 小节的高音要演唱得充满回味之意。

雪 狼 湖

剧目介绍:

音乐剧《雪狼湖》是一部优秀原创音乐剧，1997年3月28日至5月9日在香港推出粤语版，连续上演了43场，刷新了香港红磡体育馆的演出纪录。此后赴新加坡演出，连演7场，再次引起轰动。2004年，又推出普通话版，先后赴长沙、杭州等城市巡演。

《雪狼湖》讲述了一个凄美的爱情故事：逐步没落的宁家花匠胡狼爱上了主人家的小姐宁静雪，但是被追求静雪的富家子梁直设计陷害入狱。宁静雪被梁直欺骗，以为胡狼已死在狱中，伤心欲绝，远赴维也纳修读音乐，后来在母亲的怂恿下与梁直结婚，从此与胡狼天各一方。胡狼出狱后找到了静雪，但是静雪因为自己已经嫁为人妇而不敢面对胡狼。翌日清晨，却传来静雪被杀沉尸湖底的消息。老狼仙告诉胡狼可以利用“时间伤口”重返过去再见静雪一面。时光倒流，胡狼看到静雪在与梁直纠缠时被梁直失手开枪错杀，才知她死去的真相。痛苦万分的胡狼，抱着死去的静雪步入湖中，错过了“时间伤口”的时限，无法再回到现在，与心爱之人永远地漂流在永恒之中。日子一天天过去，湖边长出了千万朵代表着静雪和胡狼爱情的花朵——“宁静雪”，雪狼湖的传奇爱情故事在人们口中代代流传。

出品人：陈淑芬

音乐剧总监：张学友

艺术导演：张学友

音乐监制：张学友 欧丁玉 杜自持

主要作曲：Dick Lee 高世章 古倩敏 陈少琪 潘哲玄 黄国伦 林明阳

主要作词：林振强 林夕 古倩敏 林明阳 陈少琪 潘源良 张学友

主要编曲：高世章 Iskandar Ismail Sydney Tan 吴庆隆 Robert Seng

首演时间：1997年

首演地点：香港红磡体育馆

不老的传说

(选自音乐剧《雪狼湖》)

古倩敏 词
Dick Lee 曲
金 帆 编配

$\text{♩} = 60$

天 上 的 雪 花

6 白 茫 茫, 遇 上 有 情 郎 闪 亮 亮, 流 传 的 神 话 永 不 忘, 地 久

11 天 长 每 个 人 都 会 唱。

16 故 事 铺 展 在 那 湖 水 的 中 央, 荡 漾 一 段 感 情, 美 丽 又 感 伤,

[20]

两双拥抱的手，人间到天上，花儿开出了翅膀，梦中飞翔。

[24]

1. 懂爱的人就能懂得这梦想，地老天也不会荒。
2. 寻爱的人总能找到这方向，地老天也不会荒。

[28]

有情的人就能拥有这力量，总让不朽的情怀带来花
平凡的人也会爱到了疯狂，总让不朽的天地带来想

[32]

香。 天 上 的 雪 花 白 茫 茫， 遇 上 有 情 郎 闪 亮 亮，
象。 啦 啦 啦 啦

37

1.

流传的神话永不忘，地久天长每个人都会唱。
啦

f

41

如果你也相信传说多漂亮，你会看到飘雪

mp

45

停泊的梦乡，两个男女主角不老的脸庞，花儿

48

2.

开出了翅膀，一对，一双。啦

2.

曲目介绍与分析：

《不老的传说》是音乐剧《雪狼湖》的序曲，以传唱者的角度娓娓讲述雪狼湖这一传奇爱情故事，营造了歌谣式、梦幻、浪漫的氛围。早在1997年首演前，《不老的传说》已提前发布单曲，为《雪狼湖》取得理想的票房起了推波助澜的作用。

乐曲开始，以干净、透明的木琴敲击声引出男声独唱，预示了这一不老的传说。整首乐曲的结构为三部五部曲式A—B—C—A'—B'结构。A段（第5—12小节）是由两个重复变化的平行乐句构成；B段（第16—23小节），也是由两个重复变化的乐句构成，是在A段材料的基础上发展变化而来；C段（第24—32小节），与前两个乐段一样，同样是由两个重复的乐句构成，该段的材料是在A段材料的基础上加花变奏而来；之后的A'、B'段为全曲的再现部分。

整首乐曲旋律的进行以级进为主，有大量的级进与同音反复音型，乐句前两小节节奏型是歌曲的基本节奏型，在歌曲中反复出现贯穿全篇，意在营造类似童谣的乐曲风格。

演唱提示：

这首作品平实、真挚，中速，旋律起伏不大，要给人娓娓道来的感觉，不需要演唱者过多使用演唱技巧，但吐字、发音一定要准确。因为曲风更类似于童谣，清新的演唱风格尤为重要，声音要干净、恬淡，注意字与字之间要连贯，清晰咬字的同时要保持连贯的旋律线。