

Les
Misérables

音乐剧

The
Sound
of
Music

CATS

THE LION KING

The
PHANTOM
of the
OPERA

上海

方世忠 主编

SMPH
上海音乐出版社

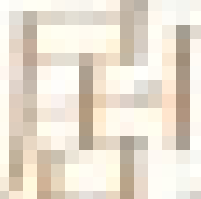
MAMMA
MIA!

Les
Misérables

Les
Misérables

The Last Days

THE
LAST DAYS

THE
LAST DAYS

THE
LAST DAYS

方世忠 主编

编委：

钱世锦 张鸣
费元洪 裘晔
张笑丁 张夷

音乐剧 @ 上海

Les Misérables

CATS

The Sound of Music

The PHANTOM of the OPERA

MAMMA MIA!

THE LION KING

 SMPH
上海音乐出版社

Preface

序一

从2001年秋天上海大剧院举办韦伯音乐剧盛典音乐会到2002年引进第一部原版音乐剧《悲惨世界》，从每年上演一部世界经典音乐剧到今天世界几大音乐剧制作公司抢滩上海，寻求与上海大剧院的合作；短短几年，上海的音乐剧环境已与多年前不可同日而语。各种样式、各种风格的音乐剧纷纷登台，参与到音乐剧这一艺术领域中来的人也成为当前演艺界不可忽视的一股新生力量，音乐剧俨然已是一个经典与时尚的代名词。

不可否认，音乐剧这一新的演艺细分市场的培育与上海大剧院成功引进世界经典音乐剧有着密切关系。正如上海大剧院为音乐剧巨制《狮子王》定下的“王者之狮，荣耀之旅”的宣传口号一样，上海也走过了一段音乐剧的荣耀之旅。通过世界经典音乐剧的引进和成功运营，上海大剧院确立了从经典原版引进、世界经典中文版到打造中国原创音乐剧产业发展三步走战略；尝试解决音乐剧在中国、在上海发展过程中的观众认同、市场品牌、运营团队、商业模式和产业平台的问题。

我觉得《音乐剧@上海》是独特的。它不仅全面展示了这些世界经典音乐剧的艺术特色，同时也凸显了由上海引进和由上海运营的独特视角，展现了世界经典音乐剧在上海的风貌。正如世界著名音乐剧制作公司麦金托什公司总裁所言：“在中国运营音乐剧，上海大剧院是最好的合作伙伴。”我想，这本书不仅是对上海大剧院以往音乐剧运作的历史回顾，也是对上海音乐剧产业发展未来的一种展望。

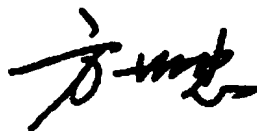
在此，我也想感谢我的工作伙伴乐胜利先生、钱世锦先生、张鸣女士以及上海大剧院的工作团队，在世界经典音乐剧引进和运营过程中所作的开创性和富有成效的工作。

值得一提的是，此书的编写者都亲身经历过上海大剧院这些年来的音乐剧引进和运营过程，其中既有身处第一线的音乐剧运营团队的成员，也有音乐剧研究界的行家里手，他们对音乐剧的热情、专注和投入，让这本图文并茂的书得以诞生。

让我们一起踏上世界经典音乐剧在上海的荣耀之旅，展读此书，我相信你会爱上这一充满经典与时尚魅力的戏剧形式！

上海大剧院艺术中心总裁

上海大剧院院长

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张鸣' (Zhang Ming), written in a cursive style.

2006年7月18日

Preface

■ Preface 1

From the concert of The Music of Andrew Lloyd Webber in the autumn of 2001 to the import of the first full scale musical, Les Miserable, in its original in 2002; from Shanghai Grand Theatre's attempt to stage one world musical masterpiece a year to the fact today that all major musical production companies are swarming to Shanghai, trying to capture this beachhead of musical theatre in China by seeking to cooperate with Shanghai Grand Theatre: In a short period of a few years, the climate and environment surrounding musical theatre in Shanghai have seen fundamental changes. Musicals of different styles have been brought to the stage. Those who are engaged in the musical theatre have become an important and new work force in the world of theatrical art, full of vigor and oomph. Musical theatre has become synonymous to the classical and trendy.

Needless to say that the growth of musical theatre, a new sub-market in the performance art market in China, is inseparable from the successful import by Shanghai Grand Theatre of world musical masterpieces. In the promotion of the mega musical production of The Lion King, Shanghai Grand Theatre came up with the catch words, "The King of Lion, The Journey of Glory". Shanghai truly have been on a journey of musical glory. With the successful import of and business operations related to major world musicals, Shanghai Grand Theatre has established the three-step strategy of musical theatre development in China, starting from the importation of the original

productions of fine musicals, to the production of Chinese language versions of these musical classics, and finally to the creation and production of Chinese musical theatre. Shanghai Grand Theatre has also been able to stand up to the various challenges faced in the development of musical theatre in Shanghai and in China. These include fostering understanding and acceptance by the audience, creating a brand name related to high quality musical presentation, developing a professional team to present the shows, establishing a business model and operational platform.

I think ***Musical@Shanghai*** is rather unique, in that not only does it try to depict the artistic characteristics of world famous musical classics, it also looks at these musicals from a unique perspective, i.e. imported by Shanghai and presented in Shanghai. More over, the book gives the reader a visual sense of how these musical classics are staged in Shanghai, therefore blended with the charm of Shanghai. The Chairman of the world-renowned musical production company, Cameron Mackintosh Limited, once said that there is no better partner than the Shanghai Grand Theatre, when it comes to operating musical theatre in China. This book looks back on the journey Shanghai Grand Theatre has covered in its presentation of musicals and, not only that, it also looks to the future of musical theatre in Shanghai.

Here I would like to thank my colleagues Mr Le Shengli, Mr Qian Shijin, Ms

Preface

Zhang Ming and the team at Shanghai Grand Theatre, for their pioneering and effective efforts in the import and presentation of world musical masterpieces.

It is worth pointing out, that those who contributed to the book are the ones who actually experienced or witnessed the whole journey covered by Shanghai Grand Theatre in the import and presentation of musicals in the past few years. These include members of the team that managed and operated the show or season on the fore front of things, and also experts from the circles of musical theatre research. Credit goes to them. It is their enthusiasm and dedications to the musical theatre that have helped create this book, rich in stories and pictures.

So let us set out on this journey of glory, the journey of the musical theatre in Shanghai. I hope as you read this book, you will fall in love with the musical theatre, a form of theatrical art that is full of charm, both classical and trendy.

Fang Shizhong

Chairman, Shanghai Grand Theatre Arts Centre

President, Shanghai Grand Theatre

2006-7-18

Preface

序二

1993年我第一次到中国来，惊讶于上海音乐学院的学生中竟然有这么多的杰出人才。到了2002年，《悲惨世界》即成为我介绍给中国的第一部音乐剧，同时也是在上海大剧院，以及在中国内地上演的第一部西方音乐剧巨制。

在接下来的几年里，我注意到上海大剧院已经成为中国第一家不断引进世界最经典音乐剧的机构，在中国的音乐剧发展历程上扮演了极其重要的角色。上海大剧院在音乐剧这一表演领域的开创和引领，离不开乐胜利先生和钱世锦先生的勇气和高瞻远瞩，也离不开他们的团队，他们应得到最高程度的赞扬！

在方世忠院长的领导下，前景同样令人激动，我非常期待与上海大剧院及其他合作者一起，在未来的几年里让中文版的世界经典音乐剧在中国生根发芽。我希望这些作品将会在各个方面的催化中国音乐剧的发展，促使中国的剧作家和曲作家们，在不久的将来创作出让中国人都为之骄傲的音乐剧！

麦金托什音乐剧制作公司创始人
世界著名音乐剧制作人
卡麦隆·麦金托什

A handwritten signature in black ink that reads "Carl Makhlitol". The signature is written in a cursive, flowing style.

■ Preface 2

I first came to China in 1993 and I was amazed at the remarkably rich source of talent amongst the students at the Shanghai Conservatory of Music. I brought my first production to China in 2002 when *Les Miserables* became the first major western musical to be performed at the Shanghai Grand Theatre and in China as a whole.

In the intervening years I have seen Shanghai Grand Theatre play a crucial role in developing musical theatre in China by being the first company to bring some of the most successful western musicals ever staged, to this country. The pioneering work of this fine theatre has been led by the courage and vision of Mr Le Shengli and Mr Qian Shijin and his team who deserve the highest praise for what they have achieved.

Under the presidency of Mr Fang Shi Zhong the future looks equally exciting and I look forward to working with the Shanghai Grand Theatre and with our other partners to bring Chinese language versions of some of the great musicals to China in the coming years. I hope these productions will act as a catalyst for the development of Chinese musical theatre talent across all disciplines including the writers and composers who will one day create a great Chinese musical of which the whole nation will be proud.

Contents

目录

1 序一

6 序二

1 音乐剧在上海的荣耀之旅

悲惨世界

18

《悲惨世界》与《猫》、《剧院魅影》、《西贡小姐》并称为音乐剧中的四大名剧，共获得过50多项重要的剧院奖项，包括1987年8项托尼奖（其中包括最佳音乐剧奖），两次格莱美奖以及许多金唱片、白金唱片奖。自1987年百老汇首演以来，在全球范围内，已拥有6000万观众，票房总收入超过26亿美元，共有54种版本，在39个国家，以28种语言在214个城市演出，成为音乐剧中语言版本最多的剧目。

Les Misérables

56

自从1981年问世以来，凭借35只大“猫”出色的歌喉舞姿，在全世界刮起了音乐剧的旋风，掀起了英国音乐剧业的一场革命，使音乐剧变成了雅俗共赏的精品。其令人叹为观止的场景和歌舞表演，被公认为音乐剧史上最辉煌、最具可看性的代表作。在世界范围内已经有超过6500万人观看过此剧。它还获得了1981年伦敦晚会权威奖、奥立弗奖以及1982年的7项托尼奖(Tony award)。

猫

CATS

90

音乐之声

《音乐之声》的美丽全在于它的音乐，其中的《哆来咪》、《雪绒花》、《孤独的牧羊人》等歌曲几乎在中国家喻户晓。从诞生到现在的几十年里，除了同名电影的传播，音乐剧《音乐之声》在百老汇也已演出了1443场，在世界音乐剧舞台和好莱坞经典电影中，几乎没有哪一部作品能像《音乐之声》这样让几乎所有年龄段的观众都如此热衷，因为它带给观众的是一种亲情和温暖。

The PHANTOM of the OPERA

剧院魅影

118

《剧院魅影》是音乐剧四大名剧中唯一的古典浪漫主义作品，获得过50多项戏剧奖，其中包括3项奥立弗奖和7项托尼奖。该剧于1986年10月9日在伦敦西区皇后陛下剧院推出，而在2006年1月9日完成了在百老汇的第7486场演出后，成为在百老汇有史以来上演最久、场数最多的音乐剧。问世近20年来，已在全球20多个国家的100多个城市巡演，计8千多万观众观看过该剧，总票房达到了32亿美元。

狮子王

154

THE LION KING

《狮子王》被誉为迄今为止最富创意的音乐剧，也是迄今为止投资最大的一部音乐剧之一，曾一举荣获6项托尼大奖。该剧制作豪华，全剧有超过232个木偶道具，总共出现25种动物，最高的动物是5.5米高的长颈鹿，最大的动物是4米长、3.5米高、2.8米宽的大象，最小的动物是13厘米长的老鼠。全部道具搬运需要出动3架波音747飞机。（截止到2006年1月）它在全世界上演的场次已超过1万8千场，观众超过3千万人次。

妈妈咪呀！

192

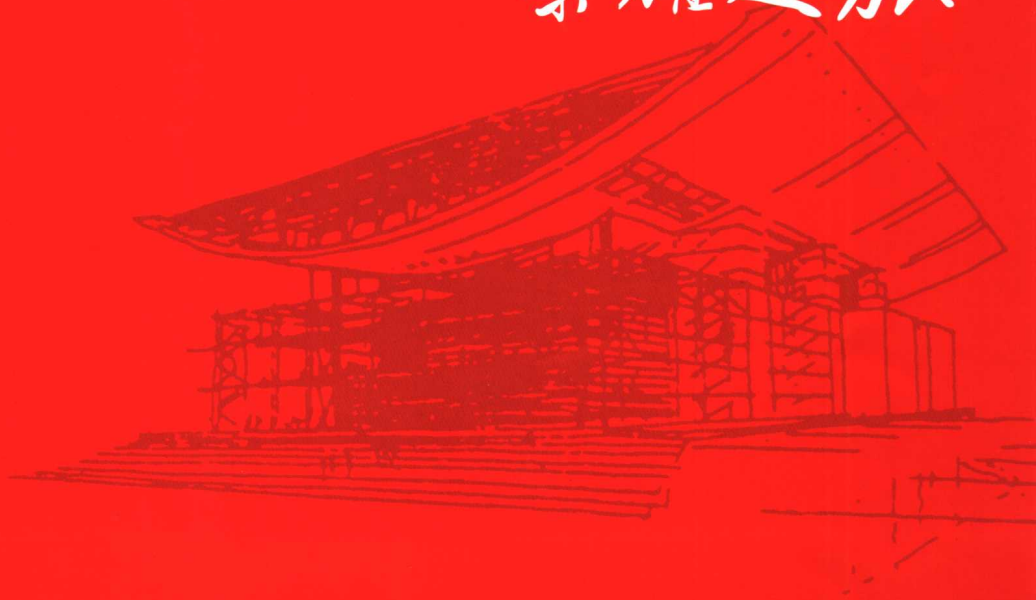
MAMMA MIA!

《妈妈咪呀！》取材自瑞典流行乐队ABBA的流行金曲，向观众讲述了这样一个动人的故事：单身母亲堂娜的女儿苏菲明天就要结婚了，一直不知自己的亲生父亲是谁的苏菲，按捺不住地邀请了母亲当年的三个情人出席婚礼，希望借此搞清自己的身世。此剧与众不同的创作方式和过程，轻松愉快的表现手段，让所有观众既像观赏一场声情并茂的音乐剧，也像沉浸在一场热闹非凡的演唱会之中，这些都使该剧成为目前全球演出最红火的音乐剧。

207

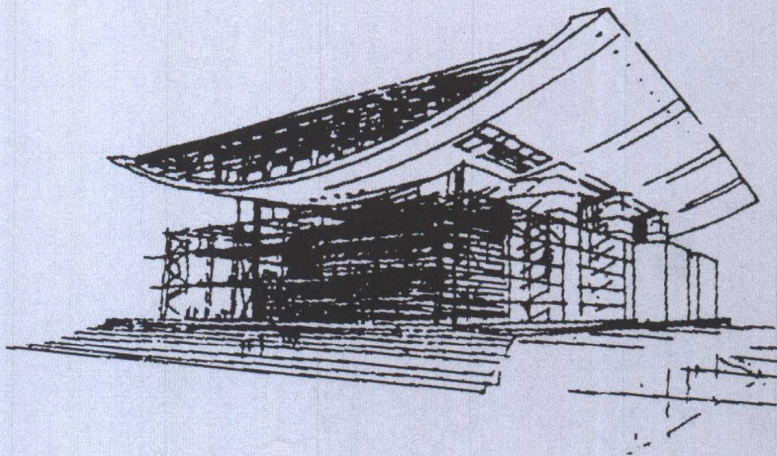
后记

音乐剧在上海的
荣耀之旅

音乐剧，这个如今已经耳熟能详的名词，三四年前对许多中国人来说却是如此陌生。当我们回望中国音乐剧并不太长的发展历程，会发现它在上海的一步步跨越式发展，都与一座座里程碑式的经典音乐剧作品的引进和运营息息相关。

上海大剧院，正是这些经典音乐剧进入中国的领路人。在上海大剧院，2002年演了21场《悲惨世界》，2003年演了53场《猫》，2004年演了35场《音乐之声》，2005年演了100场《剧院魅影》；2006年7月18日，又迎来了英文原版《狮子王》的亚洲首演。这些上海大剧院在音乐剧运作方面的大手笔，其影响并不局限于上海，而且辐射到全国。仅仅3年半的时间，上海大剧院创造了一个个音乐剧的演出纪录，改变了音乐剧在中国的发展轨迹，也铺就了一条在音乐剧产业化过程中的令人兴奋和耐人寻味的历程。

破冰之旅——《悲惨世界》

2002年7月，上海大剧院引进了世界经典名剧《悲惨世界》，连演21场，场场爆满，演出获得了空前的成功！而回顾引进的过程，却不是一段轻松的经历。

事实上，早在1996年上海大剧院还在建造过程中，就已经开始酝酿引进《悲惨世界》的事宜了。当时大剧院的人对音乐剧并没有太多了解，更谈不上产业化的认识，回想起来，更多的是对音乐剧的一腔热情。

追溯起来，音乐剧《悲惨世界》是在西方首演九年后才被推向亚洲市场的。制作人卡麦隆·麦金托什1994年来上海考察，以确定《悲惨世界》能否在新加坡以及中国香港演出后引入中国内地。但在上海考察后他得出的结论是否定的，他认为，上海眼下还没有合适的剧场和工作人员可参与此类演出，更重要的是他认为即使是在上海这样的市场经济比较发达的中国城市，也还没有一套营销机制可配合他们的演

出推广。

当上海开始建造具有国际水准的大剧院时，筹备大剧院开幕演出的工作班子于1996年写信给麦金托什，告诉他“引进一部原创经典音乐剧到中国来的时机或许已经成熟。”接着，麦金托什公司派人到正在建设中的上海大剧院了解情况，结论是“可以开始谈判！”。

当1997年我们大剧院节目部负责人前往澳洲谈及引进事宜时，他们依然认为，上海还不具备引进音乐剧的条件，而且也不认为上海大剧院能够承受如此高昂的引进费用。当时上海大剧院方面很“大气”的提出，要演就连演五六场，外方听了立即摇头，表示音乐剧不可能只演几场，至少20场以上才行。这着实让大剧院方面感到难以接受。因为，当时计划中上海大剧院的演出大都是一至两场，没有一部超过四场，20场演出对大剧院来说简直就是“高难度动作”！除此之外，许多条款也让人颇伤脑筋，其中一条就是“所有道具不能用海运，必须空运”，这将是很大的一笔花费。当时考虑到庞大的引进成本，苛刻的引进条件，以及在上所冒的风险，只能将《悲惨世界》的引进日期向后延迟。

这一延就是四年。四年的等待，换来了上海大剧院的成熟。此时上海大剧院的舞台已经迎接了各大世界级乐团、芭蕾舞团、歌剧院和众多名家。更重要的是，上海大剧院已经培育起一支专业化的演出运营队伍，并在海内外产生了影响和名声。深埋在大剧院心中的音乐剧种子又开始发芽。

在这四年中，上海大剧院节目部与麦金托什公司伦敦总部有过无数次的电话、传真往来，面对面地讨论几乎半年或10个

