

文硕 著

中国近代 音乐剧史

The Modern History of
Musical in China

百老汇叙事音乐剧视野之下
中国近代歌舞剧走向现代化的历程

下

中国歌舞剧现代化的多元化选择

《遥远的地方》：流传最广的音乐剧情歌

《杨贵妃》：欧阳予倩的戏曲歌舞剧化尝试

乐剧《西施》：舞蹈叙事领先于百老汇

乐剧《木兰从军》：十万青年十万军

《孟姜女》：国共两党合力打造首部“音乐剧”

延安秧歌剧的兴起

《白毛女》：民族歌舞剧的巅峰

中国式“音乐剧”开始登陆百老汇

《花鼓歌》：百老汇“黄金年代”的中华文化

民族音乐剧的敲更者

音乐剧大国是否可能？如何可能？

西苑出版社
XIYUAN PUBLISHING HOUSE

中国近代 音乐史 下

The Modern History of
Musical in China

文硕 著

 西苑出版社
XIYUAN PUBLISHING HOUSE

北京

总目

Contents

上册

- 1 导言 音乐剧，让中国更快乐
Introduction
Musical, Making China More Happy
- 1 第一章 山坳中的古典歌舞剧
Chapter One
Classic Chinese Musical(Xiqu) in the Valley
- 29 第二章 旧戏已破，新剧何以产生？
Chapter Two
How Do New Shows Blossom When Old Ones Collapse?
- 51 第三章 多元文化碰撞下近代音乐剧的萌动
Chapter Three
Modern Chinese Musical Awakened in Multi-cultural Environment
- 75 第四章 黎锦晖：中国近代歌舞大王
Chapter Four
Li Jinhui : King of Chinese Modern Musical
- 107 第五章 近代歌舞剧的持续发展
Chapter Five
Continuous Development of Modern Musical
- 127 第六章 梅派艺术对古典歌舞剧的发扬光大
Chapter Six
Mei Lanfang Modified Classic Chinese Musical
- 149 第七章 黎氏、梅氏歌舞剧遭遇反击
Chapter Seven
Li's and Mei's Musical Encountered Censure

- 179 第八章 歌舞电影的萌芽
Chapter Eight
Movie Musicals' Awakening
- 205 第九章 戏曲歌舞电影的演进
Chapter Nine
Development of Traditional Musical Movie
- 227 第十章 一般歌舞电影的演进
Chapter Ten
Development of General Movie Musical
- 263 第十一章 台湾歌仔戏的演进
Chapter Eleven
The Development of Taiwan Gezai Musical

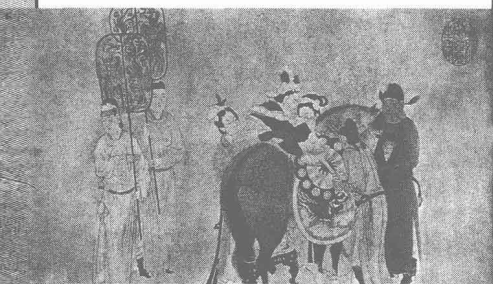
下 册

- 289 第十二章 近代音乐剧的多元化选择
Chapter Twelve
Diversity Choice of Modern Musicals
- 319 第十三章 国民党的乐剧《西施》
Chapter Thirteen
Music Drama of Kuomintang, Xi Shi
- 353 第十四章 王洛宾的歌舞剧《沙漠之歌》
Chapter Fourteen
Wang Luobin's Musical The Desert Song
- 375 第十五章 陪都重庆许如辉的乐剧《木兰从军》
Chapter Fifteen
Music Drama Mulan Joins the Army by Xu Ruhui in Chongking
- 407 第十六章 音乐剧《孟姜女》
Chapter Sixteen
Musical Meng Jiangnü

- 447 第十七章 延安秧歌剧的兴起
Chapter Seventeen
Yangge Opera Blossomed in Yan'an
- 475 第十八章 民族歌舞剧《白毛女》
Chapter Eighteen
Musical in Chinese Style: White Hair Lady
- 501 第十九章 中国“音乐剧”开始登陆百老汇
Chapter Nineteen
Chinese "Musical" Land on Broadway
- 523 第二十章 《花鼓歌》：中华文化与百老汇的惊世碰撞
Chapter Twenty
Flower Drum Song: Combination of Chinese Culture and Broadway Tradition
- 553 结束语 民族音乐剧的敲更者
Concluding Remarks
The Knocker of Chinese Musical
- 559 后记（一） 面对中国音乐剧史
Postscript One
Facing the History of Musical in China
- 565 后记（二） 音乐剧大国是否可能，如何可能
Postscript Two
Whether It Would Be A Musical Nation, How It Will Be
- 575 致 谢
Thanks

目录

Contents

下 册

第十二章 近代音乐剧的多元化选择

- 293 一 欧阳予倩的歌舞剧格调
- 296 二 阎述诗：寻求成人和抗战歌舞剧
- 302 三 话剧加唱：《扬子江的暴风雨》
- 307 四 《红楼梦》：齐尔品和鲁迅的歌舞剧之梦
- 309 五 陪都重庆的抗日歌舞剧《荆轲》与《苏武》
- 315 六 30年代的歌舞剧改良思潮

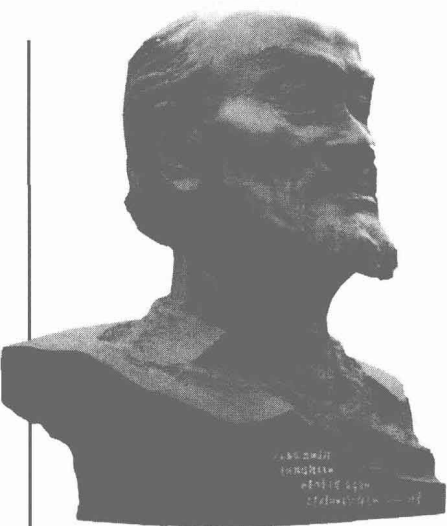
Chapter Twelve

Diversity Choice of Modern Musicals

- 293 **One** Ouyang Yuqian's Vision: Class of Musical
- 296 **Two** Yan Shushi: Looking for Adulthood and Anti-Japan Musicals
- 302 **Three** Play with Songs: *Thunderstorm over the Yangtze River*
- 307 **Four** *The Dream of Red Chamber*: Musical Dream of Tcherepnin and Lu Xun
- 309 **Five** Anti-Japan's Musical: *Jingke* and *Suwu*
- 315 **Six** The Thoughts of Musical Refinement in 1930s

第十三章 国民党的乐剧《西施》

- 323 一 政治背景：国民党对“左翼”的封杀
- 326 二 乐剧运动：国民党的艺术新主张
- 334 三 乐剧《西施》的剧情
- 340 四 评论：赞扬如潮，批评似海
- 342 五 艺术成就：舞蹈叙事的艺术巅峰
- 350 六 我们的分析：成于音乐剧，败于大气候

Chapter Thirteen

Music Drama of Kuomintang, Xi Shi

- 323 **One** Political Environment: Kuomintang Shut out the Left
- 326 **Two** Music Drama: New Artistic Claim of Kuomintang
- 334 **Three** The Story of Music Drama Xi Shi
- 340 **Four** Review: Bravo and Criticism Came Hand in Hand
- 342 **Five** Artistic Achievements: Story-Telling in Dance Reached Its Peak
- 350 **Six** Analysis: Success as a Musical, Failure Due to Its Environment

第十四章 王洛宾的歌舞剧《沙漠之歌》

- 358 一 创作背景: 大西北的歌舞海洋
- 359 二 故事特色: 民族歌舞剧的走势
- 362 三 经典歌曲分析: 流传最广的歌舞剧情歌
- 369 四 演出经过: 积聚抗日热情
- 370 五 深远影响: 从西北走向国际

Chapter Fourteen

Wang Luobin's Musical *The Desert Song*

- 358 **One** Background: Song and Dance in the Northwest
- 359 **Two** Story Features: The Development of Musical in Chinese Style
- 362 **Three** Analysis of the Classic Songs: The Musical Love Ballad with the Wildest Recognition
- 369 **Four** Put on the Show: To Call on Patriotism during Anti-Japan War
- 370 **Five** Impact: From Northwest China to the World

第十五章 陪都重庆许如辉的乐剧《木兰从军》

- 381 一 重庆大同乐会：复兴宫廷雅乐
- 387 二 国乐情怀：许如辉硕果累累
- 389 三 创作经过：十万青年十万军
- 393 四 印刷版《木兰从军》：《木兰诗》歌舞剧版
- 397 五 演出过程：有歌、有舞、有戏
- 399 六 历史地位：用国乐打造民族歌舞剧

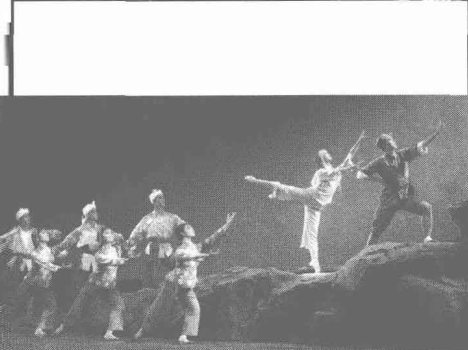
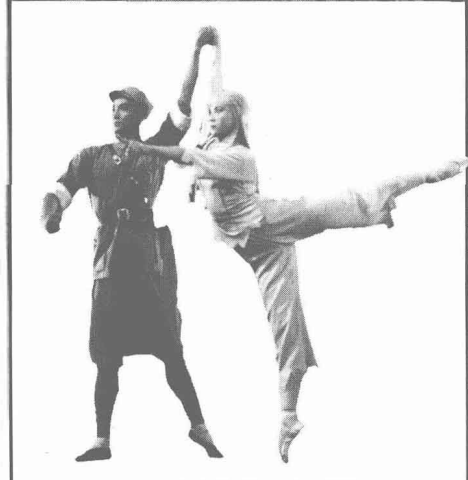
Chapter Fifteen

Music Drama *Mulan Joins the Army* by Xu Ruhui in Chongking

- 381 **One** Datong Music Union Chongking: Revive Chinese Royal Music
- 387 **Two** Love for Chinese Royal Music: Xu Ruhui's Glorious Achievement
- 389 **Three** Creative Process: 100 Thousand Youth and 100 Thousand Soldiers
- 393 **Four** *Mulan Joins the Army* in print: Musical Version for *Mulan Poem*
- 397 **Five** Put on the Show: Song, Dance and Drama
- 399 **Six** Historical Status: Musical in Chinese Style with Chinese Royal Music

第十六章 音乐剧《孟姜女》

- 411 一 上海共产党版《孟姜女》：首次打出“音乐剧”旗号
- 417 二 阿甫夏洛穆夫生平：中国的歌舞人生
- 421 三 六幕十场：孟姜女传奇
- 423 四 背后的较量：宋庆龄与宋美龄进场
- 428 五 南京国民党版《孟姜女》
- 431 六 田汉和洪深的重火力批评

437 七 国际化之路：最后一线光亮悄然而失

440 八 历史影响：政治与艺术的较量

Chapter Sixteen Musical *Meng Jiangnü*

411 **One** Community Party's Production of *Meng Jiangnü* in Shanghai: First Try out of "Musical"

417 **Two** Avshalomov's Life and Career: Art Life in China

421 **Three** Six Acts and Ten Scene: Legend of Lady *Meng Jiangnü*

423 **Four** Confrontation in the Dark: Rosamond Soong and May Soong's Entrance

428 **Five** Kuomintang's *Meng Jiangnü* in Nanjing

431 **Six** Tian Han and Hong Shen's Fierce Criticism

437 **Seven** Internationalizaion: The Last Hope Went out Quietly

440 **Eight** Historical Impact: The Battle between Politics and Art

第十七章 延安秧歌剧的兴起

452 一 俯瞰秧歌剧沿革

458 二 秧歌剧：红色经典

465 三 秧歌剧：预示民族歌舞剧时代的来临

Chapter Seventeen Yangge Opera Blossomed in Yan'an

452 **One** Overview of Yangge Musical's Development

458 **Two** Yangge Musical: Red Classic

465 **Three** Yangge Musical: The Time for Musical in Chinese Style Had Come

第十八章 民族歌舞剧《白毛女》

479 一 创作经过：靠洋歌剧，更靠民间小戏

- 485 二 引发轰动：一股清新的北风
- 488 三 《白毛女》：不同的歌舞系统
- 492 四 《白毛女》的政治意义
- 495 五 为何说《白毛女》是民族歌舞剧？
- 498 六 《白毛女》与《俄克拉荷马》：中美歌舞剧相映生辉

Chapter Eighteen

Musical in Chinese Style: *White Hair Lady*

- 479 One Creative Process: Approaching Opera, and Approaching Local Opera More
- 485 Two The Atrial Sensation: A Refreshing Flow of North Wind
- 488 Three *White Hair Lady*: A Different Musical System
- 492 Four Political Value of *White Hair Lady*
- 495 Five Why is *White Hair Lady* a Musical in Chinese Style?
- 498 Six *White Hair Lady* and *Oklahoma*: The Echo Between American and Chinese Musical

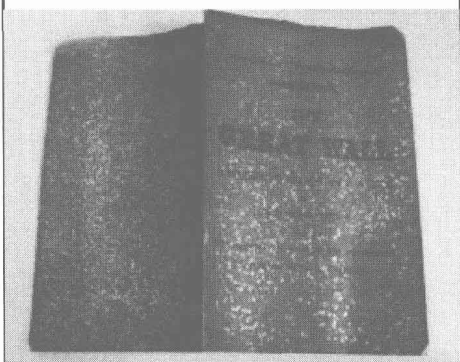
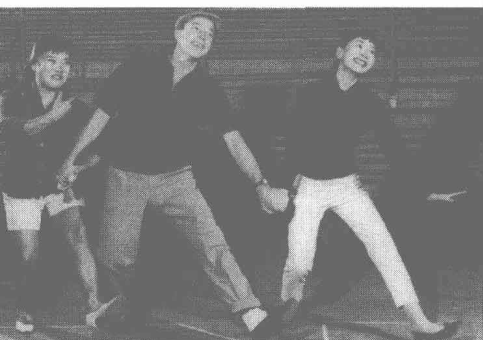
第十九章 中国“音乐剧”开始登陆百老汇

- 505 一 百老汇舞台上的“中国音乐剧”
- 512 二 百老汇涌动着中国戏曲的典雅
- 518 三 个案分析——百老汇版《琵琶行》

Chapter Nineteen

Chinese “Musical” Land on Broadway

- 505 One Chinese Musical on Broadway
- 512 Two Chinese Elegance Floating on Broadway
- 518 Three Case Study: Broadway's *Lute Song*

第二十章 《花鼓歌》：中华文化与百老汇的惊世碰撞

- 528 一 湖南·北京·美国
- 532 二 《花鼓歌》的问世与黎锦扬的春天
- 535 三 《花鼓歌》：用中华文明撼动百老汇的殿堂
- 538 四 剧目介绍：荣登《时代》杂志封面
- 543 五 黄哲伦：再推《花鼓歌》
- 546 六 老骥伏枥，壮志不老
- 549 七 会当凌绝顶，一览天下小

Chapter Twenty Flower Drum Song: Combination of Chinese Culture and Broadway Tradition

- 528 One Hunan, Beijing, America
- 532 Two Flower Drum Song Got Published and Spring for C. Y. Lee
- 535 Three Flower Drum Song: Chinese Culture Amazed Broadway Stage
- 538 Four Introduction of the Show: On the Cover of Times
- 543 Five David Henry Hwang: Reviving Flower Drum Song
- 546 Six Never Give up Even When You're Old
- 549 Seven When Reaching the Great Peak, We Hold all Mountains in a Single Glance

553 结束语 民族音乐剧的敲更者 Concluding Remarks The Knocker of Chinese Musical

559 后记（一）面对中国音乐剧史 Postscript One Facing the History of Musical in China

565 后记（二）音乐剧大国是否可能，如何可能 Postscript Two Whether It Would Be A Musical Nation, How It Will Be

575 致谢 Thanks

中华民族独特的文化意蕴、风情神韵与抗战精神，构成近代音乐剧得以前行至今的原动力。

近代音乐剧的多元化选择

CHAPTER TWELVE DIVERSITY CHOICE OF MODERN MUSICALS

第十二章

欧阳予倩 (1889—1962)

聂耳 (1912—1935)

颜嘉琦 (1902—2002)

齐尔品 (1899—1977)

应尚能 (1902—1974)

都 麗

場一映開別特半時十晨今
一之片巨大十構偉星明大七柏古萊寶
銀真麗香壯彪事戰史權大偉前主歐西魯爾萊拉派

戰地英魂

Gary Cooper in "The Lives of A Bengal Lancer"

角五 角四 上樓 角三 下樓：價座別特

迎 寒

雷 鼎

絲吉羅

實字國步
舞主舞昭
歌聲美備
無上巨片

坦斯亞

艦畏的歌 錄敵之藝
！戰無舞 ！先無術

第一支三之精製狂愛美分
劍開六一佈迷全好士龍
一踏舞式九散等運石七武
"Follow The Fleet"

風流艦隊

Until 1930s, modern Chinese musicals had been through many difficulties and gained glorious achievement. Beneath the glorious outfit, there are the unique Chinese culture, customs and undefeated nationalism, which are the power source of all modern Chinese musicals. Traditional Chinese musicals were forced to face confrontation from new concepts for musicals, and kept compromising, which became the trend of musical development. Traditional technique for creating a musical in China inevitably changed to go with new musical requirement.

Under the pressure of foreign invasion and unstable situation within China, artists began to explore the possibility of creating musicals to spread anti-Japan spirit and call on people to fight for the country, which further the diversity of Chinese musical. Around this time, Ouyang Yuqian created *Yang Guifei* and *Sister Liu*, Yan Shushi created six musicals, Tian Han and Nie Er created *Thunder storm over the Yangtzi River* and Alexander Nikolaevich Tcherepnin created *A Dream in Red Mansions*.

Compared with New Culture Movement, musical refinement theory during 1930s enjoyed more diversity, and welcome elements in different artistic style. The “abandoning classic musical and applying western drama”

notion no longer dominated Chinese artists. They tried to work out new theory that combine the essence of Chinese and Western musicals. Those new theories nudged artists to create more matured Chinese musicals like *Xi Shi*, *The Great Wall*, *Mulan in the Army*, under the guidance of Kuomintang Government, and *White Hair Lady* under the guidance of Community Party. With those theories, the history of musical in China turned into a brand new page.

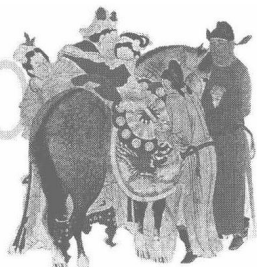
◎ 阎述诗全家

中国近代音乐剧发展的风雨历程，在20世纪30年代留下了最为丰富多彩的实践 and 思想印迹。印迹的内核，正是深藏其中、浸润内外的中华民族独特的文化意蕴、风情神韵与抗战精神。这也正是中国近代音乐剧得以前行至今的原动力。而且，传统歌舞剧不断面临新歌舞思潮的强力挑战，传统在冲突中不断妥协，几成时代趋势。在这一形势的挑战之下，传统歌舞剧的创作方法与思潮不可避免地有重建、重造以适应新的歌舞语汇的必要。

所以，20世纪30年代，面对帝国主义入侵的严重危机和民不聊生的国内局面，有见识的歌舞剧人开始自觉地将音乐剧视为民族的灵魂与抗日的呼唤，并且从创作和思潮上表现出多元化美学趋势。这一时期的代表人物有欧阳予倩、阎述诗、田汉、聂耳、顾毓琇、应尚能、梁实秋和齐尔品等。

政 阳予倩的歌舞剧格调

OUYANG YUQIAN'S VISION:
CLASS OF MUSICAL

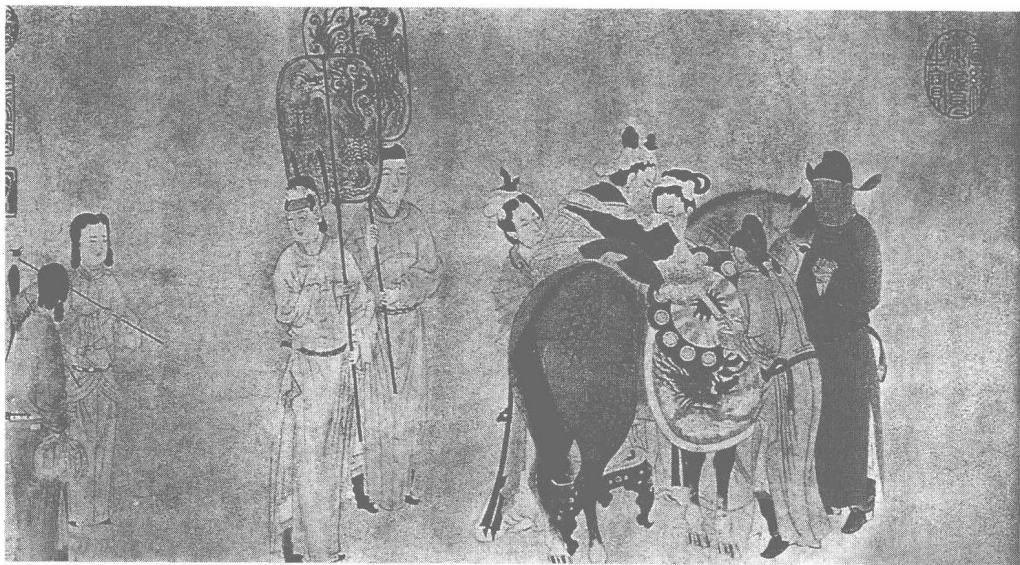

欧阳予倩（1889—1962），原名立袁，号南杰，湖南浏阳人。他在话剧、戏曲、电影、歌舞剧、舞蹈、音乐、美术诸方面都有研究，不仅是我国近代戏剧史上卓越的表演艺术家、杰出的戏剧教育家、优秀的戏剧理论家，同时，也是著名的剧作家。他从1913年创作五幕话剧《运动力》伊始，到1959年11月《剧本》月刊发表最后一个九场话剧《黑奴恨》，其间，创作生涯长达近半个世纪。1928年，欧阳予倩还在广州创办广东戏剧研究所，并于1929年春在该所附设戏剧学院。当时，剧校分为两个系：戏剧文学系和戏剧表演系。戏剧表演系又分为两个班：话剧班和歌剧班。歌剧班其实是戏曲班，专门学习粤剧，不设其他剧种课程。在这漫长的岁月里，他创作了各种类型的剧本。据他自己回忆说，“记得出名字的有戏曲剧本27个；话剧剧本21个——独幕剧17个，多幕剧4个；此外还有翻译和改译的多幕剧5个，独幕剧1个；共54个”。^①

这54个剧本是他自己“记得出名字的”，记不出名字的剧本又有多少呢？这个问题有待戏剧研究工作者来回答。随着对欧阳予倩研究工作的逐步深入，据已掌握的资料表明，他创作的剧本，远不止他自己记得出的那些。就剧种来说，除话剧、戏曲

◎中国话剧奠基人之一——欧阳予倩

◎杨贵妃上马图

和翻译改译剧外，还有舞剧、歌剧和歌舞剧。在歌舞剧方面，他总共创作了三部：《荆轲》、《杨贵妃》和《刘三妹》。

其中，以歌舞剧《杨贵妃》影响最大。陈真如当广东省府主席时，聘欧阳予倩来粤，出任戏剧研究所所长。不久，该所先演出了一出话剧《茶花女》，如卢敦饰阿芒，高伟兰饰茶花女，表演非常到位。还在音乐队里，找到严月嫔的父亲、严工上老先生饰阿芒的父亲。“私觐”一场，栩栩如生地描绘出可怜天下父母心的自私自利之态。但是，尽管《茶花女》这样的话剧深受欢迎，但根本无法满足观众的渴望。于是，继《茶花女》之后，欧阳予倩又推出大型歌舞剧《杨贵妃》。那个女主角名叫陈丽卿，由一位帅哥出演，年纪不过18岁，生得珠圆玉润，歌喉清脆。此剧共分四幕：第一幕布景为华清池，演的是“侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时”。第二幕布景为长生殿，以乞巧开始，演的是“七月七日长生殿，夜半无人私语时”。第三幕全是塞外风光，演的是“渔阳鼙鼓动起来，惊破霓裳羽衣曲”。第四幕结尾，才是此剧的最高潮。布景为马嵬驿庭，演的是“六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死”。六军在幕后鼓噪，连驿庭的墙壁也推塌了。这四幕戏的歌舞，安排得很适当。如第一幕的杨贵妃出浴舞，第二幕的宫女大合唱“乞巧乞巧，乞的什么巧？乞看巧时已是相思老，看天边多少多情鸟……”载歌载舞。因人手少，连饰茶花女那个高伟兰也在宫娥之列。第三幕安禄山领众歌舞，合唱“北风转地胡笳鸣，草枯木落千山横，铁骑悲嘶寒敌胆，健儿擐甲事长征……”等悲壮歌曲。第四幕又由杨贵妃持着那条白练，歌着舞着，歌出她在宫中的苦闷情况。角色里面，除杨贵妃外，其余如唐明皇、高力士、安禄山、陈元礼、杨国忠等皆做到恰如其分。