

青少年必知的 世界著名 音乐剧

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。

腹有诗书气自华，人有一艺在身，
风度就会更翩然，气质就会更高雅。

.....> 本书编写组◎编
刘姣娇◎编著

QINGSHAONIAN
YISHU PEIYANG CONGSHU

青少年艺术培养丛书

青少年必知的 世界著名音乐剧

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，
风度就会更翩然，气质就会更高雅。

QINGSHAONIAN YISHU PEIYANG CONGSHU

ISBN 978-7-5100-2207-4

9 787510 022074 >

定价：21.00 元

青少年艺术培养丛书

全面性·知识性·趣味性

青少年必知的 世界著名 音乐剧

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。

腹有诗书气自华，人有一艺在身，
风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本书编写组◎编
刘姣娇◎编著

QINGSHAONIAN
YISHU PEIYANG CONGSHU

NLIC 2970617039

世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年必知的世界著名音乐剧 / 《青少年必知的世界著名音乐剧》编写组编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5100 - 2207 - 4

I. ①青… II. ①青… III. ①歌舞剧 - 音乐欣赏 - 世界 - 青少年读物 IV. ①J833 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 070758 号

青少年必知的世界著名音乐剧

责任编辑: 李翠英

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 10. 75

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 2207 - 4/J · 0110

定 价: 21. 00 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

前 言

如果全世界有一门语言无需学习也能让人们相互理解的话，这种语言就是艺术。当人们徜徉在艺术的长河里的时候，国籍、种族、身份等都不再那么重要，一幅美丽的画、一首感人的诗、一件精美的艺术品，以及一首动听的歌，艺术以它最通俗、最完美的语言带给人们至高的精神享受。

随着时代的发展和我国对外文化交流活动的频繁开展，音乐剧这一 20 世纪初期在西方社会兴起的舞台艺术形式逐渐走进我国观众的视野，并随着《猫》、《巴黎圣母院》、《小王子》等一系列著名作品在我国的上演，它独特的魅力吸引了越来越多的爱好者。因此，本书选择了一些经典的音乐剧进行了简单的介绍，如作者、剧情、曲目、创作背景等，并且尽可能地收集了相关的信息和图片，以便读者能对作品有一个较为直观的了解。

当然，我们的介绍是非专业性的。在本书中，我们不会就某一部作品的某一个歌曲或旋律段落是 C 调还是 D 调、配器如何、曲式是怎样的等问题进行详细的讨论。只是希望读者在看过本书后，对音乐剧有一定的了解，在欣赏作品时能感受到它带给您的愉悦。

目 录

《猫》(Cats)	1
《歌声魅影》(The Phantom of the Opera)	14
《日落大道》(Sunset Boulevard)	28
《艾薇塔》(Evita)	39
《巴黎圣母院》(Notre - Dame de Paris/Hunchback of Notre Dame)	50
《悲惨世界》(Les Miserables)	66
《小王子》(Le Petit Prince)	77
《音乐之声》(The Sound of Music)	84
《俄克拉何马》(Oklahoma!)	99
《安妮》(Annie)	107
《西区故事》(West Side Story)	116
《波吉与贝丝》(Porgy and Bess)	123
《花鼓戏》(Flower Drum Song)	131
《风流寡妇》(Die Lustige Witwe)	138
《马兰花》(Ma Lan Hua)	146
附 录	
音乐剧小常识简介	153

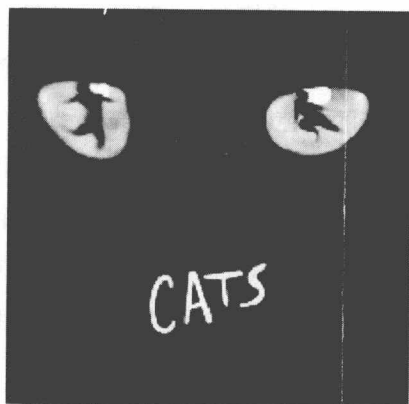

《猫》(Cats)

《猫》在世界范围内已拥有超过 6500 万观众，并以 14 种语言、超过 40 个版本、在全球近 300 个剧院、150 多个城市隆重上演，是伦敦和百老汇上演时间最长的音乐剧，被授予“世纪音乐剧”称号。

音乐剧《猫》是英国作曲家安德鲁·劳埃德·韦伯的撼世杰作，也是世界四大经典音乐剧之一。该剧于 1981 年在伦敦首演，1983 年登上著名音乐剧之都百老汇的舞台，囊括了当年百老汇的 7 项托尼奖，从此一炮走红并连续演出。与此同时，《猫》还多次到世界各国进行巡回演出。到 2002 年 5 月，该剧在百老汇正式宣布

停演时，已在全球演出了近 7000 余场，并创造了近 200 亿美元的票房收入。凭着难以被打破的票房纪录，《猫》成为有史以来最成功、连续公演最久的音乐剧之一。《猫》在世界范围内已拥有超过 6500 万观众，并以 14

种语言、超过 40 个版本、在全球近 300 个剧院、150 多个城市隆重上演，是伦敦和百老汇上演时间最长的音乐剧，被授予“世纪音乐剧”称号。另外，这出百老汇的经典音乐剧自 2003 年首次在中国上海演出后，又于 2005 年和 2008 年分别在北京、成都共演出了 100 余场，盛况空前，引起了巨大的反响。

《猫》是韦伯于 1977 年以英国著名诗人 T·S·艾略特的诗集《擅长装扮的老猫经》为蓝本而创作改编的音乐剧，其中塑造了数十个个性突出、造型鲜明的经典拟人化“猫”形象，通过“猫”来表现世间人情的悲欢。该剧可以说综合了音乐剧艺术的各种表现手段，无论是从音乐、舞蹈与特殊效果的设计，服装、道具、场景与灯光，还是演员与观众的互动，都令人啧啧称奇。在舞蹈上，整个剧目中既有轻松活泼的踢踏舞，又有凝重华丽的芭蕾舞，还有充满动感的爵士舞和现代舞，使得整个剧目活力非凡。风格时而柔美，时而奔放，紧紧地抓住了观众的思绪。在音乐上，贯穿全局的主题曲《回忆》是一首百听不厌的金曲，至今已经被录制了 600 多次，成为《猫》剧的代表和象征。除这首主题曲之外，为了配合不同的舞蹈元素而制作的不同风格的舞曲也堪称经典：有风格奔放的摇滚舞曲，有充满迷幻情调的蓝调爵士舞曲，也有静谧而柔美的芭蕾舞曲等。在舞台美术方面，《猫》也花费了巨资，运用声、光、电等现代技术手段，创造出梦幻般的舞台面貌，具有强烈的视听冲击力。而剧中最突出的还有形态各异的人物化装和造型鲜明的服饰：全剧共有 36 只猫，为了表现猫的不同地位和性格特征，其化装也是形象逼真、各具特色。据说从该剧诞生至

今，竟消耗了近 23 吨羊毛来做假发，其中只有魅力猫葛莉莎蓓拉的假发是剧组里唯一用人的头发做成的。

《猫》的故事发生在一个巨大的废物堆积场内。一群杰里科猫在月圆之夜举行庆典，长老猫要选出一位最有资格获得新生命的猫到九重天重生，因此各式各样的猫儿们为了被选中，纷纷用歌舞的形式展示自己的魅力。于是，剧情随着一只只独特而有趣的猫出场而展开，其中包括了肥胖可爱的管家猫、年华老去的魅力猫、智慧过人的长老猫、恶名昭彰的小偷猫、最伟大的魔术猫、行踪成谜的超级大坏猫等。形形色色的猫咪们，在台上载歌载舞，争奇斗艳。之后，长老猫决定由年华老去、遭众猫唾弃的魅力猫葛莉莎蓓拉进入猫的天堂。而葛莉莎蓓拉在剧中倾诉心曲的那首主题音乐《回忆》，也成为家喻户晓的名曲，其首演者伊莲·佩姬更是凭此一曲红透半边天，成为音乐剧女王。而我们中国的观众也是最先接触这首脍炙人口的歌曲，才逐渐了解《猫》这出音乐剧的。可以说，没有这首《回忆》就没有《猫》的成功。在此，我们不仅要赞叹曲作者韦伯的才华，更是深深地为词作者，也是该剧的导演特里沃尔·努恩的神来之笔而感动——

回忆，当我独自在月光里

我的笑只在往昔

那时多么美丽

回忆当时才知快乐是什么含义……

这首美丽的歌，唱尽了魅力猫葛莉莎蓓拉对世事沧桑的感怀——回忆

过去。她是一只出入上流社会的美丽猫咪，无比的风光，当一切浮华隐没，她变成了连同类都不屑一顾的落魄老猫，但是她却从人生的起落中了解了幸福的真谛。她以高亢的歌声，透露出老猫对未来的期待，如泣如诉，一下子便将观众的心抓紧，让人们随着那忧伤的曲调回忆着过去的一幕幕。直至最终当魅力猫迎来黎明，登上云外之路，获得重生时，观众才仿佛从这种忧伤中解脱出来，以最热烈的掌声为葛莉莎蓓拉欢呼。至今，已有 250 位艺术家翻唱、录制过《回忆》，其中既有流行歌星，也有古典明星，包括莎拉·布莱曼、芭芭拉·史翠珊、巴里·马尼洛、多明戈等。

全剧共 2 幕。

第一幕

午夜，人行道上没有声响。

第一只猫杰里科出场。

接着，一只一只的猫儿出现在废物堆积场的各个角落。这是一年一度的杰里科舞会狂

欢夜，所有的猫儿们都在这里汇集，它们随着快节奏的音乐舞蹈歌唱，向人们介绍着猫儿们引以为傲的特色：“我们能在空中舞蹈，像高空秋千；我们能翻双筋斗，在轮胎上弹跳。”

因为人们（观众）出现在猫儿们的天地，猫儿们起先对进入它们领地者心存厌恶和怀疑，但是很快地它们接受了陌生人的观察，并且向他们讲述了猫儿的 3 个名字：一种是家里的日常称呼，一种是有尊严的独特名字，

另一个则是只有猫儿自己才能知晓的秘称。在此，纯洁的白猫维克多利亞表演了一支独舞，象征着舞会的正式开始。

强健的灰猫蒙克斯崔普是猫族首领老杜特洛内米不在时的管事人，也是小猫的守护者。在故事里它充当旁白的作用，给幼猫（及观众）讲述杰里科的规矩，并介绍其他的猫上场。蒙克斯崔普给小猫解释了杰里科舞会的意义。这个一年一度的月圆之夜，只有猫类才能体会它的魔力，因为，它们的首领老杜特洛内米将会在黎明到来之前，从族里选出一只猫，将它送上云外之路，从而获得重生。所以，在这个舞会上，各种各样的猫儿们都要登场介绍自己，希望能去美妙幸福的云外之路。

接下来蒙克斯崔普介绍了詹妮安多丝，它对待所有的小猫都亲切慈爱，好像老妈妈一样。然后摇滚猫蓝汤姆塔格自己上场介绍自己。蓝汤姆塔格是一只被人类家庭宠坏了的猫，它英俊潇洒，自命风流，喜欢所有母猫们对它的迷恋。

很久没有出现在废物堆放场的魅力猫葛莉莎蓓拉出现了，可是它现在又老又丑又脏。因为它年轻时背叛了杰里科猫族，到外面的世界里闯荡，拥有过无数繁花似锦的日子，也尝尽了人世的冷酷和辛酸。现在葛莉莎蓓拉疲惫不堪，独自一个人回来。可是所有的猫儿都不原谅它，并把它赶走。葛莉莎蓓拉于是悄悄躲在舞台的角落里。

巴斯特琼斯在詹妮安多丝的歌声中出场，这个爱吃的肥猫是让所有同类骄傲的贵族猫。然后是两只小偷猫，蒙哥杰利和丽普蒂泽表演了歌曲和杂技般花哨的舞蹈。

在它们的歌曲结束之后，老杜特洛内米出现了。大家向老首领表示了敬意之后，蒙克斯崔普为它组织了一个很滑稽的舞蹈，逗得大家哈哈大笑。之后，随着舞会高潮的到达，所有的猫儿加入了歌舞，《猫》的主旋律再次响起。

葛莉莎蓓拉再次回到舞台中心，猫儿们依然不肯原谅它，这时葛莉莎蓓拉唱出了动人心弦的《回忆》，老杜特洛内米同情地注视着心碎的葛莉莎蓓拉再次下场。

第二幕

猫儿们再次回到舞台上的时候，老杜特洛内米用歌声提醒它们记忆快乐时光的重要。

老猫格斯被带上舞台。格斯是一只曾风靡所有剧院的演员，现在它回忆着自己当年的日子，尤其是它最得意的创作——大海盗格罗提戈的故事。接下来场景转换，大家都仿佛回到了格斯红极一时的时候，看它在舞台上表演了格罗提戈和它的情人格瑞蒂邦妮的故事。因为声音很大，本来在火车上睡觉的史金波汉克斯被吵醒了，火车猫史金波汉克斯是个滑稽可爱的叔叔，大家帮它用堆积场的废物堆出一辆火车头，让它神气地站在上面。

可是，在火车猫的故事刚刚结束的时候，快乐的舞会被罪犯猫麦克维迪打断了。在黑暗之中麦克维迪带领它的爪牙劫走了老杜特洛内米。

两只曾经认识麦克维迪的母猫，邦巴露尼亚和迪米特给不了解麦克维迪的小猫们讲述了这只罪大恶极的通缉犯的所作所为。这时老杜特洛内米

忽然又回到场上，所有的猫儿在惊喜之中却发现这原来是麦克维迪假扮成老杜特洛内米前来捣乱。蒙克斯崔普带领着其他几只公猫展开了同麦克维迪的斗争，最后罪犯猫在黑暗中逃掉了。

“不用担心，我们有神奇的斯托弗里斯先生！”蓝汤姆塔格对大家说。它介绍了下一个上场的魔术猫斯托弗里斯。斯托弗里斯在众猫的要求下成功地变回了老杜特洛内米。猫儿们一起感谢了它的贡献，再次准备聆听老首领的选择。

葛莉莎蓓拉又一次上场了。这一次，在它歌唱《回忆》的时候，猫族里最年幼的小猫杰利玛用清亮的歌声给予了回应。这时，猫儿们明白了老杜特洛内米对它们讲过的话，一只接着一只，它们原谅了葛莉莎蓓拉，使它重新回到杰里科温暖快乐的家族里来。

老杜特洛内米在黎明到来之前，选择了葛莉莎蓓拉登上云外之路，获得重生。在群猫的歌声中，老杜特洛内米带领着葛莉莎蓓拉消失在空中五光十色的云彩里。

而《猫》剧的最后一首由老杜特洛内米所唱的歌可说是所有观众的心声，因此人们每每至此都禁不住会心微笑——“你要对猫儿脱帽敬礼，说声‘你好吗，我尊敬的猫’。这一定会讨猫儿的欢喜。”

作者简介

安德鲁·劳埃德·韦伯 (Andrew Lloyd Webber, 1948 ~)

1948年3月22日生于英国南肯辛顿的音乐世家，祖父是优秀的男高音，父亲是英国伦敦音乐专校的校长、知名风琴演奏家，母亲是小提琴家，姨妈是剧院演员，弟弟是著名大提琴手。

韦伯从小受到音乐熏陶，7岁开始作曲，姨妈带领他进入剧院，令他从小就领略了舞台的魅力。韦伯16岁时获得牛津大学奖学金，19岁进入皇家音乐学院学习管弦乐编曲。在牛津大学读书期间，他时常和法律系学生、后来成为词作家的蒂姆·莱斯一同创作歌曲。

1967年，韦伯与莱斯合作创作了他的第一部音乐剧《约瑟夫和他的神奇彩衣》，该剧于1968年在校内演出，后来几经周折在伦敦西区剧院上演。1981年，该剧在百老汇演出了824场，并获得1982年第三十六届托尼奖的多项提名，其中包括最佳作曲奖提名。

1969年，韦伯又创作了全部用摇滚乐风格写作的音乐剧《耶稣基督巨星》，该剧在内容上虽然受到许多争议，但在音乐上无疑是具有开创性的。

20 世纪 70 年代后，韦伯一度离开音乐剧舞台，转向电影方面发展，为英国电影《侦探》、《奥德萨纵队》配乐，但影响都不大。

1974 年，韦伯回到音乐剧创作上来，他又与莱斯合作，创作了根据阿根廷前总统夫人艾薇塔的生平改编的音乐剧《艾薇塔》，该剧于 1978 年 6 月在伦敦首演大获成功；1979 年 9 月 25 日在纽约百老汇剧院上演，评论界虽然褒贬不一，但在观众中大受欢迎，创下了连演 1567 场的佳绩，还获得了纽约戏剧评论界最佳音乐剧奖及 7 项托尼奖。

1982 年，韦伯创作了音乐剧《歌与舞》，获得多项托尼奖提名。同年他创作了音乐剧《猫》，该剧为他赢得了无数赞誉，也使他被公认为世界上最著名的音乐剧作曲家。至今，《猫》已经成为世界上演出时间最长的音乐剧。

1983 年韦伯制作了戏剧《卓越人物将它赶走》。

1987 年，韦伯又创作了《星光快车》(Starlight Express)，该剧于 1987 年 3 月 15 日在纽约百老汇格什温剧院上演，连演 761 场。

作为一个富有挑战精神的艺术家，韦伯总是在不断寻找新的艺术表现方式。在《猫》获得巨大成功后，他创作了侦探题材的剧目《歌剧院幽灵》，该剧既有震撼人心的音乐，又有强烈的悬念刺激，演出后获得了无与伦比的赞誉，观众如潮，各种奖项纷至沓来，票房纪录屡创新高。

随后他在伦敦皇家歌剧院制作了《被雇的人》、《把你的嗓音借给我》，还与理查德·罗杰斯、劳伦茨·哈特合作了《足尖上》，并成为伦敦皇家歌剧院的所有者。

1990年4月8日，韦伯自己编剧、作曲、制作了音乐剧《爱的观点》。他声称这是他最满意的音乐剧，但票房收入一般。

1993年7月12日，韦伯雄风再起，在伦敦推出了《日落大道》，演出大获成功。2年间在百老汇演出977场，并一举夺得最佳音乐剧、最佳女主角、最佳男配角、最佳脚本、最佳作曲、最佳舞蹈编导、最佳布景设计、最佳灯光8项托尼奖，成为年度最耀眼的音乐剧。

之后他又创作了《风中哨音》和《美丽游戏》，反响也不错。

2002年6月，他与有“亚洲莫扎特”之称的印度作曲家拉曼联手合作，在伦敦推出了带有强烈异域风情的音乐剧《孟买梦》。

韦伯创作的其他剧院作品还包括《戴西的奋斗》、《野兽》，两者都获得了奥利弗奖。他为父亲去世创作的安魂曲，其唱片销量达到600万张。

除了音乐创作之外，韦伯还创立了真正好集团，并独家经营掌管，主要生产制作他自己的作品，但同时也积极发展和制作其他作者的作品。如今，真正好集团已成为世界上首屈一指的音乐制作公司。

1992年，韦伯被授予爵士头衔，1997年晋升为终身贵族。

相关链接

特里沃尔·努恩 (Trevor Nunn)

著名戏剧导演。曾就读于剑桥道宁学院；1962年获得美国广播公司的

导演奖学金，到考文垂的贝尔格莱德剧院进修。作为常任导演，努恩那时的作品有《高加索粉笔》、《培尔·金特》和音乐剧版的《环绕地球80天》。1964年他加入皇家莎士比亚剧团，1965年担任副导演，1968年成为公司最年轻的艺术总监，1986年退休。

他为皇家莎士比亚剧团导演的作品有《复仇者的悲剧》、《复发》、《炼金术士》、《亨利五世》、《驯悍记》、《李尔王》、《无所事事》、《冬天的故事》、《亨利八世》、《哈姆雷特》、《马克白》、《安东尼与克里奥帕特拉》、《科利奥兰纳斯》、《恺撒大帝》、《泰特斯·安德洛尼克斯》、《罗密欧与朱丽叶》、《错误的喜剧》、《随你便》、《圆满收场》、《一生一次》、《三姐妹》、《朱诺与佩柯克》、《奥赛罗》、《蓝色天使》、《针锋相对》。他与同事约翰·凯尔德一同联合导演的《尼克拉斯·尼克尔比》获得了5项托尼奖，他们还导演了《小飞侠》和《悲惨世界》，后者获得了8项托尼奖，并在全球演出，是最知名的音乐剧之一。

1982年，他创办了皇家莎士比亚剧团的伦敦新家——堡垒剧院，来演出他执导的莎士比亚剧目《亨利四世》。1986年，他构思设计的斯特拉特福德的天鹅剧院成立了，在那里上演了他执导的最精彩的剧目之一《西方的仙女》。

除皇家莎士比亚剧团的作品之外，努恩还导演了作曲家安德鲁·劳埃德·韦伯的音乐剧《猫》、《星光快车》、《爱的观点》、《日落大道》，均获得托尼奖。其中，《猫》剧里那首感人肺腑的《回忆》歌词就出自他的手笔。