

• 译文戏剧馆 •

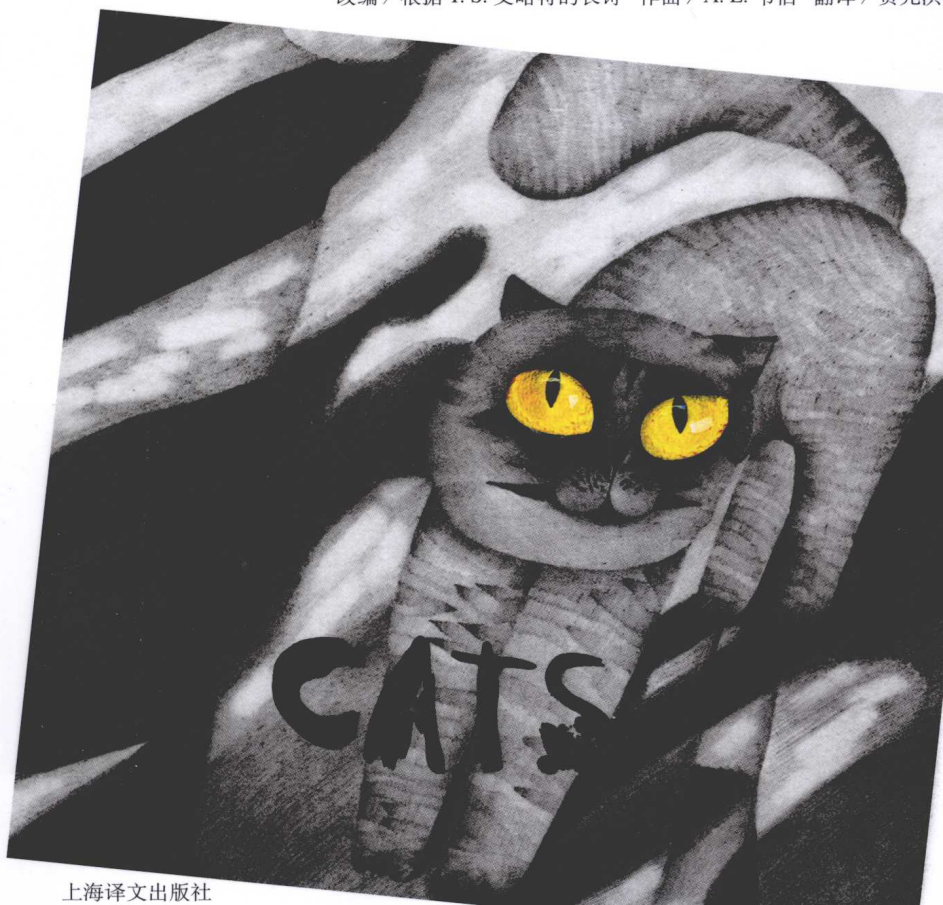
(英汉双语版)

猫

CATS

Thomas Stearns Eliot Andrew Lloyd Webber

改编 / 根据 T. S. 艾略特的长诗 作曲 / A. L. 韦伯 翻译 / 费元洪

上海译文出版社

• 译文戏剧馆 •

(英汉双语版)

猫

CATS

Thomas Stearns Eliot Andrew Lloyd Webber

上海译文出版社

图书在版编目(CIP)数据

猫: 英汉双语版 / (英) 艾略特(Eliot, T. S.) 著;
(英) 韦伯(Webber, A. L.) 作曲; 费元洪译. —上海:

上海译文出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-5327-5820-3

I. ①猫… II. ①艾… ②韦… ③费… III. ①音乐剧—剧本—
英国—现代—英、汉 IV. ①I561.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 075278 号

CATS: THE BOOK OF THE MUSICAL By T. S. ELIOT

Copyright: © 1939 BY T. S. ELIOT

This edition arranged with FABER AND FABER LTD.

through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Bilingual Chinese edition copyright:

2012 SHANGHAI TRANSLATION PUBLISHING HOUSE(STPH)

All rights reserved.

图字: 09-2003-278 号

猫

[英] T. S. 艾略特 著 A. L. 韦伯 作曲 费元洪 译
责任编辑/李小蓉 陆亚平 装帧设计/张志全工作室

上海世纪出版股份有限公司

译文出版社出版

网址: www.yiwen.com.cn

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.cwen.cc

浙江新华数码印务有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6.75 插页 5 字数 50,000

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

印数: 0,001—5,000 册

ISBN 978-7-5327-5820-3/I·3442

定价: 33.00 元

本书中文简体字专有出版权归本社独家所有, 非经本社同意不得转载、摘编或复制
如有质量问题, 请向承印厂质量科联系。T: 0571-85155604

译者序

音乐剧《猫》中文版即将登场，让我勾起了往日的“回忆”。

翻译音乐剧剧本，是从2002年《悲惨世界》开始的，而翻译《猫》剧本，却最不像剧本的翻译，因为它是由一首首诗所构成的，时而俏皮、时而幽默、时而悲伤，却没有故事。回忆翻译的过程，感觉既缺少动人肺腑的煽情语句，也没有逻辑严密的情节，让我真是翻到哪儿是哪儿，完全没有平常在翻译剧本时被催着的感觉。

现在想来，这也许是翻译诗歌时该有的节奏。只是，我不是个诗人，更没有诗人的才情，大诗人艾略特的诗作被我翻译下来，我也感到惭愧。好在但丁曾说：“诗是无法被翻译的”，我也就以此自慰了。

诗人艾略特写的是一只只猫，折射的却是一个个的人与世态。富贵猫巴斯特弗·琼斯带你感受的是圣·詹姆斯大街的富人生活；铁路猫史金波旋克斯让我们看到了英国中产阶级工人的勤劳与上进；犯罪猫麦卡维蒂可以联想到《福尔摩斯》中老谋深算的莫里亚蒂教授，而剧院猫格斯则描绘了一副年老色衰、风光不再的凄凉画面……

就是这样一部没有任何剧情的诗作，竟能被改编为音

乐剧，并一度成为世界演出时间最长的音乐剧，足见音乐剧的成功是没有绝对章法可循的。

在2003年《猫》第一次来到上海时，我正在上海音乐学院读书，演出前正值SARS非典横行，全国人心惶惶。上海的疫情相比北京好得多。为稳定人心，上海做出了《猫》照常演出的决定。于是有趣的一幕发生了，演出时，观众席坐满了一个个戴着白花花口罩的观众。

在这样的“危险”环境下，我受命为《猫》打现场字幕。记得第一天去打字幕时，我也和很多观众一样，戴着口罩。当走进打字幕的灯光室后才发现，所有大剧院的工作人员没一个像我这样“贪生怕死”的，于是我只得灰溜溜地把口罩摘了去。

整整53场《猫》的字幕是我一个人打的。一开始还很新鲜，十几场过后，我也开始感到腻味了。在第二幕，有一舞蹈的段落，很长，不需要打字幕，这个时候我就会去上个厕所，然后在剧院大堂里转悠好一会儿再回去。

再后来，我开始细细揣摩导演的手法，竟也越看越深，发现了许多《猫》的隐秘，写了文章《你读懂〈猫〉了吗？》，本书也收录了。

最后一场演出，我开始依依不舍了，我以为，这是我此生最后一次看《猫》了，谢幕时我竟有了眼泪，使劲地鼓掌与欢呼着，就像与一位亲友告别。

又过了许多年，《猫》再一次来到上海，在美琪大戏

院里，我作为普通观众坐在了台下，回味着每一个熟悉的画面与声音，那是一次毫无心事的纯然欣赏。

如今距离 2003 年《猫》已经 9 年过去，这 9 年，记不清观赏过多少部音乐剧，翻译过多少音乐剧歌曲，打过多少现场字幕了，但《猫》的记忆，始终还在脑海。

2012 年《猫》中文版面世，这是中国音乐剧本土化进程的又一大贡献。出版社决定重新设计再版。在这里，我依然要感谢 2003 年译文出版社的老师，为我的翻译查漏补缺。特别是亲切耐心的小蓉老师，是我这些年来一直惦念和交往的良师益友。同时，也感谢此次再版编辑陆亚平小姐的专业与周到。

每每观赏完一部戏，我常会想，这部戏带给了我们什么？《猫》中最著名的歌曲《回忆》中说到：“我们应懂得幸福的真意”。在剧中，形形色色各种猫，无论哪一只，过着怎样的一生，终将归于尘土。而唯有经受了挫折与身心回归的格里泽贝拉，最终懂得了幸福的真意，所以是她升入了天堂，获得了永生。

这或许就是《猫》带来的启示。

费元洪

2012-5-8 于上海

剧情与剧本简介

《猫》是音乐剧中演出时间最长的剧目。自 1981 年伦敦首演以来，在世界上已经有超过 7 400 万人观看过《猫》。它以 15 种语言，40 多个版本、在 26 个国家 300 多个城市隆重上演。同时，它还获得了 1981 年伦敦晚报权威奖(London Evening Standard Award)和奥利维亚奖(Olivier Award)，以及 1982 年的 7 项托尼奖(Tony Award)。无论是演出历史和名声，《猫》都堪称为音乐剧之王。

《猫》的剧情

《猫》的剧情相当简单，它讲述了一个杰利克猫族的故事。猫儿们每年都要举行一次舞会，挑选一只猫升上天堂。大家等待着杰利克猫的领袖猫老杜特洛诺米的到来，因为只有他才能决定是谁升入天堂。老杜特洛诺米终于来了，于是所有的猫都粉墨登场，在杰利克舞会上尽情地表现自己。他们中有“英雄猫蒙克斯崔普”、“娇气猫詹尼点点”、“摇滚猫若腾塔格”、“小偷猫蒙哥杰利和蓝蓓第泽”、“犯罪猫麦卡维蒂”、“富贵猫巴斯特弗·琼斯”、“剧院猫格斯”、“铁路猫史金波旋克斯”、“魔术猫米斯托弗里斯”等等。最后登场的是当年风采照人而今

邈邈落寞的“魅力猫格里泽贝拉”，她在痛苦悲伤的情绪下，深情地唱起了《回忆》，这首歌打动了所有的猫儿，大家一致推选她升入天堂，全剧结束。

剧本的由来

《猫》的剧本与众不同，它不是委约哪一位剧作家写作的，而是取材于英国诗人 T. S. 艾略特 (Thomas Sterns Eliot) 的一首诗作《擅长装扮的老猫经》(*Old Possum's Book of Practical Cats*)。这首诗是艾略特为儿童创作的，诗中充满了儿童般天真的想象和生动有趣的语言，完全不同于艾略特的其他诗作。这首诗完成于 1939 年 10 月，而音乐剧《猫》的创作却始于 1977 年，两者间隔了 38 年。艾略特 1965 年逝世时，一定不会想到他的这首长诗在 12 年后会成为音乐剧的剧本。

* 感谢真正好公司 Jo-Anne Robinson 提供相关材料。

从诗作到音乐剧

著名音乐剧作曲大师安德鲁·劳埃德·韦伯(Andrew Lloyd Webber)于1977年开始着手为《擅长装扮的老猫经》编配音乐，他这样做完全是因为对小时候读过的这首长诗的浓厚兴趣。一开始韦伯并没有打算把这首诗改写成音乐剧，因为这首诗既没有戏剧情节，更没有戏剧张力，不具备创作为音乐剧的条件。韦伯只是以自己的兴趣为这首诗的不同段落写了一些散曲自娱自乐，还时常在聚会上用钢琴弹给朋友听。

1980年的辛德蒙顿音乐节(Sydmonton Festival)上，韦伯公演了他为诗作写的几个音乐片段。当时艾略特的遗孀瓦莱莉娅·艾略特(Valerie Eliot)也参加了音乐节，并且带给韦伯许多艾略特没有发表的诗和故事。这些诗里，就包括了在剧中十分出名的角色——魅力猫格里泽贝拉，诗中的格里泽贝拉猫是一只被同伴们排挤的孤独悲伤而独自流浪的猫。当时瓦莱莉娅跟韦伯说，艾略特之所以没有把这首当时已经完成的诗放进诗作里，是因为他觉得这首诗对孩子来说太悲伤了。可就是这样一首诗，却给韦伯带来了音乐剧的灵感，他感到“魅力猫格里泽贝拉”的遭遇可以成为故事的主题线索，如果加入进去，就能够成为一部有头有尾的音乐剧了。

尽管如此，韦伯创作《猫》的念头还是遭到了绝大多数人的反对，他们认为用诗作来创作音乐剧将是一个致命的错误。原因在于诗作更适合表达情绪，而音乐剧需要的是情节，用诗做剧本无法完美地表达剧情，况且原诗作者艾略特和韦伯也从来没有过事先的沟通。韦伯的态度则是，这部音乐剧可以不依靠剧情，只要有气氛，他相信，音乐剧可以不用剧情来打动人。

韦伯找来了一批能人，导演由特雷沃尔·努恩(Trevor Nunn)担任，他在剧中解决了许多人们认为无法解决的戏剧问题。还有舞蹈设计师吉莉安·莱尼(Gillian Lynne)，她发现猫具有孤僻、冷淡、多情、充满柔韧性与神秘感等特征，于是她将 these 特征融进《猫》中，创作出了富有新概念和动感的舞蹈。还有著名服装设计师约翰·纳皮埃(John Napier)，他于1980年11月开始做设计工作，并设法创作了一个猫儿们聚集一堂的场景。他根据T.S.艾略特的诗集，结合了猫和人类的生理因素，为每一只猫设计了服装。绝大多数的服装都是柔韧而易于移动的，而且具有强烈的舞蹈特质。

经过这些人的齐心协力，《猫》于1981年5月11日在新伦敦剧院正式登场了。正如人们一开始预计的那样，大家对《猫》的前景并不看好，人们始终认为，上演一部取材于儿童诗作的音乐剧只会带来灾难性的后果。

甚至在演出的前一天，剧团还没有筹集到足够的投资

赞助，剧院的老板心灰意冷，甚至想要违约退出。

而后来的情况谁都清楚，《猫》的首演一炮打红，成为世人瞩目的音乐剧。那些忐忑不安地为《猫》剧投资的人们，得到了几百几千倍的回报。谁也没有料到《猫》竟然能一度成为迄今为止演出时间最长的音乐剧，谁也不会料到一部不以剧情取胜的音乐剧竟然能这样感人。

当时各大报纸纷纷刊登《猫》成功演出的消息：

导演特雷沃尔·努恩和舞蹈设计师吉莉安·莱尼构思了一部令人激动、丰富多彩的演出。在音乐剧中独树一帜。

《镜报》81.5.13 Daily Mirror 13.5.81

劳埃德·韦伯的音乐根据艾略特诗作的节奏精心编排，拥有太多新意。所有10岁以上的孩子切莫错过观看。

《金融时报》（迈克尔·科维尼）Financial Times
(Michael Coveney)

《猫》是迄今为止音乐剧舞台上最令人愉悦和富有创新精神的音乐剧。

《星期日时报》（德里克·杰维尔）Sunday Times
(Derek Jewell)

有太多令人激动的场面

非凡的独创性。

《星期日电讯报》（弗兰西斯·金） Sunday
Telegraph (Francis King)

《猫》中热烈狂欢的芭蕾一定是英国音乐剧中最
激动人心的场面

《观察者》 Observer

辉煌的歌曲和舞蹈令人惊叹。

剧中精彩感人的舞蹈定会让您体会高度紧张的戏剧
艺术。

《星期日快报》 Sunday Express

《猫》成功的原因是多方面的，除了安德鲁·劳埃德·韦伯的音乐和 T. S. 艾略特的诗吸引观众外，仅舞台的视觉效果就足以聚焦观众的目光。剧中的舞台是一个令人惊奇的垃圾堆，比现实生活中要大 3 倍，总共动用了大约 1 500 个小道具。观众可以清楚地看到舞台上牙膏筒、碎碟子、碎卡通和其他各种垃圾。在灯光的映衬下，一开场就立刻给人如梦如幻的感觉。

《猫》的成功再次证明了安德鲁·劳埃德·韦伯追新求异的喜好。在《猫》之前，他的两部音乐剧《耶稣基督巨星》（Jesus Christ Superstar, 1971 年）和《埃维塔》（Evita, 1976 年）都受到过许多批评，前者被人指责亵渎神灵，违背圣经原意，后者被人指责扭曲历史，有辱阿根廷国母形象。但在韦伯的坚持下，还是让世人看到了辉煌成功。

如今，《猫》已经一度成为全世界上演时间最长的音乐剧。20 年来，在纽约百老汇和伦敦西区，《猫》一直是它们的旅游节目之一，到那里的游客都以观看一场《猫》的演出为荣。

关于《回忆》(Memory)

比起其他著名的音乐剧，中国听众最熟悉的一定是《猫》。原因不在其他，在于剧中一首歌的力量，那就是《回忆》。自《猫》剧诞生以来，《回忆》这首歌就开始传播四海，那幽咽的旋律，一下就能抓住人们的心。对于中国听众而言，这首歌的知名度要远远高于《猫》。大多数人也是听了《回忆》之后才知道了音乐剧的《猫》。

《回忆》这首歌是由剧中的“魅力猫格里泽贝拉”演唱的，这是一只年轻时魅力十足而年老后邋遢落寞的猫，由于受到猫族的排挤，她不得不流浪在最下等的街区。她也渴望升入天堂，但这对她显然是一种奢望。在这种情景下，她演唱了这首《回忆》。在她唱完之后，猫儿们都被感动了，一致推选她升入天堂，全剧落下帷幕。从中我们就可以看出，这首歌在剧中所占的份量，可以说，它是全剧的转折点，也是高潮点，因为所有的猫对“格里泽贝拉”的看法都将在这首歌后发生改变，如果这首歌不感人，无疑就是全剧的失败。

据说在1981年首演已经临近的时候，导演努恩依然对剧中高潮点的音乐不够满意。韦伯起先并不愿意重写，但最后还是不得不听从了导演的要求。第二天早上，韦伯

在钢琴上给努恩弹奏了他整晚熬夜写作的音乐。努恩听完后，对旁边的人说：“请你们记住这一刻，因为你们听到的，是一首能被称为传奇的乐曲。”这首曲子，就是后来在音乐剧中流传最广的《回忆》。

同《猫》中的其他歌曲不同，《回忆》并不是根据艾略特的诗作编写的，也没有其他可以套用的诗。所以当时的《回忆》还没有歌词，只是一个旋律。为此，努恩找了三位词作者写作《回忆》的歌词，但都没有得到满意的结果。努恩看时间已经不多，于是决定自己来写作《回忆》的歌词。他来到自己在乡下的别墅，花了整整一个星期的时间重读艾略特的诗集，借用了艾略特的另一首诗作《风夜狂想曲》（*Rhapsody on a Windy Night*），写出了这首动人心魄的《回忆》，也明确了整部《猫》的主题。格里泽贝拉成为了《猫》剧的感情出口。她在《回忆》里表达了她遭受的痛苦，她曾经的快乐和美丽，以及最后对温暖的渴望，简单的歌词中传达了太多的情感。

努恩不仅写作了《回忆》，对艾略特的诗词也进行了少许的改动，比如《杰利克之歌》（*The Song of the Jellicles*）就多了八行歌词的重复。此外，《楔子》、《伯里克狗进行曲》（*The Marching Song of the Pollicle Dogs*）和《格里泽贝拉》（*Grizabella*）的故事，都是从艾略特尚未出版的诗作中找到的。

事实证明，这首《回忆》确实起到了感化人心、支撑

剧情和终结全剧的效果。它给听众的感觉是：的确该让“魅力猫格里泽贝拉”升入天堂。

《回忆》最初选定的演唱者是著名英国女演员朱迪·登切(Judi Dench)，后来她在排练期间患上了严重的跟腱炎，所以才不得不在首演前五天请著名的忆莲·佩姬(Elaine Page)来替她演唱。忆莲·佩姬因演唱《回忆》而大红特红，接下来在音乐剧舞台上一帆风顺 20 年，如今她已被认为是音乐剧舞台的第一夫人。

至今，已有 250 位艺术家录制了《回忆》，其中既有流行歌星，也有古典明星，包括芭芭拉·史翠珊(Barbara Streisand)、巴里·马尼洛(Barry Manilow)、娜塔莉·科尔(Natalie Cole)和帕拉契奥·多明戈(Placido Domingo)等。

《猫》中的猫儿们

《猫》中的猫儿多得让你数不清。即便许多看过音乐剧《猫》的人，也大概无法完全弄明白。因为这里面的猫儿实在太多，而且各有特点，要全部记住确实要伤不少脑筋。

好在《猫》的剧情相当简单，如果你没有记住猫儿的特性，照样能顺利地看懂这出戏。但是，如果你能对每只猫儿多了解一点，相信一定会让你觉得更有意思。

这里介绍剧中 15 只主要的猫儿，他们各有特色，在剧中都拥有自己的唱段，戏份比较重。由于许多猫儿的英文名字比较长，所以为了方便记忆，我们依据他们的性格特征加上了不同的称谓，这样猫儿们就更鲜活了。

瞧！他们粉墨登场了！

1. 领袖猫

——老杜特洛诺米(Old Deuteronomy)

“领袖猫”是只几乎没有花纹的大灰猫。他的皮是像斗篷一样披在身上的，因此显得身材硕大。

“领袖猫”是猫族的首领，他的年纪很大，而且饱读诗书，充满智慧和经验。在整个部落里，他最受尊敬和爱戴。平时他很少出现在猫族中，日常事务都由年轻的“英