

THE GREATEST
BROADWAY
MUSICAL HITS
OF THE CENTURY

Memory. All alone in the moonlight

I can smile at the old days,
I was beautiful then.

I remember the time I knew what happiness was,
Let the memory live again.

Touch me. It's so easy to leave me

All alone with the memory

Of my days in the sun.

If you touch me you'll understand what happiness is.
Look, a new day has begun.

百老汇音乐剧

慕羽 著

美国梦和一个恒久的象征

600 幅珍贵图片
500 位著名艺人
100 出经典剧目
一个色彩绚烂的梦幻世界

版权所有 不得翻印

图书在版编目 (CIP) 数据

百老汇音乐剧 / 慕羽 著 - 海口: 海南出版社, 2002.5

ISBN 7-5443-0426-4

I. 百... II. 慕... III. 歌舞剧 - 美国 - 通俗读物

IV. J833-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 033739 号

百老汇音乐剧

作者: 慕羽

责任编辑: 汤万星

装帧设计: 陆智昌

责任印制: 李兵

印刷装订: 北京宏伟印刷厂

读者服务: 杨秀美

海南出版社 出版发行

地址: 海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编: 570216

电话: 0898-66812776

E-mail: hnbook@263.net

经销: 全国新华书店经销

出版日期: 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 24

字数: 350 千字

书号: ISBN 7-5443-0426-4/J · 10

定价: 88.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载、违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

汇款地址: 海口市金盘开发区建设三横路 2 号, 杨秀美女士 收 / 邮编: 570216

音乐剧是一种集音乐、舞蹈、情节及舞台美术等诸多因素于一身的艺术门类。它起源于19世纪末，历经演变，到今天已成为一种深受大众喜爱的综合艺术。尤其是年轻一代的城市知识青年和白领阶层，许多人对音乐剧的喜爱用“狂热”来形容也不为过。百老汇不再是纽约的几个街区，西区也不再是伦敦地图上的一个小方块，音乐剧已经走向全球，正以巨大的生命力在世界文化消费市场上争奇斗艳。

本书面向普通音乐剧爱好者，全面细致地介绍了百老汇音乐剧的发展历史、经典剧目及著名音乐剧人的故事。这并非一本学术味十足、面孔呆板的书，而是一册血肉丰满、极具阅读美感的音乐剧指南。

梁莉 北京舞蹈学院青年教师，毕业于北京舞蹈学院舞蹈学系(本科)和中国艺术研究院舞蹈学专业百老汇舞蹈和音乐剧研究方向(硕士)。她于1995年开始致力于音乐剧的学习和研究，曾到欧洲和美国实地考察音乐剧艺术，她“带着宗教般的虔诚，小心翼翼地进入音乐剧的世界”，并希望通过自己的努力为已起步的中国音乐剧事业尽一份力量。

11-11-15/56
A228

The Greatest

百老汇音乐剧

Broadway

美国梦和一个恒久的象征

Musical Hits

慕羽 著

of

The Century

海南出版社

中央音乐学院图书馆

00017341

183925

Preface

推荐序一	1
推荐序二	3
自序	9

目录

Contents

Introduction

百老汇百年概述 15

- 一、百老汇音乐剧百年梦幻 20
- 二、音乐无限 33
- 三、舞蹈的兴衰荣枯 37
- 四、题材拓展和角色变化 41
- 五、百老汇的近亲——美国好莱坞歌舞片 45
- 六、纽约百老汇和伦敦西区 51

Chapter 1

音乐剧在百老汇的兴起 57

- 音乐剧的“传道士”——《快乐姑娘》系列 59
- 芭蕾舞催生美国第一部音乐剧——《黑魔鬼》 63
- 轻歌剧风靡美国——《风流寡妇》 66
- 为美国音乐剧推波助澜——《齐格菲活报剧》 70
- 美国音乐喜剧的先声——公主剧院四部曲 75
- 开辟音乐剧艺术新航线——《演艺船》 79

Chapter 2

缔造音乐剧的黄金时代 87

- 歌剧与音乐剧交融的典范——《波吉与佩斯》 90
- 爱国主义音乐剧代表——《俄克拉荷马》 96
- 阐述阴阳界哲理——《旋转木马》 103
- 巾帼英豪爱情传——《安妮，拿起你的枪》 109
- 跨越时空的莎翁戏中戏——《吻我，凯特》 116
- 赌徒大闹百老汇——《红男绿女》 120
- 皇宫中柏拉图式的爱情——《国王与我》 125
- “灰姑娘”的又一个故事——《窈窕淑女》 134
- 长号的魅力——《乐器推销员》 142
- 现代罗密欧与朱丽叶——《西区故事》 148
- 七个音符的浪漫曲——《音乐之声》 158
- 外百老汇的奇迹——《异想天开》 167
- 媒人与明星——《你好，多丽》 172
- 催人泪下的故事——《屋顶上的提琴手》 179
- 狱中的塞万提斯——《从拉曼却来的人》 184
- 幸福的小孤女——《安妮》 190

Chapter 3

荣获“普利策”奖的音乐剧 199

- 新闻：普利策垂青百老汇——《引吭怀君》 203
歌剧与音乐剧一次对于爱情的碰撞——《南太平洋》 209
一部教人奋进的音乐剧——《菲欧瑞罗》 215
助你飞黄腾达的音乐剧——《如何轻而易举获得成功》 219
舞蹈人的生活和激情——《合唱班》 225
艺术家的灵魂诠释——《星期天在公园里与乔治约会》 231
现代的“波西米亚人”——《租》 235

Chapter 4

“探索”型音乐剧 241

- 颓废的一代——《长发》 245
百老汇的摇滚圣经故事——《耶稣基督超级巨星》和《上帝之力》 250
摇滚的色彩——《油脂》 257

Chapter 5

活跃在百老汇的欧洲巨型音乐剧 263

- 英国音乐剧之父巴特的代表作《奥利弗》 267
一个通过音乐剧而闻名全球的女人——《艾薇塔》 272
善于装扮的“长寿”《猫》 278
音乐剧题材的突破——《悲惨世界》 287
轻歌剧的新面孔——《歌剧院的幽灵》 294
不该发生的悲剧——《西贡小姐》 303

Chapter 6

百老汇的美国风格大制作 315

- 从好莱坞到百老汇——《第42街》 319
“疯狂女郎”的翻版——《为你疯狂》 324
迪斯尼所向披靡——《美女与野兽》、《狮子王》、《阿伊达》 330
一个人的战争——《杰克与海德》 343
非传统舞蹈剧——《接触》 347
托尼奖新宠——《制作人》 350

Appendix

附录 357

- 百老汇音乐剧巡礼 359
百老汇主要音乐剧中英文对照 371
如何欣赏音乐剧 377
参考书目 383

THE GREATEST BROADWAY

MUSICAL HITS OF THE CENTURY

推荐序一

首先,我要祝贺北京舞蹈学院的青年学者慕羽写出了这样一部通俗易懂的音乐剧读物。这是一件令人欣喜的事情,从此,我们音乐剧从业者和音乐剧爱好者的书架上,又多了一部必备参考书。值得肯定的是,这既是一本中文通俗音乐剧读物,又是一本专业艺术院校师生的音乐剧教学参考书。

慕羽对音乐剧的执著与热情我能够理解,因为音乐剧在我的心中已经远远超乎了一个艺术剧种的位置,它已成为我最钟爱的艺术事业。为了它,专学西洋歌剧的我忍痛离开了陪伴我几十年的歌剧舞台,致力于将音乐剧这一载歌载舞、雅俗共赏的艺术形式引进到中国来,并使之民族化,为华夏文化娱乐增添一个新品种。

1946年,我在纽约朱丽亚音乐学院学习,专修歌剧,1950年毕业回国。1980年,我被邀以“杰出访问学者”的身份第二次来到我的母校纽约朱丽亚音乐学院,当时我想除了在学校进修和考察以外,我应该去了解一下美国还有什么其他的舞台艺术,不论它们水平高低,内容好坏,我都要看一看。我就带着这样的心情去了百老汇,当时我看的第一个戏就是纽约轰动一时的音乐剧《艾薇塔》。这是我第一次接触到音乐剧,我被震呆了,不过与其说是“艾薇塔”震惊了我,还不如说是音乐剧这种形式震动了我。

音乐剧不同于歌剧,它是一种戏剧、音乐、道白、舞蹈、舞美的组合,以一种统一一致的构想紧密结合起来的艺术形式。音乐剧中一切艺术手段都要符合剧情需要产生,不能是额外的装饰而打断剧情,而是推动剧情发展。从小酷爱表演艺术的我被这样一种艺术形式深深吸引了,使我产生了想进一步了解它的强烈愿望。在接下来的几年里,我在美国百老汇和外百

老汇连续看了几十部音乐剧，考察了音乐剧的创作、排演、演员的工作和学习等情况，搜集资料，广交朋友。同时对音乐剧的寻梦之旅也加深了我对音乐剧的理解。我感到音乐剧这种形式很好，想把它引进到中国，并下决心把自己的艺术余生毫无保留地奉献给它。1984年，我忍痛中断了我最酷爱的歌唱舞台，一门心思地开始了发展中国音乐剧的工作。我除了向文化部和中央歌剧院领导介绍音乐剧这个艺术品种之外，也在中国音协所组织的大会上或其他小型会议上宣传音乐剧，并且具体地于1987年5月促成了中央歌剧院和中国戏剧家协会同美国尤金·奥尼尔戏剧中心合作，第一次把美国的两部著名音乐剧《乐器推销员》(*The Music Man*)和《异想天开》(*Fantasticks*)搬上了中国的舞台，由中国演员用中文演出。我担当剧院委派的“总抓”和中方艺术指导。这个任务是很有意义的，它不仅仅是一次中美文化交流，而且开始在中国的舞台上增添了一个新的剧种——音乐剧。

1990年4月，经文化部艺术局批准，成立了“中央歌剧院音乐剧中心”，我为“中心”主任。1990年10月1日由中央歌剧院音乐剧中心组织创作和排演，推出了根据曹禺同志同名话剧改编的音乐剧《日出》，参加了曹禺同志从事戏剧活动65周年的祝贺演出。主创人员都是各行业的业务高手，但当时音乐剧在中国还处在初级阶段，不过从艰辛中大家仍然看到了希望。

为了更好地发展音乐剧，我开始考虑成立中国音乐剧研究会。1992年，在文化部、民政部领导和志同道合的朋友们的支持下，“研究会”终于获得正式批准登记，成为具有独立法人资格的国家级社会团体，中国音乐剧事业终于有了自己的“户口”和“娘家”。为了更好地宣传介绍音乐剧，我又觉得它应该有一本自己独有的刊物，1993年以宣传音乐剧为宗旨的杂

志《中国百老汇》创刊了。

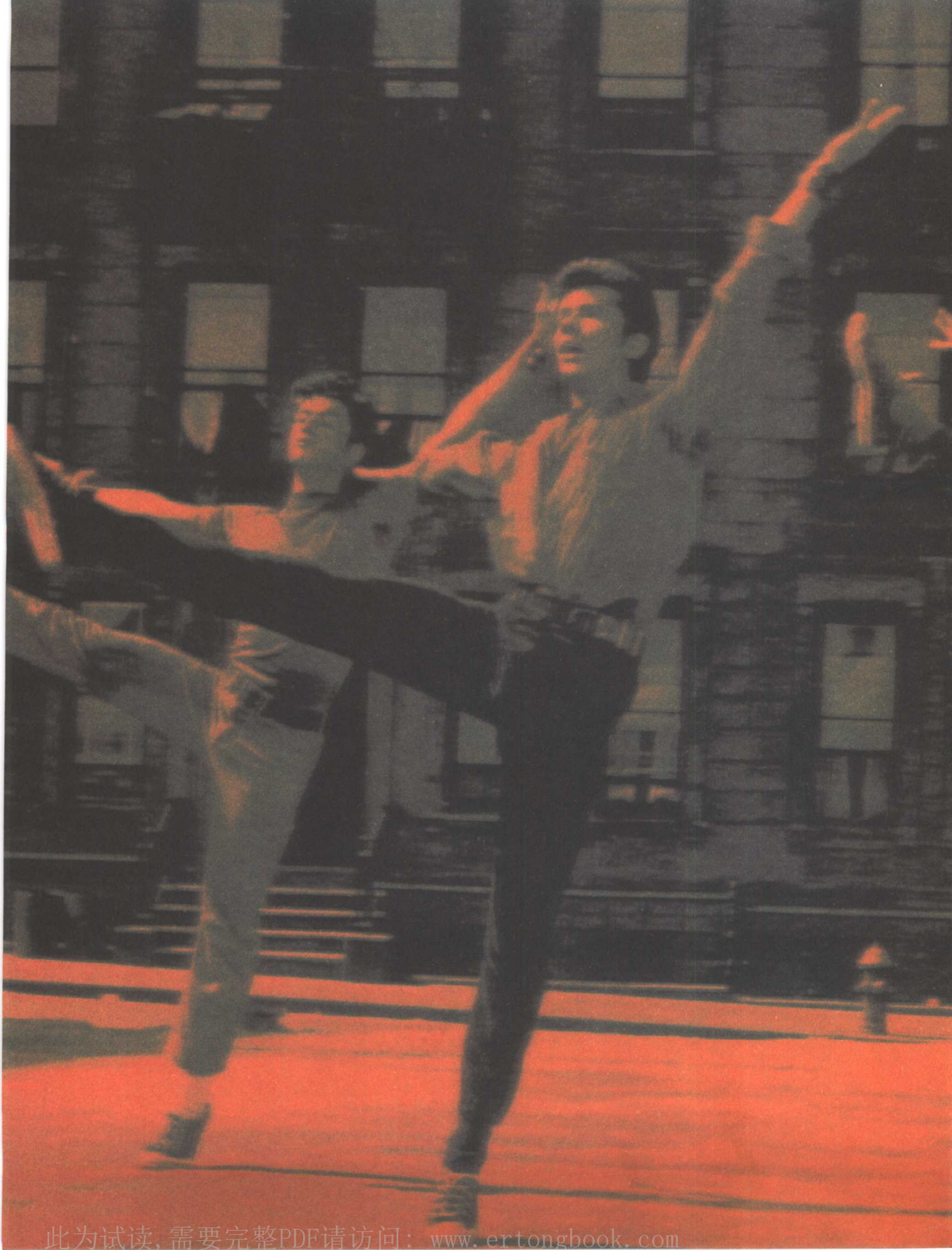
1995年,中国音乐剧研究会推出了大型民族音乐剧《秧歌浪漫曲》,在保利大厦国际剧院首演。由林兆华同志任导演,王举同志任舞编,我任艺术总监。该剧创新地采用了东北秧歌及二人传的舞蹈形式。1996年10月底,《秧歌浪漫曲》应邀到香港参加亚洲艺术节的演出,获得了好评并引起了艺术界的关注,当地新华社一位同志认为是“大陆来港演出最有影响的一部戏”。《秧歌浪漫曲》的演出使音乐剧有了自己的民族特色。

虽然我已经年逾古稀,然而对于音乐剧的执著使我仍然保持着一颗年轻的心,我仍然继续着发展中国音乐剧的探索。让我更欣喜的是看到一位对音乐剧无比执著的青年学者默默地在音乐剧这块迷人的领域中苦心钻研了6年,不仅获得了中国艺术研究院的硕士学位,还推出了这样一本比较全面介绍百老汇音乐剧的好书。此书的出版刊行对于发展中国音乐剧而言,无疑是有其特殊的历史意义。我忠心地祝愿她在发展中国音乐剧这个领域中获得更大的成功。

郭铁华

全国政协委员
中国音乐剧研究会会长

ABW58/06

推荐序二

几天前慕羽把即将付梓的这本《百老汇音乐剧》书稿送至我的案头，欣然翻罢，甚感喜悦。一方面，作者对音乐剧的一份执著和追求的精神令人感动；另一方面，为这本围绕百老汇音乐剧，资料丰富、表达充分的图文并茂的音乐剧读物即将出版，感到兴奋。

1998年，我与肖梦等曾合著了《音乐剧之旅》一书，想把音乐剧艺术形式介绍给更多的人。音乐剧这种形式，融会了众多艺术种类，具有广阔的艺术创作空间，是一个可以包容万象的“载体”，它不排斥任何艺术形式的介入，它的“兼容性”几乎跨越了种族和国度，百老汇剧目吸引了全世界的目光。

音乐剧是孕育一流艺术家的“孵化器”，是极具挑战性的艺术门类。几乎每一部成功的音乐剧都诞生耀眼的艺术明星，这是因为音乐剧的艺术特性要求演出者必须是全面的综合艺术家，许多艺术家都以能够演出音乐剧而自豪并作为自己事业发展高度的标志。音乐剧还创造商业奇迹，一部成功的音乐剧十几年的收入，可以毫不逊色地媲美收益数以亿计的电影巨片。目前，在世界的舞台剧市场上所占份额最大的，正是横跨流行与古典两大阵营的音乐剧。在世界上许多国家，音乐剧是广受欢迎的艺术形式，一部成功的剧目可以在若干个国家同时上演十几年，观众高达数千万人；一首成功的音乐剧歌曲被世界各地不同肤色的数百位音乐家和歌唱家以自己的方式进行演唱和录制成不同的音乐版本，在世界范围内广泛传唱。可以说音乐剧是一种世界性的剧场艺术形式。

近年来，音乐剧在中国也成为一个市场演出和文化争论的热点，随着国外“大戏”的引进，国内有识之士的尝试，中国观众对音乐剧有了一些

认识和了解。在这样一个背景下，青年学者慕羽苦心孤诣编写的专著《百老汇音乐剧》的出版刊行，正为许多愿意更多了解音乐剧的中国观众打开了一个窗口。

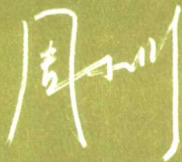
总体上看，这本书有以下特点：

其一，图文并茂。本书并非一本学术味十足、面孔呆板的书，而是一册感性材料充盈其中的血肉丰满、极具阅读美感的音乐剧图书。

其二，资料丰富。在中国音乐剧领域缺乏专业图书的背景下，《百老汇音乐剧》可作为引领读者走进音乐剧艺术殿堂的指南。本书以百老汇百年来著名的剧目为主干，并对百老汇的发展做了一个清晰而全面的总结，加之许多图片的随书推出，堪称对百老汇音乐剧做了一次多方位的扫描和多视角的聚焦。

其三，专题性和系统性相结合。绪论和各章自成一系，分为多个内容相对独立的专题，各专题又将全书合成一个有序的整体，使得内容既有深度，又有广度。

这本书对于音乐剧在中国的发展是有积极意义的。我由衷希望本书的出版能给方兴未艾的音乐剧发展提供参考，给正在探索中的中国音乐剧带来更加成熟的思考和借鉴。

《音乐剧之旅》作者

THE GREATEST BROADWAY

MUSICAL HITS OF THE CENTURY

自序

在谈到 20 世纪视听艺术发展成就的时候，我们应该谈到音乐剧，自从 20 世纪初音乐剧的概念被明确后，它逐渐成为 20 世纪最重要、发展最快的一项文化成果之一。当今的音乐剧大多讲究舞台布景极尽奢靡，剧情简单而又别出心裁，要么让你开怀大笑，要么让你悲天悯人，煽情的功夫绝对一流，带着显著的商业气息。音乐剧数十年的辉煌向世界展示了一个神话，它的艺术性、观赏性、经典性、流行性、综合性、独特性以及商业性，莫不展现出极其诱惑的魅力。对那些与它打过交道的人来说，无论是令人娱悦的美国音乐喜剧，还是震撼人心的伦敦西区音乐戏剧，当然还有欧洲、澳洲或是亚洲的打着各式旗号的音乐剧，人们似乎都上了它的瘾，花上很多钱去观看，使全世界钟情于它的人如痴如醉。它所获得的商业上的巨大成功，对于一种以舞台表演为主的剧种来说简直不可思议。所以我们可以毫不夸张地说，音乐剧是 20 世纪最璀璨的艺术瑰宝之一。

虽然音乐剧对我们中国普通观众来说仍然是个比较陌生的概念，但提起“老人河”、“雪绒花”、“哆，咪，咪”、“孤独的牧羊人”、“别为我哭泣，阿根廷”、“记忆”等音乐剧著名插曲，相信很多人都是耳熟能详的。

近年来，“音乐剧”突然之间成为了一个吸引人的名词。不过对它的发展和成长，对它的原创和引进，有关专家和热心观众仍然褒贬不一。以史为镜，可知今人。在中国 21 世纪音乐剧发展及创作的讨论方兴未艾之际，我想通过这本书从剧目的角度对百年来在百老汇上演的优秀剧目做一个简单的回顾，希望能给予音乐剧的爱好者和普通观众以帮助。

孩提时代对音乐、舞蹈以及好莱坞歌舞片的痴迷如同流萤般的记忆编织起了我对音乐剧最初的朦胧认识，多年来的舞蹈学习、演出及影视制作

实践，使我对音乐剧的爱好日甚一日，也使我有勇气拿起了这支叩开音乐剧大门的笔，筚路蓝缕，艰难前行。我一直都认为自己是在做一项值得做的工作。私底下的想法，用得着那句老话，就是期盼着自己这块砖头，尽快引出那些真正的“玉”来！

如果你是舞台剧的爱好者，如果你是一位时尚的娱乐业人士，如果你有很多明星梦，如果你是一位有志于投资文化事业的商人，如果你已经站在中国音乐剧发展的前沿，那么你就不要错过这本书。

对于本书的出版，我得到了许多人的帮助。他们是：中国音乐剧研究会的会长邹德华女士、北京舞蹈学院前任院长、中国舞蹈家协会副主席吕艺生先生、中国艺术研究院舞蹈研究所所长、中国舞蹈家协会副主席冯双白先生；我还要感谢中国艺术研究院的舞蹈评论家欧建平先生、音乐研究所的居其宏先生、北京舞蹈学院的秦晔先生、中国音乐剧网站负责人柳青先生等。尤其要感谢的是《音乐剧之旅》的作者周小川先生，在百忙之中为我提供热忱帮助，并为该书撰写推荐语。另外，我还要由衷地感谢朱显峰先生，为本书顺利地出版，他给予了我很多支持和帮助。同时我还要感谢著名香港设计师陆智昌先生和海南出版社的黄明雨先生、汤万星先生等。正是因为这些志同道合的朋友们的帮助，《百老汇音乐剧》一书才得以问世。当然，对于本书中出现的任何错误，均由笔者一人负责。

“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。关于音乐剧的诸多相关问题，不同的人会有不同的结论。何况我的经验和学识有限，介绍的角度也不尽全面。希望各位亲爱的读者予以批评指正，以提携后生。不胜感激！我愿为中国音乐剧事业崛起而效力！我相信，被人们称之为21世纪的朝阳艺术的音乐剧在我国有着巨大的潜在市场。

A bell is no bell till you ring it,

A song is no song till you sing it,

And love in your heart wasn't put there to stay,

Love is no love till you give it away.

— Oscar Hammerstein II

