

*Terminology Dictionary of
Musical*

音乐剧术语词典

北京舞蹈学院纪念建校60周年系列丛书
北京市教育委员会科技创新平台项目

张小群 编著

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

*Terminology Dictionary of
Musical*

音乐剧术语词典

北京舞蹈学院纪念建校60周年系列丛书
北京市教育委员会科技创新平台项目

张小群 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐剧术语词典 / 张小群编著 - 上海: 上海音乐出版社, 2014.12
ISBN 978-7-5523-0682-8

I. 音… II. 张… III. 音乐剧 - 名词术语 - 词典 IV. J832-61
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 231332 号

书 名: 音乐剧术语词典
编 者: 张小群

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 黄惠民 毛静颖 (见习编辑)
封面设计: 周艳梅
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×960 1/32 印张: 4.625 插页: 2 图、文: 74 面
2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0682-8/J · 0613

定价: 20.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

张小群

北京舞蹈学院音乐剧系副教授，中国音乐家协会会员，九三学社社员，北京大学艺术学院艺术学在读博士研究生。2002年毕业于中国音乐学院研究生部。任音乐剧系科研项目负责人，主持多部北京市、北京舞蹈学院科研项目。2012年主持北京市教委项目“音乐剧赏析”资源包获唯一优秀项目。编著出版《音乐剧视唱练耳教程》，并有多篇论文发表于《中国音乐》《北京舞蹈学院学报》《艺术研究》《艺术教育》等核心期刊。2010年获北京市属高校人才强教深化计划“中青年骨干人才培养计划”项目资助，2014年获北京市哲学社科项目资助，2014年获国家基金委艺术类特殊人才项目，以学者身份赴美访问。

总 序

在中西文化发展长河中，人类创造了无穷无尽的身体律动的方式和形态，在审美体悟的最高境界，人类身体的律动应该是可以理解和共感的。但是在现代学校舞蹈教育和人们的日常生活中，为便于教学和交流的需要，则要求教育者和研究者把只可意会不可言传的，超越文字符号和声音符号的舞蹈用可视、可听、可读、可记录、可传播的语言文字加以记录和解读。在人类已进入信息社会，文化高速发展和全球文化信息共享的今天，一方面各舞种、各流派或分流，或融合，或专业，或民间，舞蹈文化得到极大的丰富和发展，另一方面也衍生出了大量的舞蹈名词和术语，舞蹈的专业从业者、爱好者也与日俱增。无论是业余舞蹈爱好者，还是舞蹈演员、教师、学生或者相关研究人员，在其舞蹈生活中无疑都需要可供言说舞蹈的术语工具。尽管舞蹈的本质有其非语言、不可言说性，但我们在探索研究舞蹈文化与进行艺术实践时，还必须借助语言文字和文献资料。否则，舞蹈只会停留在口传身授、单纯模仿、感性体悟的直观认识阶段，而无法准确把握独特的风格特性和舞蹈艺术发展的规律性，更无法在前人的宝贵经验基础上积淀文明，推陈出新。舞蹈专业术语不仅是记录舞蹈文化的重要历史材料，也是开展科学、规范、高效的现代舞蹈教育和理论研究的需要。为满足这一需求，我们编写了“舞蹈术语词典”丛书，作为舞蹈艺术专业的一套工具性书籍。

这套“舞蹈术语词典”与以往词典类书籍的不同之

处，一是不同舞种分类撰写。根据各个舞种不同的发展历史和表现方式，对每一舞种做尽可能详细的文字介绍并辅以图片，而不仅限于总结专业术语。除了中国古典舞，还纳入现代舞、国标舞、音乐剧以及时下流行的街舞等等。二是注重理论与舞蹈教育实践相结合，语言通俗易懂，反映了各个时期舞蹈艺术实践和理论研究的成果，不但具有一定的文献价值、史料价值，而且融知识性、学术性与可读性于一体，可以为舞蹈工作者、舞蹈爱好者和研究人员提供参考，也可以作为社会大众快捷了解舞蹈艺术的工具书。三是开本轻便小巧，便于携带和使用。

参与编写的几位作者都是该领域的专业教师和研究者，有长期开展专业舞蹈教育教学的经验和专业知识，他们在繁重的教学、研究工作之余，克服种种困难完成了编写任务。呈现在读者面前的小手册，虽还有不尽如人意之处，但我们愿与更多舞蹈同仁一道进一步完善和丰富。

文化艺术是一个民族素养和文化软实力的核心，艺术如水，滋润身心，心灵的滋养和文化力的提升都要靠长期积累，对于不可言说、转瞬即逝的舞蹈文化艺术来说，作为舞蹈文化知识体系的积累尤为必要，舞蹈术语词典的编纂正是这一努力的见证。

主编

2014年9月

前 言

经过全世界艺术家们的共同努力，雅俗共赏、集众艺术于一身的音乐剧已走过了一个多世纪的历程，发展成为反映人类共同人性和现代精神，充满广袤无垠艺术空间的一门独特的现代艺术形式，并在全世界拥有了最广泛的受众。在必须符合大众文化审美的宗旨下，音乐剧兼具的综合化、娱乐化、商业化、科技化、现代化等综合特性和包容传统、融合创新等时代特点，是其永葆艺术青春的原因所在。在百余年的近代文化长河中，这个巨大的艺术母体容纳了古今各类艺术形式，成为融合轻歌剧、喜歌剧、美国滑稽剧、富丽秀等传统音乐剧形式的与时俱进、反映各时代文化风貌的一面社会艺术之镜。如 50 年代的摇滚、60 年代的嬉皮、70 年代的朋克、80 年代的重金属、90 年代的另类、新世纪的多元混合音乐等艺术形式无不完美的体现在相应时代的音乐剧中，让人叹为观止她宽广的胸怀和独特的母体魅力。今天，音乐剧更以其强大的视听觉和舞台高科技冲激和激发人们的艺术想象力，用其独特且通俗的现代方式挖掘并演绎深厚的传统艺术和浓厚的人文内涵，以其最现代、娱乐的当代视角丰富人的精神素质和人文素养，也引发着人类对社会现实问题的思考。

自中西方文明发生碰撞以来，中国现代文化建设即无可避免地担负起双重的使命。诚然，整理和传承优秀的传统艺术文化是我们实现并弘扬自身价值的根本，但在中国急需文化复兴的今天，梳理和探究西方音乐剧文化的发展

脉络就成为我们提升自身的借镜。音乐剧是最适应中国当下发展，体现中国艺术审美“和”之精神，能承载中西艺术交汇的多元性艺术载体。音乐剧的繁荣发展也是复兴中国文化和塑造当代中国艺术精神的必由之路。

随着中西文化交汇越发频繁，包罗万象、最具现代综合艺术感的音乐剧艺术将是中西文化沟通最好的桥梁。改革开放以后，音乐剧在国人的文化生活中占据着越来越重要的地位，音乐剧从业者和爱好者与日俱增，他们对音乐剧的文化内涵及相关知识深入了解的需求也愈加强烈。然而，国内对音乐剧方面专业术语的查找还需“各奔东西”，即在音乐或舞蹈等专业术语中分类查找。《音乐剧术语词典》正是在这个时刻应运而生。作为我国起步最早的音乐剧教育先锋——北京舞蹈学院音乐剧系，理应引领音乐剧的普及与传播。因此，本着对音乐剧艺术的热爱和不可推卸的社会责任，我们倾力编写此部音乐剧术语词典，以满足音乐剧人的查找需要。

本书由音乐剧所涉及的音乐剧专业术语、音乐剧戏剧术语、音乐剧音乐术语、音乐剧舞蹈术语四个大部分组成，在每一个大门类下又按其具体类别对音乐剧各历史时期相关概念进行简要的解释。音乐剧专业术语部分，我们对精选的音乐剧专业术语，包括音乐剧类型、舞美、灯光等相对专门的音乐剧词条进行较为详尽地解析；在音乐剧的实际教学中，自然保留涉及较为专业的戏剧表演范畴，故在音乐剧戏剧术语部分纳入精选的戏剧专业词条；音乐剧音乐术语部分则分为音/节奏、速度/力度、和声/曲式等九个类别，由于近代西方音乐剧越来越多地融入爵士乐、摇滚乐等流行音乐元素，故在音乐术语的最后部分加入了爵士乐、摇滚乐等与音乐剧密切相关的重要词条；音乐剧舞蹈术语部分，我们选取了音

乐剧中较为常见、并逐渐形成具有音乐剧独特风格的舞蹈术语。但因篇幅所限，只尝试性地将独具特色的福斯音乐剧风格舞蹈中最具代表性的动作在舞蹈术语的最后部分配以图片专题列出，并简要解析，妥当与否，还不知晓。此外，附录中纳入了音乐剧剧目、音乐剧著名作曲家和音乐剧著名演员三个列表。

《音乐剧术语词典》尽可能全面地囊括相关音乐剧的各门类词条，力图从各不同的角度来满足读者，并通过术语间内在的关联与链接进行类别分配，便捷大众了解和查找。编辑过程中有着国内西方音乐剧资料缺乏、内容庞杂等重重局限与困难，但高度的热情支撑着我们大胆地编写。该词典虽不够完备和成熟，但它从术语的角度梳理了我们现存的音乐剧资源，较为系统地、满足现阶段中国读者音乐剧学习和工作所需。我们希望在条件具备时能将这部词典继续充实和完善下去，以更好地满足读者的期望，当然，更殷切地希望专家、读者多提宝贵的意见和建议，以修缮之。

目 录

总序	1
前言	1
一、音乐剧专业术语	1
1. 音乐剧类型	1
2. 音乐剧舞台观演	4
3. 音乐剧制作团队结构名称	8
4. 音乐剧相关学会名称	9
5. 音乐剧奖项名称	10
二、音乐剧戏剧术语	11
1. 戏剧类型	11
2. 戏剧表演	13
三、音乐剧音乐术语	15
1. 音 / 节奏	15
2. 速度 / 力度	18
3. 和声 / 曲式	21
4. 调式 / 律 / 谱	25
5. 表情术语	26
6. 声乐	30
7. 器乐 (乐队)	31
8. 音乐体裁 / 时期 / 流派	34
9. 爵士乐	36
(1) 爵士乐种类	37
(2) 爵士乐常用乐器	40
(3) 爵士乐常用术语	41

(4) 摇滚乐类型	42
四、音乐剧舞蹈术语	45
1. 音乐剧舞蹈的特点	46
2. 音乐剧风格舞蹈	46
3. 音乐剧的编舞家及导演	51
4. Bob Fosse 鲍勃·福斯	55
鲍勃·福斯经典动作解析	55
(1) 手部	55
(2) 手臂	57
(3) 臀部	59
(4) 腿部与脚	60
(5) 步伐	61
(6) 身体位置	67
(7) 跳跃脚步	67
5. 音乐剧舞蹈表现形式的类型	68
附录	69
1. 音乐剧剧目列表	69
西方音乐剧	69
中国音乐剧	120
2. 音乐剧著名作曲家	123
3. 音乐剧著名演员	129
参考书目	134
中文参考书目	134
英文参考书目	135
后记	136

一、音乐剧专业术语

1. 音乐剧类型

1904年，比特尔·琼斯创造性地明确了“音乐剧”这个名称，标志着音乐剧将进入空前繁荣的时代。而此前可称为音乐剧鼻祖的歌剧、戏剧、杂耍等世界各国的艺术形式，尤其18世纪欧洲盛行着相对于正歌剧的各种小歌剧形式，如轻歌剧（Operetta）、喜剧（Comedy）等。在美国，则可追溯至19世纪包含了杂技、马戏等元素的黑人剧（Minstrel Shows）与滑稽表演（Burlesque），这其中无不容纳多元的移民文化所带来的艺术瑰宝与美国当地艺术的杂交。以1927年完美融合歌曲、舞蹈、故事情节与表演的代表剧目《演出船》为标志，音乐剧进入发展期，随之迎来了黄金期、辉煌期、衰落期和稳定期等历史时期。每一阶段都有大批受该时期艺术风潮影响而形成独具时代特色的、优秀的音乐剧经典剧目涌现。如20世纪40~60年代，受欧洲轻歌舞剧和爵士音乐影响的音乐剧；60年代后则受英国摇滚乐的影响；80年代后，英国伦敦西区迎来了音乐剧的蓬勃发展。随着英国、美国音乐剧的世界巡演和战略扩展，音乐剧已在全世界，包括澳大利亚、德国以及日本、韩国、中国大陆、中国台湾等亚洲地区逐渐盛行。多元辐射的发展历程和趋势注定了音乐剧多样的形态，也形成了相对固定的音乐剧类型。

Operetta 小歌剧：小歌剧在当今音乐剧舞台仍是主流剧种之一，是民间歌剧和喜歌剧继续相互融合渗透

的产物，它延续了17、18世纪时的各种小型歌剧的特点。19世纪下半叶则指在欧洲产生的集对白、歌唱及舞蹈于一体的综合类小型歌剧。法国作曲家奥芬巴赫（Jacques Offenbach）的《地狱中的奥非欧》（Orpheus in the underworld, 1858）可谓第一部完善的小歌剧。小歌剧在欧洲各国具有不同的特点：法国是与趣歌剧相近的偏重歌剧特点的独幕小歌剧，德、奥则形成了强调音乐舞蹈特征的维也纳小歌剧；英国小歌剧的风格接近于英国喜歌剧；19世纪末，小歌剧在大熔炉般的美国最终演变成了滑稽说唱表演和带有独特爵士风格的音乐剧。

Comic Opera 喜歌剧：又称“谐歌剧”，是和正歌剧相对立的歌剧种类。盛行于18世纪，题材取自日常生活，通常表现人们熟悉的生活场景和人物，指具有轻松情节的，对话中穿插着歌曲与舞蹈的音乐戏剧。音乐轻快幽默，具有喜剧因素，往往以团圆或胜利结尾，主要流行于法国、意大利、德国、英国等欧洲主要国家。

Vaudeville 歌舞杂耍：1875年，托尼·帕斯特将低俗的杂耍改为歌舞表演形式，并于1881年在纽约第十四大街开办了第一家杂耍表演剧场，至20世纪前期，歌舞杂耍已在美国取得了长达五十年的辉煌成就。

Black Comic Dance 黑人滑稽舞蹈：起源于黑人游吟演出中的“吉格”舞蹈。其本源是白人模仿黑人表演的“明斯特里秀”。

Extravaganza 神幻剧：以神话故事为题材的戏剧。

Burlesque 滑稽表演歌舞杂耍剧：19世纪60年代美国出现的一种舞台表演形式，与歌舞杂耍表演类似，但充斥着粗俗、下流的笑话及表演于其中，脱衣舞是滑稽歌舞杂剧的特色之一。

American Show：美国音乐剧。

Minstrel Shows 明斯特里秀：杂耍秀的另一种类型。是由白人涂黑脸装扮黑人或黑奴，并伴以狂热的舞步进行取乐的滑稽表演形式。在 1845-1900 年间最为流行，后逐渐衰落。其影响并带动了非洲舞蹈融入美国的舞蹈中。

Follies 富丽秀：也称歌舞时事讽刺剧，是较有代表性的美国传统音乐剧。最有代表性的制作人为齐格菲尔德。

Rock Musical 摇滚音乐剧：以摇滚音乐为主、常伴有热烈舞步的摇滚型音乐剧。

Backstage Musical 后台音乐剧：反映演艺界演员后台生活和爱情的音乐剧。

Musical Comedy 爱情音乐喜剧：建立在“喜歌剧”与“滑稽表演”结构基础之上，以讲述“男孩女孩配”为主的音乐喜剧。由伦敦的剧院经理乔治·爱德华在 19 世纪 90 年代初提出。

Concept Musical 概念音乐剧：音乐剧的新兴剧种之一，实则热门实事话题滑稽剧的一个分支。概念音乐剧舍弃情节，把要传达给观众的概念作为全剧表现的重点。代表人斯蒂芬·桑德海姆，亦被称为“概念音乐剧鼻祖”。

Jukebox Musical 点唱机音乐剧：全剧运用流行音乐和流行歌曲。

Revue 时事讽刺剧：是轻歌舞剧、夸张剧和滑稽歌舞杂剧等杂合的、具有一定讽刺或寓言意义的歌舞表演形式。流行于 20 年代到 60 年代，代表剧目有《音乐盒世俗讽刺剧》、外百老汇的《鞋带世俗讽刺剧》以及在布鲁斯音乐基础上创作的、被誉为百老汇成功剧作的《黑与蓝》等。

Book Musical 剧情为重的音乐剧：以精彩的故事情节获得观众认可的音乐剧。

Lyric Theatre 叙事性音乐剧：与剧情音乐剧较为相似的以叙事为主的音乐剧。

2. 音乐剧舞台观演

Acting Space / Acting Area 表演区：演员在舞台上表演所需要的区域。表演区范围的大小根据表演形式及剧目情节、情景而不同。

Apron 台唇：位于舞台前端，与观众距离最近的部分。

Balcony Spot Light 观众席调光台：少数剧场在观众席二层的挑台前端设置。用聚光灯可以增强舞台正面的整体亮度；用泛光灯可以将舞台以及接近舞台的观众席部分照亮，如为电视转播及会议新闻报导等提供方便。

Batten/BAR 吊杆：源自于欧洲镜框舞台剧场，在镜框舞台中从天顶垂吊下来的水平横杆，主要安装在镜框内侧的舞台上方天井中，有些剧场根据需要也有少量的安装配置在镜框舞台观众席的上方，依靠钢丝绳、滑轮和提升控制设备使之上下运动。

Border Light 顶排泛光：在顶排聚光灯专用吊杆一侧设置的一道专用吊杆安装的条形散光照明器具。可以为四色彩间隔排列组合，具有对舞台空间及吊挂软景进行色彩渲染；也可以配合聚光灯对舞台演出的情景予以表现。

Ceiling Light 面光：在观众席上方天花板与舞台大幕形成 45 度夹角的位置投光，对舞台上的表演者起到正面照明的作用。

Center Line 大幕线：舞台上过大幕线中点的垂线，即对称分开舞台表演区和镜框台口的中轴线。

Closing Date：最后一场落幕演出的日期。

Counter Weight 平衡砣：为平衡舞台吊挂物重量的铁砣。使用时随着吊挂物重量的增减而添加或减少其配重数量，以保证平衡和安全。

Day Show Matinee：日场。

Elevator Stage 升降台：可提升或下降的舞台装置。

Eleven O' Clock Number 黄金十一点：已成为音乐剧俗语。指音乐剧第二幕结束的 11 点左右重演当晚演出高潮中最辉煌、精彩的节目，通常是专为剧中明星准备的。

Evening Show：夜场。

False Proscenium Bridge 假台口吊桥：利用假台口上框可上下移动的功能，在舞台内侧框上建造的通道。供安装照明投光灯具和舞台工作人员调光时作操作平台用。

False Proscenium 假台口：也可称为“移动台口”，设在镜框舞台台口的后面，两侧立框的水平移动和横框的上下移动，可改变其台框的尺寸，使画面宽和高的视觉比例得到改变，也能装置和隐藏灯具。

Fiy Bridge 顶排灯吊桥：舞台的台口以及主舞台上方的建设的可载人天桥即为吊桥，通道的栏杆可装上灯代替顶排光作为舞台演出的顶部照明。

Fiy Man 吊杆绳索：手动吊杆升降装置操纵时通过人力向下拉动的滑轮两侧的两根绳索。一侧绳索向下拉动吊杆上升；另一侧绳索向下拉动吊杆则动作相反。

Flat：搭建舞台的布景。

Flower Way 花道：通常特指日本歌舞伎、日本舞蹈表演舞台伸向观众席的通道，目的是将舞台表演区延伸到观众席。

Follow Room/Center Room 追光室：追光通常设置在观众席二层的正面、两侧，及舞台表演区的两侧及后部。现代化的剧场为减少噪音和对演出的干扰，通常在观众席顶部天花板面光处或观众席后部设立专用位置或封闭式投光室操作。

Follow Spot 追光：根据光学成像及变焦原理设计的灯具，具有可改变光圈的大小、色彩、明暗、虚实等功能。安装在特制的支架上追随演员移动，可实现半身、全身、远距

离、小范围等局部照明效果，起到吸引观众注意力的作用。

Foot Light/Strip Light 脚光：以低角度近距离投射舞台人物或作为其他造型光的补充灯光。一般位置舞台大幕前部地板的脚光灯槽内，也可临时安装在舞台前部。

Front Side 耳光：从剧场观众席两侧的耳光投光室射向舞台的灯光，以加强人物和景物的立体感，形成前侧面的照明效果。

Great white way：白光大道。

Green Room：演员休息室。

Grid/Gridion 天顶：在主舞台上部“台塔”的吊杆机械安置层的格栅称为天顶或栅栏天顶，一般距离舞台台面高度至少为台口高度的 2.5 倍以上，以保证布景等舞台装置不“穿帮”，不暴露给观众。

In Two 二道幕：位于舞台大幕之后，为分割表演和换景的前后舞台空间。

Limited Run：有限演出场次。

Lobby/Foyer 前厅：剧场入口进入观众席之前的休息大厅。

Loow Horizont Light 地排光：以散光投光灯具由下向上，向舞台天幕的下半部分投入渲染色彩的灯光，回路编组通常采用三至四色，以适应舞台色彩渲染的变换。

Main Stage/Acting Area/Middle Stage Space 主舞台：又称主台，是剧场中与观众进行最直接交流的舞台空间。

Mugging：搞笑场面。

Number of Performances：演出的场次。

Number of Previews：预演的场次。

Off-Broadway：外百老汇。

Off-off-Broadway：外外百老汇。

Opening on Broadway：百老汇首演。