

从舞台到银幕
取歌舞之璀璨
颂电影之光泽
做跨代、
跨洋和跨时空的交流

中册

好莱坞歌舞片和百老汇舞台剧
进入中国的第一次浪潮

THE BROADWAY MUSICAL
IN THE REPUBLIC OF CHINA

(1929—1949)

文硕 著

百老汇歌舞明星们迷茫、徘徊之时，好莱坞歌舞影星悄然绽放。
这些好莱坞黄金时期的明星，通过自己塑造的一个个「角色」，
将民国时代百老汇映像的品牌内涵——
歌舞叙事、性感时尚、立体视听，演绎到极致。

THE BROADWAY MUSICAL
IN THE REPUBLIC OF CHINA

好莱坞歌舞片和百老汇舞台剧
进入中国的第一次浪潮

文硕 著

中册

(1929—1949)

西苑出版社
XIYUAN PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

百老汇在民国 : 1929 ~ 1949 / 文硕著 . — 北京 : 西苑出版社 ,
2015.2

ISBN 978-7-5151-0446-1

I . ①百… II . ①文… III . ①音乐剧—戏剧史—中国—1929 ~ 1949
②歌舞剧—戏剧史—中国—1929 ~ 1949 IV . ①J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 091660 号

百老汇在民国 (1929—1949)

-
- 著 者 文 硕
责任编辑 李 涛
出版发行 西苑出版社
通讯地址 北京市朝阳区广泽路2号院 (东区) 14号楼
邮政编码 100102
电 话 010-57280420
传 真 010-88637120
网 址 www.xiyuanpublishinghouse.com
印 刷 北京鹏润伟业印刷有限公司
经 销 全国新华书店
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
字 数 800千字
印 张 58.5
版 次 2015年2月第1版
印 次 2015年2月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5151-0446-1
定 价 198.00元 (全三册)
-

(凡西苑出版社图书如有缺漏页、残破等质量问题, 本社邮购部负责调换)
版权所有 翻印必究

总目 Contents

上册

- 1 前言 一代百老汇影像的中国背影
Introduction
- 1 第一章 《爵士歌者》：从默片走向有声片
Chapter One
The Jazz Singer: From Silent Film to Sound Ones
- 19 第二章 从《百老汇之歌舞》到《璇宫艳史》
Chapter Two
From Broadway Melody to The Love Parade
- 43 第三章 轻歌剧、综艺秀、时事秀、滑稽秀进入中国
Chapter Three
Operetta, Vaudeville, Revue, Burlesque Entered China
- 73 第四章 梨园菊部皆逊色：齐氏富丽秀及旗下明星
Chapter Four
The Stars And Follies Of Florenz Ziegfeld
- 117 第五章 音乐喜剧进入中国
Chapter Five
Musical Comedy Entered China
- 169 第六章 黑白世界中的五彩斑斓：
巴斯比·伯克利银海旧梦
Chapter Six
Dream Of Busby Berkeley

- 207 第七章 《画舫缘》：开叙事音乐剧之先河
Chapter Seven
Show Boat: Pioneer Of Musical Play

中 册

- 235 第八章 好莱坞早期歌舞明星（上）
Chapter Eight
Early Hollywood Musical Stars In China (I)

- 321 第八章 好莱坞早期歌舞明星（中）
Chapter Eight
Early Hollywood Musical Stars In China (II)

- 427 第八章 好莱坞早期歌舞明星（下）
Chapter Eight
Early Hollywood Musical Stars In China (III)

- 537 第九章 黄金舞蹈组合：亚斯坦和罗杰斯
Chapter Nine
The Dancing Duo: Astaire and Rogers

下 册

- 579 第十章 早期美国歌舞片大师
Chapter Ten
Early Hollywood Musical Masters In China

- 657 第十一章 早期好莱坞歌舞片导演
Chapter Eleven
Early Hollywood Musical Directors In China

- 701 第十二章 叙事音乐剧在中国的孕育与进一步传播
Chapter Twelve
Musical Play's Bred And Spread In China

771 第十三章 民国百老汇映像：一种全新研究视野的确立

Chapter Thirteen

Minguo Broadway Image:

The Establishment For a New Way Of Research

861 结束语

Conclusion

869 后 记

Postscript

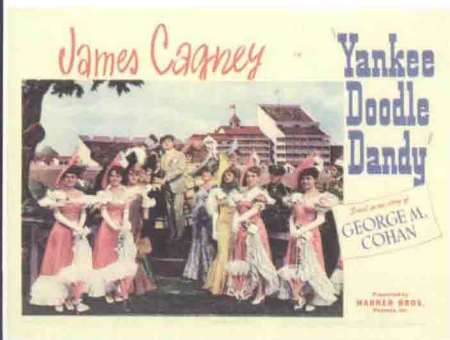
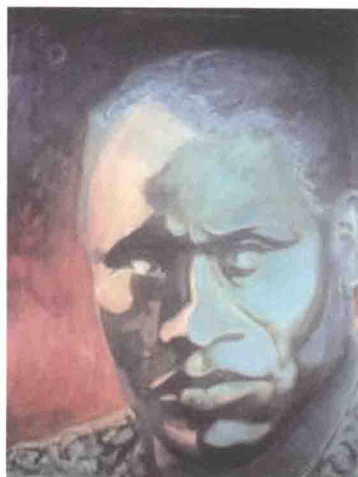
875 附 录 好莱坞歌舞片中英文一览表

Addendum List Of Hollywood Musical Movies In Golden Age

KATHRYN
GRAYSON-

目 录

Contents

中 册

第八章 好莱坞早期歌舞明星 (上)

- 237 一 阿尔·乔森
- 247 二 查尔斯·金
- 249 三 保罗·罗伯逊
- 252 四 尼尔森·艾迪
- 257 五 莫里斯·希佛莱
- 267 六 沃纳·巴克斯特
- 269 七 狄克·鲍威尔
- 274 八 雷德·斯克尔顿
- 277 九 米基·鲁尼
- 283 十 约瑟夫·史曲克劳
- 285 十一 乔治·M. 科汉
- 288 十二 约翰·布尔斯
- 293 十三 威廉·鲍威尔
- 296 十四 平·克劳斯贝
- 303 十五 詹姆斯·卡格尼
- 305 十六 阿道夫·门吉
- 312 十七 康奈德·奥康纳
- 316 十八 金·凯利

Chapter Eight Early Hollywood Musical Stars In China (I)

- 237 One Al Jolson
- 247 Two Charles King
- 249 Three Paul Robeson
- 252 Four Nelson Eddy

- 257 **Five** Maurice Chevalier
- 267 **Six** Warner Baxter
- 269 **Seven** Dick Powell
- 274 **Eight** Red Skelton
- 277 **Nine** Mickey Rooney
- 283 **Ten** Joseph Schildkraut
- 285 **Eleven** George M. Cohan
- 288 **Twelve** John Boles
- 293 **Thirteen** William Powell
- 296 **Fourteen** Bing Crosby
- 303 **Fifteen** James Cagney
- 305 **Sixteen** Adolphe Menjou
- 312 **Seventeen** Donald O' Connor
- 316 **Eighteen** Gene Kelly

第八章 好莱坞早期歌舞明星（中）

- 324 一 梅·默里
- 327 二 梅·麦卡沃伊
- 329 三 克拉拉·鲍
- 333 四 比莉·朵芙
- 337 五 琼·克劳馥
- 343 六 琵茜·洛夫
- 346 七 琵琶·黛妮尔
- 351 八 安妮塔·佩姬
- 354 九 劳拉·拉普兰特
- 357 十 克劳黛·考尔白
- 363 十一 露易丝·蕾娜
- 368 十二 珍妮·盖诺

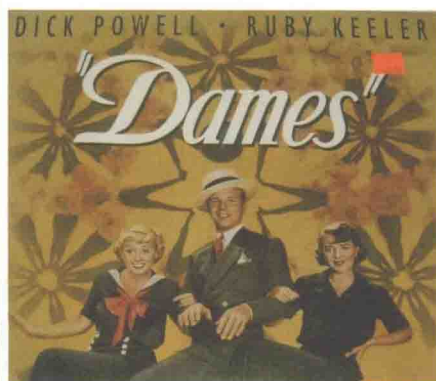

- 374 十三 鲁琵·姬兰
- 378 十四 琼·布朗黛尔
- 385 十五 朵乐丝·德里奥
- 392 十六 艾琳·邓恩
- 398 十七 宋雅·海妮
- 409 十八 秀兰·邓波儿

Chapter Eight

Early Hollywood Musical Stars In China (II)

- 324 **One** Mae Murray
- 327 **Two** May McAvoy
- 329 **Three** Clara Bow
- 333 **Four** Billie Dove
- 337 **Five** Joan Crawford
- 343 **Six** Bessie Love
- 346 **Seven** Bebe Daniels
- 351 **Eight** Anita Page
- 354 **Nine** Laura La Plante
- 357 **Ten** Claudette Colbert
- 363 **Eleven** Luise Rainer
- 368 **Twelve** Janet Gaynor
- 374 **Thirteen** Ruby Keeler
- 378 **Fourteen** Joan Blondell
- 385 **Fifteen** Dolores del Rio
- 392 **Sixteen** Irene Dunne
- 398 **Seventeen** Sonja Henie
- 409 **Eighteen** Shirley Temple

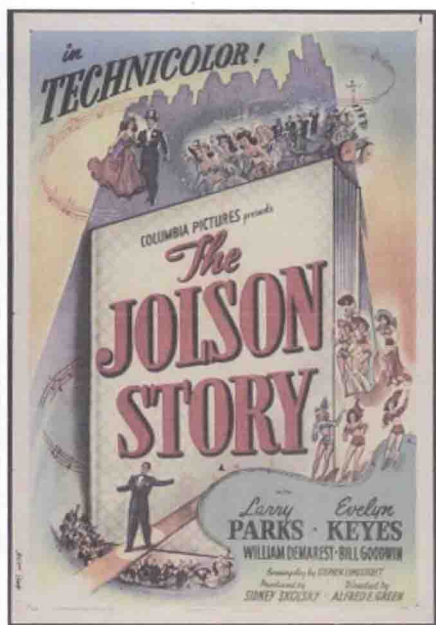
第八章 好莱坞早期歌舞明星（下）

- 429 一 珍妮特·麦克唐纳
- 445 二 艾丽丝·费伊
- 454 三 埃利诺·鲍威尔
- 466 四 狄安娜·德宾
- 477 五 朱迪·嘉兰
- 485 六 维拉·佐丽娜
- 488 七 丽塔·海华丝
- 495 八 露西尔·鲍尔
- 499 九 埃塞尔·威廉姆斯
- 507 十 凯瑟琳·格雷森
- 513 十一 赛德·查里斯
- 516 十二 伊冯娜·德·卡洛
- 524 十三 蓓蒂·葛兰宝

Chapter Eight

Early Hollywood Musical Stars In China (III)

- 429 One Jeanette MacDonald
- 445 Two Alice Faye
- 454 Three Eleanor Torrey Powell
- 466 Four Deanna Durbin
- 477 Five Judy Garland
- 485 Six Vera Zorina
- 488 Seven Rita Hayworth
- 495 Eight Lucille Ball
- 499 Nine Esther Williams
- 507 Ten Kathryn Grayson

- 513 **Eleven** Cyd Charisse
 516 **Twelve** Yvonne de Carlo
 524 **Thirteen** Betty Grable

第九章 黄金舞蹈组合：亚斯坦和罗杰斯

- 539 一 天生才智：罗杰斯和亚斯坦生平
 545 二 珠联璧合：亚斯坦和罗杰斯合作代表作
 557 三 各自单飞：金粉帝国，依然精彩
 574 四 不摇香已乱，无风花自飞：亚斯坦和罗杰斯的影响力

Chapter Nine

The Dancing Duo: Astaire and Rogers

- 539 **One** Astaire And Rogers'Profile
 545 **Two** The Cooperation Masterpiece Of Astaire And Rogers
 557 **Three** The Non-Cooperation Masterpiece Of Astaire And Rogers
 574 **Four** The Influence Of Astaire And Rogers

好莱坞早期歌舞明星(上)
CHAPTER EIGHT EARLY
HOLLYWOOD MUSICAL STARS IN
CHINA (I)

乔治·M·科汉 (George M. Cohan, 1878—1942)

阿尔·乔森 (Al Jolson, 1886—1950)

莫里斯·希佛莱 (Maurice Chevalier, 1888—1972)

狄克·鲍威尔 (Dick Powell, 1904—1963)

金·凯利 (Gene Kelly, 1912—1996)

第
八
章

百老汇歌舞明星们迷茫、徘徊之时，好莱坞歌舞影星悄然绽放。

这些歌舞影星的成功，当然得益于他们在世界电影史从默片走向有声歌舞片的黄金年代，最大范围和限度地释放了歌舞的独特本能，扩散了歌舞的影响力，再造了另外一个歌舞叙事的理想平台。在这一历史过程中，时代标签当然不应该仅仅贴在导演们和大师们的头上，还应该包括这些演员明星。这些好莱坞黄金时期的明星，通过自己塑造的一个个“角色”，将民国时代百老汇映像的品牌内涵——歌舞叙事、性感时尚、立体视听，演绎到极致。

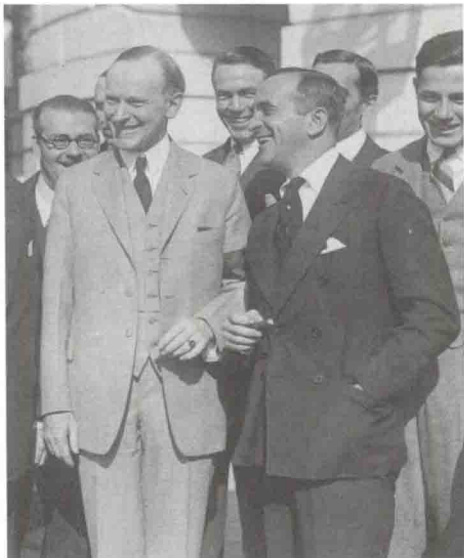
在本书中之所以采用重点篇幅介绍这些巨星，是因为在轻歌剧、歌舞秀、音乐喜剧和叙事音乐剧发展的不同历史阶段，每一部歌舞片经典实际上都“栖息”着许多优秀、崇高甚至伟大的演员的灵魂。它们可能是一部歌舞片、一首曲、一段舞、一段影像、一首唱词或一段表演，甚至可能是已经消失于历史的许多无“歌”、无“舞”经典，但都属于是在世界歌舞片史上异峰突起、博大精深、影响深远、常看常新的传世之作。它们的“差异化”和“风格化”的推广理念、“戏剧性”的专业深度、“三项全能”的综合技能和“有机整合”的美学思想，犹如夜空光芒，闪烁在人类的歌舞时空，照耀着过去、现在和未来，引领着我们从歌舞之技走出地平线，向着艺术、戏剧、美学乃至哲学的境界升华，从而使我们对音乐剧这门事业充满神圣感与敬畏感。

体验歌舞片经典，就等于从表面的、平淡的、没有内容的外层，进入到了独有的与经典中的灵魂对话和交流的深层。在这个与所体验的经典相伴的深度时空里，我们应该学习这些巨星精湛的表演技能，分享他们传达出的戏剧情感，体悟他们锤炼过的歌舞叙事美学思想，作跨代、跨洋和跨时空的交流。只有这样，我们才能用肢体、声音、眼睛和心灵去触摸、拥抱、体悟、感受不同经典中那飘逸飞扬的明星气势、那变幻莫测的歌舞意象、那纵横捭阖的现代整体戏剧之美。

民国时期的百老汇映像恍若一支艳舞、一首妙曲，轻盈跳跃，令我们记忆至深，一旦被揭开面纱，那甚至反射出天地光华的美妙而璀璨。令全世界的心扉，为之开启。

阿尔·乔森

阿尔·乔森（Al Jolson，1886—1950），是20世纪初期百老汇舞台以及之

◎1924年，阿尔·乔森与美国第30任总统卡尔文·库利奇在一起。

后银幕上最有名的歌星和演员之一，热情奔放的表演风格使他成为了当时最伟大的娱乐明星。1960年，在好莱坞星光大道上，留下了三颗刻有他名字的星形奖章，以纪念他在电影、广播、唱片产业所做出的杰出贡献。岁月流金，经典永恒，阿尔·乔森以其民间的朴素、独到的直觉、犀利的智慧、丰硕的成果，成为百老汇和好莱坞的一代天骄。

1886年，乔森出生于立陶宛，五岁便随父母来到美国纽约市谋生。他从小就表现出了过人的表演天分，很小的时候便开始跟着一些剧团表演杂耍。1911年，在百老汇冬园剧院（The Winter Garden Theater）上演的《巴黎贵妇》（*La Belle Paree*）中，年轻的乔森得以和当时许多有名的演员搭档，完成了自己在百老汇的首次亮相，凭借一首斯蒂芬·福斯特（Stephen Foster，1826年7月4日—1864年1月13日）的老歌一举成名。1911年，《巴黎贵妇》共上演了104场之后，乔森又出演了另一部畅销的歌舞片《维拉·维奥莱塔》（*Vera Violetta*）。紧接着他接演了许多类似的剧目如《社交应酬》（*The Whirl of Society*），为观众们献上了很多精美的歌曲，而乔森也凭借着扮演黑人男孩的形象成为当时的明星。使那时的观众们记忆犹新的是他那句最为经典的台词“你还什么也没听到呢”。1918年由他主演的《辛巴达》（*Sinbad*）是一部非常成功的歌舞剧，这部歌舞剧让他成为了当时最红的明星。

伫立在百老汇舞台巅峰长达15年后，乔森开始跨进电影业。1927年，乔森主演的影片——现代歌舞片的鼻祖《爵士歌者》（*The Jazz Singer*，又译为《歌场孝子》）是第一部使用同步对话的电影，乔森在影片里演唱了“母亲”（*Mammy*）、“碧云天”（*Blue Skies*）、“柯尔尼德拉”（*Kol Nidre*）等多首著名爵士歌曲。这部影片宣告了无声影片时代的结束，从而也使乔森名留青史。美国著名的影星格里高利·派克（Gregory Peck）在接受《新闻周刊》（*Newsweek*）采访的时候对该影片给予了相当高的评价：“每个人都在为有声影片而疯狂。我记得《爵士歌者》中当阿尔·乔森蹦出歌声，当他进行仅有的几小段谈论，特别是当他跪在母亲面前唱着‘母亲’时，确实是非同凡响。”^{〔1〕}1996年，

《爵士歌者》入选美国国会图书馆兼具有“文化、历史和艺术意义”的电影行列。1998年，美国电影学会把它选为当年最佳电影之一。

次年，乔森又主演“华纳公司伟大最动情感最富刺激性之巨片”《可歌可泣》（*The Singing Fool*，又译为《情泪悲歌》、《荡妇愚夫》或《愚人歌手》），票房超过《爵士歌者》，成为华纳兄弟

◎《爵士歌者》剧照

映開 **THE JAZZ SINGER** 目明

●片名人驚大最年本司公片影弟兄納華●
(映公式正保擔譽名院本理經司公代百)

||劇悲大一第上無代近||

所合演 **爵士歌者** 大明星

●把男女間的情愛恩怨插入影片中來●

將人世間的一切悲哀移到銀幕上去

每場加奏 爵士音樂

WARNER BROS. SUPREMACY THEATRE
AL JOLSON
THE JAZZ SINGER
WITH
MAY MAYO-WARNER OLAND
CASTOR ROSENBLATT
"Best picture play by Paramount Pictures, as produced by the Warner Bros. Studio, New York City, N.Y."
Directed by LEAN CROWLARD

A WARNER BROS. PRODUCTION

院戲大明光大

片巨舞歌聲有風太維司公納華

亞爾喬爾生演 **歌子場** 亞爾喬爾生演

AL JOLSON
THE JAZZ SINGER

AL JOLSON
THE JAZZ SINGER

◎《爵士歌者》影訊

影片公司经营历史上获利最大的影片。中国媒体则称之为“美国爵士大王亚尔乔生及著名明星倍缇白朗生合演最浪漫的爵士歌舞，最奢华的半夜生活尽在此片，表露观之令人蚀骨销魂”。《纽约时报》一篇评论写道：这部影片虽没有观众想听到的“母亲”这类的歌曲，但它可能是乔森先生最棒的电影，因为该影片有一个明智的导演路易斯·迈尔斯通（Lewis Milestone，《西线无故事》的导演）的精明指导，因为影片将滑稽、音乐、浪漫之舞和微妙讽刺手法做了最佳的融合。大光明大戏院在推荐此片时指出：“荡妇愚夫为美国有声电影之鼻祖，乔尔生为有声电影之大王，其歌唱自成一派，现为美国男明星之模范，争相傲效。歌唱大王三唱‘小王子’一曲，表情各不相同，并歌‘全在乎卿’、‘彩虹绕吾肩’等名曲多折，声调逼真，且清晰优美，不啻若自其口出。本院首先介绍慕维通与维他风有声机于中国观众，绝无过与之不及之弊，敢以最诚恳之态度，保证观众看得好、听得好，异常的满足”，“此片在本院映毕后，上海决不再映，千万注意”。

有评论这样评论《荡妇愚夫》（又名《可歌可泣》）：

在此影视界大革命潮流中，得观赏此伟大之有声电影，应以另一副眼光