

湖南师范大学
学音乐学院
博士文丛

主编 朱咏北

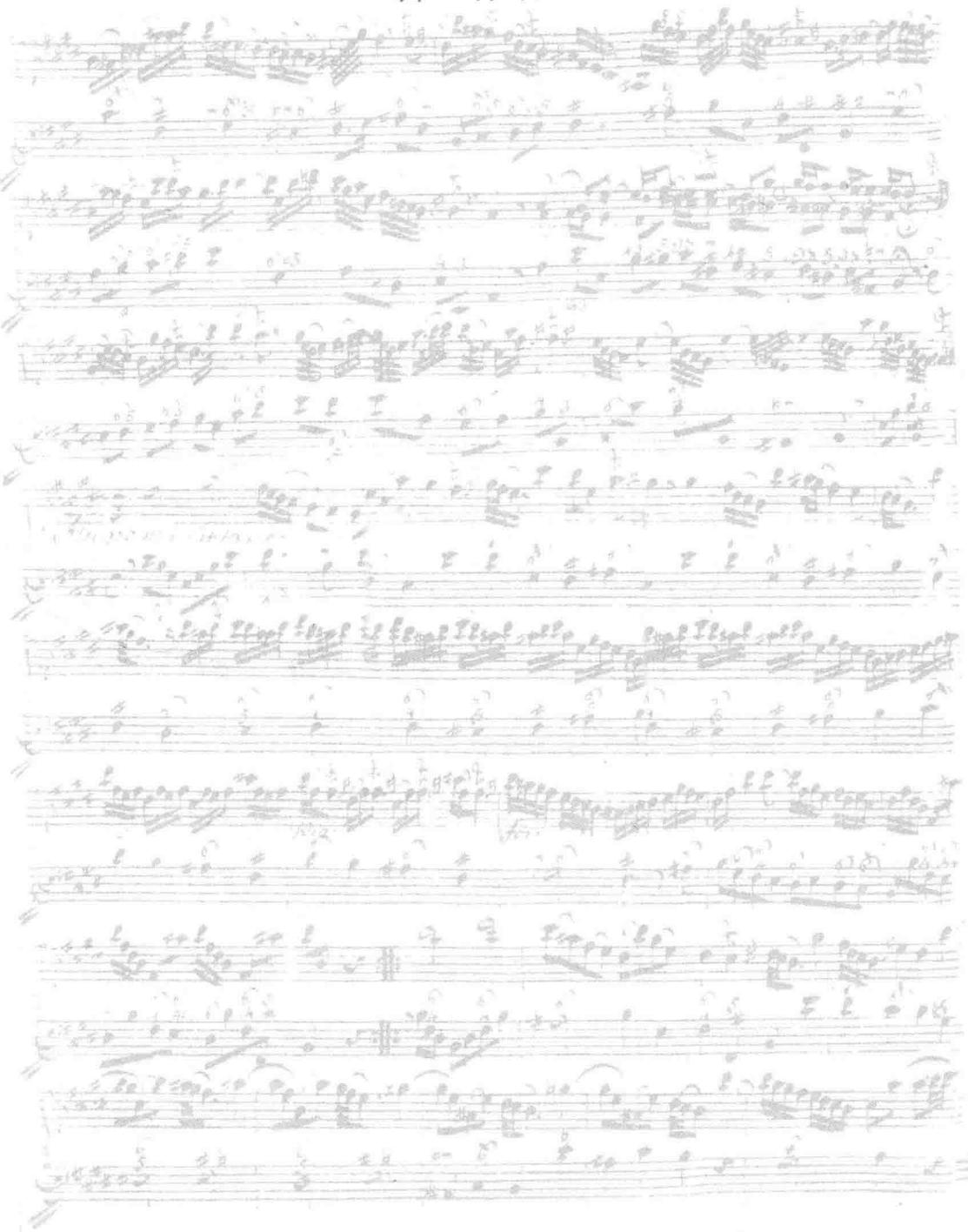
美国百老汇“整合音乐剧”

卿 菁 著

湖南师范大学音乐学院博士文丛

美国百老汇“整合音乐剧”

卿 著

卿菁 湖南长沙人，文学博士。主要研究音乐剧创作理论、音乐剧历史，以及音乐剧教育教学。现任职于湖南师范大学音乐学院，担任音乐剧相关课程的教学工作。自 2009 年开始招收音乐剧研究方向的硕士研究生。

现已在《人民音乐》《音乐创作》《音乐与表演(南艺报)》等刊物上发表多篇学术论文。参与国家教育部重点课题并主持其中两项子课题，主持及参与省厅级课题多项。2009 年入选“湖南师范大学社会科学青年学术骨干培养计划”。

图书在版编目(CIP)数据

美国百老汇“整合音乐剧” / 卿菁著. —— 长沙 : 湖南文艺出版社, 2012.1 ISBN 978-7-5404-4916-2

I . ①美 Ⅱ . ①卿 Ⅲ . ①音乐剧—艺术创新—研究—美国
Ⅳ . ①J832

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 253446 号

美国百老汇“整合音乐剧”

编 著 / 卿 菁

责任编辑 / 张 玥

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编：410014)

网址：www.hnwy.net

湖南省新华书店经销

长沙超峰印刷厂印刷

2012 年 2 月第 1 版第 1 次 2017 年 9 月第 2 次印刷

开本：710×100mm 1/16 印张：16.5

字数：390,000

ISBN 978-7-5404-4916-2

定价：36.00 元

本社订购电话：0731-8598 3015

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换。

对百老汇音乐剧整合奥秘的初步探寻

——卿菁博士论文《美国百老汇“整合音乐剧”》序

居其宏

欣闻卿菁博士的学位论文《美国百老汇“整合音乐剧”》即将出版并邀我为之作序，作为她在南京艺术学院攻读“歌剧音乐剧创作理论研究”方向的导师，除了表示高兴和祝贺之外，回顾她的读博历程以及在学位论文选题、研究、撰写、修改、答辩中所经历的种种努力和艰辛，联系我国音乐剧创作的当下现实，的确有许多话题如梗在喉、不吐不快。

1 我认识卿菁，大约在1999年前后。当时，我在中国艺术研究院工作，兼任坐落在益阳的湖南城市学院客座教授，定期到该院讲学，卿菁和她的丈夫张徐都是该院音乐系的青年教师，我上课时他俩必到，因此接触较多。当时卿菁给我的印象仅止于：青春活泼，勤奋好学，爱动脑，爱读书，且有一副好嗓音，流行歌曲和百老汇音乐剧经典曲目唱得有滋有味；如此而已。相比之下，倒是对张徐待人接物的真诚、阅读视野的广泛、哲学思考的深沉颇有佳评。2002年，我正式调入南京艺术学院，2004年开设“歌剧音乐剧创作理论研究”方向并招收第一届博士生，卿菁闻讯赶来报考；老实说，在当时众多考生中，我对她并不看好，最主要的原因就是她原本不是音乐学专业出身，学术积累、理论研究阅历和文字写作经验均比较缺乏。好在她的音乐基本功扎实，外语能力较强，加之又在临考前花大功夫对歌剧音乐剧史论方面恶补一番，各科卷面考试和口试的成绩都不错，结果居然在激烈竞争中脱颖而出，从此便成为我的学生。

回想卿菁三年的读博生活，对我们师生双方来说都是一段不轻松的经历。最主要的困难依然是学术积累和研究能力问题。为此，在选题、资料、

开题、研究、写作、答辩等各个环节上都挨过我不少批评，这种批评有时甚至很严厉。但我还要说，在南艺的三年，卿菁是靠着她本人的刻苦勤奋、锲而不舍、知难而上精神，发挥其聪敏、反应快、外语好、接受能力强的优势，收集、阅读、分析了欧美音乐剧大量外文文献、经典剧目乐谱和音像制品，按照我的要求扎实从事“剧场工作”，自费到北京、上海等地观看欧美音乐剧的访华演出及我国原创音乐剧在各地的首演，有较丰富的观剧体验，从而在理性和感性两方面的积累均达到了一定的深度和厚度；加之她为了真正掌握音乐学研究的规律和技巧、以便集中全力写好博士论文，毅然辞去原单位的教职，在三年间做了一名实实在在的“全职博士生”，其学习和生活的一应费用全仗她的先生张徐支撑。因此，尽管卿菁在选题、研究、撰写、修改、答辩每一个环节上都遭遇到各种不同的曲折和困难，但都被她一一化解于无形，最终以“良好”等级通过答辩，如愿以偿地戴上了那顶博士帽。

也正因为如此，当卿菁在第一届中国音乐剧教学研讨会上以博士论文的部分内容参会做大会发言并得到与会专家和代表们的一致好评时，完全可以想见，作为她的导师，我当时的好心情其实一点也不亚于卿菁本人。

2 卿菁之最终选择《美国百老汇“整合音乐剧”》作为她的博士论文选题，在我们师生之间是颇费了一番思量的。首先当然与卿菁本人对美国音乐剧保持高涨的艺术兴趣和研究热情、以往积累了较多的感性材料和观剧经验有关，其次是充分考虑到百老汇整合音乐剧与我国音乐剧当下创演现实之间存在深刻的对应关系——

欧美音乐剧自其诞生以来，至今已历百余年，从最初的“都市快餐音乐剧”到30至70年代的“都市精品音乐剧”，再发展到80年代之后以英国伦敦西区“四大名剧”为代表的“都市豪华音乐剧”，风云际会，佳作频频，大师辈出，流派纷呈，对中国学者来说都有极高的研究价值。但究竟选取其中哪一时段、哪种流派、哪些经典剧目作为研究对象，才对我国原创音乐剧最具借鉴意义，却是选题实践中一个十分关键的问题。我们之最终选择百老汇整合音乐剧作为这篇博士论文的研究对象，其根据有三：其一，正

是百老汇整合音乐剧将美国音乐剧艺术和音乐剧产业推向最为辉煌的顶峰，出现了“R & H”这样的大师级黄金组合和《俄克拉荷马！》、《旋转木马》、《南太平洋》、《国王与我》、《西区故事》、《音乐之声》、《窈窕淑女》、《屋顶上的提琴手》等大量享誉全球的经典剧目，积累了一整套艺术创作和商业运作的成熟经验；其二，从选题的创新意义看，此前，我国戏剧界、音乐界对整合音乐剧一般性的介绍较多，专题性、系统性的研究非常缺乏，给这个选题的研究者提供了较多可挖掘、可深入和可拓展的空间；其三，从选题实践价值看，整合音乐剧风格多以轻喜歌舞剧为主，投资规模不大，我国同行和观众对它们比较熟悉和喜爱，较之百老汇早期音乐剧的偏于简单粗糙和英国“四大名剧”和“三大战略”的过分豪华铺张来，惟有整合音乐剧的艺术经验、整合范式和商业运作模式才更加切合我国音乐剧的当下状态，对相关从业者才更具针对性，更有启迪意义和实践价值。

3 选题一经确定，犹如目标在前，发令枪响，卿菁立马就像一台开足马力的机器一样全速冲刺。她的勤奋和聪颖在这篇博士论文的定稿本中得到了较好的体现和应有的回报。

除了上编对百老汇音乐剧的发展线索及其代表作家、经典剧目做了一番常规性的历史梳理和艺术分析之外，卿菁的理论贡献主要体现在下列方面——

下编在“整合音乐剧的基本创作特征”这个标题下，作者以整整三章的宏大篇幅分别论述了音乐剧剧本创作、歌曲创作、舞蹈创作中的整合观念及其规律，对参与音乐剧整合的上述三大艺术要素在叙述戏剧事件、表达人物情感、塑造人物性格、展示戏剧冲突、建立戏剧气氛和表达戏剧主题等方面整合特征、形态表现和技术手段做了较详尽的艺术分析，从而较好地回答了在音乐剧一度创作中何为整合观念、如何整合、运用哪些整合手段和途径才能求取整合效应、如何验证整合境界等诸多理论与实践命题；作者着重指出，百老汇整合音乐剧在“整合”观念统摄下，以剧本为整合原点，将所有构成元素整合成一个有机整一的舞台戏剧艺术；与剧本严密整合的歌曲和舞蹈成为剧中戏剧性叙事元素，并在承载和完成多重戏剧使命过程

中充分展现出整合音乐剧的整体魅力和各自的独特魅力。

在结语中，作者以百老汇整合音乐剧的整合观念和整合经验为基本参照系，紧密联系我国本土音乐剧一度创作的当下现实，针对其中存在的种种认识误区和创作弊端，发出了一系列痛切的批评和责问，进而指出，我国本土音乐剧之所以仍处于低迷状态，其根本症结还是在于创作者未能切实掌握音乐剧的创作规律，从而导致音乐剧艺术本体整体魅力的锐减乃至丧失；在于我们既不能对我国的具体国情和我国观众的审美习惯进行清醒的分析和实事求是的定位，也不能对欧美音乐剧的成功经验做冷静分析和科学对待，而是一窝蜂地将英国“巨型音乐剧”和所谓“四大名剧”视为圭臬、定于一尊，在创作理念和制作时尚方面盲目追求“三大”战略，却普遍忽视了“巨型音乐剧”在“三大”的外表下所包裹着的整合观念以及由此带来的巨大整合效应和无穷艺术魅力，以及与现阶段我国的实际国情和观众审美趣味更为切近的百老汇整合音乐剧及其整合观念和一整套成熟经验；在此基础上，作者又说：

“我国艺术家必须端正心态、沉下心来，将审美目光投向这些经典剧目艺术本体内部，踏踏实实地分析、研究其深层结构中各艺术元素之间变化万端的整合形式与状态，拆解其以何整合、如何整合的手法与技巧，将其中种种奥秘和诀窍反复揣摩，弄清吃透，细细咀嚼，慢慢消化，使之变为自己的血肉。相信如能长此以往地坚持不懈，必能从中获取切切实实的教益和启迪。”

我认为，卿菁的上述观点和见解，是切中我国音乐剧时弊的真知灼见，也较好地体现了这篇博士论文选题的根本立意所在。它之所以在答辩过程中得到各位答辩委员的首肯并以“良好”等级通过，其中不少见解也在一些学术会议上获得国内同行的认同，也是预料中事。

令我感到惋惜的是，卿菁在这篇论文中所秉持的理论主张，所阐发的整合理念，所分析的整合手法和技巧，对中国音乐剧所开出的诊治药方，由于论文在通过答辩后一直没有获得正式出版以便让更多同行分享其研究成果的机会，使得它的理论意义和实践价值未能被更多同行、读者所知晓。因此，当我得知此文即将出版时，作为指导教师，在欣喜之余，也相信它

必能在推动我国音乐剧创作的繁荣和音乐剧研究的进一步深入方面发挥更大的效能。

其实，百老汇整合音乐剧的整合观念、整合理论和整合技巧，并不单单体现在一度创作中，而且也必然体现在二度创作和产业化运作各环节上；并不单单体现在剧目的艺术本体形态中，更体现在参与音乐剧创演的艺术家的审美意识、综合素养和彼此合作的全过程里。卿菁的博士论文抓住一度创作中的整合命题，意在揭示百老汇整合音乐剧之所以长盛不衰的基本奥秘，实际是从音乐剧产业链第一个、也是基础性环节——一度创作抓起，于是便牵住了音乐剧产业化运作的牛鼻子；然而严格说来，对于百老汇整合音乐剧的研究，若仅止于一度创作，仍是不完全的。当初，在卿菁博士论文研究、写作和修改过程中，我就曾多次向她提出过这些问题。只是由于时间、精力和篇幅所限，卿菁未能就这些论题做更深入的展开性论述而仅是概略性的提及。与其说这是一个遗憾，不如说它为卿菁今后的学术研究生涯提出了任务、指明了方向。

当然，真正的遗憾也是有的。这主要表现在这篇博士论文的艺术分析深度、理论提升水平和若干写作技巧方面。因此，它对百老汇音乐剧整合奥秘的探寻，仍是初步的。对于卿菁来说，要在这些方面达到成熟境界，需要长期的刻苦钻研和学术经历的日积月累，而决非仅靠三年读博之功就能一蹴而就。

好在卿菁是一个勤奋、聪颖而敬业的青年学者。她对音乐剧艺术、音乐剧教学和音乐剧史论研究的情有独钟，真诚而又执著。获得博士学位之后，卿菁回到她的母校湖南师范大学音乐学院工作，不仅在音乐剧教学和研究方面投入了巨大的精力和热诚并取得了令人欣喜的成绩，而且也如读博时一样十分注重“剧场工作”，积极参与学术交流，密切关注国内外音乐剧的最新动态和新剧目的创演，始终保持与音乐剧的血肉联系；一个确凿的证据是，每当我带着南艺歌剧音乐剧史论方向硕士博士生到北京、上海等地看戏或参加学术会议时，有好几次都曾在剧场里或会场上与她不期而遇。

当下，我国音乐剧艺术和音乐剧产业方兴未艾，其灿烂前景完全可以

预期。对卿菁这样的年轻学者来说，能够将自己的科研兴趣与这门综合舞台艺术的繁荣、与这个新兴文化产业的振兴、与增强国家软实力的战略目标相联系，是我们不可推卸的学术责任和光荣的文化使命之所在。也正因为如此，我衷心希望，卿菁博士能以这篇博士论文的正式出版作为契机和动力，将自己的音乐剧研究和教学推向一个更为成熟的新境界。

2011年10月31日星期一于南艺樱花门

目 录

中文摘要	001
英文摘要	002
绪论	003
一、研究“整合音乐剧”之缘起	003
二、整合音乐剧的译名释义考	007
三、整合音乐剧发展简述	012
四、整合音乐剧与音乐喜剧的区别	015
 上编 整合音乐剧的历史考察	019
第一章 整合音乐剧的萌芽	021
第一节 “波顿—沃德豪斯—科恩”与公主音乐剧	021
第二节 公主音乐剧的主要革新	029
第三节 公主音乐剧对整合音乐剧的影响	034
第二章 整合音乐剧的雏形	038
第一节 创作者的整合：科恩、汉默斯坦二世及其《演艺船》	038
第二节 《演艺船》创作特色分析	044
一、戏剧题材与主题	044
二、剧情改编	045
三、剧诗创作	046
四、歌曲创作	047
五、器乐创作	048
六、舞蹈创作	049
第三节 《演艺船》：整合音乐剧的雏形	050

第三章 整合音乐剧的成熟与发展	055
第一节 罗杰斯、汉默斯坦与整合音乐剧的成熟与发展	055
一、罗杰斯与汉默斯坦的合作	056
二、罗杰斯、汉默斯坦的五大剧作	063
三、五大剧作的主要创作特色	075
第二节 整合音乐剧对百老汇音乐剧的贡献与影响	092
下编 整合音乐剧的基本创作特征	100
第四章 剧本创作	101
第一节 剧本发展脉络	101
一、整合观念与剧本的初步发展	102
二、整合观念与剧本的成熟发展	105
第二节 整合观念与剧本的题材选择	109
一、选材标准之一：戏剧性原则	109
二、选材标准之二：音乐性原则	112
三、选材标准之三：舞蹈性原则	114
第三节 剧本创作中的要素整合	115
一、剧本与剧诗的整合	116
二、剧本与音乐的整合	125
三、剧本与舞蹈的整合	130
第四节 整合音乐剧对剧本创作的再整合	134
一、一度创作中的再整合	135
二、二度创作中的再整合	137
三、三度创作中的再整合	140
第五章 歌曲创作	144
第一节 戏剧性歌曲发展脉络	144
一、戏剧性歌曲的初步发展	145
二、戏剧性歌曲的成熟发展	145
第二节 歌曲的戏剧功能	147

一、叙述戏剧事件	147
二、抒发人物情感	151
三、塑造人物性格	161
四、揭示戏剧冲突	168
五、营造戏剧气氛	173
六、突出戏剧主题	176
第六章 舞蹈创作	182
第一节 戏剧性舞蹈发展脉络	182
一、戏剧性舞蹈的初步发展	183
二、戏剧性舞蹈的成熟发展	184
第二节 舞蹈的戏剧功能	188
一、叙述剧情	189
二、塑造人物性格	190
三、表现冲突、推进情节	192
四、渲染情绪、营造气氛	194
五、替代人物对白	196
六、表达戏剧主题	196
结语	199
参考文献	211
附录一：百老汇“公主音乐剧”剧目	224
附录二：波顿、沃德豪斯、科恩参与创作的音乐剧	225
附录三：汉默斯坦二世、罗杰斯参与创作的音乐剧	235
附录四：R&H“五大剧作”百老汇、海外复排版及奖项记录	241
附录五：百老汇“黄金年代”（1940—1969）演出记录超过500或1,000场的剧目	245
后记	249

中 文 摘 要

整合音乐剧是美国音乐剧发展史上最重要的音乐剧形式。从“公主音乐剧”到《演艺船》和《俄克拉荷马!》，经历了萌芽、雏形、成熟发展三个时期。由于整合音乐剧的崛起及其大师与经典性作品的成批出现，美国音乐剧才实现了从早期纯粹娱乐性的舞台表演发展到具有高度审美价值的舞台戏剧艺术的划时代超越，并在 20 世纪 40—60 年代铸造了百老汇的辉煌。

整合音乐剧在“整合”观念统摄下，以剧本为整合原点，将所有构成元素整合成一个有机整一的舞台戏剧艺术；与剧本严密整合的歌曲和舞蹈成为剧中戏剧性叙事元素，并在承载和完成多重戏剧使命过程中充分展现出整合音乐剧的整体魅力和各自的独特魅力。

关键词：整合音乐剧；整合观念；戏剧性

Abstract

The integrated musical is the most important form in the American musical history. It has gone through the three periods of embryo (*Princess Musical*) , rudiment (*Show Boat*) and maturity (*Oklahoma!*). Given the rise of integrated musical, together with its outstanding masters and plenty of classic shows, could the American musical have achieved the historic transformation from a purely entertainment show to an art with highly aesthetic value, winning the glory of the Broadway Musical during 1940s – 1960s.

Under the guidance of the conception of integration, the integrated musical integrates, on the basis of the book, all the constitutive elements into an organic integrity of the drama and theatre arts. Song and dance, closely integrated with the book, become the theatrical narrative elements. While performing different theatrical missions, they fully demonstrate the charms of not only their own but the integrated musical as a whole.

Key Words: the integrated musical; concept of integration; theatrical

绪 论

一、研究“整合音乐剧”之缘起

国内音乐剧研究每每论及百老汇音乐剧在 20 世纪 40—60 年代的艺术成就时，总是离不开“叙事音乐剧/剧本音乐剧/情节音乐剧”（Book Musical）、“古典音乐剧”（Classic Musical）、“音乐戏剧”（Musical Play）等术语，并且总是与那个时代最杰出的创作组合“R & H”相联系。这些概念在国内的普及，似乎对“R & H”的音乐剧做了约定俗成的定位，即他们的剧作有别于同时代的音乐喜剧、轻歌剧或其他形式的音乐剧，既具有更高的可观赏性和艺术价值，也实现了非比寻常的商业成功。然而，翻阅上个世纪 80 年代以来的西方音乐剧研究著作，可以发现一个与“R & H”联系更加紧密的高频词汇“整合音乐剧”（Integrated Musical）。对于该词，国人乃是相当陌生，至今仅有《西方音乐剧史》曾经提及^①。在西文著作中，最早^②出现“整合音乐剧”（Integrated Musical）一词的是 1980 年出版的《音乐剧：美国音乐剧一览》（*The Musical: A Look at the American Musical Theater*)^③。此书提到了公主剧院音乐剧的“整合观念”（concept of integration, p. 115）、理查德·罗杰斯（Richard Rodgers）与奥斯卡·汉默斯坦二世（Oscar Hammerstein II）的“整合音乐剧”（integrated musical, p. 142, p. 148）。曾在文中出现过“整合音乐剧”一词的西文著作还有：

《在百老汇翩跹起舞：戏剧舞蹈史》（*Hoofing on Broadway: A History of Show Dancing*）；

《音乐喜剧世界》（*The World of Musical Comedy*）；

《“毛发”年代：百老汇第一部摇滚音乐剧的革命与影响（戏剧贡献与

^① 慕羽.《西方音乐剧史》[M].上海：上海音乐出版社，2006. 311

^② 这个“最早”仅是作者根据目前手头资料所做的界定，随着新资料的增加，这个结论将会被及时更正。

^③ Richard Kislak. *The Musical: A Look at the American Musical Theater*. New Jersey: Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1980.

戏剧研究)》(*The Age of Hair: Evolution and Impact of Broadway's First Rock Musical* 〈 *Contributions in Drama and Theatre Studies* 〉)；

《美丽的清晨：40年代的百老汇音乐剧》(*Beautiful Mornin': The Broadway Musical in the 1940s*)；

《百老汇音乐剧写作》(*Writing the Broadway Musical*)；

《剑桥音乐剧》(*The Cambridge Companion to the Musical*)；

《“男孩失去女孩”：百老汇剧作家》(*Boy Loses Girl: Broadway's Librettists*)；

《百老汇，黄金年代：杰罗姆·罗宾斯与伟大的舞蹈编导—导演(1940—现今)》(*Broadway, the Golden Years: Jerome Robbins and the Great Choreographer - Directors 1940 to the Present*)；

《百老汇音乐剧百年》(*Broadway Musicals: A Hundred Year History*)；

《我们的音乐剧，我们自己：美国音乐剧的社会史》(*Our musicals, Ourselves: A Social History of the American Musical Theater*)；

《百老汇：美国音乐剧》(*Broadway : The American musical*)；

《音乐剧赏析》(*Musical Theater: An Appreciation*)；

《制造美国人：犹太人与百老汇音乐剧》(*Making Americans: Jews and the Broadway Musical*)；

《美国音乐剧艺术：主创者谈话录》(*The Art of the American Musical: Conversations with the Creators*)；

《美国音乐剧与国家身份的形成》(*The American Musical and the Formation of National Identity*)；

《未完成的事业：行进中的百老汇音乐剧》(*Unfinished Business: Broadway Musicals as Works - in - process*)；

《你曾有一个梦：音乐剧的讯息》(*You've Got to Have a Dream: The Message of the Musical*)；

《音乐剧即戏剧》(*The Musical as Drama*)；

《音乐文字：创造百老汇音乐剧剧本》(*Words with Music: Creating the Broadway Musical Libretto*)；

《〈奏响乐队〉：音乐剧的新历史》(*Strike Up the Band: A New History of*

Musical Theatre)^①;

据不完全统计，文中曾经出现过“整合音乐剧”（Integrated Musical）的研究著作多至几十本。因篇幅关系，笔者没有将其一一列出。以上所列

- ① Richard Kislan. *Hoofing on Broadway: A History of Show Dancing*. New York: Prentice-Hall, A Division of Simon & Schuster Inc., 1987.
- Stanley Creen. *The World of Musical Comedy*. New York: Da Capo Press, 1st Edition, 1984.
- Barbara Lee Horn. *The Age of Hair: Evolution and Impact of Broadway's First Rock Musical (Contributions in Drama and Theatre Studies)*. Westport: Greenwood Press, 1991.
- Ethan Mordden. *Beautiful Mornin': The Broadway Musical in the 1940s*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Aron Frankel. *Writing the Broadway Musical*. New York: Da Capo Press, 2000.
- William A. Everett. *The Cambridge Companion to the Musical*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Thomas S. Hischak. *Boy Loses Girl: Broadway's Librettists*. Metuchen N. J.: The Scarecrow Press, Inc, 2002.
- Robert Emmet Long. *Broadway, the Golden Years: Jerome Robbins and the Great Choreographer Directors 1940 to the Present*. New York: The Continuum International Publishing Group Inc, 2002.
- David H. Lewis. *Broadway Musicals: A Hundred Year History*. North Carolina: McFarland & Company Inc, 2002.
- John Bush Jones. *Our musicals, Ourselves: A Social History of the American Musical Theater*. Hanover: Brandeis University Press, Published by University Press of New England, 2003.
- Alyson McLamore. *Musical Theater: An Appreciation*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, 2004.
- Michael Kantor and Laurence Maslon. *Broadway: The American Musical*. New York: Bulfinch, 2004.
- Andrea Most. *Making Americans: Jews and the Broadway Musical*. London: Harvard University Press, 2004.
- Jackson R. Bryer, Richard A. Davison, ed. *The Art of the American Musical: Conversations with the Creators*. Piscataway N. J.: Rutgers University Press, 2005.
- Raymond Knapp. *The American Musical and the Formation of National Identity*. Princeton New Jersey: Princeton University Press, 2006.
- Bruce Kirle. *Unfinished Business: Broadway Musicals as Works - in - process*. Illinois: Southern Illinois University Press, 2005.
- Ian C. Bradley. *You've Got to Have a Dream: The Message of the Musical*. Louisville Kentucky: Westminster John Knox Press, 2005.
- Scott McMillin. *The Musical as Drama*. Princeton New Jersey: Princeton University Press, 2006.
- Lehman Engel. *Words with Music: Creating the Broadway Musical Libretto*. New York: Applause Books; Rev & Updtd edition, 2006.
- Scott Miller. *Strike Up the Band: A New History of Musical Theatre*. Heinemann Drama, 2006.