

音乐剧《西区故事》鉴赏

经典音乐剧是怎样炼成的

费元洪◎著

*Exploring
the world of
West Side Story*

 SMMPH
上海音乐出版社
www.smmp.cn

音乐剧《西区故事》鉴赏

经典音乐剧是怎样炼成的

费元洪◎著

*Exploring
the world of
West Side Story*

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐剧《西区故事》鉴赏 / 费元洪著 - 上海: 上海音乐出版社, 2017.11

ISBN 978-7-5523-1490-8

I. 音… II. 费… III. 音乐剧 - 音乐欣赏 - 美国 - 现代 IV. J617.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 268545 号

书 名: 音乐剧《西区故事》鉴赏

著 者: 费元洪

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 王 琳

封面设计: 翟晓峰

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 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 640×978 1/16 印张: 8.5 插页: 8 谱、文 136 面

2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1490-8/J · 1381

定价: 58.00 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

←《罗密欧与朱丽叶》中经典的阳台场景，在《西区故事》中被安置在了纽约大楼外的消防梯上

Photo by Johan Persson

↑无论是杰茨帮还是鲨鱼帮，他们的舞蹈象征着青少年火一般的能量

Photo by Johan Persson

↑ 鲨鱼帮是来自南美的波多黎各移民，他们渴望成为真正的美国人，因此舞蹈和音乐充满了异国风采

Photo by Nitz Boehme

↑ 杰茨帮精彩的群舞

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

Photo by Johan Persson

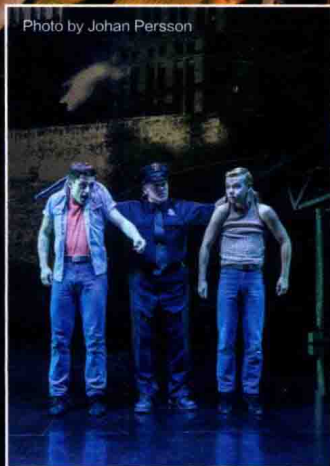
↑ 能歌善舞的波多黎各鲨鱼帮

Photo by Johan Persson

↑ 纽约本土杰茨帮的男男女女

Photo by Johan Persson

↑ 以权威压制暴力的警察

Photo by Johan Persson

↑ 托尼与玛丽亚深情一吻，世界仿佛不复存在

Photo by Johan Persson

→舞会中，争奇斗艳的舞蹈表现了青少年的争强好胜

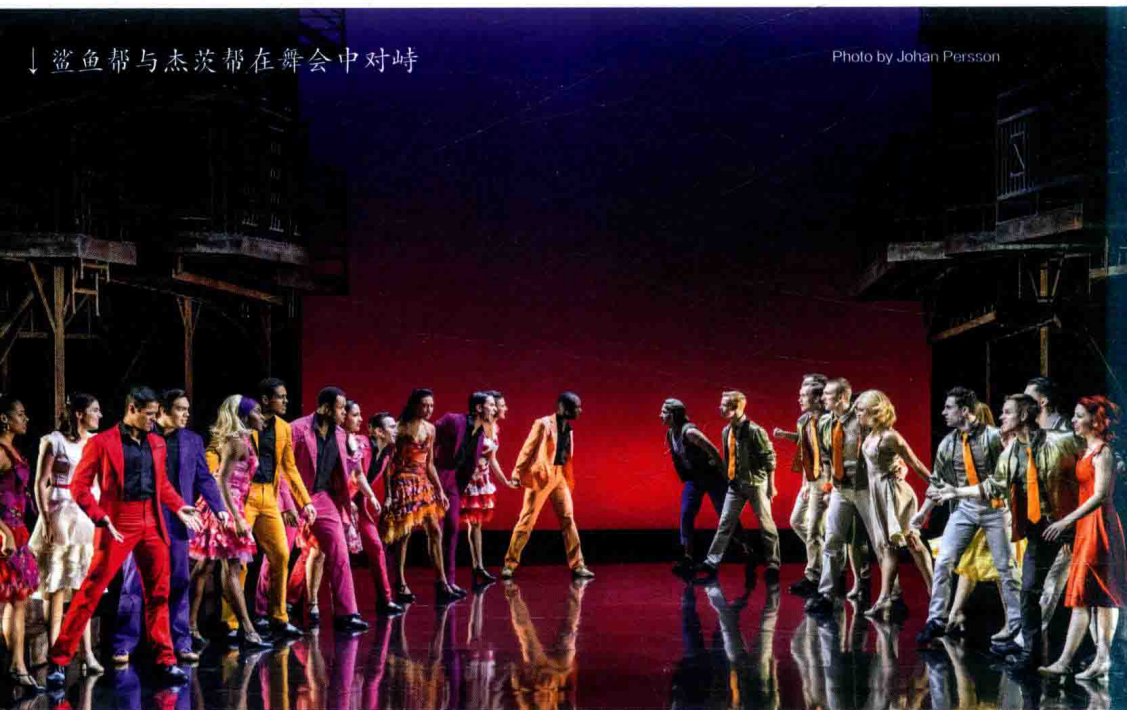
Photo by Johan Persson

←托尼和玛丽亚在阿妮塔的婚纱店里，上演了一场“虽假似真”的婚礼

↓鲨鱼帮与杰茨帮在舞会中对峙

Photo by Johan Persson

因为挚爱(代序)

两个孩子,爱上了,一见钟情。为成就和维护这段爱,不惜以生命相搏。因了这两个孩子的死,两大世仇家族终归于好,更多的人不再因斗殴而伤残丧命。

这是莎士比亚讲的故事。

伯恩斯坦和桑德汉姆把这个故事移到了上世纪中叶的纽约街头。在最为黑暗最为困苦的时候,男孩和女孩一起唱出 Someday / We'll find a new way of living / We'll find a way of forgiving。这卑微的念想,支持着两人苦熬。后来,男孩死了,女孩却活了下来。忍受着巨大的痛苦,也怀着更深厚的爱,女孩放下了手里握着的枪。未来会怎样,并不能确定。而这牺牲了的爱,和那曾经的希望,将支撑着女孩独自活下去。

这个当初并不起眼的“剧目研究”,是元洪的音乐剧之旅的起点。

其实,剧目研究,是音乐剧理论研究的重要基础。唯有在一定数量和深度的剧目研究的成果积累之上,才能构建出靠谱的音乐剧的理论体系来。

剧目研究,也是音乐剧推广传播导赏的重要基础。唯有自己先对剧目本体有深入体验和充分认识,才能带着观众一起进入其中。

剧目研究,更是编创人员学习音乐剧语言的重要途径。音乐剧构成的奥秘,从宏观结构到微观处理,从共性语法到特殊风格,都藏

在一部部具体的剧目作品中。只要下功夫去探寻挖掘,就能归你掌握、任你运用。

元洪选择这部戏作为硕士论文的时候,音乐学院图书馆里都没有这部戏的乐谱。他是从买乐谱和搜索外文参考书开始做起的。

元洪进入这个行业的时候,中国刚刚开始正经引进西方经典音乐剧的商业演出,他是从翻译脚本和打字幕干起的。

如今,在这本小书即将付梓的时候,元洪已是中国第一个专业音乐剧演出场所的艺术管理者,负责策划引进来自世界各国的音乐剧在本地的上演,同时在音乐剧的制作上也进行着积极的探索,兢兢业业,成果丰硕。也是凑巧,他目前正在运营的,正是《西区故事》这部戏。

希望元洪,无论到了什么时候,都永远保持读书时的状态,不骄傲,不懈怠,一直学习着,感受着,思考着,行动着。

相信他是能做到的。因为,直到今天,他仍保有着对音乐剧的挚爱。

陶辛

2017年11月

前言

音乐剧《西区故事》(*West Side Story*)又译为《西城故事》,创作于1956年,首演于1957年百老汇冬季花园剧院,是美国乃至世界音乐剧历史上极具艺术价值的经典剧目。它取材于莎士比亚的悲剧《罗密欧与朱丽叶》,因故事发生在二十世纪五十年代纽约,因此也被称为“现代版的《罗密欧与朱丽叶》”。

《西区故事》的创作汇集了美国音乐戏剧界各领域的知名人士,可谓美国音乐剧的“梦之队”。剧本作者为当时百老汇公认的第一编剧亚瑟·劳伦斯(Arthur Laurents);曲作者是当代音乐界最著名的作曲家、指挥家、音乐教育家伦纳德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein);编舞为杰若姆·罗宾斯(Jerome Robbins),他当时已享誉百老汇,后来被誉为“美国当代舞教父”;制作人兼导演哈罗德·普林斯(Harold Prince)当时在百老汇也已非常出名,如今早已是全球最知名的音乐剧导演,他最负盛名的作品除了《西区故事》,还有《剧院魅影》(*The Phantom of the Opera*);而词作者斯蒂芬·桑德汉姆(Stephen Sondheim)当时还是一位新手,后来成为美国音乐剧作词和作曲巨匠,并且开创了“概念音乐剧”的流派,与英国的韦伯并称为“音乐剧当代双杰”。这些主创人员无论在当时还是后来,都是各领域中最富有代表性的人物,这样的主创阵容,即便在如今看来也无出其右。

而难能可贵的是,作为一部商业上极其成功的音乐剧,《西区故事》在学术界还获得了极高的评价。对于其艺术价值,公认主要体现在以下几个方面:

从戏剧上看,《西区故事》是公认的最为经典的悲剧题材音乐剧。它改编自名著,并在原作基础上,结合了现代社会特征,发挥出与原著不同的思想,深化出新的戏剧内涵。在四五十年代美国百老汇以喜剧为主要创作题材的背景之下,《西区故事》可谓逆流而动,因而也格外引人注目。格罗夫音乐辞典对此评价:在四五十年代严肃风格的音乐剧中,死亡并不少见,但每一幕都以尸体横卧当场作为结束是从来没有的,《西区故事》所呈现的悲剧力量,可谓震人心魄。^①

从音乐上看,伯恩斯坦在《西区故事》中运用了诸多独特的技术手法和元素,使该剧呈现出与众不同的音乐风格,将其造就成为一部经得起反复聆听的伟大作品。^②最为重要的是,伯恩斯坦的音乐与戏剧内涵之间有着千丝万缕的联系,达到了戏剧和音乐的高度统一。他将悲剧这一百老汇历来遭受冷落的体裁发展到了从未有过的高度。

从舞蹈上看,编舞杰若姆·罗宾斯为全剧创作了风格独特、种类繁多的舞蹈,将传统样式同现代风格结合,同时摆脱了以往音乐剧中偏重歌舞表演而不注重戏剧表达的缺陷,让舞蹈完全为了戏剧和角色服务,使全剧达到了戏、歌、舞的完美统一。从很大程度上说,罗宾斯同劳伦斯和伯恩斯坦一样,都是戏剧内容的创作者,这不仅表现在罗宾斯对舞蹈的创意上,更在于他的创意在实现的过程中,对于表演和音乐的创作所产生的决定性意义。^③

从社会意义上看,《西区故事》虽然改编自莎士比亚名著,却取材于二十世纪五十年代纽约青少年的帮派斗争,具有鲜明的当代性。而与《罗密欧与朱丽叶》不同的是,《西区故事》中还融入了大量社会性的因素,它的悲剧不仅是个人的悲剧,也是社会的悲剧。据悉,在《西区故事》演出以后,纽约乃至美国社会的青少年犯罪问题

① Jon Alan Conrad, "West Side Story", *The New Grove of Music*, ed. Standley Sadie & John Tyrell, London, Macmillan, 2001.

② 同①。

③ 同①。

引起了更多人的关注和反思。

在欧美众多音乐剧的剧目中,《西区故事》具有独树一帜的艺术特点。它提升了悲剧题材在百老汇的地位,拓宽了音乐剧的表现风格和手法,深化了音乐剧这一体裁的严肃性和深刻性。总而言之,《西区故事》在西方学术界的影响力是广泛、深入和持久的。因此,西方学界对《西区故事》的研究从该剧诞生之后就开始了。根据网上检索显示,几十年来,美国本土发表和出版关于《西区故事》的学术论文可谓百老汇音乐剧之最,其内容涉及戏剧、音乐和舞蹈。在美国之外,关于《西区故事》的研究也有不少,各国专业人士都把《西区故事》作为研究美国音乐剧乃至音乐剧形态的一部重要作品。还有人专门研究《西区故事》中的西班牙因素^①、《西区故事》中的种族歧视问题等。此外,有不少研究者在大量关于伯恩斯坦音乐创作研究的论述中,也对《西区故事》这部在其一生中占有重要分量的作品进行深入分析。

如前所述,《西区故事》具有戏剧和音乐的高度有机统一,其所达到的高度已为业界所公认。如何用音乐发展戏剧,如何用戏剧承载音乐,以及音乐和舞蹈之间如何互动创作,这些音乐剧创作的核心问题,不仅属于艺术层面,也属于技术层面。本书正以此为切入点,在充分吸收、消化前人研究成果的基础上,对《西区故事》进行更为深入和细致的分析阐述,充分挖掘和展示这部作品所具有的艺术价值和意义,旨在帮助中国观众理性地欣赏这部杰作。希冀本书能为研究音乐剧创作的中国业内人士提供借鉴和参考。

费元洪

2017年5月

^① 《西区故事与其中的西班牙因素》(Elizabeth A. Wells, *West Side Story and Hispanic*)

目 录

因为挚爱(代序)	陶辛 I
----------------	------

前言	III
----------	-----

第一章 关于《西区故事》	1
--------------------	---

一、《西区故事》的剧情梗概	1
---------------------	---

二、《西区故事》的诞生过程	5
---------------------	---

三、《西区故事》的舞蹈价值	6
---------------------	---

四、《西区故事》的剧本构思	14
---------------------	----

五、《西区故事》的演出档案	18
---------------------	----

六、《西区故事》的主创人员	21
---------------------	----

第二章 《西区故事》的戏剧悲剧性	25
------------------------	----

一、悲剧题材在美国音乐剧中的状况	25
------------------------	----

二、《西区故事》的戏剧悲剧性要素分析	29
--------------------------	----

三、《西区故事》与《罗密欧与朱丽叶》的悲剧性异同	32
--------------------------------	----

第三章 《西区故事》的音乐戏剧性	46
一、音乐的戏剧性	46
二、主要音乐技术手段与要素及其戏剧表现	48
三、技术手段总论	63
四、总体音乐风格取向及其背景	65
第四章 部分场景的音乐戏剧综合分析	72
一、《序幕音乐》:音乐素材和发展手法的初次呈现	72
二、《玛丽亚》:人物心理状态的细致描摹	79
三、《今夜五重唱》:戏剧矛盾的集中体现	82
四、《梦幻芭蕾场景》《某个地方》:悲剧气氛的集中表现	94
五、《像这样的男孩》《我心中有份爱》:人物的对抗与心理转变	104
六、尾声:悲剧的终结意义的体现	111
结语	116
参考文献	121
后记	123
附录	
创作中国原创音乐剧,我们还缺什么?	125

第一章 关于《西区故事》

一、《西区故事》的剧情梗概^①

主要人物

玛丽亚：移民到纽约的波多黎各少女，哥哥是伯纳多。

托尼：美国长大的白人青年，原是杰茨帮的头目，后脱离杰茨帮靠自食其力生活，是现任杰茨帮头目里夫的铁哥们。

伯纳多：移民到纽约的波多黎各青年，鲨鱼帮的头目。

里夫：美国长大的白人青年，现任杰茨帮的头目，托尼的铁哥们。

阿尼塔：移民到纽约的波多黎各少女，伯纳多的女朋友。

奇诺：移民到纽约的波多黎各青年，鲨鱼帮的成员，伯纳多的属下，伯纳多有意将他介绍给玛丽亚。

第一幕

《西区故事》分有两幕，共十五场，故事发生在二十世纪五十年代的纽约西区。一开场，序幕音乐开始，杰茨帮和鲨鱼帮在篮球场相遇，他们一直为抢夺地盘而大打出手，这一次也不例外。他们彼此投去仇恨的眼神，配合着音乐节奏，摩拳擦掌，跳起了挑衅的舞蹈，最终发展成为一场舞蹈式的群殴，直到库克警官到来，驱散两个帮派，才制止了这场殴斗。

接下来，杰茨帮首领里夫召集所有杰茨帮成员，商量要和鲨鱼帮来一场决斗，看看到底谁才是纽约西区的老大。里夫提出，决斗一定需要杰茨帮原来的头目——他的好朋友托尼的帮忙。最后他们打算在今晚的舞会

^① 这里介绍的是《西区故事》舞台版的剧情，在电影版中做了如下改动：将第一幕第六场与第二幕第二场调换，将第二幕一开场的歌曲《我感到美丽》（*I Feel Pretty*）放在了第一幕第三场中。

上向鲨鱼帮提出决斗的要求。在兴奋的情绪下,杰茨帮唱起了本剧第一首歌曲《杰茨之歌》(*Jets Song*)。歌中描述了杰茨帮的生活信条以及傲慢狂妄的姿态。

第二场一开始,里夫找到了正在劳动的托尼,此时的托尼已经脱离杰茨帮,过着辛勤劳作的生活。他拒绝了里夫请他回到帮派的要求,但同意参加晚上的舞会。里夫走后,托尼唱起了《有事即将来临》(*Something's Coming*)。在歌中,托尼莫名预感到今晚将有美好的事情发生。

第三场发生在婚纱店。这个婚纱店是阿尼塔开的,玛丽亚在阿尼塔面前试穿今晚将要在舞会上穿的衣服。这是玛丽亚第一次参加公众人士的舞会,她对即将到来的舞会充满了美好的憧憬。

第四场是体育馆中的舞会。在铜管乐强烈的伴奏下,鲨鱼帮先来到舞会跳舞,气氛十分热烈,之后杰茨帮和托尼也来到舞会,两个帮派怒目相视,气氛一度十分紧张,后来在主持人的调停下,气氛趋于缓和,两个帮派一同跳起了拉丁舞曲《曼波》(*Mambo*)。在跳舞时,托尼和玛丽亚穿过人群看到了对方,他们四目相对,一见钟情,在乐曲《恰恰》(*Cha-Cha*)的伴奏下,两人跳起了优雅的舞蹈。当他们表达了爱慕之情后正要接吻时,被冲上前来的鲨鱼帮阻止,此时杰茨帮前来解围,并向鲨鱼帮发出了决斗要求,两个帮派差点发生斗殴。此时的托尼满脑子只有玛丽亚,他走出了喧闹的舞厅,走上大街,唱起歌曲《玛丽亚》(*Maria*),表达了他遇见玛丽亚之后的兴奋之情。

第五场,托尼来到玛丽亚的住处,呼唤玛丽亚的名字,玛丽亚从后面阳台出来,并约定下一次在婚纱店约会。他们共同唱起了歌曲《今夜》(*Tonight*),互相倾诉爱慕之情。

之后,在同一所大楼里,鲨鱼帮和他们的女人回来了。在鲨鱼帮走后,以阿尼塔为首的波多黎各少女们展开了争论,并唱起了歌曲《美利坚》(*America*)。歌中,以阿尼塔为首的女方丑化家乡波多黎各,赞美美国,表达了想要成为美国人的强烈愿望。而另一方则调侃地反驳:美国虽好,却永远轮不到出头之日。此外,还取笑另一方无法改变的南美肤色和波多黎各口音。全曲后来由全体演员演唱,在欢快热烈的气氛中结束了。

第六场发生在托尼养父的药店外面，里夫和杰茨帮成员唱起了《冷静》(Cool)，告诫全体成员在今晚决斗到来之前不能轻举妄动，要保持冷静。

第七场，在阿尼塔的婚纱店，托尼如约到来，遇见了玛丽亚和阿尼塔，阿尼塔一眼就看出他们俩的亲密关系，表现出不满，但还是同意他们相处一会儿。此时的玛丽亚已经得知两个帮派将要在今晚决斗，她要托尼去阻止，托尼为了玛丽亚欣然同意。在婚纱店里，托尼和玛丽亚举行了一次模拟的婚礼，在歌曲《心手相依》(One Hand, One Heart)中表达了两人永结同心至死不渝的爱情誓言。

第八场是戏剧矛盾的综合，所有事情都要在今晚发生：今晚，杰茨帮和鲨鱼帮将要决斗；今晚，托尼要阻止两个帮派；今晚，玛丽亚在家中热切等待托尼回来；同样在今晚，阿尼塔等待伯纳多回来和她亲热。所有主要人物都要在今晚实现不同的目的，他们共同唱起了《今夜五重唱》(Tonight Quintet)，将戏剧矛盾推向了高潮。

第九场发生在高架桥下。两个帮派碰面，鲨鱼帮首领伯纳多与杰茨帮的一位成员单挑。这时，托尼来到现场，倾尽全力阻止，却遭到了鲨鱼帮的讥笑和挑衅。最后，里夫看不下去，主动与伯纳多单挑，结果却因为托尼的全力阻止，使得伯纳多失手刺死了里夫。托尼看到里夫被刺，也失去了理智，将伯纳多一刀刺死。之后，在嘈杂的音乐陪衬下，两个帮派开始群殴，直到警车的警报声响起，才四处逃散。

第一幕结束时，舞台上只有里夫和伯纳多的尸体。

第二幕

第二幕第一场发生在玛丽亚的卧室。玛丽亚此刻仍然不知道托尼杀死伯纳多的消息，正在精心梳妆打扮，等待托尼回来。她高兴地唱起《我感到美丽》。在歌中，她将自己扮演成“美国小姐”。正唱得欢快时，奇诺突然浑身血迹地从决斗中回来，告诉了玛丽亚这个不幸的消息，然后从伯纳多的房间里拿了一支手枪离开。

这时，托尼从阳台爬进了玛丽亚的房间，玛丽亚声嘶力竭地喊道：“凶手！凶手！凶手！”当玛丽亚了解到托尼无意酿成了这出悲剧后，他们打算明天远走高飞，寻找一个只属于他们俩的地方。接着，音乐进入