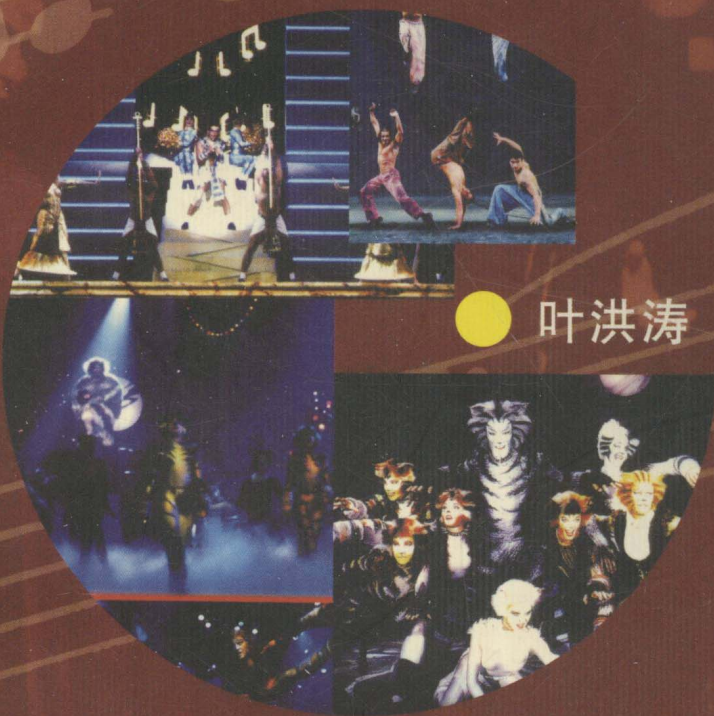

音乐剧 声乐演唱教材

劉炳森署

● 叶洪涛 编选

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐剧声乐演唱教材/叶洪涛编选. - 北京: 中国文联出版社,
2003.6

ISBN 7-5059-4360-X

I. 音… II. 叶… III. 歌舞剧-戏剧音乐-乐曲-世界-
教材 IV. J653.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 024950 号

书 名	音乐剧声乐演唱教材
编 选	叶洪涛
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	郭 锋
责任印制	邢尔威
印 刷	北京地质印刷厂
开 本	880×1230 1/16
印 张	20.25
插 页	2 页
版 次	2003 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-6000 册
书 号	ISBN 7-5059-4360-X/J·931
定 价	46.00 元

您若想详细了解我社的出版物

欢迎惠顾我们出版社的网站 [http: //www. CFLACP. com](http://www.CFLACP.com)

写在《音乐剧声乐演唱教材》出版时

我国是歌舞戏剧丰富的国家,我们现在所说的“音乐剧”,是特指美国、英国在上个世纪20年代创立并逐步发展起来的一种歌舞戏剧现象——即现在人们叫做的“Musical”(音乐剧)。它以自己鲜明的现代性和独具魅力的现代审美特征风靡欧洲,并开始传进亚洲。完备形态的音乐剧在我国自80年代开始引入,至今有二十年了。近年来,我国戏剧界和观众开始热心关注这个歌舞戏剧的品种。我们戏剧界、音乐界许多同志都在理论上,特别是在创作实践上对音乐剧进行了许多探索,而且开始出现比较好的成果。当然,对于我们戏剧界来说,音乐剧仍是需要进一步探讨的课题。从90年代初开始,中央戏剧学院、北京舞蹈学院以及后来的上海音乐学院等,都在认真地进行音乐剧教学,培养音乐剧表演、导演人才。这些院校,在音乐剧的演员、导演的培养,以及声乐、舞蹈训练方面,都逐步积累了许多宝贵的经验,并积累着教材。

音乐剧的欣赏过程,往往是剧情的激动、人物命运的激动和非凡的艺术美的激动的交感,而其中声乐美的激动是最直接的一种艺术美的激动。因此,在音乐剧教学中,声乐的教学一向被重视。叶洪涛老师这本《音乐剧声乐演唱教材》的出版,无疑对音乐剧的声乐教学是十分有价值的。

叶洪涛老师在实践中摸索的“在借鉴美声唱法、民族唱法技巧的前提下发展音乐剧声乐演唱”的观点我是同意的,关于音乐剧声乐外部特征的分析,也是有意义的。关于“音乐剧演唱是通过麦克传送到观众的耳朵里”;“音乐剧声乐演唱大都是在边唱边跳同时进行,这对气息的运用提出了新的要求”;“许多音乐剧作品音域跨度较大”这些分析都很有见地。当然,音乐剧声乐还非常强调戏剧性表演,它要求生动地、往往是激情澎湃地表情达意,这都是音乐剧对声乐提出的特殊而苛刻的要求。

叶洪涛老师悉心搜集、编选的这本《音乐剧声乐演唱教材》编入了62首曲谱,特别可贵之处,是将最为我们熟悉、脍炙人口的音乐剧歌曲,其中包括音乐剧的登峰之作《猫》中的《记忆》、《西区故事》中的《今夜》、《我真美丽》、《玛丽娅》;《美女与野兽》中的《美女与野兽》、《悲惨世界》中的《我有一个梦》、《我心深处》等一些音乐剧名曲,而且,这些乐曲都附有歌词的中文大意,这对我国音乐剧文学作者如何体会音乐剧歌词的诗情及遣词造句的特点也是有借鉴意义的。这本教材的出版,对我国音乐剧的声乐教学是一个重要的贡献。

我祝贺《音乐剧声乐演唱教材》的出版!

徐晓钟

2003年4月10日北京

音乐剧最重要的就是音乐

音乐剧作为一种新的艺术表演形式,受到了我国广大观众的欢迎,因为它是音乐、舞蹈和表演艺术的结合体,体现了戏剧舞台艺术特有的综合性、艺术性和时代性,并且具有强烈的动感和艺术上的夸张,能使观众的视听的感受得到充分的满足。

随着时代的进步,音乐剧在我国逐渐兴起和发展,在舞台艺术领域,它将越来越起到举足轻重的作用,成为人们文化生活中不可缺少的部分。

因此,对音乐剧的演员培养和训练,是摆在我国高等艺术院校面前的重要课题。事实上,在中央戏剧学院、上海音乐学院、沈阳音乐学院、北京舞蹈学院等一流的艺术院校,已经探索性地创办了音乐剧专业,它围绕专业本身的特点和要求,对其人才进行极富针对性的训练和培养,并不同程度地取得了很好的经验。

音乐剧专业的教学首先要完成的,是必要的形体和舞蹈方面的训练,在这里还要强调一下,因为将来中国原创音乐剧剧目会逐渐增加,应当对我国戏曲形体训练的程式加强学习和培养,它是展现中国特色和民族性的音乐剧所要求的基本功,只有这样,才能使演唱和形体统一起来。另外,对学生戏剧表演的培养也是必不可少的。这对塑造剧中人物的形象、展现角色内心世界的感情深度、根据剧情变化反映人物之间的关系等细节处理至关重要,只有通过深刻的内心体验和准确的形体表演去传达艺术美感,才能引起观众的共鸣。

音乐剧最重要的部分就是音乐,它是贯穿整个剧情发展的灵魂,通过美妙的旋律和动人的节奏,以及色彩丰富的乐队伴奏,使演员的歌喉得到淋漓尽致的表现,演员的歌唱又要与表演和形体协调统一地结合,相互映衬,最终才能达到塑造人物艺术形象的完美境界。这些表现都需要经过严格的专业化系统训练。在歌唱方法的训练中,要努力探求科学的发声方法,只要对基本训练原则严格把关,将来就可以演唱好不同风格、不同国度和民族特色的声乐作品,这种唱法的演变原则是建立在科学性之上的,而如何去演变各类不同的唱法,是根据声乐作品内容和风格需要而决定的。因此歌唱演员的唱法不是固定不变的,不论唱什么作

品,体现什么样的个性和特色,采用任何一种发声手段,都应当始终符合科学的发声原理。

与音乐剧学生的声乐训练直接相关的就是声乐教材,教材应具备的系统性、层次性、规范性和多样性,使教材的编选有的放矢。通过演唱不同的曲目,可以发掘学生的演唱潜能,提高学生的艺术表现水平。因此,在教师指导下,学生经过不断努力,达到教材所规定的艺术要求,由此,便可以收到循序渐进的教学效果。

《音乐剧声乐演唱教材》中的曲目,是已经在世界上广泛流传的经典外国声乐作品,同时,也为我国音乐爱好者所熟悉。相信通过这种作品的演唱,会使学生在掌握作品的艺术风格、音乐内涵,吐字感情和演唱技法等方面,均能得到启示和提高。

《音乐剧声乐演唱教材》的出版是件好事,也是一种新的尝试,肯定对学音乐剧专业的学生是有益的。希望在教学实践的过程中不断总结、不断充实、不断提高、逐渐完善。在未来的教材编选中,把中国的原创曲目吸纳其中,使作品的艺术风格更加丰富,还可以演唱技巧从易到难、从低级到高级进行分层。

《音乐剧声乐演唱教材》的出版,可以给学生们提供一个更大的艺术选择空间和更开阔的艺术视野。

2003年4月10日北京

编 者 的 话

音乐剧作为一个独特的艺术品种,经过百余年的发展,已在世界艺术之林确立了它应有的地位。随着近年来在我国舞台艺术各种音乐剧的展演,音乐剧以它独有的艺术魅力,给观众以极大的艺术冲击,很多有识之士在欢呼的同时,在进行着中国音乐剧的拓荒工作。作为有幸成为中国音乐剧专业教师的我,编选的这本《音乐剧声乐演唱教材》,不敢说是拓荒工作,它是本人在所处的音乐剧发展初期阶段应做的份内之事。

当我想像这本教材在学习音乐剧演唱专业学子的案头和谱台被打开的时候,心中不由得有些忐忑,我更希望在今后编撰新的音乐剧教材的时候,能够有更多的中国音乐剧的经典作品选编在内。对我来说:这是一个理想,更是一种责任。

在编撰此教材的过程中,得到了中央戏剧学院前院长徐晓钟先生、中国音乐学院院长金铁霖先生、解放军艺术学院音乐系马秋华教授、中国音乐学院附中声乐学科副主任曲学选先生、中国书法家协会副主席刘炳森先生、北京舞蹈学院院长王国宾先生、北京舞蹈学院副院长邓一江先生以及中国文联出版社郭锋女士的热切关注和大力支持,在此,特表示衷心地感谢。另外,我还要特别对北京华域星汇文化公司的杨诉先生和旅美钢琴家杨佳月女士,在本书编选所需资料方面所给予的帮助,表示格外的感激!

叶洪涛

2003年3月

目 录

写在《音乐剧声乐演唱教材》出版时	徐晓钟(1)
音乐剧最重要的就是音乐	金铁霖(2)
编者的话	叶洪涛(4)
WHAT I DID FOR LOVE 为爱所做	爱德华·科莱本词 马文·哈姆利士曲(1)
HERE'S THAT RAINY DAY 又是下雨天	约翰尼·伯克词 詹姆斯·范·休森曲(5)
BYE BYE BABY 再见宝贝	雷奥·罗宾词 朱勒·斯泰罗曲(9)
SCARBOROUGH FAIR 斯卡堡集市	传统歌曲 杰拉德.B.斯通改编(13)
THERE ARE SUCH THINGS 真有此事	斯坦莱·亚当斯 阿贝尔·巴尔 乔.W.梅尔词曲(17)
ALL FOR LOVE 一切为了爱	布赖恩·亚当斯词 罗伯特·约翰·兰格 迈克尔·卡门曲(21)
BEAUTY AND THE BEAST 美女与野兽	郝沃德·阿西曼 蒂姆·莱斯词 阿兰·门肯曲(27)
CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT 今夜感受我的爱	蒂姆·莱斯词 埃尔顿·约翰曲(33)
THE COLOUR OF MY LOVE 爱的色彩	戴维·福斯特词曲(37)
EMOTIONS 情感	玛丽亚·凯利词 玛丽亚·凯利 大卫·柯勒 罗伯特·克里维利斯曲(42)
LOVE TAKES TIME 爱需要时间	玛丽亚·凯利词 本·马古利斯曲(49)
THE POWER OF LOVE 爱的力量	玛丽·苏珊·艾普乐歌德 詹尼弗·拉斯词 康迪·德罗责 巩特尔·门德曲(54)
VISION OF LOVE 爱的幻觉	玛丽亚·凯利词 本·马古利斯曲(60)
SUMMERTIME 夏季里	杜伯斯·海沃德 艾拉·格什温词 乔治·格什温曲(66)
I GOT PLENTY O' NUTTIN 我是一无所有	杜伯斯·海沃德词 乔治·格什温曲(69)
SERENADA 小夜曲	佚名词 龙伯格曲(75)
OLD FOLKS AT HOME 故乡的亲人	S.福斯特词曲(79)
OL' MAN RIVER 老人河	奥斯卡·汉姆斯特恩二世词 杰罗姆·科恩曲(82)
AULD LANG SYNE 友谊地久天长	苏格兰民歌 罗伯特·朋斯词(86)
DON'T CRY FOR ME ARGENTINA 阿根廷不要为我哭泣	蒂姆·莱斯词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(88)
HELLO DOLLY 你好 多莉	杰瑞·霍尔曼词曲(94)

PEOPLE 人们	鲍勃·美力尔词 朱利·斯坦恩曲(97)
SOMEONE LIKE YOU 像你一样的人	莱斯利·布里克斯词 弗兰克·威尔德霍恩曲(101)
TOMORROW 明天	马丁·查宁词 查理斯·施特劳斯曲(106)
WITH ONE LOOK 只此一瞥	克里斯多夫·汉普顿词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(110)
CAN'T HELP LOVEIN' DAT MAN 情不自禁爱上男人	
.....	奥斯卡·汉姆斯特恩二世词 杰罗姆·科恩曲(115)
I HAVE THE ROOM ABOVE HER 住在楼下的她	
.....	奥斯卡·汉姆斯特恩二世词 杰罗姆·科恩曲(118)
SOME ENCHAN THE EVENING 多么迷人的夜晚	
.....	奥斯卡·汉姆斯特恩词 理查德·罗杰斯曲(121)
ON THE STREET WHERE YOU LIVE 在你居住的那条街上	
.....	艾伦·杰·勒纳词 弗雷德里克·洛伊曲(127)
WITH A LITTLE BIT OF LUCK 好运连连	艾伦·杰·勒纳词 弗雷德里克·洛伊曲(133)
I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT 彻夜狂舞...	艾伦·杰·勒纳词 弗雷德里克·洛伊曲(137)
WOULDN'T IT BE LOVELY 多么美好	艾伦·杰·勒纳词 弗雷德里克·洛伊曲(142)
I'VE GROWN ACCUSTOMED TO HER FACE 我已经看惯了她的脸	
.....	艾伦·杰·勒纳词 弗雷德里克·洛伊曲(145)
AND ALL THAT JAZZ 浮生若梦	弗雷德·艾波词 约翰·肯特曲(148)
CLASS 礼仪	弗雷德·艾波词 约翰·肯特曲(156)
IF I WERE A RICH MAN 如果我很富有	谢尔登·哈里克词 杰利·波克曲(161)
HEAVEN ON THEIR MINDS 他们心系苍天	蒂姆·莱斯词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(171)
PILATE'S DREAM 比拉多的梦	蒂姆·莱斯词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(179)
I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM 我不知道如何爱他	
.....	蒂姆·莱斯词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(183)
NOTHING LIKE YOU'VE EVER KNOWN 你好像一无所知	
.....	顿·布莱克词 小理查德·马特比词(补充) 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(187)
TELL ME ON A SUNDAY 星期天对我说	顿·布莱克词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(191)
UNEXPECTED SONG 意外的歌	顿·布莱克词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(196)
CLOSE EVERY DOOR 关闭每一扇门	蒂姆·赖斯词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(201)

- GO GO GO JOSEPH 行动吧 约瑟夫 蒂姆·赖斯词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(205)
- ANY DREAM WILL DO 梦想成真 蒂姆·赖斯词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(210)
- WHY GOD WHY 上帝究竟为什么
..... 小理查德·玛尔特比 阿兰·鲍布里词 克劳德·米歇尔·勋伯格曲(213)
- SUN AND MOON 太阳和月亮
..... 小理查德·玛尔特比 阿兰·鲍布里词 克劳德·米歇尔·勋伯格曲(222)
- THE LAST NIGHT OF THE WORLD 世界的最后一夜
..... 小理查德·玛尔特比 阿兰·鲍布里词 克劳德·米歇尔·勋伯格曲(227)
- I STILL BELIEVE 我依然相信
..... 小理查德·玛尔特比 阿兰·鲍布里词 克劳德·米歇尔·勋伯格曲(236)
- HOW TO HANDLE A WOMAN 如何对待女人 艾伦·杰·勒纳词 弗雷德里克·洛伊曲(245)
- IF EVER I WOULD LEAVE YOU 如果我要离开你 ... 艾伦·杰·勒纳词 弗雷德里克·洛伊曲(248)
- THINK OF ME 想想我 ... 查尔斯·哈特词 理查德·斯提戈词(增补) 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(252)
- ALL I ASK OF YOU 正是我所盼
..... 查尔斯·哈特词 理查德·斯提戈词(增补) 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(258)
- MACAVITY;THE MYSTERY CAT 马克威特:一只神秘的猫
..... T.S.艾略特词 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(263)
- MEMORY 记忆 特雷弗·楠恩词(根据 T.S.艾略特诗词改编) 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(272)
- TONIGHT 今夜 斯蒂芬·桑蒂汉姆词 里欧纳德·伯恩斯坦曲(277)
- I DREAMED A DREAM 我有一个梦 霍伯特·克利兹门词 克劳德·米歇尔·勋伯格曲(280)
- ON MY OWN 我心深处 霍伯特·克利兹门词 克劳德·米歇尔·勋伯格曲(285)
- THE MUSIC OF THE NIGHT 黑夜轻韵
..... 查尔斯·哈特词 理查德·斯提戈词(增补) 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(290)
- WISHING YOU WERE SOMEHOE HERE AGAIN 希望你再次出现
..... 查尔斯·哈特词 理查德·斯提戈词(增补) 安德鲁·劳埃德·韦伯曲(296)
- TIME TO SAY GOODBYE(CON TE PARTIRO) 告别时刻(我将和你一起走)
..... 鲁丝奥·夸浪托图 弗朗西斯科·赛托利词曲 弗兰克·彼得斯堡改编(301)
- I FEEL PRETTY 我真美丽 斯蒂芬·桑蒂汉姆词 里欧纳德·伯恩斯坦曲(306)
- MARIA 玛丽亚 斯蒂芬·桑蒂汉姆词 里欧纳德·伯恩斯坦曲(310)

WHAT I DID FOR LOVE

为爱所做

爱德华·科莱本词
马文·哈姆利士曲

Slowly

The musical score is written for voice and piano in 4/4 time. It consists of three systems of staves. The first system shows the vocal melody and piano accompaniment for the first line of the song. The second system continues the melody and accompaniment, including the second line of the song. The third system concludes the piece with the final line of the song. Chord symbols are placed above the vocal staff to indicate the harmonic structure. The piano part features a variety of textures, including arpeggiated chords and moving bass lines.

C

Kiss to-day — good bye;

p

A7sus4 A7 Dm Dm/C Fm

the sweet-ness and the sor-row. We did what — we

C G/B G D9 NC

had to do. And I can't re-gret

The musical score is written for a song in 4/4 time. It consists of four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are: "What I did for love. Gone, love is nev-er gone, As we tra-vel on, love's what we'll re- mem-ber. Kiss to-day-good-bye,"

System 1: The vocal line starts with a half note rest, followed by "What I did for" and a half note rest, then "love." with a half note. The piano accompaniment features a descending eighth-note line in the right hand and a steady eighth-note line in the left hand. Chord symbols above the vocal line are Dm7/b5, G, G/F, G/E, and G/D.

System 2: The vocal line has a half note rest, then "Gone," with a half note, followed by "love is nev-er gone," with a half note. The piano accompaniment continues with similar patterns. Chord symbols above the vocal line are Am, Am/G, Fmaj7, E7sus4, E7, Am, and Am/G.

System 3: The vocal line has a half note rest, then "As we tra-vel" with a half note, followed by "on," with a half note, then "love's what we'll re-" with a half note. The piano accompaniment continues. Chord symbols above the vocal line are Am/#F, B7sus4, B7, Em9, Em, A11, and A7.

System 4: The vocal line has a half note rest, then "mem-ber." with a half note, followed by "Kiss to-day-good-bye," with a half note. The piano accompaniment continues. Chord symbols above the vocal line are Fm/D, Dm7sus4, G7, NC, C, and C.

The piano accompaniment includes dynamic markings: *cresc.* (crescendo) in the first system, *f* (forte) in the second system, and *mp* (mezzo-piano) in the fourth system.

Fm Fm/D G G/F

What I did for love, What I did for love.

G7 NC C C A7sus4 A7

Look, my eyes are dry, the gift was ours to (dream)

mf

Dm7 Dm7/C Fm C G/B

bor - row. It's as if we al - ways

D9 NC Fm

knew, But I won't for - get What I did for love,

A7sus4 A7 Dm7 Fm

and point me t'ward to - mor - row. Wish me luck, — the same

C G/B Am Am/G D7/#F Am7/E D7 F C/E

to you. Won't for-get, — can't re-gret — What I did —

cresc. *f*

Dm7 G7sus4 G7 C C/bB Fm/bA NC

for love. What I did for —

mf

C C/bB Fm/bA NC C

love. What I did for — love. —

p rall. *pp*

歌词大意：今日吻别，酸甜苦辣。当我踏上旅程，爱就是我们的记忆。看吧，我的双眼干涩，梦想属于我们直到明天。好像我们一直知道，但又不会忘记对爱情的奉献。爱去了，爱又从未离去。我不后悔我对爱情的奉献。祝福我好运吧，也祝你好运。

HERE'S THAT RAINY DAY

又是下雨天

慢速 带表情地

约翰尼·伯克 词
詹姆斯·范·休森 曲

♭E ♭Emaj7/D ♭G/♭D Cm7/♭5 Fm7 ♭B9 ♭B7♭9

mf

♭E ♭Emaj7 ♭G/♭D Cm7♭5 ♭Cmaj7 ♭C6

May - be I should have saved those left - o - ver

mf

♭Am6 ♭B7/♭A ♭B7sus4 ♭B7 ♭D7

dreams; Fun - ny, but here's that rain - y

$\flat E_{maj7}$ $\flat A/C$ Gm/D $\flat E_{maj7}$ $\flat A/\flat E$ $\flat E_{maj7}$ $\flat Am7$

day. _____ Here's that

$\flat D9$ $\flat B7\flat5$ $\flat G_{maj7}$ $\flat G6$ $\flat G^+$ $\flat G6$

rain - y day they told me a - bout, and I

$Fm7$ $\flat B7$ $\flat B7sus4$ $\flat Bdim7$ $\flat B7$ $\flat E_{maj7}$

laughed at the thought that it might turn out this way. _____

$\flat B9sus4$ $\flat B9$ $\flat E$ $\flat Emaj7$ $\flat G/\flat D$ $Cm7\flat 5$

Where is that worn - out wish that

$\flat Cmaj7$ $\flat C6$ $\flat Am6$ $\flat B7/\flat A$ $\flat B7sus4$

I threw a - side, Af - ter it

$\flat B7$ $\flat D7/\flat A$ $\flat Emaj7$

brought my lov - er near? _____

$\flat A_{maj7}$ $\flat A7$ $Dm7\flat5/\flat A$ $\flat B7/\flat A$ $\flat E$ $Cm7\flat5/\flat B$

Fun - ny how love be - comes a cold rain - y

$F7$ $\flat B7sus4$ $\flat B7$ $\flat B7\flat9/\flat C$

day. Fun - ny that rain - y day is

$\flat E_{maj7}$ $\flat C_{maj7}/\flat E$ $\flat E_{maj9}$

here.

歌词大意：或许我应该保存逝去的梦。有趣吗，但今天又是下雨天，他们告诉我，今天又是下雨天，我嘲笑出现的想法。我把过时的希望扔在一旁的，在它带来我的爱人后，到底身居何方？有趣吗，爱情怎么变成了寒冷的雨天。有趣吗，又是下雨天。