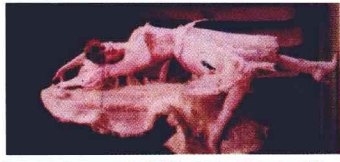

- > 在百老汇，即使一个顶级演员同时拥有三项全能的基本功，并经历多次舞台历练，也不敢对任何一次面试掉以轻心。
- > 当演员完全洞悉角色内心的奥秘，充分掌握住了人物的思想感情逻辑，能够深刻地体验角色的心理特征时，就有可能自然地“达到角色的外部形象”。
- > 音乐剧的角色体现，是建立在写实叙事美学基础上的戏剧人物创作过程，强调多种表演元素和技能有机整合与角色塑造。
- > 戏剧的旋律、节奏与和声表达”，对表演整体戏剧呈现具有至关重要的意义。因此音乐剧演员的声乐表演绝不允许像一般流行歌手那样纯粹自我展示，必须通过演唱来表达重要的情感和故事。
- > 剧场舞蹈表演强大的抒情功能和戏剧表现力，不仅推进戏剧进程，更为音乐剧整合表演的综合性做出重大贡献。
- > 统一舞台呈现是指演员从角色出发，实现全方位、立体化塑造角色设计的形象，举止、对话声音造型、唱腔和舞蹈风格完美统一与整合。
- > 演员的演唱、舞蹈均应与戏剧进程和人物形象水乳交融、密不可分。在歌、舞、演全方位立体轰炸下，音乐剧演员将自己的能量淋漓尽致地释放，体现出任何一种表演形式都无法比拟的情感冲击给观众带来铭记一生的现场体验。
- > 当代华语音乐剧表演体系在接受欧美音乐剧（尤其是叙事音乐剧）洗礼的同时，还面临着如何继承、消化和发扬古典歌舞剧和民族歌舞剧的难题。后者是华语音乐剧表演之魂，也是建立民族自尊心和自信心之源，更是先人们用毕生精力、努力和思考加以完善而留下的宝贵财富。
- > “中国特色”是中国原创音乐剧表演未来发展的重要方向，可以促使中国音乐剧表演在美国百老汇音乐剧的成就上更上一层楼，让“无动不舞，无声不歌”充盈整个演出，最终实现音乐剧人与观众“诗意的栖居”。

Performance in Musical Theater

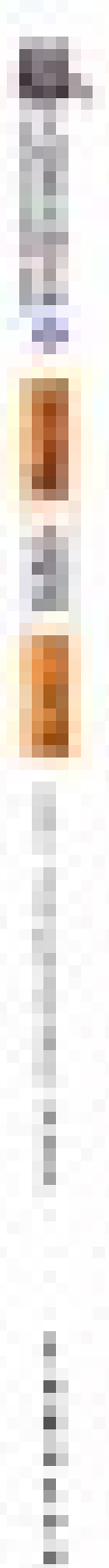
表演概论 (下)

COMET

Comets are icy bodies that originate in the outer regions of the solar system. They are composed of a nucleus made of ice and dust, which develops a coma and a long tail as they approach the Sun. The tail is made of gas and dust that is blown away by the solar wind. Comets are visible when they are close enough to the Sun for their tails to be seen. They are often called "dirty snowballs" because of their composition. The most famous comet is Halley's Comet, which is visible every 76 years. Other comets include Hale-Bopp, Hyakutake, and NEOWISE. Comets are important for understanding the early solar system and the distribution of water and organic molecules in the universe.

音乐剧表演概论

Performa
in Musical Theater

文硕 彭媛娣 杨佳 著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐剧表演概论 / 文硕, 彭媛娣, 杨佳著. —北京:
中国戏剧出版社, 2010.5
ISBN 978-7-104-03216-8

I. ①音… II. ①文…②彭…③杨… III. ①歌舞剧
—表演艺术—概论 IV. ①J833.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第071432号

音乐剧表演概论

责任编辑: 丁小倩 周 吉

封面设计: 何 川

内文排版: 何 川

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京新华印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 43.25

字 数: 400千

版 次: 2010年8月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03216-8

定 价: 120.00元 (含上下册)

版权所有 违者必究

COMPANY
JESSIE MATTHEWS
FROM THE NOVEL BY J.B. PRIESTLEY

INNOCENTS of PARIS

OLD MAN RHYTHM
CHARLES BUDDY ROGERS

NAUGHTY MARIETTA
FRANK MORRAN
W.S. VANDYKE

DANGER
Charles ROGERS
Mae CLYDE

GENE AUTRY
Cowboy Movie Posters

PENNIES from HEAVEN
BING CROSBY

RAVE, TAKE A BOW
Shirley TEMPLE
James DUNN
Claire TREVOR
The EINHARTS

DAMES
RUBY KEELER
DICK POWELL
JOHN BOWEN
GARY MIBBE
HUGH HARRISON

STAND UP
CH

MONO HANETTE
First National Picture
ALL TALKING

HOORAY for LOVE
GENE RAYMOND

FOOTLIGHT PARADE
JAMES CAGNEY
JOAN MARCUS
GARY MIBBE
RICK POWELL

ROBERTA
DUNNE
ASTAIRE
ROGERS

ASTAIRE
Ginger ROGERS
TOP HAT

THE DANCE of LIFE
AL JOLSON
NANCY CARROLL

GEORGE WHITE'S 1935 SCANDALS
ALICE FAYE
DUNN
SPARKS

GO INTO YOUR DANCE
AL JOLSON
RUBY KEELER

THANKS a MILLION
DICK POWELL
ANN DVORAK
FRED ALLEN
PAUL WHITEMAN
PATSY KELLY
RUBINOFF
YACHT CLUB BOYS

KING of BURLESQUE
BAXTER
FAYE
OAKIE

SINGING BABY SING
FAYE MENOU

20 MILLION SWEETHEARTS
DICK POWELL
PAT O'BRIEN
GINGER ROGERS
THE FOUR ALL STARS
TED PORTO AND HIS BAND
ALEX JARVIS

BOLERO
The Carlos LARCA
and his
BAND

DAVIES Going Hollywood
BING CROSBY

PARIS SPRING
MAYE BULLS
LUCY CARROLL

ROMAN SCANDALS
with SMITH ETTING

EDDIE CANTOR
In the
SAMUEL GOLDWYN
Production of

George White's SCANDALS

FRED ASTAIRE GINGER ROGERS
THE KING and QUEEN of the Screen
The RKO Radio Pictures
The Gay DIVORCEE

Wake Up Dream

文硕

北京文硕音乐剧传播公司董事长兼总裁

北京哆咪咪文硕音乐剧主题连锁酒吧董事长

上海永乐纵横文化艺术公司、燃情音乐剧网（文化部主管中国音乐剧研究会授权网站，www.musicalchina.com）首席娱乐官；美国明月歌舞剧社首席顾问；维也纳音乐学院顾问；北京东方百老汇国际剧院管理公司顾问；中国首部音乐剧电影《爱我就给我跳支舞》出品人、制作人和导演（2009年七夕情人节全球上映）。

曾任北京舞蹈学院音乐剧研究中心常务副主任、CCTV《同一首歌》首席品牌策划、湖南卫视《超级女声》高级公关顾问、东方卫视《我型我秀》顾问兼特约评论、中唱华夏演出公司首席娱乐官、北京智扬公关公司首席顾问、北京光线电视传播公司副总裁、博鳌亚洲文化传媒研究院院长、用友软件集团副总裁、国家审计署和中国农业银行总行官员。

主要专著（或合著）：《音乐剧导论》（合著，北京舞蹈学院教材）、《音乐剧的文硕视野》、《美国音乐剧对欧洲说NO》（与吕艺生教授合著）、《音乐剧表演概论》（与杨佳、彭媛娣教授合著）、《首席娱乐官——把生意做成娱乐，把娱乐做成生意》（音乐剧产业卷）、《这就是娱乐经济》、《非娱乐产品的娱乐营销传播》、《电影营销》、《电视营销传播》、《明星包装策略》、《图书营销传播》和《网络运“盈”》。

wenshuo@vip.sina.com <http://blog.sina.com.cn/wenshuo>

彭媛娣

西安音乐学院声乐系教授、硕士生导师
中国音乐家协会会员
陕西音乐家协会委员会委员
曾就读中央音乐学院声歌系，师从陈琳教授。

1992年由省音像出版社录制盒带“风流千古唱——唐宋诗词集萃”在海内、外发行；1997年8月应邀赴新加坡举办“诗乐与民歌”独唱音乐会。

2004年获西安音乐学院教学成果三等奖（国家级），同年被评为“师德先进个人”。2005年获西安音乐学院教学成果一等奖。2005年10月与华比同台联演《2005——中国音乐学院颁发的教学成果》等。2005年10月与华比同台联演《2005——中国音乐学院颁发的教学成果》等。2005年10月与华比同台联演《2005——中国音乐学院颁发的教学成果》等。

近几年来发表的论文有：《刍论通俗唱法的演唱及教学》（《黄钟》1998.3）；《继承民族声乐传统，开时代歌唱新风》（《音乐天地》1999.2）；《晨曦露话彩霞——初论音乐剧在中国的发展》（《交响》2005.3）；《论大学中的音乐审美教育》（《作家》2007.12）；《简论中美音乐剧的差异与发展趋势》（《中国音乐》2008.3）；《通俗歌曲演唱教学与研究的以此理论性拓展——谈徐元勇新作通俗歌曲演唱教程》（《交响》2008.3）；《歌剧“秦依丝”带给我们的思考》（《艺术百家》2008.3）；《论高等音乐教育中的成功教育》（《音乐天地》2008.10）等多篇学术论文。

杨佳

上海戏剧学院表演系讲师；中国音乐剧研究会教学专业委员会委员；毕业于中央戏剧学院表演系；戏剧戏曲学硕士研究生；主要从事音乐剧表演方向的研究。

曾在日本四季剧团主演过百老汇音乐剧《狮子王》、《美女与野兽》、《西区故事》及日本原创音乐剧《想变成人的猫》等；主演中国原创音乐剧《长河》、《海上夫人》；主演或参演话剧及电视剧《为了狗与爱情》、《哈姆雷特》、《保尔柯察金》、《威尼斯商人》、《九翠》等；自导自演经典音乐剧专场晚会《今夜我们要登台》、《有一片乐土属于我们》、《蚊之梦》等；主演“音乐剧十年回顾”《寻梦之歌》晚会。

主编《经典音乐剧唱段解读》、《音乐剧参考图书索引》；合著《音乐剧表演概论》；独立发表系列论文《走进音乐剧》七篇于《中国音乐教育》刊物上；独立研究“上海高校优青科研专项基金项目”——《音乐剧史论教学研究》；撰稿并主讲网络精品课程《精品音乐剧》；主持上海市重点科研项目《音乐剧专业课程设置改革与教师专业成长》。

AUTHOR
PREFACE

作者前言

正本清源，本书试图梳理音乐剧表演的娱乐与艺术内涵

◎ 文 硕 彭媛娣 杨 佳

百老汇音乐剧艺术造诣优于同时期的其它音乐戏剧

继20世纪20、30年代百老汇以歌舞片形式进入中国第一次狂热之后，目前的中国再次迎面撞上了欧美的音乐剧大潮，真可谓天赐良缘，大开国人眼界。于是，各领域（尤其是音乐、戏剧、舞剧和话剧）的专家们在商风四起之下，无需消化，拿来就用，很有拿来全不费功夫的劲头。这是一个无规则、可以任意玩、一切都可以拷贝的怎么都行的时代。

然而，又有多少人真正甘耐寂寞，潜心研究，把“音乐剧”的娱乐与艺术内涵梳理清楚呢？历史，跟中国开了一个国际玩笑：由于各种原因，百老汇的黄金年代与中国擦肩而过，我们接受的两次浪潮，都与百老汇最富于戏剧价值和美学价值的时期无关，所以，中国正好轮空了正宗百老汇音乐剧的洗礼。对于任何一位尚未冷酷地将对音乐剧及其表演艺术的本质探求，拱手交给歌舞的把玩者去游戏的人来说，认识到这一点，无疑是值得赞扬的。

古希腊的哲学家苏格拉底有句名言：“你要认识你自己”，这句话深刻地携刻在帕尔纳索斯山著名的雅台农神庙里。歌剧主要是以歌叙事，舞剧主要是以舞叙事，话剧主要是以台词叙事，而音乐剧则是一门以“歌”、“舞”和“台词”等元素综合叙事的现代整体戏剧。百老汇音乐剧，这一岌岌可危的艺术形式，曾在不断的艺术和商业考验中达到艺术和商业价值的巅峰。什么是音乐剧？著名评论家西塞尔·史密斯（Cecil Smith）在1950年指出：音乐剧的“基础构架是语言和形体动作在音乐和舞蹈的辅助

让人欣慰的是，百老汇音乐剧学者马克·N·格朗特的专著证明此书所阐释的音乐剧的艺术理念是正确的

秉承“以史为鉴”的思想，我们简要回顾了音乐剧表演发展历程

下推进，在故事情节中完美统一，这种形式并不是美国特有的，除了近代、现代美国各种音乐剧形式之外，在清唱剧、喜歌剧、轻歌剧、滑稽剧中也都存在类似的构架。简而言之，这种构架存在于除“无终旋律”歌剧、芭蕾和时事讽刺剧之外的任何一种包含音乐、舞蹈的戏剧形式中。”

那么，美国叙事音乐剧与其它音乐戏剧的差异表现在什么地方呢？《百老汇音乐剧兴衰史》（The Rise and Fall of the Broadway Musical）一书的作者马克·N·格朗特（Mark N Grant）认为，美国音乐剧曾经在一段长达40年的时间里达到其艺术造诣的巅峰，而这一时期在约40年前结束。最杰出的百老汇音乐剧出现在1927年至1966年之间，这些作品将剧本、音乐、舞蹈、设计、运动和真正的戏剧表演等戏剧艺术元素完美整合在一起，从这时起，音乐剧不仅是娱乐，更是戏剧、美学和哲学。戏剧是音乐剧的根基，

本书以黄金时期百老汇经典音乐剧案例构造理论体系

我们用当代百老汇音乐剧表演为案例指导演员表演实践

没有戏剧，歌舞等于零；“戏剧”二字很奇妙，它如“水”，水能载舟，亦能覆舟，这句话的含义很直白，就是歌舞者，舟也，剧者，水也；

歌舞就像一艘金碧辉煌的演艺船，戏剧就是一片汪洋大水，演艺之船只有在戏剧之水中才能乘风破浪，一往无前，所以，水即戏剧之道，舟即歌舞之技，舟得水方可前行；水若稳，舟才行得稳，否则舟没，这应该成为我们重视的“歌舞以剧存亦以剧亡”这一“歌舞”与“剧”的辩证关系的音乐剧美学思想。百老汇音乐剧的这一特征使美国叙事音乐剧有别于并在艺术造诣上优于世界上其他任意一种音乐戏剧形式，例如西班牙查瑞拉小歌剧、德国清唱剧、英国滑稽歌剧、维也纳轻歌剧和法国喜歌剧。在其巅峰时期，百老汇音乐剧是瓦格纳音乐戏剧的美国变种，是一种为大众服务的艺术形式。

我们不难看出，音乐剧表演凭借对戏剧、歌唱和舞蹈的高度整合以及突出的现代性特征成为当今舞台上最具表现力和感染力的现代整体戏剧表演门类，具有最高戏剧价值和美学价值，堪称戏剧

传统中国戏曲精华值得中国音乐剧演员学习

领域的航空母舰。

本书将基于古为今用，洋为中用的原则，立足于百老汇叙事音乐剧美学基础，全面系统介绍百老汇叙事音乐剧表演的技术知识和美学思想，以探索中国民族音乐剧表演体系的建立。

首先，简要回顾音乐剧表演发展历程，介绍了音乐剧表演的定义、戏剧性、三项全能性、整合性和风格差异化特征，从而明确了一个音乐剧演员所需具备的技能。同时提出作为音乐剧演员所需具备的职业素养，包括热爱、不懈努力、积极工作态度、勇于善于自我展示、不断提高自己、克服客观困难等，以及音乐剧演员应具备的文化素养。

其次，本书从戏剧、声乐和舞蹈三方面全方位立体论述音乐剧表演理论。戏剧表演方面，强调音乐剧表演的剧本位理念，同时介绍了演员的风格与类型，并分享西方音乐剧教育中戏剧表演部分的演员基础训练内容。声乐表演方面，演员需要拥有扎实的基础，掌握并灵活运用不同演唱风格，不拘泥于形式地塑造人物。舞蹈表演方面，演员同样需要扎实的基础，使用多样化的舞蹈语汇刻画角色。

最后，提出音乐剧表演核心理论——三项全能与整合，即演员必须同时具备较好的歌唱、舞蹈和戏剧能力，并将这些艺术表现形式有机融合在戏剧和人物中，通过分析整合的目的、层次、原则、方法和效果，详细阐释出百老汇音乐剧表演的魅力。

下册从音乐剧表演实践出发，指导演员如何出色地完成音乐剧表演。首先，详细介绍了音乐剧演员进入剧组必经的面试过程，教会演员如何在面试中调节心态，稳定发挥出自己的水平。

接下来分别从戏剧、声乐和舞蹈三方面，指导学员如何为音乐剧表演做准备。第一步与话剧相似，是要经过仔细的剧本分析和角色分析完成音乐剧人物构思，准确把握规定情境、人物形象和戏剧功能，为音乐剧表演打下坚实的戏剧基础。第二步针对声乐准备，演员需要分析曲谱中的基本音

乐元素，以及唱段的戏剧需要，保证演唱为情节和人物服务，这一部分尤其强调了音乐剧演唱唱腔设计、唱词处理和动作设计的重要性。第三步舞蹈准备部分，介绍了百老汇几大标志性舞步，要求演员从舞蹈动作出发，探究背后的戏剧动机，保证音乐剧舞蹈表演不会脱离故事和角色。

最后一部分，提出演员在完成戏剧、声乐和舞蹈准备之后，将戏剧场面、唱段、舞段和歌舞场面几种表现形式统一在戏剧进程推进和人物形象刻画中。

本书创作过程工作历时4年，著者查阅大量西方权威音乐剧专著，观摩不同时期音乐剧舞台演出视频、电影和现场演出，结合150多部经典百老汇叙事音乐剧、150余个精彩歌舞段落和上百位音乐剧表演艺术家的表演案例经验。在上册，我们主要使用百老汇黄金时期音乐剧案例，以传统经典作品、歌舞段落和表演经验建立中国音乐剧表演理论体系。在下册，我们集中使用当代音乐剧案例，以更现代的作品、歌舞场面和表演经验，指导演员如何适应当代音乐剧表演需要。此外，我们也适当融入中国古典歌舞剧、民族歌舞剧案例，赋予音乐剧表演更深厚的中国演艺文化内涵，让学员不仅能表演百老汇风格音乐剧，更能胜任以叙事音乐剧为基础，同时融入中国文化精华的原创华语音乐剧。

此外，作者融合在百老汇和四季剧团进修，多年音乐剧教学心得以及中国首部音乐剧电影《爱我就给我跳支舞》的拍摄成果，从实证角度为

中国音乐剧演员的艺术创作确定了明确的方向，即同时借鉴百老汇叙事音乐剧三项全能和中国古典歌舞剧唱念做打的整合思想，融入中国民间歌舞剧优秀表演艺术精华，以创造出更具美学价值的音乐剧表演模式。

我们三位作者所极力推崇的叙事音乐剧表演的建构，虽然来自传统、针对过去，但终将指向现代与未来。本书希望以叙事音乐剧专业的视角、科学的体系、翔实的案例和务实的功能，为国内音乐剧教学和表演提供重要的理论和实践视角与窗口。我们坚信，在叙事音乐剧表演思想扫荡之后，将会使中国音乐剧表演接受伟大的叙事音乐剧的洗礼，从而早日摆脱泛歌舞主义的束缚，走向结合中西文化理想的、全新的音乐剧表演世界。

我们期待《爱我就给我跳支舞》能开创中国音乐剧表演的新局面

