

居上图书

余乐 = 著

带你去看 音乐剧

作者在行文当中不时加入的评价和议论，
使得书稿呈现出了介绍与评议同在、
叙述和思考并进的风格。
我以为这对读者来说不但增加了阅读的兴致，
也会受影响而进入了解与思考同行的积极阅读状态。

——金兆钧

音乐剧

. 2

6)

尔文出版社

作者在行文当中不时加入的评价和议论，
使得书稿呈现出了介绍与评议同在、
叙述和思考并进的风格，
我以为这对读者来说不但增加了阅读的兴致，
也会受影响而进入了解与思考同行的积极阅读状态。

——金兆钧

帶你去

看 余 乐 一 著
音乐剧

图书在版编目 (CIP) 数据

带你去看音乐剧 / 余乐编著. —喀什: 喀什维吾尔文出版社,
2004.12

ISBN 7-5373-1331-8

I.带... II.余... III.歌舞剧—简介—世界 IV.J833

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 139944 号

带你去看音乐剧 余乐 编著

出版发行: 喀什维吾尔文出版社

印 刷: 北京欣舒印务有限公司

版 次: 2004 年 12 月第 1 版

印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 700 × 1000 毫米 1/16

印 张: 14.5

字 数: 210 千字

ISBN 7-5373-1331-8 定价: 24 元

离音乐剧近些

金兆钧

得到北大国际关系学院研究生余乐的书稿《带你去看音乐剧》，马上想到了上边的题目：离音乐剧近些。

这么说是因为老实讲中国观众看音乐剧很早了，《音乐之声》的电影传入是很多年前的事情，而且中国的乐人和剧人进行音乐剧实践也很早了。1988年，沈阳歌舞团改编的《搭错车》就曾巡回演出了上千场，哈尔滨歌舞剧院的原创音乐剧《山野的游戏》也演出了数百场。中央戏剧学院和北京舞蹈学院都在20世纪90年代初招收了音乐剧班。《西区故事》就是中央戏剧学院的音乐厅举办首次上演的——虽然没有乐队。近年来无论是国外经典音乐剧的上演还是本土的创作更是很热闹。学者居其宏更有数十万字的专著《音乐剧，我为你疯狂》问世。但是，回到票房上，中国的观众离音乐剧还是挺远的。

中国观众对音乐剧的陌生其实挺自然的，并不值得太忧心忡忡。事实上，音乐剧并不比交响乐和歌剧离中国人更远。我们必须考虑到，如果说我们对交响乐、歌剧至少还有百年的了解历史，对于音乐剧，我们接触它不过才有20年左右的历史。所以，观众的培养还是必须做的一项工作。而除了直接从视听手段了解音乐剧，还需要相当的文字工作。

余乐的《带你去看音乐剧》正是这样一本从普及的角度出发的书。

从结构上讲，作者选择了最经典的音乐剧进行极为全面的介绍，无论是详细的剧情还是主要的唱段，甚至全部附上了原文和中译的歌词对照。这点颇值得赞许，因为中国观众普遍来说外文的程度还不是很好，因此，不但剧情并不熟悉的作品，就算是《悲惨世界》、《巴黎圣母院》这样的作品也会遇到很大的语言障碍。此外，音乐剧这样的艺术形式与歌剧包括中国

的昆曲、京剧一样，它的真正欣赏一定要建立在对作品相当熟悉的基础之上，并非一次性观赏就能马上沉进去。所以，余乐的这种介绍很有必要。

除了《猫》《剧院魅影》《悲惨世界》《巴黎圣母院》《西贡小姐》这五部经典作品，作者还简略地介绍了《波吉与贝丝》《俄克拉荷马》《窈窕淑女》《西区故事》《耶稣基督巨星》《艾薇塔》等作品，虽然简约，也尽量全面地对剧情和音乐给予说明。但此处我觉得有点遗憾，功夫已经到此，不如剧目介绍得更全面一点，这样实用性就更强了。

不仅如此，我感兴趣的是作者在行文当中时不时加入的评价和议论，这些评论在客观介绍作品的同时，也表达了作者自己对作品的态度、对音乐剧历史发展的个人观照、也包括了对中国如何发展音乐剧的思考。这些观点虽然由于篇幅的关系未能充分展开，但如此夹叙夹议，使得书稿呈现出了介绍与评议同在，叙述和思考并进的风格，我以为这对读者来说不但增加了阅读的兴致，也会受影响而进入了解与思考同行的积极阅读状态。

中国的音乐剧事业无论是引进还是原创需要太多方面的努力，需要太多层次上系统操作。我希望有更多的有心人为音乐剧在中国的发展作出自己的努力，毕竟我们需要了解一切人类创造的精神财富，我们更有义务为世界文化宝库提供我们的奉献。

目录

唱给成人的儿歌——《猫》 // 1

背景 // 1

剧情赏析 // 2

西方人眼中的东方故事——《西贡小姐》 // 43

背景 // 43

剧情赏析 // 44

奇异瑰丽的夜的乐章——《剧院魅影》 // 75

背景 // 75

剧情赏析 // 76

辉煌的音乐史诗——《悲惨世界》 // 119

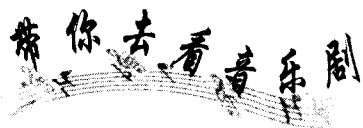
背景 // 119

剧情赏析 // 120

法语文化的奇葩——《巴黎圣母院》 // 163

背景 // 163

剧情赏析 // 164

经典泛读 // 207

《波吉与贝丝》// 207

《俄克拉荷马》// 208

《窈窕淑女》// 210

《西区故事》// 211

《耶稣基督巨星》// 213

《艾薇塔》// 215

综述: 音乐剧的今天 // 219

后记: 将音乐剧进行到底 // 221

唱给成人的儿歌

——《猫》

背景

1976年音乐剧《艾薇塔》大获成功后，韦伯与多年的合作伙伴莱斯分道扬镳了。这对从大学时代起就开始合作的黄金搭档在当时已经创造了相当骄人的成绩，莱斯那深入浅出又极具韵律感的歌词使韦伯的作曲天赋得以尽情发挥，二人配合默契，几乎每次出手都能给世人以惊喜。大家都认为他们将成为又一对像罗杰斯和哈默斯坦二世那样的传奇搭档。但由于创作理念上的分歧，《艾薇塔》竟成为这对金牌组合的最后一部合作作品。

莱斯离开韦伯后继续从事音乐剧的创作，并有《象棋》（Chess）这样的经典传世。对于韦伯来说，莱斯的离去使他不得不自己去寻找新的创作题材。这时，他想起了童年时深深影响过自己的一本诗集——艾略特的《擅长装扮的老猫经》（Old Possum's Book of Practical）。这是一部类似儿歌式的诗集，其中描写了各种各样被赋予人性的猫类。艾略特的诗句生动浅显，又富有韵律感，很适合音乐编配。歌词的问题算是解决了，但诗集的结构非常松散，还缺乏音乐剧所必须的戏剧性。为此韦伯几经周折找到了导演特里维尔·努恩。二人从艾略特的遗孀那里得到了艾略特生前从未出版过的几首诗，并在这些诗中找到了后来成为整个戏剧灵魂的角色——迷人的猫——格里泽贝拉。她的出现使韦伯和努恩更坚定了把猫们的故事推向音乐剧舞台的信心。

现在大家都知道《猫》剧中最著名的歌曲《回忆》就是格里泽贝拉的唱段。但实际上在韦伯最初的创作中并没有这首歌曲。当时首演的日期已经很近了，努恩仍对全剧的音乐不满意，认为其中缺少能够打动人心的高潮部分。他要求韦伯重新修改剧中的核心唱段。说起煽情来，韦

伯古典功底深厚，大歌剧式的咏叹调信手拈来，本就是个中高手，再加上努恩的激将法，使他回到家后便灵感喷薄，当夜就在钢琴上弹出了那传唱至今的不朽旋律。这旋律是如此的美妙，以至于努恩第二天早上听完韦伯的弹奏后，马上就对旁边的人说：“我请你们记住现在的日子和时间。因为你们现在听到的，就是下一个堪称为传奇的乐曲。”接着，努恩回到乡下的别墅，从艾略特的另一首诗作——《风夜幻想曲》（Rhapsody on a Windy Night）中寻找灵感，终于在一个星期之后写出了《回忆》的歌词。这首歌不但为《猫》剧的成功起到了决定性的作用，更成为音乐剧史上最经典的唱段之一。

1981年5月11日，《猫》在伦敦西区新伦敦剧院举行了首演。取材于童话诗歌的剧目在当时被视为“票房毒药”，就连剧院和投资者也缺乏信心，甚至想“临阵脱逃”。但就是这部不被看好的“儿歌音乐剧”，竟然从此一炮走红，迅速风靡英美两地，并被翻译成十几种语言在世界各地演出。二十多年来，《猫》的演出的持续时间和次数创造了音乐剧史的一个又一个新记录。在首演地新伦敦剧院，《猫》剧每周演出8场，周一休息，就这样令人难以置信地一直公演了21年，直到2002年5月11日才落下帷幕。据说告别演出那晚，一位在21年中先后看过700场《猫》的观众泪流满面，被剧组邀请走上舞台，与每一位“猫”热烈拥抱。

2003年，《猫》剧第一次走进中国，在上海连续上演53场，场场爆满。2004年“五一”期间，《猫》剧又来到北京，在人民大会堂举行了盛大的演出。这也是到目前为止在中国影响最大的一部音乐剧。

剧情赏析

第一幕：子夜的舞会使猫疯狂

呈现在观众眼前的是一个色彩斑斓的世界。舞台中间是一片空地；四周堆满了牙膏皮、碎碟子、坏信用卡、可乐罐、废弃的汽车等等废品垃圾，几根可供猫儿们爬进爬出的水管通向舞台外部，一切物品都按猫

眼中的尺寸放大；一轮略带诡异色彩的明月悬挂在舞台后方，这就是杰利科猫族聚会的场所。今晚它们将要在这一推选出一只猫，将它送入九重天而获得重生（看来“猫有九条命”的老话不光中国才有，西方文化也把猫奉为生命力强的灵物。“重生”这一情节成为全剧的契机并不是偶然的，因为“重生”是一个极富哲理和神秘色彩的话题）。

开场铃响过，音乐声响起（Overture—序曲），随着灯光闪过黑暗的舞台，人们隐约发现一只猫从垃圾堆的深处缓缓地爬了出来，它一边谨慎地向前爬动，一边警觉地向四周张望，似乎对台下的人类朋友们充满了好奇，却又抱有戒心。紧接着，第二只猫出现了，第三只、第四只，越来越多的猫从各个角落钻了出来，这些猫个头有大有小，皮毛五颜六色，显示了它们不同的个性。只见它们一边向舞台的中央聚拢，一面向台下好奇的人类提出了问题（Jellicle Songs for Jellicle Cats——杰利科猫的杰利科之歌）：

Are you blind when you're born? Can you see in the dark?

你是否一出生就失明？能不能在黑暗中也看得清？

Dare you look at a king? Would you sit on his throne?

敢不敢正视国王的威仪？或是坐上他的交椅？

Can you say of your bite that it's worse than your bark?

你能说你的吠声，比撕咬更有力？

Are you cock of the walk when you're walking alone?

能否在独自漫步时，却像个威严的领袖？

Because Jellicles are and Jellicles do

因为杰利科是，杰利科行

Jellicles do and Jellicles would

杰利科行，杰利科会

Jellicles would and Jellicles can

杰利科会，杰利科能

Jellicles can and Jellicles do

杰利科能，杰利科行

原来，这是杰利科猫族在向人类介绍自己，它们提的每一个问题答案都是“杰利科是，杰利科行”（“杰利科”——Jellicle 这个词在字典里是查不到的，但它确有其意，那就是“亲爱的小猫咪”——dear little kitten。据说艾略特年幼的小侄女不会说“dear little kitten”这几个词，就自己发明出“Jellicle”这个词来代替，于是艾略特就把侄女发明的新词用到了诗集之中）。在这样的交流之中，台上的猫族逐渐和观众们熟悉了起来，它们一边跳着一边继续提问，这一段歌词饶有趣味，一开始还着重于描述猫的种种特性，到后来却越来越表现出人性的色彩，这也是在为后面的“以猫喻人”来做铺垫：

When you fall on your head, do you land on your feet?

你能否来个倒栽葱，却让脚先着地？

Are you tense when you sense there's a storm in the air?

能否嗅出将要来临的暴风雨？

Can you find your way blind when you're lost in the street?

你能否迷失在街上时，找到回家的路？

Do you know how to go to the Heavyside Layer?

能否到达空气的上层？

Can you ride on a broomstick to places far distant?

你能否骑着扫帚，飞到遥远的地方？

Familiar with candle, with book and with bell?

是不是经常和蜡烛、书、钟声打交道？

Were you Whittington's friend? The Pied Piper's assistant?

你是惠廷顿（英国童话《迪克·惠廷顿和他的猫》中的人物）的朋友，那个花衣笛手的伙计？

Have you been an alumnus of heaven and hell?

是不是上过天堂，也下过地狱？

Are you mean like a minx? Are you lean like a lynx?

你是否像荡妇一样低贱，像山猫一样消瘦？

Are you keen to be seen when you're smelling a rat?

是否一闻到老鼠，就按捺不住？

Were you there when the pharaohs commissioned the Sphinx?

法老修筑狮身人面像,你是否在旁见证?

If you were, and you are, you're a Jellicle cat

如果这些你都是,你就是杰利科猫

We can dive through the air like a flying trapeze

我们能腾空而过,就像荡着秋千

We can turn double somersaults, bounce on a tire

我们能连翻跟斗,在轮胎上跳跃

We can run up the wall, we can swing through the trees

我们能跃上墙头,也能在树林中穿越

We can balance on bars, we can walk on a wire

我们能在横木上平衡,也能行走于电线

Can you sing at the same time in more than one key?

你能否同时唱出多个曲调?

Duets by Rossini and waltzes by Strauss

罗西尼的二重唱和施特劳斯的华尔兹?

And can you (as cats do) begin with a C?

能否像猫一样以“C”音开始?

That always triumphantly brings down the house?

而每次都在喝彩中结束?

在不断重复的“杰利科是,杰利科行”的歌声中,几乎所有的杰利科猫都来到了聚会的地点(包括后面的各个“主角猫”),它们聚集到舞台中央骄傲地齐唱起来(曲风骤变,呈现出强烈的宗教音乐色彩):

Jellicle cats are queen of the nights

杰利科猫是夜晚的女王

Singing at astronomical heights

嘹亮的歌声在云霄中回荡

Handling pieces from the messiah

我们唱的是弥赛亚

Hallelujah, angelical choir

哈利路亚,天使般的合唱

The mystical divinity of unashamed felinity

傲慢猫族的神秘特性

Round the cathedral rang "Vivat!"

弥漫在大教堂的欢呼声中

Life to the everlasting cat!

永恒的猫族万岁!

Feline, fearless, faithful and true

它们无畏、守信且真诚

To others who do

只要你对它们也毫无保留

杰利科之歌最后在欢快的群舞场面中结束。不同于一般的音乐剧,改编于诗集的《猫》并没有完整的故事情节,而是采用了类似《水浒》的散点结构,每个角色都有一段独立的情节。而这首“杰利科猫的杰利科之歌”就是一个“聚义厅排坐次”那样的场面,所有人物都出来亮了个相。这首歌的节奏明快,曲调简单上口,与热闹的舞蹈场面一起将全剧推向第一个高潮,把观众的情绪充分地调动了起来,也就起到了所谓“暖场”的作用,这在舞台剧中是很重要的。观众们来到剧院刚刚坐定,还没有完全进入状态,这时就需要一些热闹华丽的场面出现,把他们的注意力完全吸引到舞台上,以便于展开后面的情节。因此欢快的大歌舞场面在音乐剧中屡见不鲜。

接着,杰利科猫族又向好奇的观众集体朗诵(相当于京剧中的“念白”)了一首诗: The Naming of Cats——猫的命名。它们向人类介绍的每只猫都有好几个名字:首先是日常用的名字,比如彼得、乔治等;其次是好听、讲究的名字,比如柏拉图、阿德墨托、厄勒克特拉(这些都是古希腊的学者或戏剧人物的名字);接着是奇特而更加尊贵的名字(也就是剧中众角色的名字,这些名字大多是诗人用几个单词拼成的,十分拗口)。但是:

But above and beyond there's still one name left over

除了这些之外,还有一种名字

And that is the name that you never will guess

那是你永远都猜不到的名字

The name that no human research can discover

人类的研究永远不会发现

But the cat himself knows, and will never confess

但是猫们自己知道,却从不坦白

When you notice a cat in profound meditation

当你发现猫在沉思

The reason, I tell you, is always the same

我告诉你那都是因为同样的原因

His mind is engaged in a rapt contemplation

它在全神贯注地想着一件事情

Of the thought, of the thought, of the thought, of his name

那就是……它的名字

His ineffable, efface ineffable

它那无法形容,永远难忘的

Deep and inscrutable singular name

深邃高妙、独一无二的名字

Name, name, name, name, name, name

名字、名字、名字、名字、名字、名字(念白在众猫催眠般的呓语中结束)

这个段落看似游离于剧情之外,且语言晦涩,乍听起来有点不知所云的感觉。但多品味几遍,就会发现这其实是全剧中一个非常重要的段落。因为这是创作者在进一步向观众暗示“猫性即人性”的主旨。所谓猫的几种名字(Name),实际上就是人性的各个方面:每个人的人性都是多面的,既有日常生活中普通的一面,也有附庸风雅、装模作样的一面;第三种名字则恰似人性中欲望的一面,因为它们复杂、隐晦却又是

绝不可缺少的。至于最后一种不可告人的名字，自然就是属于每个人心灵深处的秘密。观众在进一步接受了这样的暗示后，就会明白后面各种猫的表演其实就是在表现各种不同的人性。这样，他们就由一开始的欣赏者，即“客体”而逐渐变为“本体”。如果说一开始他们是在看异类的表演，那么从现在开始他们则是通过镜子来审视自己了。后面出场的每个角色都有自己鲜明的特性，代表着现实生活中的一类人。观众们不难在其中发现自己的影子。这正是《猫》剧审美上的独特之处，欣赏时一定要留意。

“魔术猫”米斯塔弗利斯和“英雄猫”蒙克斯崔普向众人宣布了今晚聚会的目的（The Invitation to the Jellicle Ball——杰利科舞会的邀请），也就是推选出一只猫来升上九重天而获得重生。于是，众猫开始逐一地表现自己，希望自己能成为那个幸运儿。

蒙克斯崔普

“魔术猫”米斯塔弗利斯的音色柔美，外形瘦小，充满了女性的感觉，这也是他在全剧中惟一的一段唱。

第一个出场的是一只胖胖的母猫，皮毛蓬松，一看就是一个喜静不喜动的角色。“英雄猫”蒙克斯崔普向大家介绍这只名为“詹妮点点”的猫，她的嗓音抒情，歌曲旋律婉转动听（Old Gumbie Cat——老甘比

猫):

I have a Gumbie Cat in mind, her name is Jennyanydots

我心中有只甘比猫,她的名字叫詹妮点点

Her coat is of the tabby kind with tiger stripes and leopard spots

她的皮毛是虎斑型,长着虎纹和豹斑

All day she sits beneath the stairs or on the steps or on the mat

她整天都坐在楼梯下、台阶上或垫子上

She sits and sits and sits and sits and that's what makes a Gumbie Cat

她坐呀坐呀坐呀坐,终于坐成了一只甘比猫

That's what makes a Gumbie Cat

终于坐成了一只甘比猫

这时,舞台上灯光一变,音乐随之变得欢快热烈起来,三只年轻的母猫:杰莉罗伦、邦巴露娜和迪米特在后排唱了起来。原来,詹妮点点只是在白天安静,在晚上她还有“正经事”要做:

She is deeply concerned with the ways of the mice

她总是在为老鼠操心

Their behavior's not good and their manners not nice

它们行为不端,礼数不周

And when she has got them lined up on the matting

她让它们在垫子上排好队

She teaches them music, crocheting and tatting

教给它们音乐、编织和梭织

接着,蒙克斯崔普的抒情主题和母猫们的爵士主题又各出现了一遍。詹妮点点在众人的歌声中显得非常兴奋。最后,天真活泼的“老甘比猫”和众猫一起跳起了欢快的踢踏舞。

艺术形式的多样性是音乐剧最富魅力、最吸引人的地方。《猫》剧中常常可以见到像本曲这样不同的演唱方式共同出现,或后排的演员跳

爵士舞，前排演员却跳芭蕾的场面。这样做一方面增加了艺术表现力，一方面也适应了音乐剧“剧”的要求，使人物形象更加鲜明丰满。但是，如此的不拘一格对艺术家的要求是极高的。作曲家韦伯的歌剧功底相当深厚，能在最需要煽情的时候抛出一首拿得出、镇得住的咏叹调，同时他对流行、摇滚、爵士等音乐形式都有很出色的把握能力，所以韦伯的音乐剧总是能给人以不断的惊喜。而演员则不但要同时具备美声、通俗、摇滚等不同唱法的演唱能力，而且还要能够根据角色性格和形象的不同来调整自己的音色和气息的运用！此外还要具备专业舞蹈演员的舞蹈水平和专业戏剧演员的表演水平。

音乐剧对表演者的要求是最高的，表演者本身要具备良好的天赋，还必须接受系统的综合性训练。中国目前音乐剧人才奇缺，主要就是因为我们的音乐教育过于死板，条条框框太多，学生们从中学甚至小学就确定了“专业”，连电视台的歌手大奖赛也要生硬地分成不同的唱法，甚至还闹过由于评委对某位歌手属于何种唱法争论无果而取消该选手获奖资格的笑话。这样的教育方式只能培养出“音乐匠”而培养不出艺术家。啰唆这几句是因为，无论是中国音乐剧的业内人士也好，热心观众也好，普遍对搞音乐剧的难度估计不足，总想一蹴而就，立刻就搞出精品来。但客观地说我们的基础还太薄弱，路是要一步一步走的，只有认识到自己的不足，才能有所进步，有所发展。

詹妮点点还在兴致勃勃地谢幕，突然曲调一转，刚劲有力的鼓点和电吉他的绚丽音色骤然扑面而来，仿佛把观众们带进了摇滚音乐会的现场。一只一身黑色皮毛，身材壮实，拥有一头狮鬃般毛发的公猫出现了。他一上场就显得与众不同，举手投足都透着一股桀骜不驯的劲儿。他就是摇滚猫——若腾塔格。他先是慵懒地喵了几声，然后开口唱道（The Rum Tum Tugger——若腾塔格）：

If you offer me pheasant I'd rather have grouse

给我稚鸡，我却偏吃松鸡

If you put me in a house I would much prefer a flat

让我住宅子，我却偏住公寓

If you put me in a flat then I'd rather have a house