

· 国家艺术基金 2017 年度（艺术人才培养）资助项目 ·

國家藝術基金
CHINA NATIONAL ARTS FUND

音乐剧编剧与导演 人 才 培 养 论文集

周映辰 主编

Collection of Articles
on the Training of

Musical
Theatre Writers
and Directors

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

音乐剧编剧与导演 人 才 培 养 论文集

周映辰 主编

Collection of Articles
on the Training of

Musical
Theatre

Writers
and Directors

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

音乐剧编剧与导演人才培养论文集 / 周映辰主编.

— 北京 : 中国戏剧出版社, 2019. 5

ISBN 978-7-104-04796-4

I. ①音… II. ①周… III. ①音乐剧—编剧—人才培养—文集②音乐剧—导演—人才培养—文集 IV.
①J832-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第087052号

音乐剧编剧与导演人才培养论文集

责任编辑: 赵宇欣

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印刷: 三河市兴国印务有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 23

字数: 330千字

版次: 2019年5月 北京第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04796-4

定价: 98.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

《柒爱》之一：《七和弦风铃》的男女角色属于概念的符号，作为戏中人物意识流转换，在其他6个短剧的前后呈现，串联推动或者叠置加强戏剧的发展。

《柒爱》之二：短剧《战国》利用“戏中戏”的舞台戏剧构思，抨击讽刺了当下文化市场的乱象。

《柒爱》之三：短剧《三十而立》展现了两代人对于婚姻观念差异所引发的故事，最终父母认同了孩子们的婚姻观：“没有该结婚的年纪，只有该结婚的爱情！”

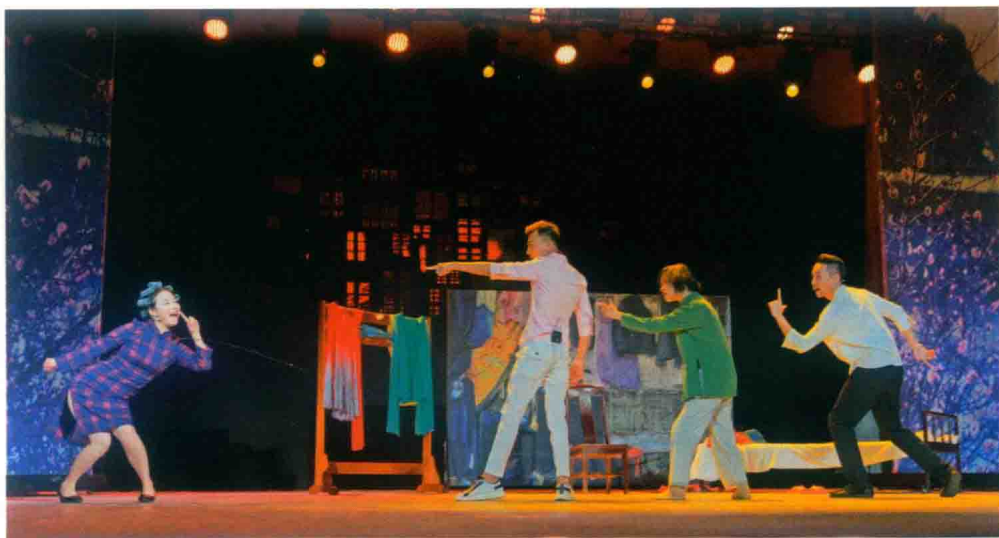
《柒爱》之四：短剧《追梦》的构思源于当下家长不让孩子输在起跑线上的观念，从而忽略了孩子内心世界的成长。主题歌词道出创作者的心声：“每一条道路都有不同风景存在，走到路上就欣赏两旁的精彩。”

《柒爱》之五：短剧《只有你最懂》以军人面对“生死”抉择这一特殊时刻作为戏剧核心，以流畅的音乐剧手法，展现了军人平凡而又伟大的大爱情怀。

《柒爱》之六：短剧《阿杜安的手》根据经典教学剧目改编，通过音乐戏剧元素的加入，有力推动了戏剧情节的发展，并加强了戏剧张力！

《柒爱》之七：短剧《七苦归期》以母子的短暂重聚为戏剧核心，以婉转凄美的音乐剧手法展现了一个一生颠沛流离、尝尽人生七苦的女人的临终之言……

《柒爱》合影

前言

在 2018 年的流火七月，北京大学艺术学院迎来了 50 位音乐剧同仁。2017 年度国家艺术基金“音乐剧编剧与导演人才培养”项目正式开课了。

欢迎你们的到来，亲爱的新北大入。

进北大读书，是无数中国人的梦想。中国只有一所北大。它有着中国最好的教育资源，它有着中国大学最好的教育传统。虽然在世界范围内，北京大学只能够说是名列前茅。但是在所有大学当中，与一个国家的历史如此紧密地联系在一起，又如此深刻地影响到一个民族的未来的大学，只有北大。我们都知道，五四，就是北大的校庆。中国的现代史就是从北大开始的。

所以，当你走进北大校园，你就像走进了历史现场。

“现场”，说到这个词，就跟我的专业联系了起来。我的教学研究方向是音乐学、音乐戏剧的创作及导表演研究。近几年，北京大学艺术学院在音乐剧的教学、创作方面积累了一些成绩，四部大型原创作品及一部美国引进作品的公演，体现了我们团队专业、敬业的素质，但是说到底，我认为，是“北大人”这三个字对我们的要求，它是我们兢兢业业、精益求精的原动力。

在这个历史气息浓厚的校园里，大家拥有多彩斑斓的学习生活。在这里，你不经意间，就会在未名湖畔，就会在食堂里，遇到学术大师，遇到前来讲学的国际一流学者。他们看上去跟普通人一样。或者，他们只是更年长而已。但是，这些人，这个园子，将源源不断地给我们提供艺术思想生长的滋养。人才班学员石俊（上海戏剧学院导演系副教授）说：“在实践过程中有老师的精心辅导，也有着学员的相互学习与共同提高。这是一次难能可贵的兼顾理论与实训的人才培养项目，集中聆听北大艺术学院众多教授与邀请的国内外专家的教诲是终身裨益的。”

在国家艺术基金“音乐剧编剧与导演人才培养”的教学过程中，众多学者研究与思考、艺术家们积累与认知，他们与学员们进行了积极的探讨。大家创

排汇报的作品《柴爱》就是把学习的认识融进了实践中。大家以小组为单位，将讨论排练的身影留在了未名湖畔、博雅塔下、舞蹈教室中……大家从艺术技能的表达到艺术作品的创作，都走进了一个更为广袤的艺术世界。

亲爱的音乐剧同仁，这是一次严谨、难忘的学习之旅，是一次理论思考与创作实践的碰撞。感恩北京大学与国家艺术基金的关怀与支持，感恩专家同仁的帮助与交流，感恩全体学员的携手与珍爱。在我们未来的路上，有一代代学子，充满激情的新鲜的北大人；在我们的前方，有蔡元培、萧友梅、刘天华、吴伯超、冼星海等永远带领我们的前辈教育家与艺术家。让我们一起学习与工作，让艺术的深沉与激情、感性与理性共显，让北大的光荣成为我们铭记于心、见之于行的长久陪伴。

周映辰

2018年11月1日

目 录

前 言 / 01

我国非中心地区音乐剧专业教学发展现状初探……教 登 / 001

关于音乐剧剧目的教学初探……陈 晨 / 006

剧场视阈下的音乐剧艺术……丁付禄 / 015

校园音乐教育戏剧相关的西方“教育”理论回溯……丁旭东 / 021

浅析Belt（实唱）唱法在音乐剧表演中的应用……杜嘉俭 / 029

《芝加哥》中舞蹈创作“对位”的应用探索……江 毅 / 036

浅析国内音乐剧青少年文化氛围的营造……韩珊珊 / 042

闲聊歌唱的那些事儿……郝新豫 / 051

中国音乐剧创作之我见……曹广壮 / 055

我国音乐剧创作发展历程之解析……胡珊红 / 062

从“受众培养”思考音乐剧在中国的传播……黄 燕 / 068

从中国音乐剧现状谈谈高校音乐剧教育的探索……贾 萌 / 075

浅析舞蹈在民族音乐剧中的呈现……贾 真 / 081

最具代表性的三种“Belt”的训练方法……蒋欣儒 / 089

- 中国原创音乐剧的几个问题……李 蓓 / 099
- 音乐剧在贵州省发展的现状及思考……李福扬 / 107
- 从百老汇到好莱坞——早期美国音乐剧与电影……李竞菲 / 111
- 议音乐剧中“音乐”的人设……李令春 / 116
- 戏剧音乐的双城记……李玮捷 / 123
- 乔治·西平舞台设计理念解读……李 炜 / 135
- 审美视野下的中国原创音乐剧探析……李 妍 / 139
- 作为劳动人民形象“刘三姐”的时代性阐释……李 英 / 146
- 中国原创音乐剧的成就与问题分析……梁 宇 / 152
- 中国音乐剧与中国古典戏曲的爱恨情愁……林耿贤 / 157
- 爱上这份真实……刘 磊 / 164
- 太阳如何升起……苗九龄 / 168
- 浅谈音乐剧中舞蹈的重要性……邱 爽 / 174
- 人人都爱莫扎特……石 俊 / 179
- 浅析大型原创音乐剧《更路传奇》的艺术表现手段……王慧慧 / 188
- 大众视角下的中国音乐剧发展小高潮时代……王 甦 / 193
- 中国音乐剧本土化探索……王向东 / 201
- 音乐剧音乐文本规定情境的构建与体现……温雅欣 / 210
- 音乐剧中不同角色的塑造……吴惠敏 / 216
- 市场型音乐剧……谢晓曦 / 221
- 浅谈音乐剧《长腿叔叔》中文版的“得”与“失”……邢一军 / 229
- 以《王二的长征》为例谈军事题材音乐剧“一根筋”的教育性意义…薛 刚 / 234
- 创作音乐剧《或许明天属于我》的几点感悟……闫拓时 / 240

- 音乐剧《钟楼怪人》……张文博 / 249
- 探究音乐剧的教学与实践……张增赋 / 255
- 现实主义题材本土音乐剧的突破与思索……赵边疆 / 267
- 关于音乐剧表演教学排练与话剧实践的一些体会……赵 旭 / 273
- 聚橙音乐剧的运作和营销模式分析……甄勇刚 / 279
- 我国军旅题材歌剧的创作特点与艺术特征分析……朱 青 / 284
- 月明更想桓伊在，一笛闻吹出塞愁……左芝兰 / 290
- 《柒爱》 / 296
- 《七和弦风铃》 / 299
- 音乐短剧《战国》 / 300
- 《三十而立》 / 307
- 《追梦》 / 314
- 《只有你最懂》 / 324
- 《阿杜安的手》（改编音乐剧）……[法国] 热昂·萨尔泰纳 / 330
- 《七苦归期》 / 340

我国非中心地区音乐剧专业教学发展现状初探

教 登

摘要: 1995 年, 中央戏剧学院和北京舞蹈学院率先开始招收音乐剧专业的本科生, 由此开启了中国音乐剧人才培养的大门。之后 20 余年此专业不断发展, 北京、上海、广州、深圳等一线城市的各大艺术类院校之外的非中心地区也先后开设了越来越多的音乐剧专业(方向), 那么相比较, 它们的音乐剧专业教育现状如何? 面临哪些困境? 又有哪些对策?

关键词: 音乐剧 人才培养 学科建设 非中心地区

音乐剧作为 20 世纪欧美舞台艺术的重要形式之一, 以其多样的表演形式, 崇尚自由的思想、张扬的美学追求逐渐影响着越来越多的年轻人。经历了百年的发展和新时代的变化后, 音乐剧已经成为 20 世纪世界艺术舞台上最重要的音乐戏剧形式, 它凭借着独特的艺术魅力, 以及自身巨大的亲和力, 赢得了大众的青睐和喜爱。

20 世纪 80 年代“音乐剧”被引入中国, 至今已有 30 多年的发展。尽管音乐剧发展之路任重道远, 但我们依旧相信它会越来越好, 这其中就是因为我国高等院校对音乐剧人才培养提供了最强有力的参与和援助。

一、我国音乐剧教育现状

我国音乐剧教育起步较晚, 1995 年, 中央戏剧学院和北京舞蹈学院迎来了它们的第一届音乐剧专业的学生, 开创了中国音乐剧教育的先河。2002 年, 上海音乐学院也开设了音乐剧系, 招收了 20 名学生。直到 2018 年, 全国也仅在

中央戏剧学院、北京舞蹈学院、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、星海音乐学院、天津音乐学院、四川音乐学院、浙江传媒学院、四川师范大学、山东艺术学院、内蒙古艺术学院、大连艺术学院等不到 30 所高校开设音乐剧本科专业（方向）。

二、非中心地区音乐剧专业学科建设现状及困境

本文研究的对象为除北京、上海、广州、深圳等一线城市以外的、非中心地区的音乐剧本科专业教学现状。与戏剧影视表演专业的开办有所差距的是，音乐剧专业目前主要都集中在艺术专业院校，分布在声乐系、舞蹈系及表演系。

笔者所在的内蒙古艺术学院于 2013 年开设音乐剧表演专业，严格讲是在表演专业下设音乐剧表演（方向）。2018 年 3 月之前该专业设在音乐学院，2018 年 3 月由于师资等综合问题，平移至影视戏剧学院。从专业课程设置上来讲，教学目标没有变化，课程设置缺乏系统性，专业细化不足，基本用声乐课、形体课和表演课涵盖各年级的课程，仅仅是比例不同。当然这些和非中心地区整体招生生源素质不无关系。通常在声乐、舞蹈、表演能力方面俱佳的学生，一定会选择一线城市、一类艺术院校进行考试，或者仅有一方面相对薄弱的，也可能会选择一线城市的二类院校就读。不可否认，生源质量是一个不可避免的问题。

以内蒙古艺术学院影视戏剧学院为例，音乐剧教学的发展困境首先是课程设置缺乏系统性、细化不足。

第一，声乐部分。针对声乐零基础的学生来讲，第一年课程基本在解决发声、气息等最基本的问题；第二年通常会开设视唱练耳。音乐剧专业所要求的合唱、声乐表演课，并没有被重视，课时不够，课程内容缺乏衔接。教学模式相对单一，导致学生进入中高年级时，对作品的解读、处理能力较薄弱，无法真正掌握创作和表现艺术作品的的能力。

第二，舞蹈部分。对于零基础的学生来说，第一年需要解决最基本的问题是解放肢体，对身体肌肉具有一定的控制支配能力，能够做到动作舒展，解决基本的协调。芭蕾舞集训的核心内容却并不能覆盖到。此外，由于课时或师资水平等方面的影响，现代舞、爵士舞和踢踏舞训练往往不足，仅仅接触到皮毛。对于其中所渗透的文化内涵就更是无从谈起了。当然，由于学校处于边疆少数

民族地区，课程内容加入了蒙古舞的教学内容，笔者认为这是很可贵也很必要的的一个教学环节，是保持并发扬的。比较欠缺的还有关于戏曲以及古典舞的训练内容，这些训练也是非常重要和必要的。

第三，表演部分。因为总学时的限制和要求，很多音乐剧专业都存在重声乐、重舞蹈、轻表演的现象。音乐剧属于“戏剧”范畴，具有戏剧的基本特征和表现手段。谭霈生先生的《论戏剧性》中说：“决定戏剧艺术基本特征的是这种艺术的中心成分——演员的表演部分。”可见，音乐剧教学中，表演应该被重视。台词、表演、话筒语言表现技巧、舞台技能等都应该是训练的重点。然而，培养一名优秀的演员需要具备很多基本素质，在保证声乐课、舞蹈课方面的课时之外，还能有多少时间保证表演方面的教学呢？这是一个值得思考的问题。

其次，师资队伍建设成为最亟待解决的问题之一。教学之根基在师资队伍的建设上，教师作为教学引领者，第一责任人，一定是对本专业具有清晰理论认识，并具有实践能力的优质教师，但目前非中心地区急缺优秀音乐剧教师。对于编、创、导多方面能力兼备的优秀教师，真是可遇不可求！

目前，我们面对的困境是剧目创作的问题。对于教学剧目，目前最大的困难就是“本土化”问题。之前，学校基本选用百老汇经典音乐剧目或者唱段来训练学生，这中间就会出现一个很重要的问题，即被经典挡住了双眼，缺乏创新能力。另一条出路就是原创，但是目前的状况是缺乏创作团队。2016年起我院音乐剧专业开始打造第一部原创音乐剧《苏赫与白马》，讲述了流传在草原上一个久远的关于马头琴的动人的故事。尽管在编剧、作曲、编曲等方面都做了很大努力，但是目前仍不尽如人意。北京大学艺术学院打造的民族音乐剧《大钊先生》《大红灯笼高高挂》《元培校长》等的确是学院原创音乐剧的典范。

三、非中心地区音乐剧专业课程设置的对策

（一）重视声乐表演课

音乐剧的声乐要为戏剧服务。声乐技巧、发声方法固然重要，但如果脱离了“戏剧”这一中心，那我们的声乐课与声乐系的课程在教学目的上就没有了区别。因此，我们应该借用西方的课程理念，除了声乐课程以外，应该开设针对作品处理的“声乐表演课”，使学生将音乐剧曲目的歌唱训练与表演、形体动作结合起来，充分挖掘学生的潜能，这样才能更好地达到“三位一体”的教

学理念。

结合本校师生比,每堂课最好控制在4—5人,以曲目为载体,学生首先要能够体会和分析歌曲内容;然后配合钢琴伴奏,结合表演、形体动作来表现人物,展示自身的演唱基本功、表演能力和创造个性。在台下聆听的老师和同学也积极扮演“观众”的角色。演唱结束时,老师和同学共同对演唱者提出自己的意见和建议,这便能够非常有效地将声乐演唱与表演、创造人物结合起来了。

(二) 在表演课程基础上开设身体律动(movement)课程

研究国外各大名校的资料不难发现,如波士顿音乐学院以及密歇根大学在音乐剧教学的课程设置上,有一门课叫作身体律动(movement),这门课程与表演课、舞蹈课存在着一些不同,即是要求学生在行动中表演,它结合了舞蹈,有呼吸,有动作,有发声,在动作中把角色放进去,并带有很多表演,如动物模仿、虚拟、无实物练习,是很符合音乐剧特征的一门课程。金复载教授曾经讲过:“律动课程相对于表演课程,就类似于音乐剧声乐课中的发声课和音乐剧风格演唱的课程一样,在进入戏剧小品排练之前,进行律动课的训练,对肢体的解放很有作用。”

通过律动课,能够让学生充分得到肢体的解放。但是在我国,音乐剧专业学生存在的一个问题就是在表演中自身不能完全解放,这是因为在我国,大部分音乐剧专业的学生来自艺术高中、艺校、普通高中的艺术班等,大部分学生并没有舞蹈功底,有些学生甚至在考学前都没有接触过舞蹈,身体的协调性存在着一定的问题,进而形成表演的僵硬。笔者认为,在大学开设律动课程很有必要。一方面,律动课程可以把行动、表演、演唱结合起来,对于音乐的培养是非常必要;另一方面,可以达到学生身体的协调。同时律动课程可以把行动、表演、演唱结合起来,对于音乐剧演员的培养很有帮助,也为后面的创作剧目、电影及戏剧小品的学习打下一个很好的基础。

(三) 舞蹈课程中大量增加中国的民族民间舞,甚至是戏曲身段的内容

目前我国除了北京舞蹈学院的音乐剧专业开设了中国古典舞、中国民族民间舞蹈以外,其他的院校基本上沿用西方的音乐剧舞蹈课程模式,以芭蕾基训作为舞蹈基础训练,并开设了爵士舞、现代舞、踢踏舞等课程。但本人认为,中国要发展本土音乐剧,一定要带有中国元素,民族民间舞是表现舞台人物生

活的主要舞台语汇。中国的舞蹈博大精深，我们应该在舞蹈课程中大量涉足中国舞蹈，包括中国古典舞、中国民族民间舞，等等。作为少数民族地区，应保持前面的优良传统，重视蒙古舞教学在音乐剧专业的作用，或许可以为今后的民族音乐剧创作奠定基础。

（四）转变表演课思路，以剧带学

音乐剧事实上就是以音乐为灵魂，以戏剧为框架，以舞蹈为重要表现手段，通过音乐、舞蹈、戏剧三大元素的整合来讲述故事、刻画人物、表达概念的表演艺术。音乐剧重点应该放在“剧”上。剧目是音乐剧教学的核心，唱歌、舞蹈、应该为剧目而服务，目前许多院校的音乐剧表演课程，还是重心放在表演技巧、台词等方面的训练上，剧目课程进行得很晚，有些院校仅仅在拍毕业大戏的时候才进行剧目课教学。其实早一点让学生们接触到剧中的人物，是有利于高年级演出完整的毕业大戏的。

综上所述，以内蒙古艺术学院为例，非中心地区的音乐剧教育仍旧存在着很多问题，但是只要我们认识到不足和差距，并积极寻找办法，合理解决和改善，一定会在人才培养上获得提高，培养出更多唱、跳、演俱佳的音乐剧演员。

参考文献

- [1]周映辰. 全球化时代的中国音乐剧[M]. 北京：北京大学出版社，2016.
- [2]居其宏. 音乐剧，我为你疯狂[M]. 上海：上海教育出版社，2001.
- [3]黄定宇. 音乐剧概论[M]. 北京：中国戏剧出版，2003.
- [4]廖向红. 论音乐剧创作特征[J]. 知网，2002.