

The Musical World
of Boublil and Schönberg

开启音乐剧《悲惨世界》 创作之门

——鲍伯利和勋伯格的音乐剧世界

玛格丽特·维默特 著

Margaret Vermette

世界名剧《悲惨世界》《西贡小姐》背后的故事……

文匯出版社

The Musical World
of Boublil and Schönberg

开启音乐剧《悲惨世界》创作之门

——鲍伯利和勋伯格的音乐剧世界

玛格丽特·维默特 著

Margaret Vermette

朱梦珏 缪安琪 乔雨澄 译

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

开启音乐剧《悲惨世界》创作之门：鲍伯利和勋伯格的音乐剧世界 / (英)维默特著；朱梦珏，缪安琪，乔雨澄译。
—上海：文汇出版社，2013.10

ISBN 978 - 7 - 5496 - 0886 - 7

I . ①开… II . ①维… ②朱… ③缪… ④乔… III .
①音乐剧—艺术创作—研究 IV . ①J832

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 097511 号

开启音乐剧《悲惨世界》创作之门—— 鲍伯利和勋伯格的音乐剧世界

责任编辑 / 戴 钟
封面装帧 / 周夏萍

出版发行 / 文汇出版社
上海市威海路 755 号
(邮政编码 200041)
经 销 / 全国新华书店
排 版 / 南京展望文化发展有限公司
印刷装订 / 江苏省启东人民印刷有限公司
版 次 / 2013 年 10 月第 1 版
印 次 / 2013 年 10 月第 1 次印刷
开 本 / 787×1092 1/16
字 数 / 300 千字
印 张 / 15.25 插 页 / 24

ISBN 978 - 7 - 5496 - 0886 - 7

定 价 / 58.00 元

致 中 国 读 者

亲爱的中国读者：

撰写《开启音乐剧〈悲惨世界〉创作之门——鲍伯利和勋伯格的音乐剧世界》一书，让我有机会与音乐剧创作相关的数位重量级人物促膝而谈，于我真是一次非凡的体验。这些年，我花了大量时间与阿兰·鲍伯利和克劳德—米歇尔·勋伯格待在一起，十分了解他俩的为人，加之他们对我工作的支持，我对两人的创作也有了一番全面的洞察。1992年，我第一次看《西贡小姐》和《悲惨世界》时就迷上了这两部音乐剧。后来的《马丁·盖尔》、《海盗女王》以及《玛格丽特》（与米歇尔·勒格朗合写）对我的意义又更加特殊，因为我见证了这几部作品的诞生，首演夜甚至是彩排时我都在现场。如今，根据音乐剧改编的电影《悲惨世界》又获得了举世瞩目的成功，想必又带来了一批新的音乐剧观众。

那么，鲍伯利和勋伯格的音乐剧为何吸引人？在我看来，那些撕心裂肺的情感、命运多舛的人物、引人入胜的故事、绕梁三日的旋律，所有这些元素的综合都让他们的作品别具魅力。没有歌剧的唱腔，却拥有歌剧的力量，这就是他们的音乐剧，以一种独一无二的方式拨动着我们的心弦。

而与其他几位主创人员的交谈也甚为有趣，如导演特里佛·纳恩、约翰·凯尔德、尼克·希特纳，词作者小理查德·迈特比、史蒂芬·克拉克、赫伯特·克莱茨莫（《悲惨世界》绝妙的歌词即出自他手）。作为世界上最负盛名的音乐剧制作人，卡麦隆·麦金托什也拨冗接受了我的采访，提供了诸多极有价值的观点。以下是他写给中国读者的话：

回想起《悲惨世界》在上海大剧院上演的三周，中国观众给我留下了深刻的印象，他们和西方观众产生共鸣，一样为这个荡气回肠的故事所打动。

当初我们带到上海的是美国巡演版，但因为特别邀请了曾在伦敦西区和纽约百老汇饰演原版冉·阿让的寇姆·威尔金森来加入，上海的观众有幸亲

眼目睹他再度在舞台上塑造这一角色，而与他演对手戏的沙威则由迈克尔·麦卡锡扮演。英语版《悲惨世界》已然是一大辉煌，而如今，我最大的愿望便是将其改编成中文版。中国已经培养了一大批才华出众的演员，我相信不久的将来这一愿望就能付诸实践。

中国观众对《悲惨世界》兴趣之浓厚，渴望体验西方音乐剧魅力之迫切，激励着我引入更多的制作。将好的故事搬上舞台，并带往世界各地演出，我一生最值得骄傲的莫过于此。

——卡麦隆·麦金托什

阿兰和克劳德—米歇尔也想和你们说几句：

2002年，我们随《悲惨世界》一起初次来到中国，诚惶诚恐。中国观众会喜欢音乐剧吗？会喜欢这部剧吗？我们在此看到的第一个与《悲惨世界》相关的作品便是由小说改编的漫画本，而后就看着观众们踏进了当时崭新的上海大剧院。但和我们在其他国家经历的一样，小说的魅力随着歌词和音乐飘荡在这个美丽的剧场四周，观众们的脸上挂着泪痕。那一刻，我们意识到人性超越了国界和文化，同大于异。

——阿兰·鲍伯利、克劳德—米歇尔·勋伯格

得知此书即将在中国出版，带来一批新的读者，我兴奋不已。无论是音乐剧爱好者，还是投身于音乐剧创作的专业人士，相信这本书都会给你带来启发。而网站 <http://www.musicalworld-boublil-schonberg.com/> 则记录了2007年本书首版以来的一些后续采访和评论，无穷的乐趣等待着你来发现，助你重新认识这些你最钟爱的音乐剧！

祝好！

玛格丽特·维默特

致谢

在此书出版之际,我要衷心感谢所有不吝时间与我交谈、不厌其烦作出回答的人。没有他们,便不会有这本书。首先,我当然要向阿兰·鲍伯利和克劳德-米歇尔·勋伯格表达真挚谢意,但我也要感谢赫伯特·克莱茨莫、理查德·迈特比、斯蒂芬·克拉克、特雷弗·纳恩、尼古拉斯·希特纳、科纳尔·莫里森、卡麦隆·麦金托什、约翰·德姆西、弗兰克·加拉提、马克·丹迪、莫雅·多尔迪,以及约翰·麦高根。同时,感谢寇姆·威尔金森在前言里分享他的真知灼见与个人经历。

编撰第七章《基本资料》时,卡麦隆·麦金托什公司的档案保管员罗茜·朗西曼高效耐心,给予了我极大帮助,特此表示真诚感谢。感谢阿兰·鲍伯利私人助理苏·库姆斯全程的慷慨相助,以及阿伯罕制作公司的执行经理保拉·伯克,最近就我关于《海盗女王》的所有疑问给出了及时有益的解答;还要感谢卡麦隆·麦金托什的私人助理简·奥斯汀。在书中,我借用了米歇尔·勒普尔·特伦奇以及琼·马克斯精彩的彩色制作照片,并蒙卡麦隆·麦金托什公司照片保管员罗杰·维米斯·布鲁克斯耐心专业的指点,特此一并致谢。

我还要向掌悦图书公司的所有工作人员致以最诚挚的谢意,正因为他们的专业和热忱,这本书的出版过程才会如此令人愉快:米歇尔·梅西纳、布莱恩·布莱克、凯·雷德克、马克·勒纳、理查德·斯莱特,以及我的经纪人詹姆斯·格拉斯。

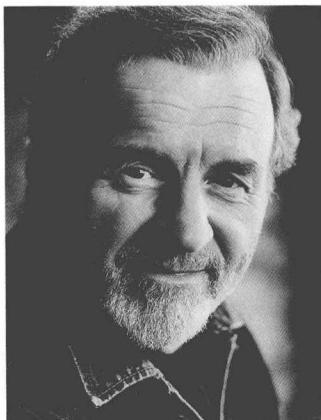
写作这本书的过程中,还有不少人给予了我帮助和鼓励,在此一并感谢:西蒙·鲍曼、比尔·布朗、菲尔·钱德勒、哈尔·拉夫第格、伊莲·佩姬、苏珊·华

莱士,以及大卫·怀特。这本书的写作过程旷日持久,所幸我的朋友家人一直以来都深怀兴趣,并大力支持。如果没有我丈夫迈克持之以恒的支持与鼓励,我甚至都不会动笔。

玛格丽特·维默特

序

音乐诉说的是难以言表
而又无法抑制的东西。

——维克多·雨果(1802—1885)

玛格丽特·维默特终于决定不再沉默,写出这部记述阿兰·鲍伯利和克劳德-米歇尔·勋伯格音乐剧作品的好书来,令我倍感欣悦。在书中,她将这两位及多名合作者的个人想法与工作方式呈现在读者眼前,正是在这群人的共同努力下,诞生了当代最优秀的一些音乐剧,从《悲惨世界》、《西贡小姐》、《马丁·盖尔》到新剧《海盗女王》,部部堪称经典。

在我这个主要以音乐剧为生的人看来,这本书分外迷人。我还有幸扮演过原版《悲惨世界》中的冉·阿让,那首动人的《带他回家》便是为我这个角色量身

定制的,因此这本书于我更加意义非凡。赫伯特·克莱茨莫精准地把握到了这段音乐的精髓,填的歌词可谓字字珠玑。

人们常常问我,可曾厌倦过扮演冉·阿让一角,我则努力解释道,鲍伯利和勋伯格谱写的词曲情真意切,令人心醉神迷,营造出的场景栩栩如生,一场场下来,仿若真正置身于19世纪的巴黎。我从未扮演过阿让,我就是阿让本人,纯属剧作使然。的确,演出过后,我往往精疲力竭,但在演出时,很少如此。

所以,如果你也曾好奇这些杰出的音乐剧是怎样创造出来,又是如何搬上舞台的,这本书将引你踏上这条常常无比煎熬却又激情澎湃的旅程。展卷愉快!

寇姆·威尔金森

序 一

回顾我们与本书的渊源,可以说是一场意味隽永、命中注定的邂逅。

2002年,当万山树还在为音乐剧《西贡小姐》献唱的时候,他曾为玛格丽特以及鲍伯利和勋伯格三人拍摄合照。当时他对于这位女士正在撰写的书籍一无所知。多年后,万山树与王红明共同萌发了制作原创音乐剧的想法,由此便有了现在我们正在为之求索的音乐剧《叶问》。在这部音乐剧的孕育过程中,我们一直在思考和总结音乐剧的创作规律和真谛,也和伦敦西区音乐剧大师们进行交流,探讨如何创作一部可以传世的中国故事的音乐剧经典之作。

在读到《开启音乐剧〈悲惨世界〉创作之门——鲍伯利和勋伯格的音乐剧世界》之时,我们如获至宝。这本书带我们叩开了两位顶级音乐剧创造者神秘的大门,带我们进入到制作背后深入骨髓之处探索、汲取经验。更令人感到惊喜的是,这本书的作者,就是当年与万山树相遇的玛格丽特,而书的背面,俨然印着当年万山树亲手为之按下快门的照片。

这为命运所趋般的邂逅,使我们与这本书产生了极大的共鸣。让我们尤为感叹不已的是,在玛格丽特的笔下,栩栩如生地展现了鲍伯利与勋伯格两位音乐剧创作者,通过自己的拼搏,用生命和人性谱下了感动全世界的经典曲目。当初被这本书以及书中两位世界顶级音乐剧创作者的人格魅力所折服、购下版权之时,我们设想的仅仅是将这样一部深入触动人心的著作与国内音乐剧同行分享。却殊不知,时至今日,仿佛与这本书共同呼吸着一般,我们在原创音乐剧创作中所经历的思考和反复斟酌实践的过程,仿佛重新演绎了书中的文字、为该书续写了新的生命。

最后,要感谢本书的作者玛格丽特同意我们将这本揭示音乐剧世界的巨作带给中国读者。感谢上海文汇出版社为文化事业发展与传播所作的贡献,听闻我们想为此书出中文版的请求后,便一口答应并给予了大力的支持。感谢上海大剧院艺术顾问钱世锦先生,他为此书出版做了大量的工作,还慷慨地作了序。

曾在百老汇演出《西贡小姐》的王洛勇先生,更是为我们这本书做了推荐。在此,还要感谢本书的译者朱梦珏、缪安琪和乔雨澄,以及为书中法文部分进行翻译的刘正元,还有为翻译工作提供过宝贵意见的费元洪、王海凤和顾琰。最后我们要感谢陈凤文女士、罗红女士、肖健先生、王绚女士、钱建中先生、刘夏宗先生以及许多为我们的目标而感召的同事们和朋友们。正是以上所有人的努力,才能使这本书早日与中国读者见面。

上海平方文化发展有限公司

2013年金秋之初

2002年,英国曼彻斯特,左起:阿兰·鲍伯利、万山树、克劳德-米歇尔·勋伯格

2002年,英国曼彻斯特,左起:万山树、玛格丽特·维默特

2013年,中国上海,左起:王红明、维默特夫妇、万山树

序 二

1988年，在英文版《悲惨世界》登陆美国一年后，我有机会第一次访问北美这个最大的国家。由于自己是学古典音乐出身，在上海音乐学院上了两年的西方音乐史课程，知道了传统歌剧、芭蕾、交响音乐的发展史及代表作，但老师好像从来没有给我们讲过关于音乐剧的历史和故事。赴美国之前编制好的计划有我去大都会歌剧院、卡内基音乐厅观看演出的日程；也有访问纽约爱乐乐团、旧金山芭蕾舞团等处的安排，压根儿没有想过看音乐剧的事。到了纽约，一位朋友忽然对我说：“钱总，你来了纽约如果不看音乐剧，等于没有到过美国！”惊讶之余，便请朋友介绍有哪些音乐剧可看，并在拿来的一大堆演出剧目中选中了《悲惨世界》。理由很简单，因为做学生时便读过雨果的小说，后来又看过法国人拍的故事片电影。可是两天后，朋友却对我说：“抱歉，《悲》剧的票子一年前已经销售一空。你在纽约的这几天恐怕是搞不到余票了。”当时我也不以为然。一周后，我抵达洛杉矶，陪同的美国朋友高兴地告诉我，已经弄到了两张《悲惨世界》在洛城的演出票，虽然位置不太好，但机会难得，于是我们一起去看了。现在回想起来，那个晚上的观剧经历真是让我终生难忘。我坐在观众席三楼最后第二排，身心始终处于高度的兴奋状态，看到最后马吕斯演唱《空桌空椅》时，不禁感动得泪流满面，心灵受到了极大的震撼，脑子里还不停地闪出这样的念头：如此美妙动人的演出，中国观众何时才能看到呢？

八年之后，1996年春天，我被调至正在筹建中的上海大剧院，负责策划剧院开幕演出季的剧目，此时就提出一定要将《悲惨世界》作为歌剧、芭蕾、交响音乐之外的第一部音乐剧列入演出计划并得到批准，于是，我便给麦金托什公司写信表达这一愿望。接下来的四年，我们与老麦的公司有过无数次的传真和电话来往，直到2001年9月11日，伦敦时间上午，在麦金托什总部双方最终达成协议：《悲惨世界》作为第一部原汁原味的西方经典音乐剧将于2002年6月下旬进驻上海，麦金托什本人将出席在上海大剧院举行的《悲》剧中国首演式。为了显示

这次演出的重要性,老麦特地召回了已经有段时间不再演冉·阿让的寇姆·威尔金森先生加盟上海巡演。更让我们惊喜的是,就在上海正式开演前的新闻发布会上出现了克劳德一米歇尔·勋伯格和阿兰·鲍伯利先生的身影,他们都是第一次访问中国,大家兴致都很高,为《悲》剧英文版终于能够来到亚洲而备感兴奋。

如果说 2002 年《悲惨世界》引入上海是一次经典音乐剧在中国的“破冰之旅”,那么接下来的十几年里,随着一部部欧美音乐剧纷纷进入中国,加上中国原创音乐剧的不断诞生,音乐剧这种表演艺术形式已为越来越多的中国观众所接受和喜爱。上海大剧院曾提出中国音乐剧发展“三步走”的设想:引进——本土化——原创,并且取得了不小的成绩,但总体来看,前进的道路还很漫长,还必须要经过几代人的不懈努力。从这个角度解读,本书对每一位有志从事音乐剧事业的制作人、剧本作者、歌词作家、作曲家、舞台及服装设计师们都有着极大的参考价值,大家可以从中深刻地了解一部成功的音乐剧作品被最终创造出来,需要花费多少劳动,耗费多少人力、财力、物力和时间。而在此过程中又会充满那么多的矛盾、困惑、纠结,甚至心酸。当然,也不无乐趣。也正是因为有了像鲍伯利和勋伯格这么一大批热爱这门艺术、百折不挠、日以继夜地为制作音乐剧而工作的杰出人士,世界广阔的演艺舞台才会变得如此精彩纷呈。鲍伯利和勋伯格的贡献(不论是《悲惨世界》,还是《西贡小姐》、《马丁·盖尔》或是《海盗女王》)在本书中有着详尽的记载和描述,我认为中国同行可以从中学习到许多东西,望各位不要放弃这个机会。

上海大剧院 钱世锦

导言

这本书是为所有热爱鲍伯利和勋伯格的音乐剧迷而写，也是写给那些对音乐剧整体创造过程颇感兴趣的人看的。阿兰·鲍伯利和克劳德·米歇尔·勋伯格凭借他们的音乐剧享誉全球，斩获奖项无数，但尤其令人叹为观止的是公众对他们作品表现出来的热情。从一开始，《悲惨世界》于1985年10月在伦敦调楼剧院首演时，评论家普遍不太看好，但公众却决定自主判断，用行为表明态度，看一遍尚不过瘾，还常常要去看好几遍。观众是戏剧的命脉，至2005年末为止，单《悲惨世界》一部在全球就已拥有逾5300万观众。2005年夏，在BBC2台伊莲·佩姬主持的节目票选中，《悲惨世界》获得41%听众的力挺，以绝对优势当选“最佳音乐剧”。2006年10月8日，《悲惨世界》迎来21岁生日，全球专业演出累计超过42000场，成为世界上有史以来最经久不衰的音乐剧。鲍伯利和勋伯格也许不是当今最负盛名的音乐剧创作家，但很有可能是最受赏识的两位。也许，正是因为在情感和戏剧上都深谙观众对大型音乐剧的期待，他们的作品才不仅完全征服了观众的身心，也吸引观众成为坚实拥趸，并发展出一代代新的爱好者。

一般而言，音乐剧有时会为“严肃”的戏剧家及批评家所不齿。但音乐剧是所有协作性戏剧艺术中最具挑战的一种，得将千头万绪拼接到一起。20世纪下半叶，音乐剧可涉及的范围发生了变化，英国安德鲁·洛伊·韦伯的音乐剧首开先河，随着《悲惨世界》、《西贡小姐》和《马丁·盖尔》的相继问世，这一变化更为彻底。以往人们觉得音乐剧可能适合的题材相当有限，这三部音乐剧则突破了传统的禁锢，从此永远改变了公众对音乐剧的认知。这几部不像传统的音乐剧那样轻松浅薄、歌舞夹杂、剧情肤浅、毫无悬念，不时穿插着口水歌，结局无不是皆大欢喜。当然，并非所有人都乐见这样的改变。众所皆知，伦敦《每日邮报》已故剧评人杰克·廷克就曾对《悲惨世界》冷嘲热讽，建议其大可改名为《沉闷世界》。《Time Out》杂志的简·艾德沃兹在评论《西贡小姐》时，也大发牢骚：“实在想不通，这么夸张、哭哭啼啼的情节怎么会受到如此追捧。那些逗人发笑的音

乐剧上哪儿去了?”

但鲍伯利和勋伯格还是决定对音乐剧进行一番彻底改造。他们的作品不是让观众被动地什么也不干,只一心享乐,而是要求观众情感高度投入。剧中个人的故事往往设定在千钧一发的历史环境中,刻画的主题既有普遍意义,又能扣动每个人的心弦。他们创造出的人物性格呈现出不同层面,牵动人心,又赋予他们一目了然的真实特质,好让观众感同身受。尽管结构复杂,叙述都浑然一体,故事情感鲜明,观众可以紧紧跟上。而其主旨富有现实主义色彩,正适合这种以歌唱贯穿始终的形式,既不排斥戏剧创作的冲动,也保证了结构和主题的完整,这也成为他们作品的一大特色。

鲍伯利和勋伯格这两位音乐剧作家对这种以歌唱贯穿始终的艺术形式造诣颇深,因而处理起史诗般宏大的严肃主题来游刃有余。他们的音乐剧是随着叙述逐层推进的,并非为音乐所左右,勋伯格又极擅长创作音美韵雅的宣叙调,因此故事的讲述更丰富深刻。鲍伯利和勋伯格怀有一致的设想,即词曲浑然一体,相辅相成,有条不紊,以适应故事的戏剧需要。其歌词不似许多经典的百老汇式音乐剧,以妙语连珠惊人,而是朴实无华,却又是人物思想情感的自然流露。配乐也并非只为突出个别歌曲,因为其首要目的是令观众全神贯注于故事的叙述,并以独特方式将故事娓娓道来。这些配乐挚情洋溢,变化多端,富有活力,旋律高亢,常常荡气回肠,每每品味,听者都会为之着迷。在戏剧中,音乐可以升华、强化情感,因为从听觉角度来看,音乐和对话不在同一个情感层面。音乐化平庸为神奇,使戏剧更加深邃,而且还能让戏剧比现实更具真实感。

音乐剧有股凝聚力,将平时只会独存心间的情感糅合在了一起。值得一提的是,鲍伯利和勋伯格的音乐剧无论是在英国、美国或是其它地方上演,每每到了同一个环节、同一个时刻,观众总会发出同样的反应,因为触发的种种情感是不同文化间所共通的。他们的音乐剧并不多愁善感,却以别致的方式拨动着观众的心弦,并可从多个层面欣赏。它们让你又悲又喜,帮助你重新诠释自己的生活。剧中的故事往往会触发你心底最极致的情感,因此走出剧场时,观众常常高度亢奋,心中既满怀悲怆又充满狂喜。如果说鲍伯利和勋伯格的音乐剧常被与歌剧相提并论,那便是因为在很大程度上依赖着悲剧快感的同时,它们也兼具歌剧的规模、严肃与强度,且以歌唱贯穿始终。

每写一部新剧,鲍伯利和勋伯格都会有意识并坚决地与之前的作品划开界限。创作《悲惨世界》时,他们以维克多·雨果的经典原著为蓝本,将其化为己用。但无论素材多么精妙,都得经过改编,从音乐上重新塑造。将这么一部纷繁复杂的长篇小说压缩成三小时的音乐剧,而不失其精髓与炽情,实在令人叹服。被不少爱好者昵称为《悲》剧(Les Mis)的《悲惨世界》是人民自己的音乐剧,也是写给人民的音乐剧。雨果本人曾如是描述该书:“我不知道是否所有人都会来读这本书,但我是写给所有人看的。”他无疑如愿地赢得了全世界的读者,而基于这本小说的音乐剧也同样获得了普遍赞誉,备受欢迎,较小说毫不逊色。

而《西贡小姐》则大相径庭。从 19 世纪的巴黎抽离出来,场景瞬间切换至当代的西贡与曼谷,鲍伯利和勋伯格借鉴了歌剧《蝴蝶夫人》,并以自己的方式扩充了这个故事。他们创作出的是一部现代悲剧,严肃完整,富有深刻的时事和政治意义,也蕴含着令人心碎的情感。《西贡小姐》同样征服了全球的观众,在数百万人心里镌刻上深深的烙印。

《马丁·盖尔》则又截然迥异,故事发生在一个乡村,以 16 世纪时法国巴斯克地区的宗教冲突为背景。在新剧《海盗女王》中,他们又开辟了一方全新的疆域。虽然和《马丁·盖尔》一样发生在 16 世纪,这部剧作讲述的却是面临都铎侵略时,爱尔兰动乱下的一趟航海历险。他们取材于格蕾丝·奥马利引人入胜却罕为人知的经历,凭借他们素来编排高潮和融合悲情的天分,打造出一个跌宕起伏的故事。

这些音乐剧的创作都经历了与联合作词、导演、制片人协作的过程。这一合作过程涉及许许多多的人,由于篇幅有限,此书无法面面俱到。譬如,写到《悲惨世界》时,虽然詹姆斯·芬顿也贡献了一版极其精彩的歌词,但我最后还是选了赫伯特·克莱茨莫的那一版。论及《西贡小姐》时,在尼古拉斯·希特纳之前,我也考虑过其他几位导演,但最终还是选了他。《马丁·盖尔》则充分地证实了以下这一观念:“杰出的音乐剧不是写出来的,而是改出来的。”这部选择时就更困难了,因为迄今为止有两个主要版本,都包含大量的改写。第一个是在伦敦爱德华王子剧场上演的版本,由爱德华·哈代联合作词,迪克兰·唐纳伦担任导演。经斯蒂芬·克拉克重写歌词,作了一些重大调整后,这部剧再次迎来首演。第二个版本还是斯蒂芬·克拉克撰写歌词,导演则换成了科纳尔·莫里森,于利兹的西约克郡剧院首演后,在英国境内展开巡演。某些方面经过重新改编后,此版在美国明尼阿波利斯市的格斯里剧院再次首演,而后在美国巡演,最终在洛杉矶的阿曼森剧院闭幕。当然,人各有所好,虽然第一版也十分精妙,我还是选择探讨利兹/明尼阿波利斯这一版的联合作词与导演,因为我觉得这一版在很多方面都与鲍伯利和勋伯格的最终设想更吻合。不过现在看来,《马丁·盖尔》似乎永远没有一个确定的版本,可能会一直演变下去。目前有计划编排一个全新的版本,只在日本上演,鲍伯利和勋伯格还在创作一个音乐会版本,届时将与一支大型交响乐团合作,并结合表演呈现。《海盗女王》则得另辟一章,因为写此书时,这部剧作正准备在芝加哥进行外埠首演。

音乐剧创作如一片神秘领土,本书乃初探究竟。当然,布景设计、服装、灯光、编舞、配器和表演都是这一创造过程中不可或缺的元素,但那就是另一本书了。在这本书里,你将就剧本、音乐和歌词的创作获得宏观的了解,也会对导演和制作背后的原理形成全面的认识,从而有助于理解音乐剧本身。末章则是基本资料一览,提供了伦敦、纽约及世界各地音乐剧制作的具体信息,包括创作团队、演员阵容、曲目、评论、演出城市、斩获奖项、录音、故事梗概、主题,以及一些有趣的资料和花絮。本书所有信息更新至 2006 年秋。

在接下来的篇章中,我将向你们一一介绍阿兰·鲍伯利、克劳德·米歇尔·勋伯格,以及他们的合作伙伴联合作词、导演与制作人。在每个阶段,我都对他们进行了深入的采

访，并共同校对，最终才著成此书。当然，某些问题上我们难免意见相左，但我打算让他们作主角，不受干扰地详述自己的生活和工作。我也尽量将他们谈话的方式保留下来，好让读者感觉如同在与他们直接对话。

所以，如果你想了解阿兰·鲍伯利和克劳德·米歇尔·勋伯格是如何从一个念头、一张白纸走到首演的话，那便翻过这一页，进入鲍伯利和勋伯格的音乐剧世界吧！