

BROAD THE WAY AMERICAN MUSIC AL

罗薇 著

百老汇音乐剧

清华大学出版社

014007058

J833
03

罗薇 著

百老汇音乐剧

清华大学出版社

北航

C1694091

T 833

03

014007028

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目 (CIP) 数据

百老汇音乐剧 / 罗薇著. —北京: 清华大学出版社, 2013
ISBN 978-7-302-33518-4

I. ①百… II. ①罗… III. ①歌舞剧—研究—美国 IV. ①J833

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 191028 号

责任编辑: 周 颐
装帧设计: 赵 迪 陈 辉
责任校对: 王荣静
责任印制: 沈 露

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>
地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084
社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544
投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者: 三河市新茂装订有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×240mm

印 张: 14.25

字 数: 227 千字

版 次: 2013 年 10 月第 1 版

印 次: 2013 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 39.80 元

产品编号: 054953-01

清华大学出版社

京 北

美国国家艺术基金会成立后，歌剧在美国的地位日益下降，甚至有人认为，歌剧在美国已经绝迹。然而，事实并非如此。在美国，歌剧仍然是一种重要的艺术形式，尽管它面临着许多挑战。首先，歌剧的观众群体相对较小，这使得它在商业上难以生存。其次，歌剧的制作成本非常高，这进一步限制了它的普及。然而，尽管如此，歌剧在美国仍然有着深厚的文化底蕴和广泛的受众基础。许多著名的歌剧团体和剧院在美国都有着悠久的历史，它们通过不断的创新和努力，保持着歌剧在美国的生命力。此外，随着全球化和文化交流的加深，越来越多的美国人开始了解和欣赏歌剧，这也为歌剧在美国的发展提供了新的机遇。

一、何谓音乐剧

音乐剧 (musical) 是舞台戏剧的一种，以其独特的形式区别于以台词、剧情为主的话剧 (drama) 或是以演唱为主的歌剧 (opera)。音乐剧，原名音乐喜剧 (musical comedy) 或音乐戏剧 (musical play)，20 世纪 60 年代开始逐渐简称为 musical，并成为如今学术界对音乐剧这一独特舞台艺术形式较为统一的正式名称。有关音乐剧的学术定义并不统一，《简明不列颠百科全书》(Encyclopædia Britannica) 对音乐剧的诠释^①如下：音乐剧是一种戏剧表演形式，具有激发情感和娱乐观众的特性，在简单而又与众不同的情节框架中，融合音乐、舞蹈与对白。《新格罗夫音乐与音乐家大辞典》(The New Grove Dictionary of Music and Musicians) 将音乐剧解释为^②：20 世纪流传于西方的一种主要舞台表演艺术形式，主要采用流行音乐曲风，将音乐与舞蹈元素融会于一个戏剧框架中。

音乐剧是音乐、戏剧、舞蹈三大艺术门类的三元同体，它在遵循戏剧原则的

① Musical, also called musical comedy, the atrical production that is characteristically sentimental and amusing in nature, with a simple but distinctive plot, and offering music, dancing, and dialogue.

② Musical, the principal form of Western popular musical the atre in the 20th century, in which sung and danced musical numbers in popular and pop music styles are combined within a dramatic structure.

基础上,以音乐为母体,依据戏剧主题,产生出全新的舞台表演技法与戏剧审美观念。从广义上来讲,音乐剧是将不同美学范畴、不同审美方式、不同艺术特征的舞台艺术门类高度综合起来,从而产生出一种不受时间和空间限制、听觉与视觉并重、表情与造型兼备的综合性剧场审美效应;从狭义上来讲,音乐剧是通过剧本、剧诗、音乐、舞蹈、舞美五种艺术元素的有机整合,实现一种具有高度戏剧性和艺术综合性的整体艺术^①形式。这五种艺术元素共同构成了音乐剧的基本结构框架,在发挥各自不同艺术功能的同时,相互协调地完成音乐剧的整体艺术呈现。

二、何谓百老汇

百老汇英文名 Broadway,意为“宽街”,是纽约曼哈顿区^②一条贯穿南北的街道。^③百老汇大道南起曼哈顿最南端的炮台公园(Battery Park),北至与曼哈顿北面相接的布朗克斯区,全长24千米,途经多个曼哈顿的主要交通枢纽和繁华闹市区,如位于14街的联合广场(Union Square)、位于23街的麦迪逊广场(Madison Square)、位于34街的哈罗德广场(Harold Square)、位于42街的时代广场(Times Square)以及位于59街的哥伦布环岛(Columbus Circle)等。其中,位于42街与百老汇大道相交位置的时代广场,由于交通便利、剧院林立,在19世纪末逐步发展为纽约乃至全美的表演艺术中心,并进一步成为酝酿音乐剧诞生的最初发源地。如今,以时代广场为核心的百老汇区域,已经成为全美乃至全世界音乐剧发展最核心、最前沿的区域见图0-1。于是,“百老汇音乐剧”(Broadway Musicals)因此得名,并成为如今戏剧界对于“美国音乐剧”约定俗成的代名词,用以特别指代美国本土创作或制作完成的音乐剧目,以区别于其他

① 整体艺术(Gesamtkunstwerk, Total Work of Art),1827年由德国哲学家特兰道尔夫(K.F.E Trahndorff, 1782—1863)最初提出,1849年被德国作曲家瓦格纳(Richard Wagner, 1813—1883)引用到自己的两篇关于歌剧创作的论文中。

② 纽约城(New York City)分为五个行政区域:布朗克斯区(Bronx)、布鲁克林区(Brooklyn)、曼哈顿(Manhattan)、皇后区(Queens)、斯丹登岛(Staten Island)。

③ 曼哈顿的街道分布非常规则,南北走向的街道称为大道(Avenue),东西走向的街道称为大街(Street)。其中,百老汇大道位于第六与第七大道之间,由南向西北、略倾斜地贯穿整个曼哈顿区。

图 0-1

时代广场

国家或地区出品的音乐剧，如伦敦西区音乐剧（West End Musicals）等。

百老汇不仅是音乐剧这门特殊舞台艺术形式的发源地，更是至今为止世界范围内音乐剧最高艺术水平或制作水准的核心标志。无论是 20 世纪 40 年代至 20 世纪 60 年代美国音乐剧一枝独秀、统领世界音乐剧舞台的百老汇黄金时代，还是 20 世纪 80 年代欧洲音乐剧异军突起之后的百老汇多元化时代，百老汇都是见证一个个演出奇迹的音乐剧圣地。无论是美国本土音乐剧剧目，还是欧洲或其他国家或地区的音乐剧剧目，都会以能否登上百老汇舞台为衡量剧目艺术水准高低以及剧目推广是否成功的重要标志。而且百老汇评论界对于上演剧目的艺术评价以及百老汇观众对于剧目的演出反应等，也都会成为这些剧目之后进一步演出修改或复排时艺术再加工的重要参考依据。本书涉及的不同时期、不同风格、不同类型的音乐剧剧目，都是曾经在百老汇上演的代表性经典作品。本书绝大篇幅将集中于美国本土剧目的阐释剖析，其初衷是以音乐剧的发源地——美国——为基本立足点，用一个个代表音乐剧界最高艺术水准的经典美国音乐剧剧目，串联起整个音乐剧舞台艺术形式的百年发展脉络，从而为广大音乐剧爱好者提供一个更加清晰明了的音乐剧专题性阐释。

三、音乐剧的五大艺术元素

纵观美国音乐剧成型之初至今的百年历程，每个历史时期音乐剧所呈现出的不同风格流派和艺术特征，归根结底都是通过音乐剧的五大艺术元素予以具体实

现的。从某种意义上来说,美国音乐剧在风格流派、艺术手法、审美理念上的百年变革,正是这五大艺术元素之间相互渗透、相互支撑、相互影响、相互作用的发展历程。

1. 剧本

剧本(book),“一剧之源”,音乐剧戏剧原则的根基,统领全剧的情节叙事与戏剧冲突,在确保音乐剧戏剧目的与戏剧意义的前提下,为音乐、舞蹈、舞美等创作提供最大的时间与空间。剧本是音乐剧的重要载体,是其他艺术元素的戏剧依据与戏剧保障。传统戏剧中的剧本大多围绕戏剧人物之间的情感纠葛以及戏剧事件发展中矛盾冲突的描述而展开,因此,戏剧剧本强调简单戏剧情节的复杂化、冲突化,以便尽可能地变化戏剧主题,从而完成思辨性的戏剧任务。而音乐剧是在遵循戏剧原则的前提下,以音乐代替传统戏剧的核心表达方式——台词。因此,音乐剧的剧本会尽可能地将复杂故事情节简约化,以便在压缩情节叙事、情感描述、戏剧冲突的同时,为音乐、舞蹈等其他艺术元素提供更广阔的舞台表现空间。

2. 剧诗

剧诗(lyric),“一剧之核”^①,指戏剧作品中人物歌唱的韵文,是戏剧、文学、音乐的联姻,在兼具文学性、戏剧性的同时,被音乐赋予形象化、具体化的特质。剧诗是嫁接语言艺术与音乐艺术的桥梁,与剧本共同构成音乐剧戏剧文本的全部内容。

音乐剧中剧诗是与唱段中的音乐旋律密不可分的。剧诗赋予音乐(相对抽象的艺术表达形式)更加具化的情感表达载体。虽然音乐本身也可以情感表达、烘托戏剧气氛,但是没有剧诗,音乐剧中的音乐便失去了叙事性的戏剧功能,无法推动戏剧情节的发展,难以展开对戏剧人物形象的刻画。因此,一部成功音乐剧作品中的剧诗创作必须紧紧围绕剧本,从剧目的时代背景出发,结合戏剧人物的身份与性格特征,在一定戏剧情境中予以实现。同时,由于剧诗的最终呈现必须

^① 张旭,文硕.音乐剧导论.上海:上海音乐出版社,2004:246.

依托于唱段中的音乐旋律,乐句的长短、升降及音调变化等都会影响到剧诗中的韵脚、走势和节奏等。因此,音乐剧的剧诗创作完全不同于流行歌曲的歌词创作,它一定是在遵循剧本戏剧原则的前提下,在音乐旋律的框架之中,运用特殊的文学手法,实现歌词与音乐旋律之间完美的无缝拼接。

3. 音乐

音乐(music),“一剧之魂”,代替了传统戏剧表达中“台词”的核心地位,成为音乐剧中戏剧呈现的核心手段。音乐是音乐剧区别于其他戏剧形式的根本,弱化戏剧、简化舞蹈的舞台戏剧作品依然有可能是一部音乐剧,但是失去音乐的舞台作品则完全失去了音乐剧的性质。音乐作为一门抽象艺术,对戏剧起到了高度概括和凝练升华的作用。反过来,戏剧作为一门具象艺术,让音乐具有了形象化、视觉化的艺术效果。音乐剧中的音乐创作包括歌曲创作与配乐创作两大部分,其中歌曲(score)主要指剧中配以歌词、用人声表达的唱段,而配乐(orchestration)主要指剧中除去歌者演唱部分的器乐创作。

音乐剧中的音乐创作不同于非戏剧性的歌曲创作,属于整体戏剧框架中的一部分,其最高任务或终极目的是“表现戏剧”,即用其独特的艺术手段与艺术魅力,扩展音乐剧戏剧空间的另一维度。一部音乐剧中音乐创作的成功与否,不仅取决于剧中音乐旋律是否优美动人,更取决于剧中音乐是否默契地配合剧情发展的需要,从而可以烘托戏剧气氛、刻画人物形象,进而完成音乐剧的完整戏剧表达。因此,一部成功音乐剧作品中的音乐创作应该具备至少三个方面的戏剧功能:第一,推动戏剧叙事;第二,刻画戏剧人物;第三,烘托戏剧主题。

4. 舞蹈

舞蹈(dance),“一剧之灵”^①,是音乐剧中最灵动的舞台表现方式,集中体现了音乐剧的剧场美学。舞蹈本身也是一门付诸舞台的剧场艺术形式,舞蹈与戏剧的结合产生了舞剧,而舞蹈、戏剧与音乐的再结合又产生了音乐剧。舞蹈以其直观而富感染力的舞台表现力,为音乐剧的演出现场增添了更加丰富生动的戏剧

① 张旭,文硕.音乐剧导论.上海:上海音乐出版社,2004:308.

表现手段。反之,音乐剧也为舞蹈艺术提供了更加广阔的戏剧空间,让舞蹈拥有了更加广阔的表现空间和生命力。

舞蹈是音乐剧戏剧表达的重要手段之一,主要体现在三个方面。第一,“以舞炫色”,打造剧场激情。音乐剧中的舞蹈可以采用独舞、双人舞或群舞等多种舞蹈形式,融合芭蕾舞、爵士舞、踢踏舞等多种舞蹈语言,从而实现音乐剧现场演出中更具灵动性和观赏性的视觉效果。第二,“借舞抒情”,烘托人物形象。音乐剧中的舞蹈可以通过舞者肢体动作在幅度、力度、速度等方面的变化,展现戏剧人物更加微妙细微的戏剧情感,从而传递出剧诗/音乐等其他音乐剧元素无法展现的潜在戏剧内容。第三,“凭舞叙事”,推动剧情发展。^①舞蹈中的直观肢体动作与音乐符号、文字符号等抽象语言结合起来,可以将剧本中不同的故事场景、戏剧时间更好地串联起来,让整部音乐剧作品看起来更加有序并富有流动性。

5. 舞美

舞美(stage),“一剧之华”,是对舞台表演艺术中除戏剧文本和舞台表演之外的所有造型因素的统称,主要包括布景设计(scenic design)、灯光(lightning)、服装(costumes)、道具(stage properties)、音响(sound)等。舞美是音乐剧现场表演视/听觉效果的保障,其基本任务是要配合剧本内容,运用多种舞台艺术手段,营造出戏剧文本中描绘的戏剧环境,推动情节发展,渲染舞台气氛。舞美是音乐剧能否付诸良好舞台效应的关键,对于交代戏剧时间、完成戏剧场景、塑造人物形象、烘托戏剧气氛等,有着不可忽视的重要作用。同时,舞美由于受到了绘画、雕塑、建筑等多种造型艺术的影响,在表现素材、表现手段、艺术形式等方面也最具开放性和多样化,为音乐剧这门原本就极具综合性的舞台表演艺术形式更增添了融汇性的文化特质。

① 张旭,文硕.音乐剧导论.上海:上海音乐出版社,2004:310.

四、音乐剧的叙事逻辑

所谓叙事逻辑，指的是音乐剧讲述戏剧故事的艺术方式与艺术手段。所谓整合性叙事逻辑，指的是音乐剧的五大艺术元素高度整合于音乐剧的整体艺术框架的全过程——五大艺术元素彼此独立却又相互支撑、相互渗透，通过彼此间的互相协作，共同完成音乐剧中的情节叙述、人物塑造、戏剧冲突构建等。纵观美国音乐剧的百年发展历程，从音乐剧雏形状态的无叙事逻辑，到叙事音乐剧之初呈现出一定的叙事逻辑，到古典音乐剧最终确立起高度整合性的叙事逻辑，再到摇滚文化冲击下音乐剧对整合性叙事逻辑的规避，再到概念音乐剧对整合性叙事逻辑的重构，美国音乐剧的五大艺术元素在百年间完成了一个“碰撞、共融、整合、离析、重组”的发展历程。而本书对于不同时期、不同美国音乐剧类型的艺术剖析，也将紧紧围绕音乐剧的叙事逻辑，以音乐剧五大艺术元素之间相互作用、相互影响的过程为线索，剖析美国音乐剧在不同历史时期所呈现出的不同艺术特征及其具体表现手法。

目 录

1 导言

- 1 一、何谓音乐剧
- 2 二、何谓百老汇
- 3 三、音乐剧的五大艺术元素
- 7 四、音乐剧的叙事逻辑

1 第一章 血统由来

2 第一节 欧洲文化血统

- 2 一、乐剧
- 3 二、喜歌剧
- 4 三、民谣歌剧
- 6 四、小歌剧

11 第二节 黑人文化血统

- 12 一、墨面秀
- 24 二、杂耍秀
- 26 三、综艺秀
- 34 四、滑稽秀

37 第二章 萌芽与雏形

- 39 一、富丽秀——美国音乐剧的萌芽
- 45 二、音乐喜剧——美国音乐剧的雏形

57 第三章 叙事音乐剧的成型

- 57 一、《演艺船》——美国叙事音乐剧的序幕
- 65 二、百老汇音乐剧创作的本土化

71 第四章 叙事音乐剧的黄金时代

72 第一节 美国叙事音乐剧的典范之作

- 72 一、美国叙事音乐剧黄金时代的黄金组合
- 75 二、《俄克拉荷马》
- 80 三、《旋转木马》
- 84 四、《南太平洋》
- 87 五、《国王与我》

91 第二节 整合音乐剧的艺术特征

- 91 一、剧本创作的统领地位
- 93 二、剧诗创作的叙事性
- 100 三、音乐创作

119 第五章 黄金时代之后

- 119 一、对古典音乐剧传统的继承
- 127 二、与流行文化的离析

139 第六章 概念音乐剧的创作

- 139 一、何谓概念音乐剧
- 142 二、斯蒂芬·桑坦的概念音乐剧创作
- 149 三、桑坦概念音乐剧的艺术特征

173 第七章 20 世纪末至今

173 第一节 欧洲音乐剧的异军突起

- 173 一、韦氏音乐剧的辉煌
- 181 二、勋氏音乐剧的神话
- 185 三、欧洲音乐剧的艺术共性

188 第二节 百老汇现状与启示

- 188 一、剧院划分
- 191 二、风格划分
- 199 三、百老汇音乐剧的售票机制
- 202 四、百老汇音乐剧对于中国音乐剧发展的启示

205 参考文献

209 后 记

第一章 血统由来

音乐剧这门极具艺术综合性的新型舞台艺术形式，之所以会诞生在美国这个相对新生的国度，绝非偶然。五百多年前，当哥伦布怀着朝圣者的虔诚和对东方财富的向往，蹒跚地踏上这片陌生大陆的时候，这片神奇的土地便已经注定将会是一个给全世界带来新生与希望的地方。北美早期拓荒者给这片荒蛮土地带去的不仅仅是创造全新社会格局、寻求精神自由乐土的梦想与信念，更重要的是，早期拓荒者为新大陆带去了由世界不同民族、不同文化孕育千年之后的文明硕果，并让其在新世界的自由空气中重新绽放出更加绚烂的生命光华。这其中，音乐剧也如同它的诞生地一般，在不同文化的激情碰撞中呱呱坠地。虽然，同其他舞台艺术门类相比，仅拥有百年历史的音乐剧如同一个初生婴儿，但是它却是一个富庶的文化大家庭中集万般溺爱于一身的“宠儿”，是一位出身豪门但是却离经叛道的“异类”。音乐剧的身体里流淌着欧洲文化的“高贵血液”，有着对欧洲歌剧传统的文化传承。但是，音乐剧的骨骼却构建于并不那么“高雅”的世俗文化，歌舞杂耍、滑稽表演等这些美国社会底层百姓最喜闻乐见的艺术形态，都成为了音乐剧胚胎中重要的基因来源。更加让人惊叹的是，音乐剧还深深植根于曾经备受鄙夷的非洲黑人文化，无论是黑人灵歌、布鲁斯还是爵士乐，都为音乐剧提供了丰富的创作素材与源源不断的创作灵感，并最终让音乐剧成为了一种带有特殊北美文化烙印的、区别于欧洲文化母体的独立文化现象。

本章将从几种曾经对音乐剧的诞生提供过重要文化积淀的舞台艺术形式入手,挖掘不同文化圈在促进音乐剧成型过程中曾经发挥的积极作用,以更好地揭示音乐剧这门独特舞台表演形式中多种艺术特征的历史渊源。

第一节 欧洲文化血统

欧洲歌剧中深厚的西方文化底蕴,以及近代西方对于歌剧与戏剧整合的艺术探索,为音乐剧的诞生提供了重要的西方传统文化根基,并在戏剧内容、表演程式、艺术语汇等方面,为音乐剧创作提供了源源不断的创作灵感和艺术借鉴。欧洲歌剧的强大生命力,使其在漂洋过海之后依然可以扎根发芽于美国文化土壤中,并与美国独特的民族文化联姻,孕育出诸多欧洲传统歌剧的变体性艺术形式。

一、乐剧

19世纪,欧洲音乐文化界开始出现了将歌剧与戏剧、舞蹈整合的艺术探索,其中最具代表性的是德国作曲家瓦格纳的“乐剧”(Gesamtkunstwerk)主张。瓦格纳生活的年代隶属浪漫主义后期,由于歌剧中的音乐素材包含序曲、场景音乐、咏叹调、舞曲、合唱等多种音乐形式,可以为作曲家创作才思的驰骋提供最广阔的天地,因此大多数浪漫派作曲家都会对歌剧体裁产生强烈的创作兴趣。但是,瓦格纳之前的欧洲作曲家往往会将歌剧中的音乐当作最主要的创作目的,其他戏剧元素仅仅是被看作音乐的附属品,歌剧作为一种特殊戏剧形式而存在的艺术特质常常被忽视。瓦格纳对当时欧洲歌剧界这种“重乐轻剧”的普遍状况深感忧患与失望,决定将古希腊的戏剧精神作为自己永恒的戏剧理想,提出了一种“全新的、革命的、未来艺术作品(drama of the future^①)的”创作理念,即一种将诗歌艺术、音乐艺术、舞蹈艺术融为一体,实现音乐与戏剧高度融合的

① 参见瓦格纳的论文《歌剧与戏剧》(Oper und Drama, 1850—1851)。

戏剧理念^①。瓦格纳认为：“音乐是最纯净的和最能给人以美的享受的艺术形式，莎士比亚使诗歌走到了只有音乐才能仿效的终点，而贝多芬让音乐走到了只有语言才能仿效的极致。所以，如果莎士比亚戏剧里那种难以言传的灵感成分可以在贝多芬的音乐作品中被同样的成分加以完善补足的话，那就会产生一种最理想的艺术表现形式，即理智的情感化，人类心灵的一种不可分割的、至高无上的创造^②。”瓦格纳的乐剧本质正是一种整体艺术的意识，是一种将音乐、舞蹈、表演和语言等艺术因素综合协调起来的戏剧尝试。而瓦格纳对于艺术领域的极度完美、极其崇高的强烈崇尚，也引发了后世许多戏剧家对整体艺术理念的推崇与拥戴。瓦格纳及其追随者的乐剧主张，为后来美国古典音乐剧中的戏剧整合性提供了概念准备和理论源头。整合音乐剧（Integrated Musical）^③中对于音乐、舞蹈、戏剧等艺术元素高度融汇性、整体性的艺术追求，与百年前欧洲乐剧中对于戏剧整体性的强调一脉相承。

二、喜歌剧

根据《新格罗夫音乐与音乐家大辞典》的定义，喜歌剧（Comic Opera）是对18世纪出现于欧洲地区的、具有诙谐幽默情趣的音乐戏剧体裁的统称，在欧洲不同国家或地区的具体名称各不相同，如意大利喜歌剧（Opera buffa）、法国喜歌剧（Opéra comique）、德国喜歌剧（Singspiel）等。^④与大歌剧（Grand Opera）在题材上偏向于神话或古代英雄传奇故事不同，喜歌剧的剧本大多取材于平民百姓的日常生活，在戏剧内容上主要反映普通人的现实境遇与情感生活。因此，凭借更加生动灵活的演出形式、轻松幽默的台词文本、世俗平民化的审美

① 由于德语中诗歌艺术（Tichtkunst）、音乐艺术（Toukunst）、舞蹈艺术（Tauzkunst）都以字母T开头，所以瓦格纳的乐剧主张也被称为“三T主义”。

② 参见瓦格纳的论文《艺术与革命》（*Die Kunst und die Revolution*, 1849）。

③ 有关整合音乐剧的内容，将会在第四章中详细展开叙述。

④ Comic Opera, a musico-dramatic work of a light or amusing nature. The term does not have any precise historical meaning; it may, for example, be applied equally to an Italian intermezzo, farsa or opera buffa, a French opéra comique, a German Singspiel, a Spanish zarzuela or an English opera of a light character. Most comic operas in languages other than Italian have spoken dialogue rather than continuous music.

趣味,喜歌剧成为了美国本土出现的最早带有戏剧性的音乐舞台表演形式。有关在美国最早上演的喜歌剧剧目的争议颇多,其中最受学术界肯定的剧目提名有三个:一,《埃德温和安吉莉娜》(*Edwin and Angelina*,也称*The Bandetti*),仅于1796年12月在美国上演了一场;二,《坦慕尼派》(*Tammany*,也称*The Indian Chief*),这是一部反联邦主义的喜歌剧,1796年3月3日首演于纽约,剧本已失传而无从考证^①;三,《弓箭手》(*The Archers*,也称*The Mountaineers of Switzerland*),由美国作曲家本杰明·卡尔(Benjamin Carr,1768—1831)谱曲、美国剧作家威廉·邓莱普(William Dunlap,1766—1839)编剧/作词,剧本取自有关威廉·退尔^②的英雄传说。该剧1796年4月8日首演于纽约约翰街剧院(John Street Theatre),并在之后转战波士顿。美国学者朱利安·梅特斯(Julian Mates)在其专著《1800年前的美国音乐剧舞台》^③一书中评论道:《弓箭手》是最早一部值得关注的美国本土音乐剧。虽然这一论断颇受争议,但该剧的确是乐谱、剧本保存最完整的最早的一部美国喜歌剧作品。

美国喜歌剧在词曲创作上继承了歌剧创作的衣钵,音乐有时甚至可以具备大歌剧的规模。因此,喜歌剧演员大多具备演唱歌剧的能力,但在表演中却常会基于剧情的需要,使用更加灵活的唱法,如采用通俗唱法演唱歌剧咏叹调或将流行曲调用咏叹调方式演唱。虽然,美国本土上演的严肃大歌剧与世俗喜歌剧之间的界限并不像欧洲那般泾渭分明,但是在观众眼中,喜歌剧与大歌剧依然有着本质的区别:喜歌剧属于娱乐性表演艺术,人们可以穿着随便、举止随意地观赏喜歌剧,而无须像上流社会观赏大歌剧等高雅艺术时那般衣着精致、举止优雅。

三、民谣歌剧

民谣歌剧(Ballad Opera)源自英国,是一种在传统或流行歌谣的曲调上填

① 资料来源: <http://www.musicals101.com>, *The Cyber Encyclopedia of Musical Theatre, TV and Film*, Created by John Kenrick.

② William Tell, 瑞士民间传说中的英雄,有关他的事迹最早记录于老瑞士联盟(Old Swiss Confederacy)编撰的《瑞士插画历代记》(*Swiss Illustrated Chronicles*)中。

③ Julian Mates, *The American Musical Stage Before 1800*, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1962.