

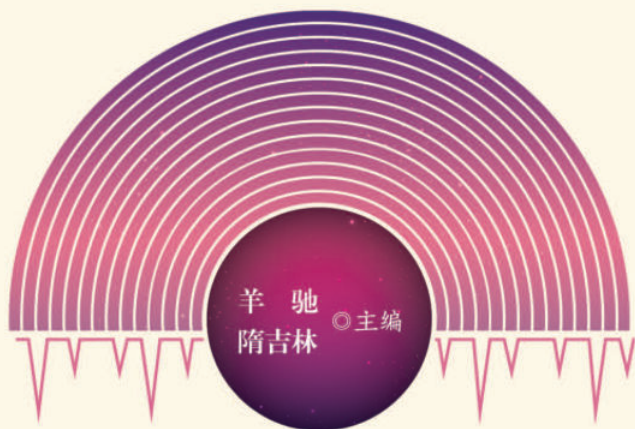

國家藝術基金
CHINA NATIONAL ARTS FUND

| 国家艺术基金艺术人才培养项目 |

项目主体：中国戏剧文学学会

项目合作：中央文化管理干部学院

音乐剧中国

——2016年度全国音乐剧编剧人才培养成果集萃

上

沈阳出版发行集团

 沈阳出版社

《音乐剧中国——2016年度全国音乐剧 编剧人才培养成果集萃》

编委会

主 编：羊 驰 隋吉林

编 委：（按姓氏笔画排列）

朱怡力 孙晓燕 羊 驰 张健钟

李东才 李应该 杨 犇 隋吉林

曾献平 温大勇

前 言

国家艺术基金全国音乐剧编剧人才培养项目，历时四个半月，两个阶段60天的集中学习，38位授课老师，55堂专业课，4堂创意梗概训练，10天的剧本集中修改辅导，我们从陌生到熟悉，从相识到相知，从听课到创作，经历了西方音乐剧的精彩到中国音乐剧的困惑再到原创作品创作的痛苦，从思维到逻辑，从故事梗概到大纲，从大纲走向剧本创作，完成了一次中国原创音乐剧的艺术旅程。

这是以国家层面第一次对音乐剧编剧人才进行培养，30名入选学员都是经过精心遴选出来的创作人才。入选国家艺术基金艺术人才培养班是一种艺术荣誉，培养班为每位志存高远的学员提供国家级艺术的平台，希望学员们通过集中学习，能够拿出优秀的剧本，讲好中国的故事，为中国音乐剧的构筑夯实重要的基石。

我们从最初对音乐剧的个人理解到每一位老师带来的不同的见解，从西区到百老汇，从日本四季到韩国首尔，从中国戏曲到形成中国音乐剧本土特色，可以说我们从文本到视觉再到精彩讲座，领略了音乐剧疯狂百年的许多传奇，又了解到中国音乐剧披荆斩棘一路艰辛的历程。大家从欧美音乐剧的历史、现状及其流行趋势，再到艺术与娱乐、娱乐与商业化本质的理解和认识，对音乐剧艺术高度的综合性的把握，对戏剧、音乐、舞蹈包括舞美各个构成部分的驾驭和综合能力，都有了“质”的飞跃。

第一阶段的学习任务是让学员“见世面”。从理论基础到实践观摩教学、

从艺术与娱乐的需求到舞台演出、从创意构思到创作文本，全方位多角度地让学员了解音乐剧的历史发展和未来创作方向以及创作经验，从而去发现和挖掘中国的好故事。

音乐学家、评论家居其宏先生说，无论何种戏剧形式，最重要的就是有个好故事，音乐剧也不例外。音乐剧是以戏剧为基本，以音乐为灵魂，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、传达概念的表演艺术，具有综合性、现代性、多元性以及灵活性等特点，深受人们的喜爱。

音乐剧最关键的是如何抓住适合音乐剧特质的好故事，才能去完成音乐剧的第一要素：剧本的创作。剧本是“一剧之源”，在确保戏剧目的和意义的前提下，为音乐、舞蹈和舞美提供最大的空间与时间，尽可能地将复杂的故事情节简约化，以便为其表现提供更大的舞台空间。所谓好故事，一要完整和曲折，二要真实和动人，三要有主题的哲理深度。完整的意义在于事件铺排有序，情节发展合理。曲折的意义在于故事有跌宕，有起伏。真实的意义并不是要求情节上的真实，而是指情感上的真实。动人的意义在于对于人物情感上的表现，在真实性的基础上更进一步地向人物情感世界的深层结构掘进，将笔触深入人物的灵魂深处。易卜生说：“我一定要渗透到他灵魂的最后一条皱纹。”很多人了解音乐剧不要求作品主题有多少深刻性和哲理性，它更多的是一种商品化的娱乐艺术，但这并不等于说音乐剧的剧本创作完全不讲主题的思想性，世界许多经典的音乐剧其自身结构也包含着深刻的哲理性主题，通过鲜活的艺术形象，向社会传递重大而敏感的人生命题。

剧本的“一剧之核”就是剧诗，是嫁接音乐与语言的桥梁，与剧本共同构成文本的内容。剧诗是戏剧情节、人物情感具有内在的唱词。如何区分音乐剧唱词和歌词的区别，如何通过剧诗铺排人物关系，营造戏剧冲突，悬念的设置等整体的宏观走向，使抒情性发挥更大的戏剧作用，是剧诗创作的关键。剧诗最终呈现依赖于音乐的旋律，长短乐句、音调变化等都会影响剧诗的韵脚和节

奏，它不同于流行歌曲的歌词创作，一定要遵循戏剧原则，实现歌词与音乐之间的无缝衔接。

音乐是音乐剧的“一剧之魂”，成为音乐剧中戏剧呈现的核心手段。它的第一要素是旋律，具备优美、如歌、动人的歌词属性的旋律，最终目的是表现戏剧性。通过授课，让编剧在音乐剧的创作中学习如何创作出符合音乐剧属性的歌词剧诗，完成音乐剧所要表达的内涵，如何抒发人物的情感，推动戏剧叙事；如何刻画人物，表现特殊戏剧情境下的内心世界；如何烘托戏剧主题，将音乐发挥到极致，为此打下了坚实的基础。

而音乐剧中的舞蹈则被称为“一剧之灵”，运用人的形体语言来推进戏剧情节的发展，表现人物的戏剧冲突，形成独立的舞蹈段落或场面，使之具有较强的戏剧性，集中体现音乐剧的剧场美学。而编剧在音乐剧创作中设置的情节要给编舞提供足够的舞蹈语汇，用戏剧性的舞蹈写戏写情，写事件、写冲突、写人物性格和情节运动变化，色彩性舞蹈是音乐剧必不可少的必需场面。学员们通过学习有了更加准确的舞蹈表达，准确地将剧情、情节和情境串联一起，使剧本形成有序的场面流。

还要提一下，舞美是音乐剧中的“一剧之彩”，由于大多数音乐剧采用无缝换景，使舞美的设计者与文本之间的交融达到高度一致，也是音乐剧中重要的华彩乐章。

第二阶段的学习任务是“长本事”。30名学员经过四个月的梗概、大纲、剧本初稿的锤炼，在最后一个半月完成剧本定稿。这次“国家艺术基金全国音乐剧编剧人才培养项目”要求出原创作品，就是要培养一批对中国音乐剧有担当、有追求、有崇高的美学理想的艺术精英，使民族性、时代性和国际性以及思想性、艺术性、观赏性三性统一的创作领军人才。经过四个半月锲而不舍的学习和创作，30部原创作品终于面世了。

从题材选择上看，有红色革命题材、少数民族题材、历史题材和现实生活题材，还有儿童剧、荒诞剧以及魔幻题材剧。从创作质量上看，大家经过细致

严谨地修改，已经达到了一定的水平，但我们还要在此基础上有更高的飞跃。只有对作品严谨，才会形成中国音乐剧编剧文本里程碑式的范本，由此影响或者改变中国无音乐剧编剧的现状，让中国的音乐剧事业有更大更远的国际视野，这个期望，就全靠所有喜爱音乐剧创作者们共同努力了！

感谢音乐剧编剧班所有人在集中学习的两个月来对我的信任，我也特别幸运地有了你们，我会珍惜两个月来每一次的感动，感谢生命里特别珍贵的两个月，我们同吃同住、同喜同忧、同甘共苦，将感情全部融化在学习中。衷心祝愿在未来大家能拿出更多好作品，不辜负国家艺术基金《音乐剧中国》！

谢谢大家！

中国戏剧文学学会副会长
全国音乐剧编剧人才培养项目负责人
羊 驰

目 录

前 言	羊 驰 / 001
风华正茂 (民族音乐剧)	李薇薇 / 001
贺绿汀 (音乐剧)	陆驾云 / 037
木兰归 (音乐剧)	齐丽华 / 071
偶·遇 (音乐剧)	刘发松 / 117
长大成喵 (音乐剧)	黄平安 / 165
丝路琴音 (民族音乐剧)	匡安勇 / 203
花儿少年 (音乐剧)	迟立静 / 233
秋海棠 (戏曲音乐剧)	钱斌斌 / 273
淀边老屋 (音乐剧)	曹广壮 / 313
霸王剑 (音乐剧)	瑞 娟 / 351
付酬之路 (音乐剧)	廖艺力 / 395
天授 (音乐剧)	白 冰 / 443
希日塔拉 (民族音乐剧)	图力古尔 / 463
两棵树 (民族音乐剧)	拜合提亚尔·肖克来提 / 511
鲸落 (音乐剧)	王静怡 / 553
道士村外 (音乐剧)	黄 岳 / 617
聊斋·寻梦 (音乐剧)	余嗣旭 / 641

红楼·摇滚青春（音乐剧）	冯文 / 689
北京偏北（小剧场音乐剧）	陈薇 / 719
老房子（小剧场音乐剧）	蒋亚男 / 749
林间小屋（音乐剧）	甘婧 / 789
再唱二小放牛郎（儿童音乐剧）	陆保程 / 825
人鱼的眼泪（儿童音乐剧）	韩曦 / 865
变装歌后（音乐剧）	刘增亮 / 901
爱上一座城（音乐剧）	陈晶 / 943
一念之间（音乐剧）	文治 / 973
女神湖（大型奇幻音乐剧）	甄勇刚 / 1011
灯照合浦（音乐剧）	马瑜萍 / 1039
红色追寻（音乐剧小品）	付磊 / 1081
凶罩（音乐剧）	刘世纲 / 1097

附：

全国音乐剧编剧人才培养项目授课教师关于音乐剧的一句话	1128
国家艺术基金2016年度全国音乐剧编剧人才培养项目课程表	1133
张健钟老师的临别赠言	1136

后记	1137
----	------

风华正茂

(民族音乐剧)

李薇薇

主要人物表

- 霞 霞** 杨教授的女儿，深爱润哥哥，敏感而特立独行；爱情和理想在她心目中至高无上；最后嫁给润哥哥成为妻子和母亲，29岁英勇就义。
- 润哥哥（润子）** 农村走出来的革命青年，志向高远，阅读广泛，吃苦霸蛮。
- 春 生** 北大高才生，长沙食品巨头“九香斋”老板儿子，霞霞的追求者。在剧中他充当一位讲述者，跨越时空，在故事里自由进出。
- 周 邹** 霞霞的好友，美丽善良，追求安逸的小日子。
- 诗 咏** 女校进步学生，长沙首富千金，骄傲，有学识。
- 杨 教 授** 霞霞的父亲，留过洋的大学教授。润哥哥的恩师。
- 向 女 士** 霞霞的母亲，善良慈爱，虽是农村妇女却深明大义。
- 郝 运 来** 工人夜校学生，家境贫寒。
- 淑 依** 霞霞好友，进步青年。
- 英 儿** 霞霞与润子的大儿子，8岁。
- 群众演员** 范颢熙、蔡同学、教务主任、警察、市民、匪军等。

序

〔湖南某乡村。〕

〔晨曦，柔软的阳光给满山含苞待放的粉色映山红洒上了一层奇幻的色彩。11岁的霞霞穿着一条白色的粗布小裙子，在秋千上读父亲的家书，秋千随风轻扬。风中飞舞的她被阳光温柔包裹。〕

〔曲目1 《开不败的花朵》（霞霞音乐主题）〕

霞 霞

（唱）山间的花朵开满天，

小小的我在花中飞，

四季的歌声不停歇。

琴声飘过来。

谁能告诉我山外的世界是否有不灭的光火。

谁能告诉我天堂的花园是否有不败的花朵。

我不要随波逐流地生活，

我要寻找光明自由的王国！

有多少时光慢慢流化成了昨天的记忆。

〔歌声中，舞台右侧帅气的春生身着考究的西装，缓缓走上舞台，在霞霞身后轻推秋千。小霞霞并不在意他的出现，在时空上没有交流，各自进行自己的演出。〕

春 生

（唱）山间的花朵开满天，

小小的我在花中飞，

四季的歌声不停歇。

琴声飘过来。

谁能告诉我山外的世界是否有不灭的光火，

谁能告诉我天堂的花园是否有不败的花朵。
我不要随波逐流地生活，
我要寻找光明自由的王国！
有多少时光慢慢流化成了昨天的记忆。

第一幕

第一场

〔师范学校的连廊。霞霞坐在欧式拱门下的长凳上，娴静优雅，她在朗诵一篇文章。美丽的周邹拿着小镜子将头发上的小雏菊从左比到右，有着公主般的俏皮可爱，但是显得有些无聊，总想引起霞霞的注意。

霞 霞 国力茶弱，武风不振，民族之体质，日趋轻细……坚实在于锻炼，锻炼在于自觉……

〔实在是太无聊的周邹夺过霞霞手中的稿件，藏到身后。

霞 霞 周邹，快还给我！

周 邹 书呆子！不给！（鬼脸）就不给！你不陪我参观学校我就不给！说好了我陪你送饭给杨伯伯，你就陪我参观学校的，结果你在这儿都坐了半小时了！（假装生气）

霞 霞 这篇文章写得真是极好极好！这里面好多问题都是我百思不得其解的。我从小体弱多病，一想到人要生病，要死去就害怕极了。可是，我现在简直相信人的寿命是可以靠意志去延长的了……

周 邹 这篇文章一听就是那个成天谈论着什么拿破仑、华盛顿、林肯、彼得大帝……自己却穷得一碗粉都吃不起的傻大个儿……写的吧！
〔趁着周邹不注意，霞霞把稿子抢过来……

〔春生在台口坐着，像观众一样静静看着她们的表演。〕

霞 霞 他……才不是傻大个儿呢。润哥哥文笔好，想法也很奇特……你呀，眼里除了王成哥哥，谁都是傻大个儿吧！

周 邹 （带着羞涩）霞霞，我们已经订婚了！

霞 霞 王成！你答应他啦！

周 邹 （点头）他大学毕业，现在又进了省府工作，公婆家也是体面有教养的人，很喜欢我呢！

〔霞霞放下手中的稿子，拉起周邹的手，喜悦地唱……春生站起来，加入她们的演唱，在表演上没有过多交流。〕

〔曲目2 《你真的准备好了吗？》〕

霞 霞 （唱）你真的准备好了吗？

周 邹 （唱）千真万确幸福开场。

霞 霞 （唱）下定决心这就开始爱情的华丽冒险？

周 邹 （唱）青春被爱情温柔以待我别无所求。

霞 霞 （合唱）付出真心，
周 邹 就在这一瞬间！
春 生

春 生 （唱）你真的准备好了吗？

霞 霞 （合唱）有个人已经悄悄走进我心田。
春 生

周 邹 （唱）下定决心赶快开始爱情的华丽冒险！

霞 霞 （合唱）爱情的波澜微不足道我别无所求。
春 生

霞 霞 （合唱）付出真心，
周 邹 就在这一瞬间！
春 生

霞 霞 (白) 如果他不先向我表白, 我宁愿选择独身一辈子!
周 邹 (音乐中, 白) 不如我去替你表白吧! (像小鸟一样雀跃着)
〔霞霞追上去赶紧用手捂住周邹的嘴巴!〕

霞 霞
周 邹 (合唱) 我(你、她)要的爱情不一样,
春 生

忍着这些知心的话,
等待那一天,
等待那一天。

〔他们在连廊上追跑, 歌唱, 被一阵口号声吸引。深秋10月间, 一群光着膀子的男同学在水井边把打上来的凉水一桶桶浇在自己身上, 冲完凉又在—个瘦瘦高高的男生带领下做起操来, 整齐划一的口号响彻云霄。〕

〔曲目3 《少年体育歌》(润哥哥音乐主题)〕

(领唱) 握拳, (合唱) 我们敢叫昆仑绝壁;
(领唱) 屈膝, (合唱) 少年撩发天地正气;
(领唱) 抬头, (合唱) 心潮逐浪欲比天高;
(领唱) 旋转, (合唱) 化身为龙捍我社稷。
(领唱) 哼哈! 哼哈! (合唱) 呼吸吐纳丹田之气;
(领唱) 哼哈! 哼哈! (合唱) 血脉僨张天地洪荒。
(领唱) 握拳, (合唱) 铮铮男儿立天地;
(领唱) 屈膝, (合唱) 湖南少年当自强;
(领唱) 抬头, (合唱) 少年独立国独立;
(领唱) 旋转, (合唱) 少年强则中国强。
(领唱) 哼哈! 哼哈! (合唱) 呼吸吐纳丹田之气;
(领唱) 哼哈! 哼哈! (合唱) 血脉僨张天地洪荒。

〔眼前, 黝黑健硕、赤裸的男性身体让霞霞和周邹既好奇又害羞……〕

〔忽然, 一阵枪声打破了这个画面。往来奔走着一—些传递消息的

学生。

学生甲 听说护法战争中被击溃的三千北洋兵败长沙，他们扬言要血洗长沙城。

学生乙 城中却无一兵可防守！

学生丙 听说快到猴子石了，要不了两个时辰就能到咱们学校了！

学生丁 我们赶紧逃吧！

〔润哥哥跑下。混乱中广播里响起一个洪亮而坚定的声音，盖过此起彼伏的警报声。〕

润哥哥 请各班同学速到操场集合！

〔操场上渐渐聚集了更多的同学。春生保护着被人流冲撞的霞霞、周邹；音乐渐强，舞蹈加速。春生在学生军中。〕

〔杨教授等老师面带焦虑，匆匆上，有的穿着西服，有的穿着长衫，在主席台上，杨教授看到女儿和周邹安然无恙，略微放心，女孩子们站到父亲身后。〕

〔音乐中，有同学点数，“报告十班集结完毕”“报告六班集结完毕”……〕

〔诗咏和另外两个女学生抱着一些作业纸纷纷从校外跑来。〕

诗咏 （对杨教授）老师，我们给您送作业，走到半路听说临时上任的湖南督军傅良佐被护法军击溃后自己逃跑了，在城外滋事。

女生甲 刚刚的那几枪就是他们放的。

女生乙 老师，我们城里没有驻军把守，相当于空城一座，万一他们攻城可怎么办？

杨教授 万一攻城吃亏的就是城里百姓了！现在我们要赶紧想个办法避免无辜的伤亡。

诗咏 他们吃了败仗，正心虚着呢……

润哥哥 （跳上台）这就是我们的机会！我们必须主动出击……（他的话被打断）

霞霞 （从杨教授身后闪出来，和润哥哥同时说）这就是我们的机会！

〔两人眼神迅速交流，彼此认可的窃喜闪过。〕

教务主任 （在主席台拿扩音器向集结的学生发布号令）紧急通知，由于城

外情况不明，校方为了保护学生安全，请全体师生五分钟之后全部撤离，不许逗留校内……紧急通知……

润哥哥 （跳上主席台，夺过扩音器）同学们，现在溃兵不敢进城洗劫，是因为他们惧怕城中埋伏，如果我们还不适时出手，他们必定猜到长沙是没有护军的空城一座！养兵千日，用兵一时，我们师范的学生军正好可以和他們一较高下！

教务主任 （喊出来）润！你疯了吗？那是军队，你们拿什么和他们的洋枪对抗！

润哥哥 我们拿命去对抗！为了受苦的几十万长沙父老乡亲，我们就拿命去和他们干！

男生甲 我同意润子的观点，我们的父母、兄弟姐妹都在城里，保护了长沙城的百姓，就是保护了我们自己的家……同学们，我们拼了！
〔学生们拥护着：拼了！拼了……〕

润哥哥 学生军，出列！（出列点名）萧子昇、罗学赞、张坤弟……
〔一声声响亮地答“到”！下面的对话中，点名和回答一直持续下去。〕

教导主任 你们这是胡闹！打起仗来，谁来保证我们学生的安全！

杨教授 主任，润子说得不是没有道理，虽然我不主张用武力解决问题，但是这个时候我们不拼一拼的话，学生也好，百姓也好，谁能保证谁的安危！

教导主任 这……（灯暗，隐去）

霞霞 润哥哥，我们也要参加战斗，请你给我们分配任务！

女同学们 对，我们要一起去战斗！

润哥哥 好！诗咏，你们跟我们一起行动……霞霞，你还是和老师留在学校比较安全。

霞霞 （快哭出来）你，小瞧人！
〔润子顾不上她，已经开始部署战斗……〕

杨教授 （自豪地）湖南少年有血性！咱们湖南从来就不缺少英雄！
〔舞蹈：战前准备。全台渲染出战争的氛围，润子是总指挥，男同学准备枪支、大油桶；女孩子们收集火把。……随着音乐渐

进，序列感、仪仗感推进。一支残破的军队上，进入战争状态，舞蹈要表现出残兵败将和意气风发的青年们的对比！最终一师学生军胜利。

〔春生也在战斗中……霞霞搬不动成捆的火把时，春生和润子都伸出援手，春生把机会让给了润哥哥。在舞蹈中，润子满头大汗，诗咏递上干净的手帕，霞霞却直接用自己的衣袖给润哥哥擦去额头上的汗水。

〔曲目4 《我们的战斗》

润哥哥

（唱）推开斑驳的铁丝网，
我们拥抱那霞光满天。
第一次装枪第一次上膛，
不管硝烟弥漫，捍卫战斗的庄严。
不论成功还是失败，
把不能预见的未来装在心里面。

合唱

列队！出发！
我们的战斗刻不容缓！
大街小巷都在传诵他们的事迹，
师范诞生了不可思议的传奇。
柔弱书生撼动了军阀大树，
学生军大获全胜踏平荆棘。

春生

（唱）战火中她风华绝代让人过目不忘，
顷刻间已忘却了恐惧死亡，
她释放出正义的小宇宙，
我们的战斗刻不容缓。

合唱

列队！出发！
我们的战斗刻不容缓！