

MY Music

音乐之美——音乐艺术鉴赏

第16章 西方综合音乐艺术的代表——音乐剧

音乐剧概述

16.1

16.2

中国综合音乐艺术之进取——
中国音乐剧艺术鉴赏

音乐与戏剧的完美结合——
外国音乐剧艺术鉴赏

16.3

16.1 音乐剧概述

16.1.1 音乐剧的概念

- ◆ **音乐剧是19世纪末20世纪初发展起来的融音乐、舞蹈、戏剧于一体的综合性歌舞表演艺术形式**，其特点就是以戏剧为基础，通过音乐唱腔和形体表演，辅以变化丰富的舞台布景，展现人世间的喜怒哀乐和悲欢离合。
- ◆ 《中国大百科全书》中指出“早期的音乐剧与轻歌剧和娱乐性的歌舞表演有密切关联，内容上多以轻松嬉闹或是浪漫伤感主题为多，常被称为Musical comedy（音乐喜剧）、Musical romance（音乐浪漫剧）或Musical farce（音乐闹剧）。
- ◆ 随着时代的发展，其表现内容上有了很大的拓展，出现了许多更加严肃的甚至是悲剧性的题材，到了20世纪40年代，开始以musical这个词来作为音乐剧的通称。”

16.1 音乐剧概述

16.1.2 音乐剧的起源

- ◆ 有关音乐剧的起源目前普遍认为和两大类音乐戏剧样式有关：**一是具有完整的戏剧结构、采用相对轻松愉快的表现形式的戏剧**，如Operetta（轻歌剧）、Opera buffa（喜歌剧）；
- ◆ **另一种是侧重用歌舞表演的形式来反应时代特征的戏剧**，如Revue（时事秀）、Vaudeville（综艺秀）。
- ◆ 前者倾向于用轻松愉悦的方式进行戏剧表达，后者侧重用歌舞、笑话来增强人们的视听感受，虽然两者侧重点存在差异，但它们都已经**开始强调歌舞的娱乐表演性**，只要求观赏者能够感受热闹现场气氛，而不需要去理解复杂故事情节和深刻的戏剧内涵，大多数剧目只是用简单的主题情节将歌舞串联起来，有的甚至没有情节只是纯粹的歌舞表演；和传统的欧洲古典歌剧相比，他们以轻松活跃的表现方式赢得了普通民众的喜爱。

16.1 音乐剧概述

16.1.3 音乐剧的历史发展

16世纪

◆ **16世纪时期**，莎士比亚首先为《仲夏夜之梦》加上歌曲和舞蹈，并由职业艺人来扮演小丑、民谣歌手等人物，这为之后的音乐剧作者提供了最初的创作素材。1728年，由约翰·佩普施改编的《乞丐之歌》在伦敦上演，他不仅采用了歌剧曲调，还使用了歌曲穿插故事情节的主线，因此人们将其称为“民间歌剧”，它以叙事手法，运用歌唱和说白交替出现的方式，对统治者和华丽的意大利式歌剧进行了讽刺，这种采用讽刺诙谐、插科打诨的大众世俗气息成为后来音乐剧风格的重要特征之一。

19世纪

◆ **19世纪中叶以后**，英国的喜歌剧、法国的轻歌剧和维也纳的小歌剧都在歌剧类型上进行了一些尝试，我们可以将其看做早期音乐剧的雏形，1892年的《在镇上》、1893年的《快乐的姑娘》和1896年的《艺妓》可以看做这一时期的代表性作品，这些作品总体上比较稚嫩，主要以歌舞表演为主，艺术构思上缺乏整体性，没有固定的剧本和戏剧情节。

16.1 音乐剧概述

16.1.3 音乐剧的历史发展

19世纪

- ◆ **19世纪中叶的“黑人杂剧”** 在形式上灵活、即兴性较强，内部结构体现为非严整性，为早期美国音乐剧的形成和发展奠定了基础。
- ◆ 美国以轻歌剧、英国音乐喜剧、美国本土滑稽歌舞剧为底本，加入现代流行音乐和舞蹈元素，以及滑稽演出和魔术性表演技艺，最终形成音乐剧这一新型娱乐性综合艺术形式。
- ◆ **1927年的《演艺船》** 真正实现了剧本和音乐的结合，把歌曲、舞蹈、故事情节、戏剧表演等要素综合成一个有机的整体，**标志着音乐剧的正式形成。**

19世纪

- ◆ 《演艺船》之后，美国的百老汇音乐剧得到迅速发展，40年代诞生了大批思想性、艺术性和商业性俱佳的作品，其中成就较高的有《俄克拉荷马》、《旋转木马》《南太平洋》等。
- ◆ 50~60年代上演的《国王和我》《康康舞》《西区故事》《音乐之声》《屋顶上的提琴手》等经典剧目无论是艺术创作成就还是商业运作业绩，都达到较高的水平，将美国百老汇音乐剧推进到黄金时期。

16.1 音乐剧概述

16.1.3 音乐剧的历史发展

20世纪

- ◆ 1963年，被誉为“英国现代音乐剧之父”的巴特推出的《奥利弗》掀起和美国百老汇的首轮大战，20世纪70年代，英国音乐剧大师韦伯和莱斯及法国音乐剧作曲家勋伯格的天才创作，极大地推动了音乐剧的发展，开创了音乐剧的新纪元。
- ◆ 这一时期的代表剧目有《猫》《剧院魅影》《悲惨世界》《西贡小姐》等，其题材深刻，制作严谨，把音乐剧从“大腿舞”的印象重新拉回到艺术的境界。

发展阶段

- ◆ 纵观整个音乐剧的发展史，可以将其划分为三个阶段，
- ◆ **第一阶段**是以《演艺船》《波吉与贝丝》为代表的形成期。
- ◆ **第二阶段**是以《俄克拉荷马》《南太平洋》《国王和我》《西区故事》《音乐之声》《屋顶上的提琴手》等为代表的百老汇时期。
- ◆ **第三阶段**是以《猫》《剧院魅影》《悲惨世界》《西贡小姐》为代表的伦敦西区时期，三个阶段的艺术成就逐步铸就了音乐剧艺术的辉煌。

16.1 音乐剧概述

16.1.4 音乐剧的艺术特征

◆ 具有以下艺术特征：

- 音乐剧在传统歌剧、轻歌剧、喜歌剧和小歌剧的基础上，综合了音乐、舞蹈、戏剧、舞台表演、近代流行音乐等元素，将音乐剧的构成给予最大程度的丰富。
- 音乐剧大多具有强烈的时代气息，力图通过舞台布景、服装、灯光给观众以全新的视觉享受。如美国百老汇的音乐剧，通过舞美技术和现代感极强的舞蹈编排，总能给人营造一种熙熙攘攘，喧嚣繁忙的都市生活景象。
- 音乐剧的剧情和音乐都力争通俗易懂，以便观众能迅速进入剧情，所以即使再深刻复杂的小说改编为音乐剧后都变得贴近生活，易看易懂，当代爵士乐、摇滚乐、迪斯科以及民俗民谣等通俗音乐在音乐剧中占有重要的地位。

16.1 音乐剧概述

16.1.4 音乐剧的艺术特征

- 演员可以根据剧中情节和人物性格运用各种唱法，力求声音能与人物表现相契合，这种直接通俗的演唱方式让观众更能够感受人物的特征。
- 音乐剧的运作模式极具商业性，音乐剧的投资巨大，为了能最大限度地获得高收益，音乐剧的诞生必须按照一定的程序进行，公演时间尽可能拉长，如《猫》《西城故事》等名作至今仍在上演获利。

16.2 中国综合音乐艺术之进取——中国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《芳草心》

- ◆ 《芳草心》是南京军区歌舞团根据话剧《真情假意》集体改编，1983年在南京首演。
- ◆ 该剧大胆吸收了流行音乐的创作手法，形成一种轻快但不浮躁、深入浅出、雅俗共赏的风格，音乐创作上的刻意求新，为该剧营造出一种诗意的氛围。随着全剧故事情节的发展和矛盾冲突的形成、解决，写出了若干与故事情节相吻合的优美动听、短小精悍的抒情插曲，形成了清新、优美、抒情、具有时代和青春气息的音乐风格。
- ◆ 《小草》是剧中人物芳芳的一段内心独白。歌曲音调简洁素雅、风格清丽、主题新颖，通过对小草质朴无华形象的描述，映射出芳芳身上单纯、质朴的芳华气质，歌颂了芳芳蕙质兰心的内心世界。

16.2 中国综合音乐艺术之进取——中国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《花木兰》

- ◆ 现代音乐剧《花木兰》，由邱玉璞、喻江根据《木兰辞》改编，2004年在北京保利剧院由中国歌剧舞剧院公演。
- ◆ 该剧有意识的设计了大量的现代元素，如美好的爱情故事、残酷的战争杀戮、别样的异域风情及类似歌剧咏叹调的唱段、流行音乐和电子音乐的介入等，使得《花木兰》在整体风格上带有强烈的现代感。
- ◆ 舞台表演形式上，运用了歌唱、舞蹈、朗诵、念白等多种形式，比较有特色的是将主人公的唱和舞加以分离，即弥补了我国演员唱、舞不能兼顾的遗憾，又形成了两者之间若即若离，如行随形的平衡与统一。
- ◆ 该剧在音乐风格类型使用上，有意识地将流行音乐与古典音乐、美声唱法和通俗唱法“搅拌”在一起，丰富了音乐的表现力。《花木兰》全剧中的大小唱段几乎都是抒情性、歌唱性的，戏剧剧情的发展是通过运用大段的抒情音乐而完成。从整体上来看总体风格定位在现代式的浪漫抒情上。

16.2 中国综合音乐艺术之进取——中国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《雪狼湖》

- ◆ 音乐剧《雪狼湖》由张学友投资、监制，1997年3月28日，在香港红堪体育馆首演。张学友担纲艺术总监和男主角，《雪狼湖》不仅凭借新颖独特的艺术创意推动了张学友的演艺事业再攀高峰，更重要的是开创了香港本土大型原创音乐剧先河，成为香港音乐剧史上的里程碑，1997年5月9日，《雪狼湖》演出42场后圆满闭幕。七年后，由林夕重新填词的国语版《雪狼湖》在北京首体连演6场，拉开了该剧全球巡演的大幕，被评论为迄今为止最优秀的港产原创音乐剧。
- ◆ 在舞台表演上《雪狼湖》有歌有舞有剧情，但多半是舞伴歌，力求突出角色的独唱和伴舞，而缺乏重唱等形式，因此在音乐表现形式方面较为单一，故有人称之为个人演唱会，或者说是中国传统意义上的歌舞剧。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《演艺船》

- ◆ 《演艺船》是由小奥斯卡·汉姆斯坦编剧，美国作曲家杰罗姆·科恩作曲的一部二幕音乐剧，1927年12月27日在纽约齐格菲剧场首演，一炮走红之后迅速地在美国、英国、法国、德国等国家竞相上演。
- ◆ 《演艺船》是历史上第一次真正将美国乡土剧本故事与歌曲、舞蹈有机组织在一起的成功剧目，在表演和脚本上都突破了种族歧视，触及美国社会中最敏感的种族问题，揭示了社会矛盾和弱势群体的生活状态，同时也以同情的态度描写了广大下层艺人的生活 and 疾苦。
- ◆ 该剧在形式上突破了往日音乐剧媚俗浮华的大腿舞现象，将身穿艳丽服饰的跳舞女郎转换成黑人奴隶的呻吟，同时用音乐将剧中故事情节串联起来，实现了音乐剧剧本、音乐、歌舞表演和舞美的高度统一，成为音乐剧正式形成的标志。
- ◆ 《演艺船》在音乐方面的成就也是空前的，作曲家科恩是编织旋律线条的高手，剧中的歌曲写作紧紧围绕着剧情的发展而进行，许多精彩的歌曲唱段与故事融合为一体，显示出较强的音乐整体性，同时，其中的每一首歌曲又各有自己的特色。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《俄克拉荷马》

- ◆ 《俄克拉荷马》是由小奥斯卡·汉姆斯坦编剧，作曲家理查德·罗杰斯作曲的一部二幕音乐剧，1943年3月31日在纽约西44街的圣詹姆斯剧院首演，它的成功在于将音乐、歌唱和舞蹈三种艺术妥帖一起，把音乐剧发展成为一种近乎完美的艺术形式，标志着音乐剧进入成熟期，拉开了百老汇音乐剧进入黄金期的序幕。1955年，《俄克拉荷马》被拍成电影，获得两项奥斯卡奖。
- ◆ 《俄克拉荷马》以充沛的激情讴歌了美国西部人民的文化性格。该剧是被公认的自百老汇音乐剧以来第一部对美国文化和精神做出典型概括、对美国人的生活方式做出充分展现的杰出作品。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《俄克拉荷马》

- ◆ 该剧是第一个运用音乐和舞蹈来刻画人物和发展故事的音乐剧，因此它被称为首部有剧情的音乐剧。该剧在艺术表现手法上加以革新，采用独唱开场，在第一幕结束时用芭蕾、歌曲与对话穿插进行，这种艺术形式的革新为音乐剧艺术表现提供了多种选择。
- ◆ 《俄克拉荷马》的音乐具有浓郁的乡村音乐风味，剧中演唱形式既有合唱，也有独唱和对唱，音乐风格既有火爆热烈的，也有低回深情的，还有幽默风趣的，旋律线条优美朗朗上口。剧中的经典曲目有《美丽的清晨》《俄克拉荷马》《带花边顶棚的马车》《人们会说我们相爱》等。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《猫》

- ◆ 《猫》是由英国作曲家安德鲁·劳埃德·韦伯根据诗人托马斯·斯托姆·艾略特的诗集《擅长装扮的老猫经》改编而成，喀麦隆·麦金托什担任制片人的一部二幕音乐剧，1981年5月11日在伦敦西区的新伦敦剧院首演大获成功并载入音乐剧史册，1982年10月7日登陆百老汇，再度获得巨大成功。随后在世界各地推出二十多个语言版本，在全球三十多个国家演出。一度成为两地最长寿的音乐剧。1993年11月，《猫》成为新加坡和东南亚上演的第一部重要的西方音乐剧，到1995年9月，《猫》在全世界的总收入已超过20亿美元。
- ◆ 《猫》剧改编自诗歌集，情节性不强，缺乏内在的戏剧张力，但琳琅满目、多姿多彩的舞蹈表演、多种风格的音乐、和独具特色的舞台设计给观众带来强烈的视觉冲击，同时通过猫族对“魅力猫”从拒绝到接纳的转变过程，歌颂了爱的主题，使用拟人化的手法透过猫的世界映射人类社会，传达一种宽容和超脱世俗的思想。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《猫》

- ◆ 使用丰富多样的音乐类型是《猫》剧的一大特色。作曲家一方面将摇滚、爵士等现代流行音乐的元素奇妙的融入音乐剧中，另一方面又保留了大量优美抒情的浪漫曲唱腔，将古典音乐、通俗音乐、摇滚音乐和歌剧有机地融为一体，从而使其作品超越音乐剧原有的那种轻松欢快却嫌轻浮草率的风格，在百老汇的舞台上独树一帜而不失激情的曲风。
- ◆ 《回忆》这首单曲自《猫》剧诞生后迅速传播四海，它那如泣如诉的旋律深深地打动了无数听众，它的知名度要远远高于《猫》剧本身。歌曲旋律感伤优美，表达魅力猫对昔日美好时光的回忆和对家族的眷恋，并渴求猫族成员谅解的心情。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《歌剧魅影》

- ◆ 《歌剧魅影》是英国作曲家安德鲁·劳埃德·韦伯根据法国作家卡斯頓·勒胡的小说《剧院魅影》改编，并和制片人喀麦隆·麦金托什再度联手而成的一部音乐剧佳作。
- ◆ 该剧于1986年10月9日在伦敦的王权剧院首演，由麦克·克劳福德和茨拉·布莱曼担任主角，从其首演至今已经至少有16个不同的制作版本。其票房收入高达30亿美元之多，已经超过世界上任何一种戏剧、电影样式。
- ◆ 该剧伦敦原版录音是英国历史上首个成为排行榜第一名的音乐剧，随后成为英国、美国唱片销售的黄金和白金销量唱片，该唱片销售已经达到2 500万张。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

鉴赏曲目：《歌剧魅影》

- ◆ 《歌剧魅影》是一部剧情惊险略带恐怖、音乐动人且极具震撼力、舞台布景华丽而复杂的音乐剧。韦伯为男女主人公所写的音乐难度系数较高，演员需要较高的美声基础和歌唱技巧才能驾驭。《歌剧魅影》为世界音乐剧艺术开创了一个接近大歌剧的新风格和新样式，其全方位的剧场魅力令千万观众为之疯狂，足以成为音乐剧中永恒的佳作。
- ◆ 《歌剧魅影》在音乐创作方面，除了优美如歌、略带神秘的旋律和细致入微的情感刻画之外，还展现出韦伯高超的音乐专业修养以及对音乐戏剧性的深刻领悟，《Think of You》《The Phantom of Opera》《The Music of the Night》，已经成为音乐剧的经典名曲之一。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

代表艺术家→1) 安德鲁·劳埃德·韦伯

- ◆ 安德鲁·劳埃德·韦伯，英国现代著名作曲家和音乐剧作曲大师。1948年3月22日生于英国伦敦的一个音乐世家，7岁尝试作曲，11岁为自己搭建的玩具剧院写谱子，19岁开始音乐创作。
- ◆ 1968年创作的音乐剧《约瑟与神奇彩衣》首次登上舞台；
- ◆ 1971年创作的摇滚音乐神剧《巨星基督》在纽约上演后获多项托尼奖，使其获得“当代音乐剧之父”的美誉。
- ◆ 此后陆续创作了《艾薇塔》《猫》《歌剧魅影》《星光列车》等十多部音乐剧。
- ◆ 剧中许多优美的单曲如《回忆》《阿根廷别为我哭泣》《想起我》等都成为世界流行乐界一再翻唱的传世经典作品。
- ◆ 1992年被授予爵士头衔，至今仍活跃在世界音乐的舞台上。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

代表艺术家→2) 伊莲·佩姬

- ◆ 伊莲·佩姬，1948年3月5日出生于英国，演员、录音艺术家和音乐制作人,被公认为“英国音乐剧的第一夫人”。
- ◆ 她是韦伯音乐剧最终爱的女主角，是音乐剧《猫》和《艾薇塔》的首演者，剧中的《回忆》和《阿根廷别为我哭泣》经过她的演唱成为永恒经典。
- ◆ 从《艾薇塔》到《皮雅芙》，从《猫》到《日落大道》，她担纲了众多著名音乐剧的第一女主角，成就至今无人超越。被誉为当今世界无可争议的音乐剧天后。
- ◆ 2001年10月首次来到中国进行演出，使中国观众第一次听到了真正原汁原味的《回忆》。
- ◆ 1995年，佩姬因在音乐剧领域所做的杰出贡献被英国女王授予不列颠帝国勋章。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

代表艺术家→3) 理查德·罗杰斯

百老汇“黄金搭档”

- ◆ 理查德·罗杰斯 (Richard Rodgers, 1902—1980), 美国作曲家、戏剧出品人。14岁开始尝试写歌, 20岁时结识了洛伦茨·哈特, 从此开始了长达20年的合作。
- ◆ 罗杰斯和哈特共同创作了《最亲爱的敌人》《康涅狄格佬, 别得意》《庞然大物》《臂弯里的宝贝》《我情愿是对的》《我娶了个天使》等音乐剧。
- ◆ 1943年, 罗杰斯开始与小奥斯卡·哈默斯坦合作, 组成百老汇音乐剧创作的“黄金搭档”。
- ◆ 从1943年到1959年十余年的时间内连续上演了《俄克拉荷马》、《旋转木马》《我和朱丽叶》《音乐之声》等9部歌剧, 每部新剧都叫好不断, 最终在百老汇营造起一座万人景仰的“R. and H. 城堡”。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

逸闻趣事→ 韦伯和《猫》

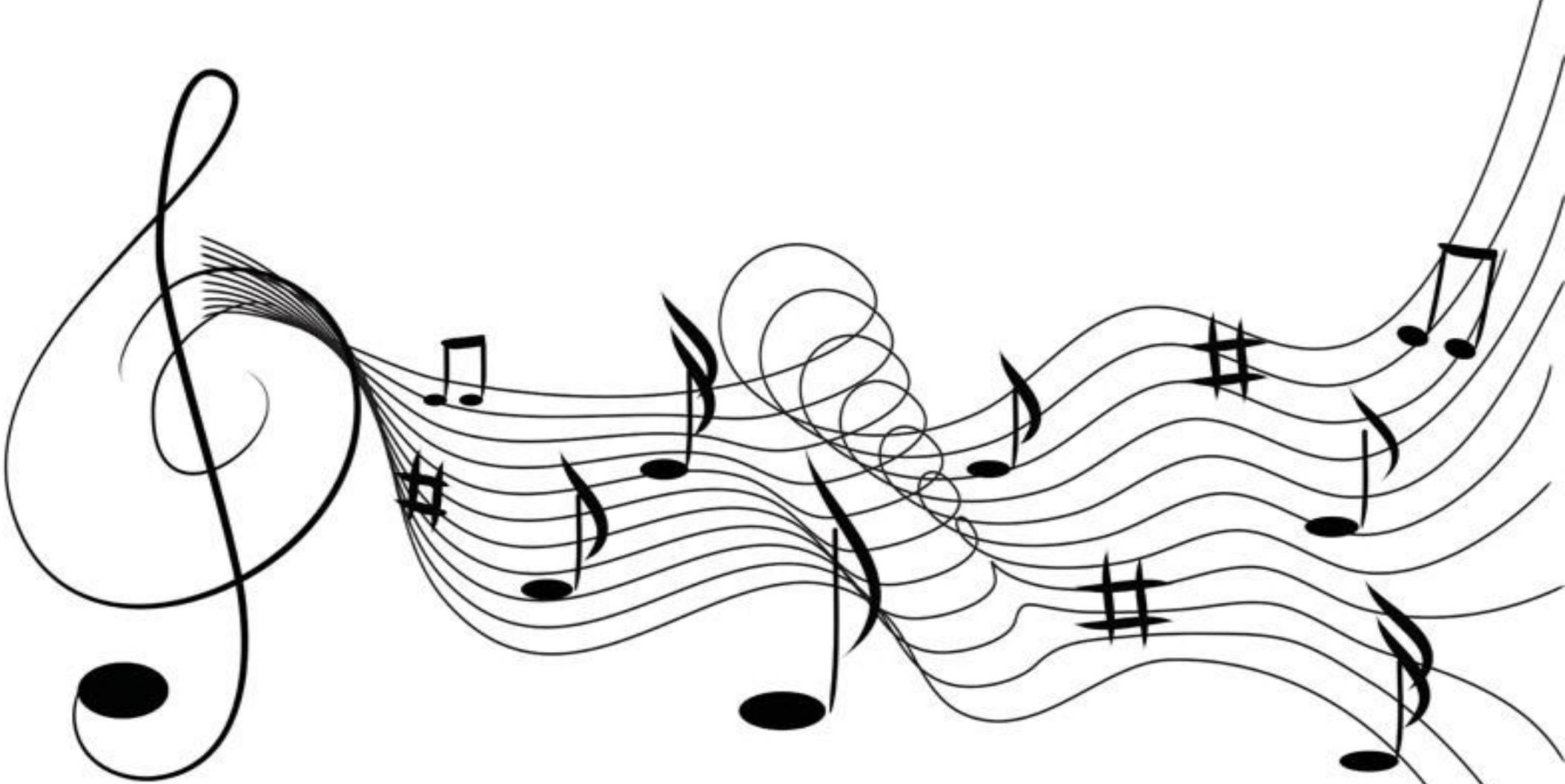
◆ 英国著名诗人托马斯·斯托姆·艾略特的诗集《擅长装扮的老猫经》成为韦伯创作音乐剧《猫》的故事源。许多观众看完《猫》剧后，都被格里泽贝拉的毅力和那首《回忆》打动，殊不知在原著所有的猫儿里，唯独没有格里泽贝拉的角色，这是韦伯从艾略特生前没有出版的其他诗作中找到的。

◆ 韦伯小时候酷爱这本诗集，1977年打算写一些在舞台上演唱的单曲为诗集配乐，因为这是为儿童创作的诗集，过于简单又没有戏剧情节和张力，根本不具备音乐剧的创作条件。1980年，韦伯遇到了艾略特的遗孀瓦莱尔·艾略特，她给他许多艾略特生前没有发表的诗和故事，里面就有后来十分出名的《魅力猫格里泽贝拉》，这首诗给韦伯带来了创作音乐剧的灵感，他认为格里泽贝拉的遭遇就是故事的主题所在，加进去就可以成为一部有头有尾的音乐剧了，就这样一部不以情节取胜的音乐剧诞生并一炮而红。

16.3 音乐与戏剧的完美结合——外国音乐剧艺术鉴赏

剧目推荐

- ◆ 《艾薇塔》 《屋顶上的提琴手》 《为你疯狂》 《奶油小生》
- ◆ 《平步青云》 《风中之哨》 《国王与我》 《音乐之声》 《窈窕淑女》
- ◆ 《在圣路易斯见我》 《安妮，拿起你的枪》 《南太平洋》 《彼得·潘》
- ◆ 《波吉和贝丝》 《西区故事》 《滑稽女郎》 《奥立弗》 《你好，多莉》
- ◆ 《挪威之歌》 《堂吉诃德》 《万世巨星》 《巴黎圣母院》 《南太平洋》
- ◆ 《悲惨世界》 《少男少女》 《西区故事》 《西贡小姐》 《第42街》

MY Music

演讲完毕 谢谢观看