

您现在的位置：中国音乐学网 > 音乐论文 > 通俗音乐与音乐剧 > 正文

周小燕教授谈百老汇音乐剧《悲惨世界》

2005-6-2 来源：《文汇报》 作者：佚名 人气：Emus论坛

周小燕教授谈百老汇音乐剧《悲惨世界》

近日，在上海大剧院上演的百老汇原版音乐剧《悲惨世界》，已成为沪上一个引人瞩目的文化景观。该如何理解这部长演不衰的经典名剧？如何理解音乐剧这一艺术形式？日前，笔者专程拜访了音乐家周小燕教授。周教授不仅在美国看过该剧的演出，最近又观看了该剧的演出录像，她向我娓娓道来——雨果的名言“心灵比大海更宽广”是对音乐剧最好的注解周小燕教授说：雨果的名言“心灵比大海更宽广”可以理解为对这部小说最好的注解。这也是这部音乐剧得以产生如此巨大影响的最有力的依据之一。在法国作家雨果的创作中，最具影响力的当数脍炙人口的《悲惨世界》。作者以丰厚的人文底蕴，洞悉着人性的全部，怀揣着对爱对美的理解，向人们讲述了发生在十九世纪法国动荡时期的故事。十多年前，一部由法国拍摄的电影《悲惨世界》吸引了众多的中国观众，此次的音乐剧《悲惨世界》，基本延续了影片的叙事结构。戏一开始，因为偷窃了一块面包而被判重刑的冉·阿让，逃到教堂后又偷走了教堂的银器，然而牧师对他的宽恕让他的心灵受到了极大的震荡。于是爱与美的理想与人性本能之间的冲突形成了强烈的戏剧张力，在宽厚、善良的“逃犯”冉·阿让与机敏睿智，终其一生也要抓到他的警察沙威之间的关系中，展示了人性的光芒。这本是一个悲剧故事，雨果用隽美的笔调，让冉·阿让的形象纯真立体透明雄浑起来，因此表现了人性的美丽。

周教授认为，音乐剧《悲惨世界》之所以会成为一个富有历史感的恢宏巨作，另一个重要的原因，是得益于它成功的策划和制作。从一束头发、一件服饰到舞台上的高科技“加工厂”，乃至于一种拓展和启引新的欣赏趣味的音乐形式，都如此张扬地展示在观众眼前；MTV音画、影视多媒体互动所带来的演出现场氛围，则给人强烈的视听享受。

音乐剧源自欧洲而非百老汇

《悲惨世界》之所以成为音乐剧的经典名剧，除了宽广而经典的人文背景外，也与二十世纪音乐剧的发展进程紧密相连。周教授介绍说，早期的音乐剧，诞生于酒吧等歌舞娱乐场所。它是将戏剧、舞蹈、音乐、诗歌通过各种不同的途径混合起来的样式，古典音乐和通俗表演是音乐剧的源头，它最初来自欧洲而非百老汇。从斯特劳斯的通俗音乐进入大雅之堂，到法国轻歌剧成为大众娱乐，欧洲的杂耍剧院又为音乐剧的诞生提供了更为热闹活泼的表演空间。人们欣赏的趣味从正歌剧等表演艺术中发生蜕变之时，富有观赏性的、与散逸自由的天性相吻合的音乐剧成了人们情感的新的宣泄点。在美国，爵士、摇滚和时尚歌舞演唱的融合，形成了百老汇音乐剧，这种音乐剧风格在上世纪二三十年代的 Hollywood 歌舞片《沙漠情歌》等中有所显现。她的兴盛期则始于上世纪60年代至今，已充分显示出她独有的综合和创造之力一

中国音乐学网 上海 徐汇区

+ 加关注

杨燕迪教授的这场讲座还将于2013年6月周五14:30在南京艺术学院音乐学院108演奏厅演一场。详见：<http://t.cn/zHmNLv> [转] 讲座并纪念瓦格纳诞辰200周年专题讲座，上海音乐学院学系第150期学术论坛，瓦格纳的乐剧思——以《特里斯坦与伊索尔德》为例，杨燕迪主时间：2013年6月19日下午15:30，地点：上乐学院新教学楼-中605。免费，欢迎，请转！
6月16日 23:56 [转发](#)

讣告：中国共产党党员，著名作曲家、钢琴家、乐理论家、音乐教育家，上海音乐学院原院长青教授因病医治无效，于2013年6月10日15时5分在上海瑞金医院逝世，享年71岁。兹定于2年6月18日下午2点，在上海龙华殡仪馆银河厅杨立青同志送行。<http://t.cn/zHRYy2g>
6月13日 14:37 [转发](#)

第二届全国艺术学青年学者论坛将于6月14-1

TA的粉丝 (2784)

热门

- 1 论音乐创作的伦理价值与责任——改革开
- 2 歌曲中的社会镜像——中国当代社会变迁
- 3 由《天空》谈不同音色的歌曲风格
- 4 跨越古典与现代的柔美之音
- 5 谈弦乐在流行音乐中的作用
- 6 《阿姐鼓》与90年代文化
- 7 罗大佑就是我们自己
- 8 流行歌曲几个有争议问题之管见
- 9 流行音乐与大众文化
- 10 流行音乐的祛魅和赋魅——兼评“超女”
- 11 谈网络音乐的诞生
- 12 唱片封面上的视觉形象

热图

《阿姐鼓》与90年...

唱片封面上的视

——综合了歌剧、交响乐爵士、摇滚等多重艺术风格，如指挥家伯恩斯坦的《西区故事》等。音乐、歌舞和产业化的舞美制作始终并进，成了音乐剧的一大特色。在制作上，又强化了市场机制的理念，演出与商业赢利始终相融，成了音乐剧得以不断走向成功的一个重要因素。

欣赏音乐剧与欣赏歌剧的不同

欣赏音乐剧和欣赏歌剧究竟有何不同？周教授说，歌剧与音乐剧有着截然不同的特点，虽然她们都综合了音乐、舞蹈和戏剧的表演艺术，但歌剧历经数百年锤炼，已形成自己严谨又规范的体系，她的文学性、音乐性、交响性、戏剧性都很强。从艺术上说，歌剧是以咏叹和宣叙为主，对声乐要求高。演员不仅要有高超的演唱技巧，还要有全面的音乐素养和人文素养。如《茶花女》，小说中的女主角很瘦弱，但舞台上只要声音技巧好，哪怕很胖的演员也可以。音乐剧就不同，它要求演员的外型、气质必须与角色相符，又必须能歌善舞，懂表演，在音乐上要有扎实的功底，但往往在唱法上不拘形式。如《悲惨世界》剧中的男主角冉·阿让的扮演者康姆·威尔金森在运腔时，显示了很高的美声水平。但情到深处，他就唱得很夸张，很随意。

这就是说音乐剧的唱腔要求没有歌剧要求高，这使演员更容易自由发挥。但音乐剧在表演上，却比歌剧难，演员往往身手不凡，像京剧演员的唱念做打，样样拿得起，放得下。

音乐剧一定是贴近大众生活情趣，更合乎大众口味的。像《悲惨世界》，女主角波安妮用气声，十分通俗；而像小柯塞塔的唱腔，开始是和声小调的，十分简易好懂，合乎儿童个性。

音乐剧产生以来，大致分为两类。一类以唱为主，如《悲惨世界》、《歌剧院的幽灵》。另一类以舞蹈为主，如《为你疯狂》、《西贡小姐》等。

但万变不离其宗，其旨趣依然合乎大众情趣。周教授说，虽然音乐剧可以融合各种音乐形式，但她决不是一个随心所欲的大拼盘、大杂烩，在这方面《悲惨世界》剧是一个很好的例证。它从演员的服饰、表情、站位到舞台的灯光、音响等都有严格的设置；男女主角、配角的服装，小到一粒纽扣、一束鲜花、一丝头发，大到战争场面、交响合唱、舞美的立体动感等都交相辉映，气势恢宏，撞击人心。他们不盲目地为道具而去设置道具，一切为了塑造人物个性，像这次首演有几十吨重的道具，一切有的放矢，用得恰到好处，决不会随意堆砌。

现在音乐剧正处于全新的发展期，我们该如何看待和理解她？周教授认为，应该从学术和时尚相结合的角度来看待她。说她时尚，是因为她对我们还有些“新”，但不是说她没有严谨体系。许多问题有待学者和艺术家一起探讨。音乐剧在中国应该会有生命力的。去看音乐剧《悲惨世界》，最好对同名小说有所了解。这样感受会更深些，欣赏会顺利些。期待我们中国的音乐剧不去盲从和模仿别人，要走自己的路，探索自己的路，以此来丰富人们的精神文化水平。一部成功的音乐剧的策划制作和创造，乃至新时代的诸种文化艺术的全新创意等，同样依赖于深厚的人文学术底蕴，音乐剧《悲惨世界》全方位的成功，给人以全新的启迪。

摘自：《文汇报》

诠释“跨界音乐”

推荐

- 1 论音乐创作的伦理价值与责任——改革开
- 2 歌曲中的社会镜像——中国当代社会变迁
- 3 跨越古典与现代的柔美之音
- 4 谈弦乐在流行音乐中的作用
- 5 《阿姐鼓》与90年代文化
- 6 流行歌曲几个有争议问题之管见
- 7 流行音乐与大众文化
- 8 流行音乐的祛魅和赋魅——兼评“超女”
- 9 谈网络音乐的诞生
- 10 唱片封面上的视觉形象
- 11 “摇滚文化”在粗暴中突进

博客

分享到：

文章录入：yolanda [博客](#) 责任编辑：yolanda

[【评论】](#) [【收藏】](#) [【分享】](#) [【打印】](#)