

《音乐剧表演概论》

图书基本信息

书名：《音乐剧表演概论》

13位ISBN编号：9787104032168

10位ISBN编号：7104032169

出版时间：2010-8

出版社：中国戏剧出版社

页数：679

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《音乐剧表演概论》

前言

继20世纪20、30年代百老汇以歌舞片形式进入中国引发狂热之后，目前的中国再次迎面撞上了欧美的音乐剧大潮，真可谓天赐良缘，大开国人眼界。于是，各领域（尤其是音乐、戏剧、舞剧和话剧）的专家们在商风四起之下，无需消化，拿来就用，很有拿来全不费功夫的劲头。这是一个无，规则、可以任意玩、一切都可以拷贝的怎么都行的时代。然而，又有多少人真正甘耐寂寞，潜心研究，把“音乐剧”的娱乐性与艺术内涵梳理清楚呢？历史，跟中国开了一个国际玩笑：由于各种原因，百老汇的黄金年代与中国空挡而过，我们迎接的两次浪潮，都与百老汇最富于戏剧价值和美学价值的时期无关，所以，中国正好轮空了正宗百老汇音乐剧的洗礼。对于任何一位尚未不负责任地将对音乐剧及其表演艺术的本质探求，拱手交给歌舞的把玩者去游戏的纯真之人来说，认识到这一点，无疑是值得赞扬的。古希腊的哲学家苏格拉底有句名言：“你要认识你自己”，这句话深刻地携刻在帕尔纳索斯山著名的雅台农神庙里。歌剧主要是以歌叙事，舞剧主要是以舞叙事，话剧主要是以台词叙事，而音乐剧则是一门以“歌”、“舞”和“台词”等元素综合叙事的现代整体戏剧。百老汇音乐剧，这一岌岌可危的艺术形式，曾在不断的艺术和商业考验中达到艺术和商业价值的巅峰。

《音乐剧表演概论》

内容概要

《音乐剧表演概论(套装上下册)》内容简介：在百老汇，即使一个顶级演员同时拥有三项全能的基本功，并经历多次舞台历练，也不敢对任何一次面试掉以轻心。当演员完全洞悉角色内心的奥秘，充分掌握住了人物的思想感情逻辑，能够深刻地体验角色的心理特征时，就有可能自然地“达到角色的外部形象”。

音乐剧的角色体现，是建立在写实叙事美学基础上的戏剧人物创作过程，强调多种表演元素和技能有机整合与角色塑造。

戏剧的旋律、节奏与和声表达，对表演整体戏剧呈现具有至关重要的意义。因此音乐剧演员的声乐表演绝不允许像一般流行歌手那样纯粹自我展示，必须通过演唱来表达重要的情感和故事。

剧场舞蹈表演强大的抒情功能和戏剧表现力，不仅推进戏剧进程，更为音乐剧整合表演的综合性做出重大贡献。

统一舞台呈现是指演员从角色出发，实现全方位、立体化塑造角色设计的形象、举止，对话声音造型、唱腔和舞蹈风格完美统一与整合。

演员的演唱、舞蹈均应与戏剧进程和人物形象水乳交融、密不可分。在歌舞、演全方位立体轰炸下音乐剧演员将自己的能量淋漓尽致的释放，体现出任何一种表演形式都无法比拟的情感；中击给观众带来铭记一生的现场体验。

当代华语音乐剧表演体系在接受欧美音乐剧（尤其是叙事音乐剧）洗礼的同时，还面临着如何继承、消化和发扬古典歌舞剧和民族歌舞剧的难题。后者是华语音乐剧表演之魂，也是建立民族自尊心和自信心之源，更是先人们用毕生精力、努力和思考加以完善而留下的宝贵财富。

“中国特色”是中国原创音乐剧表演未来发展的重要方向，可以促使中国音乐剧表演在美国百老汇音乐剧的成就上更上一层楼，让“无动不舞，无声不歌”充盈整个演出，最终实现音乐剧人与观力“诗意的栖居”。

《音乐剧表演概论》

书籍目录

序 乐道即人道上篇 表演基础 第一章 演变和发展 第一节 非整合阶段的表演 第二节 半整合阶段的表演 第三节 整合阶段的表演 第四节 案例研究：齐格菲尔德歌舞欢郎 第二章 表演基本 第一节 表演内涵 第二节 表演特征 第三节 技能基础 第四节 职业素养 第五节 文化修养 第三章 戏剧表演 第一节 概述和步骤 第二节 风格和类别 第三节 基础训练 第四节 舞台行动 第四章 声乐表演 第一节 概述 第二节 风格 第三节 抒情 第四节 叙事 第五节 演唱的戏剧性呈现 第五章 舞蹈表演 第一节 概述 第二节 方法和风格 第三节 抒情 第四节 叙事 第五节 舞蹈的戏剧性呈现 第六章 表演整合 第一节 整合的目的 第二节 整合的层次 第三节 整合的原则 第四节 整合的方法 第五节 整合的效果 下篇 表演实践 第七章 演员面试 第一节 面试概述 第二节 面试准备和心理调节 第三节 面试现场表现 第四节 学员日记：2005年文硕夏令营演员面试案例 第八章 剧本分析 第一节 概述 第二节 规定情境分析 第三节 中心事件与矛盾冲突 第四节 最高任务与贯串动作 第五节 剧本中的歌舞线索 第九章 角色分析 第一节 角色基本特征 第二节 角色的内部性格特征 第三节 人物关系及其地位与作用 第十章 角色构思 第一节 生活体验 第二节 寻找思想情感线与行动线 第三节 表演掌控 第十一章 音乐剧表演的声乐准备 第一节 曲谱分析 第二节 唱腔审美 第三节 唱词处理 第四节 动作设计 第十二章 舞蹈准备 第一节 百老汇音乐剧标志性舞步 第二节 舞步基础分析 第三节 戏剧性表达与形体审美 第十三章 角色体现 第一节 概述 第二节 剧与乐的整合 第三节 剧与舞的整合 第四节 歌舞场面的整合表演 第五节 全方位整合：完美地塑造人物角色 后记 中国特色：音乐剧表演的本土后台

《音乐剧表演概论》

章节摘录

说服佩吉回心转意是他最紧迫的任务，为了激励佩吉，他绘声绘色地描述在百老汇舞台上表演的灿烂和辉煌，当他的激动已经无法用语言表达的时候，他唱起了鼓舞人心的百老汇摇篮曲，向她展示音乐剧无穷的魅力，佩吉有点动心了。接着，他的手下都加入了劝说的队伍，众人群情激昂的跳舞，将现场热度提升到新的高度，这个时候佩吉再也无法拒绝对舞台的渴望，终于向大家高声疾呼：“我要回剧组！”众人在欢欣中放声高歌，呈现出最壮观的舞蹈阵型，将演出推向高潮，为音乐剧歌舞结构划上完美的句号。这时被百老汇歌舞折服的不仅是佩吉，还有剧场里的1500位观众。该结构建立在“说服佩吉”这一特定戏剧情境下，表演该段落时，必须紧扣这一基础，歌舞对环境、情感的渲染都要建立在这个戏剧情境下完成，才能体现出巨大的感染力。脱离了这一戏剧情境，“百老汇摇篮曲”的歌舞无异于简单的歌舞装点，虽然形式抢眼，却无法产生在音乐剧中那样的惊人感染力。这种音乐剧歌舞结构和表演模式，并不是创作于多年前的音乐剧版《42街》的专利，时至今日，百老汇音乐剧中仍然屡见不鲜。真正的音乐剧歌舞表演的戏剧性可以分为以下几类：1，体现人物身份。例如音乐剧《窈窕淑女》（My Fair Lady）中的“我是个普通男人”（I'm an Ordinary Man），体现出男主角的社会地位和性格特征。演唱该歌曲时，演员需要充分展现出角色的学究气息，为了更好地体现角色语言学家的身份，创作者更有意让他不要完整演唱整首歌，而是夹杂说唱效果。

编辑推荐

近年来，中国原创音乐剧发展中，有一个引人注目的现象，就是自1987年中央歌剧院引进《乐器推销员》和《异想天开》以来，尤其是上海大剧院对欧美现代音乐剧的介绍，不断繁衍出众多的音乐剧品种，它们犹如一朵朵绚丽夺目的奇葩，争奇斗艳，装点着音乐剧界的满园春色。进入21世纪以来，中国面临的，是一个百花齐放的音乐剧时代。其中，欧洲四大名剧和法国音乐剧最受追捧，导致中国流行歌剧和演唱会风格的音乐剧日益风行，铺天盖地。而文硕正是通过反思，从理论和作品两个方面，反叛地重新张扬出“叙事音乐剧”的理论旗帜。这在中国是第一次，也标志着文氏音乐剧思潮的兴起。而随着电影《爱我就给我跳支舞》2009年七夕情人节的上市，宣告了这一风格作品的横空出世。我们知道，1927年世界音乐剧史的开山之作《演艺船》首演以后，昭示着美国百老汇现代意义上的音乐剧得以诞生，距今已有90多年。1943年，《俄克拉荷马》的首演标志着美国音乐剧最高美学标准——叙事音乐剧的确立。叙事音乐剧将此前音乐剧中主要担任点缀功能的歌舞提升到整体戏剧高度，歌舞成为推动戏剧进程和塑造人物形象的重要手段，凸现了现代音乐剧的最高美学成就。在1943年 - 1964年“黄金年代”涌现的经典作品，把叙事音乐剧这种以一首歌、一支舞、一句词本身裁是一场戏为中心的艺术表现形式推向了一个迄今无人能比的高峰。从某种意义上讲，最经典、最成功、最具历史意义的音乐剧，都诞生在这一“黄金年代”。这是西老汇音乐剧最辉煌的20年。可见，从源头去论证，《文硕音乐剧文库》中所包含的《音乐剧导论》（北京舞蹈学院教材）、《音乐剧的文硕视野》、《美国音乐剧对欧洲说NO》、《中国音乐剧史（近代卷）》和《音乐剧表演概论》，以及未来将出版发行的一系列专著，在理论界倡导的“叙事音乐剧”就是来自百老汇“黄金年代”的RH音乐剧思潮。文硕先生认为，中国音乐剧的创作要引领时代潮流，应该既是中国的，也是当代的，更是其有最高美学价值的。所以，他一再强调叙事音乐剧风格的主旨不是复古，尽管其结构的核心是古典音乐剧美学的主张，不是所谓的把传统简单的转化为当代，而是对当代原创华语音乐剧的一种特殊解读。中国在经济迅速发展过程中，在音乐剧创作和美学思想的继承上出现了盲目模仿欧洲流行歌剧和演唱会音乐剧的现象，缺乏中华民族自己的文化特色，割断了与百老汇最具美学价值的叙事音乐剧的传统戏脉，因此亟须以一种新风格音乐剧思潮与作品来扩大国人的音乐剧视野。《文硕音乐剧文库》将不断从艺术角度表达对当代原创华语音乐剧的看法，所倡导和追求的不是《南太平洋》，《西区故事》或者百老汇的中国版，而是基于古为今用，洋为中用的原则，借鉴百老汇叙事音乐剧，同时结合中国古典歌舞剧和民族歌舞剧，创造出能最大限度结合中外音乐剧最高成果的中国气派的现代中国民族音乐剧体系。文派音乐剧风格同时从营销、品牌或者产业角度进行表达，强调“以实业推动音乐剧，以产业带动新经典”的品牌思想。应该说，它还是一个运营方法论。

《音乐剧表演概论》

精彩短评

- 1、普及常识，奋战论文！常识补上了，但是写不了论文了==
- 2、书的内容很好，图文并茂，并且内容相当丰富并且实用，评论也很到位，是本音乐剧学习者和音乐剧爱好者的必备收藏品。

但是最大的缺点是装订的太不好了，相当容易散架，几乎是看一页掉一页，真不知看完以后这书还是书么。

所以我建议读者朋友们看这本书的时候一定要小心一点，尽量别把书页弄掉，虽然那几乎是不可能的。我还建议这本书的出版社重新设计一下本书的装订，希望能把问题彻底解决。现在音乐剧在中国有越来越热的趋势，本来没有音乐剧专业的很多高等艺术院校都在计划开设这个专业，除此之外的音乐剧迷数量也在不断增长，并且多数都很专业，所以在这样的环境下这样一本好书的市场肯定会越来越好，但要是因装订这样问题是煞风景就实在太不值了。

《音乐剧表演概论》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com