

从诞生到“黄金时代”

音乐剧的渊源不少，其中人们公认比较重要的有小歌剧和综艺秀。从18世纪开始，小歌剧主要在欧洲发展，又被称为“轻歌剧”。顾名思义，它在保持了传统歌剧的音乐叙事之外，体量更轻，更适合大众欣赏；并且在内容上，更多呈现为一种“音乐喜剧”。在美国，19世纪的工业革命和移民浪潮使得人口激增、城市快速发展，社会中下层对娱乐节目的需求强烈，这催生了当地的舞台综艺秀、杂耍秀。

19世纪末20世纪初的百老汇，已经有了音乐剧的雏形。1907年，百老汇的著名制作人齐格菲尔德把综艺秀推向顶点，创造了他称之为“富丽秀”的表演形式。富丽秀的重点不在于讲故事，而在于声势浩大、奢华亮丽、让人眼花缭乱的歌舞表演。富丽秀席卷百老汇20余年，取得了巨大的成功，也为即将正式产生的音乐剧留下了丰富的遗产。

齐格菲尔德并没有止步不前，1927年，他制作的《演艺船》创造了音乐剧历史上“开天辟地”的突破。它在歌舞的表现形式之外，首次把“讲故事”放到核心地位，讲述了生活在密西西比河的一条轮船上的歌舞团演员三代人的生活。更重要的是，这部音乐剧不仅讲了故事，还展现了当时的社会矛盾，尤其是白人和黑人之间的种族矛盾，再也不是过去剧目里“不接地气”的题材。

剧目首演的当晚，台下的观众们惊呆了，他们开始明白：原来被叫作“Musical”的表演可以不只有歌舞喜剧的形式，还可以有完整的

剧情故事，还可以如此“戏剧”！

从《演艺船》开始，以剧情为基础的音乐剧开始成为这一剧种的核心形式，也因为第一次遵守了完整的“戏剧”规范，人们公认它为第一部真正意义上的“音乐剧”。

“音乐剧整个艺术领域和行业的发展历程，鲜明地体现在一部又一部经典的作品上。”上海戏剧学院表演系副教授、曾任戏曲音乐剧专业主任的杨佳向《新民周刊》记者表示。在1943年上演的讲述美国乡村故事的《俄克拉荷马》之前，百老汇音乐剧的舞蹈一直处于从属地位，主要是为了配合歌唱；但在这部剧里，大量精心编排设计的舞蹈与故事情节完美交融。《俄克拉荷马》被认为开启了百老汇音乐剧的“黄金时代”。

舞蹈在音乐剧中的地位在1957年上演的《西区故事》里被进一步提高。剧目的主线情节改编自《罗密欧与朱丽叶》，把故事发生的时空放到了当时的纽约曼哈顿西部的贫民区，莎翁原著里的两个家族变成了两个黑帮。

在这部音乐剧里，杰罗姆·罗宾斯集编剧、编舞和导演于一身，把庄严高贵的芭蕾舞、激情四射的黑人曼波舞和街头少年的踢踏舞等以“鸡尾酒”的方式展现出来，舞蹈开始会讲故事，以往的音乐剧从

下图：讲述美国乡村故事的《俄克拉荷马》。

未达到如此完美的舞蹈表演意境。

“尤其值得一提的是，罗宾斯在这部剧里没有选用明星演员，而是花了一年时间挑选新人并进行综合培训，为每个角色设计独特的造型。这样的投入和用心，也是剧目能成为传奇的重要原因。”杨佳说。

业内人士公认《西区故事》达成了戏剧、音乐和舞蹈这三重元素的完美大融合，是音乐剧走向成熟的标志，为之后的剧目树立了标杆。

伦敦西区的逆袭

“黄金时代”之后，百老汇音乐剧从60年代中期开始走向低谷。曾经与流行音乐密不可分的百老汇开始与当时年轻人喜欢的摇滚音乐渐行渐远，老一辈音乐剧人不是引退就是墨守成规，而新的人才很多流向了吸金能力更强的流行乐坛、电影和电视。

此消彼长。美国音乐剧自《演艺船》开启新时代之后，英国音乐剧依然保持着小歌剧的形式，很难与百老汇的作品抗衡。但在百老汇音乐剧衰落的70年代，局面开始扭转。英国的安德鲁·韦伯创作的“史诗音乐剧”“巨型音乐剧”横空出世，让伦敦西区成为世界音乐剧的另一个中心。

韦伯出生于伦敦的一个音乐之家，从小受到良好的音乐教育，从古典音乐到现代音乐、从圣歌到民谣都广泛涉猎。韦伯21岁时就作曲创作了唱片《耶稣基督巨星》，反响极好；唱片后来被改编为音乐剧，于1971年10月上演，也大获成功。

《耶稣基督巨星》对于韦伯的作品而言，更重要的意义在于它的