

清华通识文库

音乐剧导论

罗 薇◎著

Introduction to
Musical Theater

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

区别于音乐剧领域常见的史论性或介绍性出版物,《音乐剧导论》是一本针对音乐剧从业者 and 爱好者的专业理论书籍。目前,国内出版的音乐剧书籍以赏析类为主,大多遵照时间线索,针对不同时期的音乐剧剧目,逐一梳理其时代背景、剧目情节和演出状况等。相比之下,《音乐剧导论》更立足于音乐剧这门特殊舞台表演艺术的专业属性,分别从剧本、台词、歌词、音乐、舞蹈、舞美等艺术元素入手,分章节详细探讨不同艺术板块在音乐剧创作过程中的独特定位及其对音乐剧舞台呈现的重要意义,旨在为读者提供一个更加理性、细致、明晰的观察视角,进而深入感知音乐剧表演艺术独树一帜的美学趣味。

版权所有,侵权必究。举报:010-62782989, beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

音乐剧导论 / 罗薇著. — 北京: 清华大学出版社, 2023.8

(清华通识文库)

ISBN 978-7-302-63961-9

I. ①音… II. ①罗… III. ①音乐剧—表演艺术 IV. ①J832

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第117020号

责任编辑: 商成果

封面设计: 北京汉风唐韵文化发展有限公司

责任校对: 薄军霞

责任印制: 沈 露

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-83470000 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 三河市龙大印装有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 165mm × 235mm 印 张: 31.75 字 数: 364千字

版 次: 2023年8月第1版 印 次: 2023年8月第1次印刷

定 价: 148.00元

产品编号: 086074-01

前言

《音乐剧导论》是为音乐剧从业者和音乐剧爱好者精心打造的一本专业书籍。区别于音乐剧领域常见的史论性或介绍性出版物，本书将视角集中于音乐剧这一独特舞台表演形式的艺术本体，将音乐剧中最核心的艺术元素拆散剥离，分门别类地细致剖析音乐剧中不同艺术板块的创作原则与审美逻辑。

本书第一章对音乐剧的基本概念进行简要梳理，并对音乐剧界的重要行业信息予以交代，以便读者对整个音乐剧行业形成初步的认知和宏观的了解。第二章将视角集中于音乐剧的剧本创作，从场景描述和台词文本的角度，着重阐释了剧本对于构建音乐剧叙事框架的重要意义。第三章是对音乐剧歌词创作的细致剖析，从不同音乐剧唱段在戏剧功能上的差异性出发，分别呈现了歌词创作对于音乐剧推动叙事、制造冲突、塑造角色和烘托情感的重要意义。第四章聚焦于音乐剧最核心的音乐板块，既从宏观上审视了音乐剧中海纳百川的多元化音乐风格，也从微观上阐释了不同音乐剧作品的音乐创作在戏剧性上的特殊考量。第五章着重剖析音乐剧的肢体语言，从编舞者的视角展现了音乐剧舞蹈创作独具魅力的艺术追求，并逐一列举音乐剧中常见舞蹈语汇的表现风格和审美特质。第六章从音乐剧两种截然不同的商业模式入手，分别阐述了

大剧场和小剧场音乐剧作品在舞美设计上的创作出发点和设计思路。

希望这本《音乐剧导论》可以为音乐剧观众和对音乐剧感兴趣的读者提供一个更加理性、细致、明晰的观察视角，在具体作品的细致分析过程中真实感知音乐剧表演艺术独树一帜的美学趣味。

作者 罗薇

2023 年 7 月

目 录

OOI

第一章 综述

第一节 音乐剧的概念与艺术元素 / 002

一、剧本 / 003

二、歌词 / 004

三、音乐 / 005

四、舞蹈 / 008

五、舞美 / 009

第二节 音乐剧的重要行业信息 / 011

一、音乐剧制作中心 / 011

二、音乐剧权威奖项 / 036

053

第二章 音乐剧的文本框架——剧本篇

第一节 音乐剧剧本的文本内容 / 055

一、人物简介 / 055

二、场景描述 / 057

三、台词 / 067

第二节 音乐剧剧本的叙事结构 / 081

一、叙事音乐剧中的线性叙事 / 082

二、概念音乐剧中的非线性叙事 / 092

II7

第三章 音乐剧的文本脉络——歌词篇

第一节 音乐剧歌词中的戏剧叙事 / 121

- 一、开场曲歌词中浓缩的戏剧主题 / 121
- 二、叙事唱段歌词中暗藏的戏剧信息 / 128

第二节 音乐剧歌词中的戏剧冲突 / 135

第三节 音乐剧歌词中的角色塑造 / 147

- 一、角色唱段对于戏剧人物的塑造 / 147
- 二、动机唱段对于戏剧人物的塑造 / 158

第四节 音乐剧歌词中的传情达意 / 162

- 一、音乐剧中的独唱类抒情唱段 / 163
- 二、音乐剧中的对唱类抒情唱段 / 176

I85

第四章 音乐剧的文本内核——音乐篇

第一节 音乐剧的音乐多元性 / 195

- 一、音乐剧中的通唱手法 / 196
- 二、音乐剧的多样化音乐风格 / 206

第二节 音乐剧在音乐上的戏剧诉求 / 236

- 一、唱段的音乐叙事性 / 237
- 二、唱段的音乐冲突性 / 256
- 三、唱段的音乐抒情性 / 271

297

第五章 音乐剧的舞台呈现——舞蹈篇

第一节 音乐剧舞蹈的戏剧叙事性 / 299

一、艾格尼丝·德·米勒及其音乐剧编舞 / 299

二、杰罗姆·罗宾斯及其音乐剧编舞 / 310

第二节 音乐剧舞蹈的多元化风格 / 335

一、音乐剧中的踢踏舞 / 335

二、音乐剧中的民族舞 / 354

三、音乐剧中的福斯舞 / 365

四、音乐剧中的特性舞 / 387

397

第六章 音乐剧的现场魅力——舞美篇

第一节 大剧场式音乐剧舞美逻辑 / 400

一、魔幻题材巨型音乐剧的舞美风格 / 401

二、大制作巨型音乐剧的舞美风格 / 418

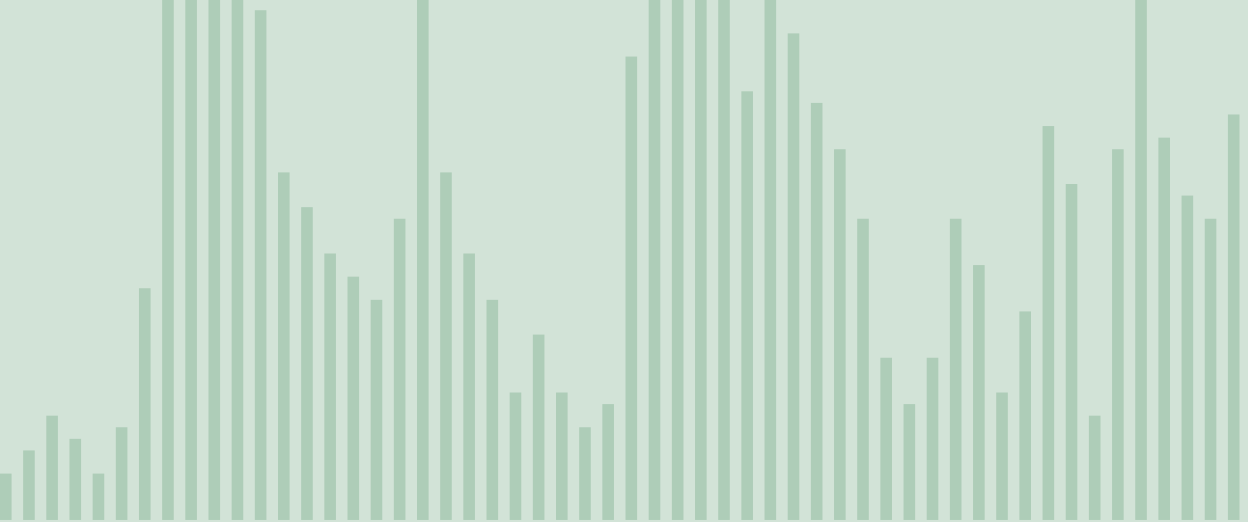
三、另辟蹊径的大剧院舞美风格 / 432

第二节 小剧场式音乐剧舞美逻辑 / 465

一、小剧场简约而非简单的舞美设计 / 467

二、小剧场对于音乐剧表演艺术的重新审视 / 476

结语 / 495

第一章

综述

第一节 音乐剧的概念与艺术元素

音乐剧 (Musical Theater) 是一种高度综合性的舞台表演艺术, 以其独特的表达方式区别于以台词为主的话剧、以歌唱为主的歌剧、以肢体为主的舞剧。有关音乐剧的学术定义并不统一, 《不列颠百科全书》(Encyclopedia Britannica) 对音乐剧的定义是“音乐剧是一种戏剧表演形式, 具有激发情感和娱乐观众的特性, 在简单而又与众不同的情节框架中, 融合音乐、舞蹈与对白”。《新格罗夫音乐与音乐家大辞典》(The New Grove Dictionary of Music and Musicians) 将音乐剧解释为“20 世纪盛行于西方的一种剧场表演艺术, 多采用流行音乐曲风, 是戏剧框架中音乐与舞蹈元素的舞台融合”。维基百科 (Wikipedia) 对音乐剧的界定是“一种结合歌曲、对白、表演和舞蹈的戏剧艺术形式, 通过文本、音乐、肢体和舞台技术的完整融合来实现戏剧叙事与情感表达”。总体而言, 音乐剧是戏剧、音乐、舞蹈的三元同体, 在遵循戏剧原则的基础上, 将剧本、音乐、舞蹈、舞美等艺术元素有机整合, 从而实现一种具有高度整合性的多元化戏剧表现形式

(见图 1-1)。纵观音乐剧成型至今的百年历程,不同时期音乐剧所呈现出的艺术特质,归根结底都是通过这些艺术元素之间的整合渗透予以具体呈现的。

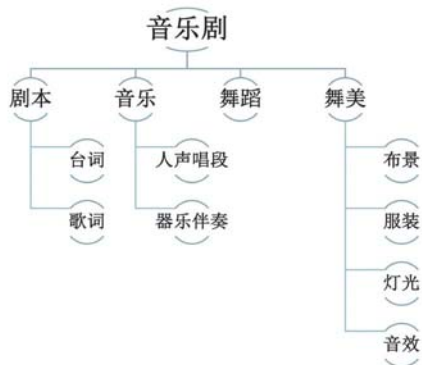

图 1-1 音乐剧结构简图

一、剧本

剧本乃“一剧之根”，是音乐剧创作之树的核心根基，通过描绘戏剧事件和勾勒戏剧角色，为音乐、舞蹈与舞美等艺术元素提供戏剧线索和创作依据。在确保戏剧目的与戏剧意义的前提下，剧本为音乐剧创作勾勒出最重要的戏剧框架。相较于文学作品或影视剧，音乐剧的舞台时间相对有限（一般时长约 2 小时），因此要尽可能在剧本中浓缩故事情节并锐化戏剧冲突，从而实现最大层次的戏剧张力。编剧家是音乐剧创作团队的灵魂，成功的剧本创作必然是从戏剧叙事出发，并同时关注音乐风格、肢体呈现与舞美设计，从而推动音乐剧中不同艺术元素之间的完美融合。

与同样关注剧本创作的话剧相比，台词并非音乐剧创作最核心的表达方式。在话剧文本中，无论是戏剧人物的内心对白，还是角色之间的戏剧对话，台词通常是最能彰显话剧创作文学性与艺术性的重要标尺。然而，音乐剧的剧本创作却相对弱化了台词的分量，部分音乐剧依然保留着戏剧人物之间的对话，而部分音乐剧则完全剔除对白，采用“通唱”（sung-through）的方式，即从头唱到尾，

几乎没有台词与念白。从某种意义上来说，音乐剧用唱段替代了话剧中最常见的表达方式，将戏剧文本付诸人声与器乐的完美配合，从而打造出话剧台词无法替代的叙事美感，这一点将在第二章中详细展开分析。

二、歌词

歌词乃“一剧之干”，是音乐剧创作之树的主体躯干，通过戏剧人物的唱段予以呈现，是戏剧、文学、音乐的联姻。音乐剧中的歌词创作不同于流行单曲，它必须兼备戏剧性与音乐性。首先，音乐剧中的歌词创作深深植根于剧本，须从剧目的时代背景出发，结合剧情发展、人物身份、角色性格等，在一定戏剧情境中具体呈现。音乐剧在剧本创作阶段，通常会对剧中的唱段总数、不同唱段出现的时间点，以及各唱段的戏剧功能作出明确定义。从剧本的戏剧诉求出发，音乐剧唱段可以划分为不同类型，比如：着重交代戏剧事件或故事背景的叙事唱段（Narrative Song），或着重塑造戏剧人物并勾勒其性格特质的角色唱段（Character Song），或着重剖析人物内心世界并推动戏剧冲突的动机唱段（Wish Song），以及着重渲染戏剧情绪并铺垫情感高潮的抒情唱段（Emotional Song）等。音乐剧中的歌词创作必须紧密贴合每首唱段的不同戏剧功能，其终极目的是通过戏剧角色之口传达出台词之外的戏剧信息。

其次，音乐剧中的歌词创作必须付诸人声旋律，在具备文学性、戏剧性的同时，还须充分考虑音乐的旋律走向、节奏分布和风格气质等。从这一点上说，歌词如同一座嫁接语言艺术与听觉艺术的桥

梁。一方面，虽然音乐本身也具备表达情感、推动叙事的艺术能力，但歌词能让音乐表达更加具象化，使相对抽象的听觉艺术变得更直观生动、易于捕捉；另一方面，歌词创作必须完美融会于音乐剧的唱段旋律，人声的高低起伏、呼吸断句、韵律快慢，势必影响到歌词的韵脚走势与起承转合等。因此，一部成功音乐剧的歌词创作，一定是在遵循剧本原则的前提下，在唱段音乐的整体框架中，运用特定的文学手法，完成文学与音乐之间的艺术碰撞与完美融合。关于音乐剧的歌词，将在第三章中详细展开分析。

三、音乐

音乐乃“一剧之果”，是音乐剧创作之树的属性特质，也是音乐剧区别于以话剧为代表的其他舞台表演艺术的主要呈现方式。一部弱化叙事、淡化舞蹈、简化舞美的舞台作品，依然有可能被定义为音乐剧。然而，一段失去音乐的舞台呈现则完全丢失了音乐剧的基本属性，从而彻底丧失成为音乐剧作品的可能。

音乐剧中的音乐创作主要包含两大板块——唱段旋律（score）与配器音乐（orchestration）。其中，唱段旋律付诸人声并配以歌词，由剧中角色独自演唱或协作完成，相当于话剧中的独白或对话；配器音乐则付诸现场乐队，由乐器组完成，主要用作人声伴奏或舞蹈等戏剧情境中的配乐。相较于独自成篇的流行单曲，唱段中的音乐创作除了考量旋律、和声等基本音乐属性，还须兼顾剧本对于唱段的戏剧诉求。音乐剧作品中不同唱段在戏剧功能上存在差异，这也直接体现为截然不同的音乐风格。比如，情感类唱段多采用旋律悠

长、节奏缓慢的抒情曲风，而戏剧类唱段则更倾向于节奏变换、音高跳跃的热烈曲风等，这一点将在第四章中详细展开分析。

与同样关注配器音乐的舞剧相比，音乐剧中的器乐创作更依托于剧本和歌词。首先，音乐剧中的配器须充分考虑人声的属性与特质，尤其是唱段中的配器，必须与人声旋律交相呼应，赋予相对单薄的人声更厚重的戏剧表现力，从而在人声与器乐完美融合中实现丰富而立体的情感表达；其次，音乐剧中的配器还须忠实于剧本的戏剧诉求，尤其是在唱段之外的其他戏剧场景（如对话、舞段等）中。不同乐器之间的音响叠加或音色组合，必须服务于整部作品的核心戏剧主题，通过多维度的听觉呈现，赋予肢体、服化道等视觉元素更强烈的舞台感染力，从而打造出剧场空间里独具魅力的戏剧体验。

此外，与同样关注唱段音乐的歌剧相比，音乐剧唱段的音乐风格呈现出更多的可能性。古典艺术的高贵血统，让美声唱法成为主导歌剧的发声原则。因此，歌剧唱段在唱法上相对统一，不能因为戏剧人物的身份或性格差异而随意更改其音乐属性。这就意味着，无论是风流倜傥的王公贵族，还是狡黠多谋的游侠乞丐，歌剧中的戏剧人物只能采用“美声”这种特定的演唱风格。歌剧演员不能因为剧中人物的角色差异而肆意切换不同的发声方式，而观众也很难单纯从发声法上区分出歌剧角色的身份与性格。从某种意义上来说，美声唱法不仅是歌剧演员必须遵循的发声方式，更是全世界歌剧迷钟情于这种传统舞台表演艺术的重要理由。相比之下，流行通俗化的市场定位，让音乐剧的音乐风格更加海纳百川，几乎囊括了所有音乐风格的可能性。从美声到爵士、从流行到摇滚、从民谣到说唱，

不同音乐风格都有可能成为音乐剧的表达元素。无论是《芝加哥》^①中热烈性感的爵士乐，还是《女巫前传》^②中朗朗上口的流行曲风，或是《曾经》^③里清新淡雅的凯尔特民族音乐，抑或是《汉密尔顿》^④贯穿始终的激情说唱，这些风格迥异、个性鲜明的不同音乐类型，共同打造出音乐剧这种极具艺术融合性与审美多元化的舞台表演艺术形式。

-
- ① 音乐剧《芝加哥》(*Chicago*)，由弗雷德·埃布(Fred Ebb)和鲍勃·福斯(Bob Fosse)联合编剧，弗雷德·埃布作词，约翰·坎德(John Kander)谱曲，1975年6月3日入驻纽约46街剧院(46th Street Theatre，后更名为理查德·罗杰斯剧院，1400个座位)，1979年4月入驻伦敦剑桥剧院(Cambridge Theatre，1231个座位)，首轮演出获10项托尼奖提名(有关音乐剧行业的奖项设置，在本章第二节中将详细介绍)，之后多次复排并重新入驻纽约百老汇和伦敦西区，并先后荣获15个复排类音乐剧奖项。
- ② 音乐剧《女巫前传》(*Wicked*)，由温妮·霍尔兹曼(Winnie Holzman)编剧，斯蒂芬·施瓦茨(Stephen Schwartz)谱曲兼作词，2003年10月30日入驻纽约格什温剧院(Gershwin Theatre，1933个座位)，2006年9月27日入驻伦敦阿波罗·维多利亚剧院(Apollo Victoria Theatre，2328个座位)，首轮演出一举拿下2004年的3项托尼奖、7项戏剧课桌奖、4项外戏剧评论圈奖、戏剧联盟“最佳音乐剧奖”，以及2005年的格莱美最佳音乐剧专辑奖等。
- ③ 音乐剧《曾经》(*Once*)，由恩达·沃尔什(Enda Walsh)编剧、格伦·汉萨德(Glen Hansard)与马尔科塔·伊尔格洛娃(Markéta Irglová)联合作词兼谱曲，2012年3月18日入驻纽约伯纳德·雅各布斯剧院(Bernard B. Jacobs Theatre，1078个座位)，2013年4月9日入驻伦敦凤凰剧院(Phoenix Theatre，1012个座位)，首轮演出一举拿下2012年的8项托尼奖、4项戏剧课桌奖，2013年的格莱美最佳音乐剧专辑奖，以及2014年的2项奥利弗奖等。
- ④ 音乐剧《汉密尔顿》(*Hamilton*)，由林-曼努尔·米兰达(Lin-Manuel Miranda)兼任编剧/作词/谱曲，2015年2月17日首演于纽约外百老汇公共剧院(The Public Theater)下属的纽曼剧场(Newman Theater，299个座位)，同年8月6日入驻纽约理查德·罗杰斯剧院(Richard Rodgers Theatre)，2017年12月21日入驻伦敦维多利亚宫剧院(Victoria Palace Theatre，1602个座位)，首轮演出一举拿下2016年的普利策戏剧奖、11项托尼奖、2项戏剧联盟奖、格莱美最佳音乐剧专辑奖，以及2018年的7项奥利弗奖等。

四、舞蹈

舞蹈乃“一剧之叶”，是音乐剧创作之树生命养料的重要源泉，为偏重文学的剧本创作和偏重听觉的音乐创作渲染出最灵动的舞台呈现。音乐剧舞蹈创作的核心诉求主要体现在：(1)“借舞抒情”，通过舞者的肢体动作在幅度、力度、速度等方面的变化，勾勒出戏剧人物微妙细腻的内心情感，进而传达歌词或对白无法承载的戏剧潜意；(2)“凭舞塑人”，借助舞者个性化的肢体动作与风格化的舞蹈语汇，塑造出一个个性格鲜明、形象生动的戏剧人物；(3)“以舞叙事”，通过精心设计的舞蹈编排串联起不同场景中的戏剧事件，最终架构起整部音乐剧更加流畅有序、层次分明的叙事结构。

与同样关注肢体动作的舞剧相比，音乐剧中的舞蹈更依托于戏剧故事，在角色塑造和情感表达的过程中，呈现出更加强烈的叙事诉求和戏剧属性。与此同时，舞剧通常专注于特定类型的舞蹈种类，如芭蕾舞剧、现代舞剧、民族舞剧等，在编舞素材上侧重某类风格鲜明的舞蹈语汇，旨在展现不同舞种之间相对独立的审美特质。相比之下，音乐剧中的舞蹈风格则更加兼容并蓄、开放多元。从不同剧目的时代背景、角色塑造与风格定位出发，编舞师可以在一部音乐剧中融会芭蕾舞、爵士舞、踢踏舞、现代舞、民族舞等多种截然不同的舞蹈风格，并在作曲家与舞者的通力合作下，共同携手打造出音乐剧舞台上独具魅力的视觉呈现，这一点将在第五章中详细展开分析。

五、舞美

舞美乃“一剧之花”，是音乐剧创作之树绚烂奢华的生命绽放。失去舞美的音乐剧舞台犹如没有色彩的黑白视界，虽然依然可以完成音乐与舞蹈的叙事功能，却失去了精彩纷呈的视觉幻象，让音乐剧的剧场美学大打折扣。

舞美并非音乐剧独有的艺术元素，而是舞台表演艺术中除戏剧文本和舞台表演之外几乎所有造型元素的统称。舞美是实现音乐剧表演现场最佳视听效果的重要保障，其创作环节主要包括布景设计（scenic design）、灯光设计（lighting design）、服装设计（costume design）、音效设计（sound design）等。舞美的重要性，在偏重商业效应的巨型音乐剧^①中体现得尤为明显。为了打造如梦如幻的音乐剧舞台并为观众带来更加身临其境的剧场感受，音乐剧制作团队往往在舞美设计上不惜重金。无论是音乐剧《剧院魅影》^②中奢华精致、

① 维基百科定义：巨型音乐剧（Mega-Musical），也称为奇幻秀（spectacle show）或华丽表演（extravaganza），类似于电影制作中的“商业大片”，以巨额商业利润为创作出发点，往往采用通俗易懂的情节设计、悦耳动听的音乐语言以及恢宏奢华的舞台设计，并利用高科技舞台手段激发音乐剧舞台上的无尽想象潜能。

② 音乐剧《剧院魅影》（*The Phantom of the Opera*），由理查德·斯蒂尔戈（Richard Stilgoe）和安德鲁·劳埃德·韦伯（Andrew Lloyd Webber）联合编剧，查尔斯·哈特（Charles Hart）作词，安德鲁·劳埃德·韦伯谱曲，1986年10月9日入驻伦敦女王陛下剧院（Her Majesty's Theatre，1216个座位），1988年1月26日入驻纽约美琪大剧院（Majestic Theatre，1645个座位），首轮演出一举拿下1986年的2项奥利弗奖，以及1988年的7项托尼奖、7项戏剧课桌奖、5项外戏剧评论圈奖等。

巨大璀璨的水晶吊灯，还是音乐剧《西贡小姐》^①中腾空而起、震耳欲聋的直升机，舞美造就了音乐剧舞台上一个个堪称完美的视觉奇迹，成就了音乐剧历史中一部部经久不衰的舞台典范，这一点将在第六章中详细展开分析。

【小结】

总体而言，音乐剧的五大艺术元素既相互独立，又彼此支撑并相互渗透。它们共同构建起音乐剧的情节叙事与人物塑造，并在不断滋生的戏剧冲突中完成戏剧主题的最终传达。纵观音乐剧的百年发展历程，无论是强调戏剧整合的古典时代，还是追求戏剧解构的先锋时代，音乐剧五大艺术元素在百年间完成了一个“碰撞、共融、整合、离析、重组”的发展历程。本书的叙述视角也将紧紧围绕音乐剧的五大艺术元素，分章节逐一探讨它们在音乐剧创作过程中的独特定位及其对于音乐剧风格定位的重要意义，旨在为音乐剧观众提供一个更加理性而明晰的审美视角，进而全面细致地感受音乐剧这种独特舞台表演艺术独树一帜的美学趣味。

① 音乐剧《西贡小姐》(Miss Saigon)，由克劳德·米歇尔·勋伯格 (Claude-Michel Schönberg) 和 阿兰·布比尔 (Alain Boublil) 联合编剧，小理查德·马尔蒂比 (Richard Maltby Jr.) 和 阿兰·布比尔 联合作词，克劳德·米歇尔·勋伯格 谱曲，1989 年 9 月 20 日入驻伦敦德鲁里巷皇家剧院 (Theatre Royal, Drury Lane, 1996 个座位)，1991 年 4 月 11 日入驻百老汇大剧院 (Broadway Theatre, 1761 个座位)，首轮演出一举拿下 1990 年的 2 项奥利弗奖，以及 1991 年的 3 项托尼奖、4 项戏剧课桌奖等。

第二节

音乐剧的重要行业信息

一、音乐剧制作中心

目前，全球的音乐剧行业以英语制作为主^①，其中被公认为最具影响力的两个行业翘楚分别是位于美国纽约的百老汇剧院区（Broadway Theater District）和位于英国伦敦的西区剧院区（West End Theatre District）。在这两个地区制作出品并正式公演的音乐剧作品，不仅代表着当今全球音乐剧创作的最高艺术水准，也引领着其他地域音乐剧制作的潮流与趋势。

1. 百老汇剧院区

一百多年前，美国纽约曼哈顿区的百老汇大道见证了音乐剧这门独特舞台表演艺术的诞生。百老汇，英文名 Broadway（也译为宽街），是曼哈顿一条贯穿南北的街道，南起曼哈顿最南端的炮台公园，北至与曼哈顿北面相接的布朗克斯区，全长 24 千米，途经多

① 鉴于篇幅和语种所限，本书的内容将集中于英语音乐剧作品，而不涉及法语、德语等其他语种的音乐剧舞台作品。

个曼哈顿最主要的交通枢纽和繁华闹市区。其中，位于42街^①与百老汇大道交会点的时报广场（Times Square），位处曼哈顿最核心地段且交通便利，逐步发展出纽约演出场所分布最密集的剧院区（见图1-2）。这个围绕时报广场逐渐蔓延出去的曼哈顿剧院区，不仅成为孕育音乐剧诞生的孵化地，而且至今依然代表着全世界音乐剧制作的最高水准和最新动态。正因如此，“百老汇”这个称呼，对于全

图 1-2 纽约曼哈顿百老汇剧院区示意图

图片来源: pinterest 网站

- ① 纽约曼哈顿的街道分布非常规整，南北走向多称为大道（Avenue），由东向西依次以数字命名；而东西走向多称为街（Street），由南向北依次以数字命名。由于曼哈顿相对狭长的地形，一般将曼哈顿14街以南的区域统称为“下城”（Lower Manhattan，或Downtown），将14至59街的中间区域统称为“中城”（Midtown Manhattan），而将59街往北的区域统称为“上城”（Upper Manhattan，或Uptown）。百老汇剧院主要集中于中城，而外百老汇和在外百老汇剧院则更多汇集于中下城或更外围的区域。

世界音乐剧爱好者而言，已不仅只是一条街道的名称，更是幻化为音乐剧这种独特舞台表演艺术形式的代名词。

音乐剧行业发展至今，纽约上演音乐剧的场所已不再局限于最初的时报广场，而是南北延伸、东西扩展并逐渐蔓延至整个曼哈顿的中城和下城区域。按照地理位置、场馆设施、市场定位、剧目风格等，纽约上演音乐剧的剧院大致可以划分为三种类型。

（1）百老汇剧院（Broadway Theater）

百老汇剧院主要特指散布于时报广场周边的41所大型剧院^①，剧院容量大多为千人以上，以上演商业化市场定位的音乐剧作品为主。比如，坐落于42街与第七/八大道交会处的新阿姆斯特丹剧院（New Amsterdam Theatre，见图1-3），修建于1903年，可容纳观众1747人^②。从曾经红极一时的《齐格菲尔德富丽秀》^③到如今夜夜欢歌的《阿拉丁》^④，新阿姆斯特丹剧院已见证了一百多年间百老汇音乐剧的

① 此外还包括位于曼哈顿上城区林肯中心（Lincoln Center）的维维安·博蒙特剧院（Vivian Beaumont Theater，1080个座位）。

② 百老汇剧院和伦敦西区剧院的座位容量，会因为承载剧目的需求而出现细微变化。本书列出的各剧院容量，主要参考2023年5月百老汇数据库（<https://www.ibdb.com>）和维基百科给出的数据资料。

③ 《齐格菲尔德富丽秀》是20世纪前30年间风靡全美的系列舞台作品，由百老汇大亨弗洛伦茨·爱德华·齐格菲尔德（Florenz Edward Ziegfeld）倾情打造，代表着当时百老汇舞台制作最奢华耀眼的范式，对其后音乐剧的诞生起到不容忽视的推动作用。

④ 音乐剧《阿拉丁》（*Aladdin*），改编自1992年迪士尼同名卡通电影，由查德·贝格林（Chad Beguelin）编剧，艾伦·门肯（Alan Menken）谱曲，霍华德·阿什曼（Howard Ashman）与蒂姆·赖斯（Tim Rice）联合作词，2014年3月20日入驻纽约新阿姆斯特丹剧院，2016年6月15日入驻伦敦爱德华王子剧院（Prince Edward Theatre，1727个座位），首轮演出荣获2014年的托尼奖和戏剧课桌奖各一项。

图 1-3 2019 年 7 月正上演着音乐剧《阿拉丁》的
纽约新阿姆斯特丹剧院外观

图片来源：维基百科

发展、繁荣、兴衰与风格变迁。同样，位于 44 街与第七 / 八大道交会处的美琪大剧院(见图 1-4)，始建于 1927 年。自 1988 年 1 月 26 日《剧院魅影》正式入驻美琪大剧院以来，截至本书截稿的 2023 年 4 月底，美琪大剧院已见证该剧连续上演 35 年共 13 981 场的百老汇最长演出纪录^①。

剧院场馆大小不仅决定了其上演音乐剧剧目的规模，而且还最

① 通常而言，纽约百老汇和伦敦西区上演的音乐剧作品，往往会先安排一段时间不对公众正式售票的预演 (preview)，旨在让创作团队和专业评论人对作品进行最后的调整与完善。本书提供的演出数据，均为音乐剧作品正式售票的开票时间 (opening date)。

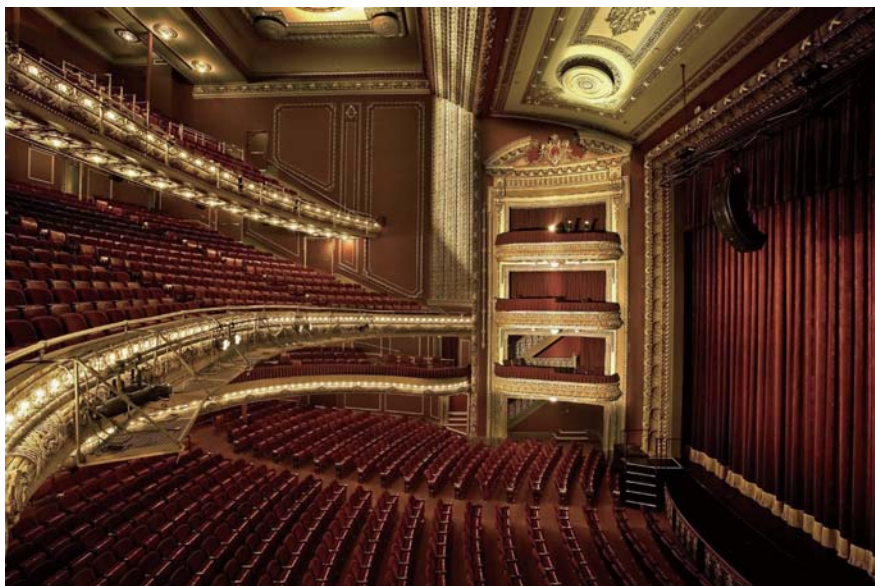

图 1-4 上演音乐剧《剧院魅影》时的纽约美琪大剧院内景

图片来源: pinterest 网站

终定义了这些剧目的市场定位、审美导向和艺术特征。千人以上的座位容量以及大剧院昂贵的运营成本,都决定了能够长期上演于时报广场附近大剧院的音乐剧,往往是耗费巨资、宏大制作、偏重视听、老少咸宜的商业性剧目。这些音乐剧会成立专门的剧目班底,从前期的剧本/歌词/音乐/编舞等创作,到导演与舞美团队的组建,再到挑选演员并完成排练,再到轮番试演与修改,经历千锤百炼之后方能最终在位于百老汇核心地段的大剧场闪亮登场。即便是在百老汇这般已拥有成熟音乐剧产业链的行业领地,一部优质大型音乐剧的制作全过程通常也须耗时数年(甚至数十年),这导致了音乐剧令人瞩目的高额制作成本。自剧组成立之日起,所有的创作耗费、人员成本、排练场租、舞美道具、剧院租金、广告宣传等,累积起整部音乐剧庞大的资金预算。按非官方公布的粗略统计,目前一部

典型百老汇商业音乐剧的制作成本约 1000 万美元，而某些偏重于华丽炫目舞美效果的音乐剧制作成本甚至可以高达 7000 多万美元。不难想象，如此巨额的资金投入，必然决定了“盈利性”成为百老汇商业音乐剧在艺术定位上的基本出发点。

首先，商业性音乐剧的剧本大多改编自观众耳熟能详的经典小说或电影，故事情节曲折动人却通俗易懂，观众观赏过程中基本没有语言或剧情门槛。以百老汇大剧院曾经上演过的商业音乐剧为例：部分剧本改编自家喻户晓的童话故事或卡通作品，如音乐剧《灰姑娘》^①《蜘蛛侠》^②《狮子王》^③等，其主要目标人群是以家庭为单位的音乐剧观众（尤其适合带儿童的家庭）；部分剧本改编自经典电影作品，

-
- ① 音乐剧《灰姑娘》(Cinderella)，由理查德·罗杰斯(Richard Rodgers)谱曲，小奥斯卡·汉默斯坦(Oscar Hammerstein II)编剧/作词，最初是为电视台创作的音乐剧作品，1957年3月31日首播于哥伦比亚广播公司，后被制作为音乐剧舞台版上演于世界各地。最近一次《灰姑娘》百老汇复排版于2013年3月3日入驻百老汇大剧院，并荣获2013年的1项托尼奖、3项戏剧课桌奖、1项外戏剧评论圈奖等。
- ② 音乐剧《蜘蛛侠》(Spider-Man, Turn Off the Dark)，创作灵感基于漫威宇宙系列(Marvel Comics)中的经典同名卡通人物，由朱莉·泰莫(Julie Taymor)、格伦·伯格(Glen Berger)、罗伯托·阿吉雷-萨卡萨(Roberto Aguirre-Sacasa)联合编剧，保罗·大卫·休森(Paul David Hewson)、大卫·豪厄尔·埃文斯(David Howell Evans)联合谱曲兼作词，2011年6月14日入驻纽约快活林剧院(Foxwoods Theatre, 1622个座位)，首轮演出获2012年的2项外戏剧评论圈奖。
- ③ 音乐剧《狮子王》(The Lion King)，改编自1994年迪士尼同名卡通电影，由埃尔顿·约翰(Elton John)谱曲，蒂姆·赖斯作词，罗杰·阿勒斯(Roger Allers)和艾琳·梅奇(Irene Mecchi)联合编剧，1997年11月13日入驻纽约新阿姆斯特丹剧院，1999年10月19日入驻伦敦兰心剧院(Lyceum Theatre, 2100个座位)，首轮演出获1998年的6项托尼奖、8项戏剧课桌奖等，以及1999年的2项奥利弗奖。

如音乐剧《报童》^①《大鱼》^②等,其目标人群以成人观众为主(尤其是电影爱好者),其电影原型的观众影响力也成为这些音乐剧作品的票房潜能;部分剧本改编自经典戏剧作品,其目标人群以戏剧爱好者为主,如音乐剧《芝加哥》的创作灵感来自美国戏剧家莫琳·达拉斯·沃特金斯(Maurine Dallas Watkins, 1896—1969)创作于1926年的同名话剧,音乐剧《俄克拉何马》^③的创作灵感来自美国戏剧家林恩·里格斯(Lynn Riggs, 1899—1954)创作于1931年的戏剧作品《绽放的紫丁香》(*Green Grow The Lilacs*)等。从经典文学、影视或卡通作品中获取创作灵感的创作模式,在百老汇商业音乐剧领域非常普遍。一方面,它可以借助这些经典原著已具备一定观众知名度的优势,让音乐剧作品的市场推广更加事半功倍、行之有效;另一方面,这样的创作思路也可以尽量弱化音乐剧中的地域文化差异,让来自世界各地、不同语言、不同种族、不同文化背景的音乐剧观众,都能够相对顺畅地读懂音乐剧舞台上正在发生的戏剧故事,进而实现商业音乐剧观剧群体的市场最大化。

-
- ① 音乐剧《报童》(*Newsies*),改编自1992年的同名电影,由哈维·菲尔斯坦(Harvey Fierstein)编剧,杰克·费尔德曼(Jack Feldman)作词,艾伦·门肯(Alan Menken)谱曲,2012年3月29日入驻纽约尼德兰德剧院(Nederlander Theatre, 1235个座位),首轮演出获2012年的2项托尼奖、2项戏剧课桌奖等。
- ② 音乐剧《大鱼》(*Big Fish*),改编自2003年的同名电影,由约翰·奥古斯特(John August)编剧,安德鲁·里帕(Andrew Lipa)作词兼谱曲,2013年10月6日入驻纽约尼尔西蒙剧院(Neil Simon Theatre, 1467个座位),2017年11月入驻伦敦别宫剧院(The Other Palace, 312个座位),首轮演出获吉米最佳男女主角奖。
- ③ 音乐剧《俄克拉何马》(*Oklahoma*),由理查德·罗杰斯谱曲,小奥斯卡·汉默斯坦编剧兼作词,1943年3月31日入驻纽约圣詹姆斯剧院(St. James Theatre, 1709个座位),1947年4月30日入驻伦敦德鲁里巷皇家剧院。该剧堪称音乐剧舞台最经典的作品之一,曾多次复排并重新上演于纽约百老汇和伦敦西区,先后荣获17项复排类音乐剧奖。

其次，商业性音乐剧常常偏向于数量庞大的演员阵容，在舞美效果上不惜重金，运用恢宏壮观的舞台布景、考究精良的音响设备、奢华绚丽的服装道具，甚至动用高科技的现代化舞台手段，只为实现最炫目多姿、引人入胜的现场舞台效果。以音乐剧《蜘蛛侠》为例，为了呈现蜘蛛侠在摩天大厦间飞檐走壁、自由驰骋的舞台视觉效果，该剧在舞美设计的空间调度上做足文章，不仅利用起降装备灵活拆分并自由升降整个舞台平面，而且还利用高空吊索让蜘蛛侠直接“飞”进观众席（见图 1-5），配合让人惊心动魄的灯光设计与音场效果，其现场视听感堪比影院大屏幕。

图 1-5 音乐剧《蜘蛛侠》舞台上身吊威亚的蜘蛛侠造型

图片来源：variety 网站

再次，商业性音乐剧的唱段旋律往往朗朗上口、优美动人，每部作品通常会酝酿出几首经典传唱的热门音乐剧唱段，如音乐剧《剧

院魅影》中的唱段《夜之乐章》(*The Music of the Night*)、音乐剧《女巫前传》中的唱段《抵抗引力》(*Defying Gravity*)、音乐剧《汉密尔顿》中的唱段《心满意足》(*Satisfied*)等。这些音乐剧唱段不仅在音乐剧爱好者中具有极高传唱度,而且还常常荣登流行音乐榜单,甚至成为蝉联榜单首位的热门单曲,这都归因于商业音乐剧偏向世俗流行化音乐曲风的创作思路。音乐剧中单首唱段的广为流传,一方面可以为音乐剧市场推广提供强有力保障,让所有音乐爱好者都有可能成为剧目的潜在观众群;另一方面也有利于剧目上演之后的正式唱片发行,以周边产品的方式进一步提升音乐剧的演出收益。

最后,商业性音乐剧均采用驻场演出的形式,一旦剧组与某家剧院签订演出协议,便立即根据演出需要将剧场改造为最能够彰显剧目特性的舞台效果。长期签约并锁定同一家剧院,不仅可以让音乐剧团队最大化地利用前期在剧场中的舞美投入,减少因频繁更换剧场而带来的不必要舞台拆装成本,而且还可以利用带有地标性质的剧场氛围,为酝酿音乐剧良好的市场口碑助力。百老汇舞台上曾经涌现出很多部获得极大商业成功的经典剧目,一再刷新百老汇音乐剧的最长驻场演出纪录。截至2023年4月底,百老汇剧院上演时长^①名列前三的音乐剧作品分别为:第一名《剧院魅影》,1988年1月26日正式入驻美琪大剧院(1645个座位),已在百老汇连续上演了35年共13981场,仅百老汇票房收益已累计超过13.3亿美元;第二名《芝加哥》(复排版),1996年11月14日正式入驻理查德·罗

① 本书中关于百老汇演出纪录的数据来源于维基百科,统计时间均至2023年4月底。

杰斯剧院(1400个座位)^①，已在百老汇连续上演27年共10345场，仅百老汇票房收益已累计超过7.2亿美元；第三名《狮子王》，1997年11月13日正式入驻新阿姆斯特丹剧院(1747个座位)^②，已在百老汇连续上演26年共9961场，仅百老汇票房收益已累计超过18.1亿美元。由此可见，在前期投入完成、演员班底固定的情况下，演出场次越多，也就意味着越丰厚的音乐剧商业利润和演出回报。而当一部音乐剧作品的演出收益不再足以支撑其高昂的百老汇大剧场开支时，剧组便会转战其他国家及城市，并通过其巡演版将剧目传播给全球更广泛的音乐剧人群。以音乐剧《狮子王》为例，除了在纽约百老汇与伦敦西区驻场演出，该剧不仅巡演于英美其他城市，而且还远渡加拿大、墨西哥、爱尔兰、德国、荷兰、法国、西班牙、瑞士、澳大利亚、南非、中国、日本、韩国等诸多国家和地区，堪称音乐剧舞台上最具国际影响力的商业作品之一。

(2) 外百老汇剧院 (Off-Broadway Theater)

除时报广场周边的百老汇大剧院，曼哈顿相对外围的区域还散落着一些100~500个座位容量的中小型剧院，一般统称为外百老汇剧院。这些剧院大多修建于20世纪50年代以后，剧院结构精简小巧，装饰风格简约朴素，演出成本相对较小，更加适合一些非商

① 音乐剧《芝加哥》1996年百老汇复排版先后在三家百老汇剧院驻场演出，分别为：1996年11月14日至1997年2月9日驻场理查德·罗杰斯剧院，1997年2月11日至2003年1月26日驻场舒伯特剧院(Shubert Theatre, 1460个座位)，2003年1月29日至今驻场大使剧院(Ambassador Theatre, 1125个座位)。

② 音乐剧《狮子王》先后在两家百老汇剧院驻场演出，1997年11月13日至2006年6月4日驻场新阿姆斯特丹剧院，2006年6月13日至今驻场明斯科夫剧院(Minskoff Theatre, 1710个座位)。

业性或风格更具实验性的音乐剧作品。其中最具代表性的当属位于曼哈顿下城区拉斐特街（Lafayette Street）的公共剧院（见图 1-6）。

图 1-6 纽约公共剧院外观

图片来源：维基百科

公共剧院建成于 1954 年，由美国著名戏剧制作人 / 导演约瑟夫·帕普（Joseph Papp）一手打造。公共剧院采用了外百老汇典型的剧院村模式，同一栋建筑物里同时运营着五个独立小剧场，分别为纽曼剧场（Newman Theater，299 个座位）、安斯帕赫剧场（Anspacher Theater，275 个座位）、马丁森剧场（Martinson Theater，199 个座位）、卢埃斯特剧场（LuEsther Theater，160 个座位）、施娃剧场（Shiva Theater，99 个座位），其中纽曼剧场、安斯帕赫剧场、卢埃斯特剧场的座位图如图 1-7 所示。公共剧院上演过的舞台作品一共获得过 54 项托尼奖、152 项奥比奖、42 项戏剧课桌奖和 5 项普利策奖^①，这里也成为不少百老汇大剧场热门音乐剧的孵化地。从公共剧院走出去的很多原本小规模的音乐剧作品，后来都

^① 数据来源：维基百科。

被进一步制作为更大投资的商业剧目，比如之前提到的音乐剧《毛发》《汉密尔顿》以及之后章节将着重分析的音乐剧《歌舞线上》^①等。

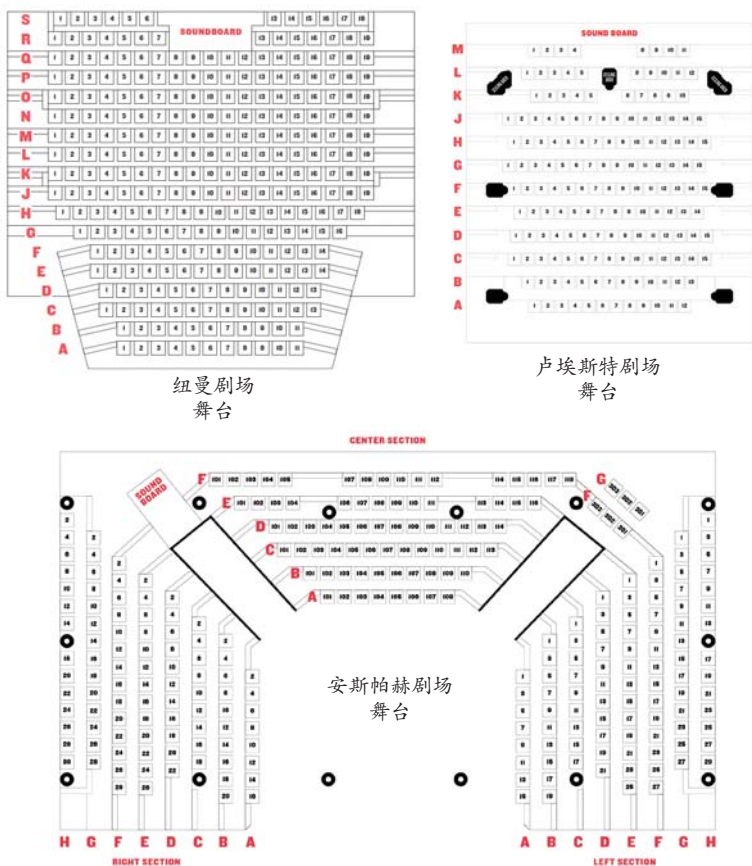

图 1-7 纽约公共剧院里纽曼剧场、卢埃斯特剧场和安斯帕赫剧场的座位示意图

图片来源：公共剧院官方网站

① 音乐剧《歌舞线上》(A Chorus Line)，由小詹姆斯·柯克伍德 (James Kirkwood Jr.) 和尼古拉斯·但丁 (Nicholas Dante) 联合编剧，爱德华·克莱班 (Edward Kleban) 作词，马文·哈姆利施 (Marvin Hamlisch) 谱曲，1975 年 4 月 15 日首演于外百老汇公共剧院的纽曼剧场，同年 7 月 25 日入驻百老汇舒伯特剧院，次年入驻伦敦德里巷皇家剧院，首轮演出荣获 1976 年的 9 项托尼奖、8 项戏剧课桌奖、奥利弗“最佳音乐剧奖”以及普利策戏剧奖等。

剧院村模式在外百老汇很常见，比如位于曼哈顿第八大道、49街与50街之间的新世界剧院（New World Stages）。该剧院建成于2004年，旗下运营着五个独立小剧场，分别以数字顺序编号：1号舞台（499个座位）、2号舞台（350个座位）、3号舞台（499个座位）、4号舞台（350个座位）和5号舞台（199个座位）^①。新世界剧院的五个小剧场每晚分别上演着风格迥异的不同舞台作品，其中同样不乏很多音乐剧业内的口碑佳作，如音乐剧《Q大道》^②《希德姐妹帮》^③《圣坛五人组》^④《赤裸》^⑤等；再如，位于曼哈顿下城西37街450号的巴里什尼科夫艺术中心（Baryshnikov Arts Center，俗称37艺术剧院），建成于2005年，由美国编舞大师/舞蹈家巴里什尼

① 数据来源：维基百科。

② 音乐剧《Q大道》（*Avenue Q*），由杰夫·惠蒂（Jeff Whitty）编剧，罗伯特·洛佩兹（Robert Lopez）和杰夫·马克思（Jeff Marx）联合谱曲兼作词，2003年首演于外百老汇葡萄园剧场（Vineyard Theatre，132个座位），2003年7月31日入驻百老汇约翰·金剧院（John Golden Theatre，805个座位），首轮演出荣获2004年的3项托尼奖、2项戏剧世界奖等。该剧2006年入驻伦敦诺埃尔·考沃德剧院（Noël Coward Theatre，960个座位），2009年10月9日开始入驻外百老汇新世界剧院3号舞台，并在那里驻场演出近十年（至2019年5月26日）。

③ 音乐剧《希德姐妹帮》（*Heathers: The Musical*），改编自1988年的同名电影，由劳伦斯·奥基夫（Laurence O’Keefe）和凯文·墨菲（Kevin Murphy）联合编剧兼作词与谱曲，2014年3月31日至8月4日驻场外百老汇新世界剧院1号舞台，2018年6月9日亮相伦敦别宫剧院，首轮演出获2019年2项剧迷奖。

④ 音乐剧《圣坛五人组》（*Altar Boyz*），由凯文·德尔·阿吉拉（Kevin Del Aguila）编剧，加里·阿德勒（Gary Adler）和迈克尔·帕特里克·沃克（Michael Patrick Walker）联合谱曲兼作词，2005年3月1日至2010年1月10日驻场外百老汇新世界剧院4号舞台，先后荣获外戏剧评论圈“最佳外百老汇音乐剧奖”、露西尔·洛特“最佳编舞奖”和戏剧世界“最佳新人奖”。

⑤ 音乐剧《赤裸》（*Bare: The Musical*），由乔恩·哈特米尔（Jon Hartmere）编剧兼作词，达蒙·英特拉巴托罗（Damon Intrabartolo）谱曲，2012年12月9日至2013年2月3日驻场外百老汇新世界剧院4号舞台。

科夫 (Mikhail Nikolayevich Baryshnikov) 一手打造。巴里什尼科夫艺术中心一共划分为几个容量不等的演出区域, 其中包括 238 个座位的杰罗姆·罗宾斯剧场 (Jerome Robbins Theater, 见图 1-8) 和 136 个座位的霍华德·吉尔曼表演空间 (Howard Gilman Performance Space), 以及四个不设固定座位的演出或排练空间——鲁道夫·纽瑞耶夫工作室 (Rudolf Nureyev Studio)、丹尼·凯伊和西尔维娅·芬·凯工作室 (Danny Kaye & Sylvia Fine Kaye Studio)、约翰·凯奇和默斯·坎宁安工作室 (John Cage & Merce Cunningham Studio)、克里斯蒂娜·斯特纳工作室 (Christina Sterner Studio)。从巴里什尼科夫艺术中心腾跃起

图 1-8 巴里什尼科夫艺术中心下属的杰罗姆·罗宾斯剧场内景

图片来源: 巴里什尼科夫艺术中心官方网站

飞并最终亮相百老汇的热门音乐剧也不乏少数，如音乐剧《费拉》^①《身在高地》^②等。

相较于百老汇商业音乐剧的“大制作、大手笔”，外百老汇音乐剧显得更加清新淡雅、精巧别致。如果说巨额的制作与运营成本迫使百老汇商业音乐剧无法回避商业性与盈利化的命题，那么，相对小额的资金投入则赋予外百老汇音乐剧更自由的创作空间，为更具开创性的舞台手法提供了更多的艺术可能性。

首先，外百老汇音乐剧的剧本更多源自原创或改编自相对小众但艺术格调颇高的文学作品。比如，从外百老汇葡萄园剧院走出去的原创音乐剧《Q 大道》，剧本由美国年轻剧作家杰夫·惠蒂一手打磨。该剧融入了儿童玩偶剧的表演形式，但在剧本构思上又呈现出高度成人化的讽刺调侃与荒诞戏谑，整部作品的台词风格妙趣横生、睿智幽默。《Q 大道》捧走了 2004 年托尼奖最重量级的 3 个音乐剧奖项——最佳音乐剧、最佳剧本、最佳词曲，这无疑是音乐剧专业领域对于这部小众音乐剧精湛戏剧文本与优异音乐创作的充分肯定和高度认可。

① 音乐剧《费拉》(Fela!)，尼日利亚歌手费拉·库蒂(Fela Kuti)的传记音乐剧，由比尔·琼斯(Bill T. Jones)和吉姆·刘易斯(Jim Lewis)联合编剧，2008 年 9 月 4 日首演于外百老汇 37 艺术剧院，2009 年 11 月 23 日入驻百老汇尤金奥尼尔剧院，2010 年 11 月 16 日入驻伦敦国家大剧院(National Theatre)下属的奥利维尔剧场(Olivier Theatre, 1160 个座位)，首轮演出荣获 2010 年的 3 项托尼奖。

② 音乐剧《身在高地》(In the Heights)，由奎拉·阿莱格里亚·胡德斯(Quiara Alegria Hudes)编剧，林-曼努尔·米兰达作词兼谱曲，2007 年 2 月 8 日上演于外百老汇 37 艺术剧院，2008 年 3 月 9 日入驻百老汇理查德·罗杰斯剧院，2015 年 10 月 3 日入驻伦敦国王十字剧院(King's Cross theatre, 994 个座位)，首轮演出荣获 2007 年的 2 项戏剧课桌奖，2008 年的 4 项托尼奖和格莱美最佳音乐剧专辑奖，以及 2016 年的 3 项奥利弗奖等。

其次，外百老汇音乐剧的舞台设置往往趋于简约抽象，布景道具朴素写意，演员与乐队阵容更加精简。以外百老汇音乐剧经典《异想天开》^①为例，该剧1960年正式亮相于外百老汇的沙利文街剧场，并于此后连续上演了42年共17162场，创造了整个音乐剧史上所有公开上演剧目的最高演出场次纪录。《异想天开》被誉为音乐剧领域室内微缩版的“罗密欧与朱丽叶”，是一部典型的小剧场作品，全剧仅出现八位演员（其中一位无台词）、两件主奏乐器（钢琴与竖琴）、一块布帘、一个木台、几把椅子以及一件行李箱便可全部容纳的若干小道具^②。《异想天开》的演出舞台仅为一个数平方米的小木台，道具布景极其简约却又充满想象力。一块布帘、几把椅子、若干手持小道具，便将剧本中“隔着篱笆墙的两个小家庭”勾勒得活灵活现，这一点与中国传统京剧中高度写意化的舞台布景颇有几分神似。然而，简化处理的视觉布景，意味着对演员表演功底更严峻的考验，因为现场观众的所有注意力必然更汇聚于演员的舞台表演。严格意义上讲，《异想天开》中没有绝对的主角，除了担任道具任务的默声演员，其他七位演员的角色戏份相对平均，每一位演员的舞台表演都举足

① 音乐剧《异想天开》（*The Fantasticks*），由哈维·施密特（Harvey Schmidt）谱曲，汤姆·琼斯（Tom Jones）编剧兼作词，1960年5月3日入驻外百老汇沙利文街剧场（Sullivan Street Playhouse，153个座位），荣获1991年托尼奖组委会特别颁发的“卓越戏剧奖”。该剧先后经历了三次伦敦西区复排，并于2006年再次重返外百老汇且连续上演至2017年6月4日。如今，《异想天开》已成为全世界制作覆盖面最广的一部音乐剧作品。至2010年，该剧已在全美50个州的3000余城镇以及全球67个国家/地区上演，先后产生了一万多个不同的舞台版本，堪称音乐剧历史上难以复制的制作奇迹。

② 在当年百老汇每部音乐剧平均舞美制作成本约25万美元的情况下，《异想天开》全剧仅花费了900美元的布景费和541美元的服装费，却让最初的投资者获得了240倍的资金回报率，堪称音乐剧历史上难以复制的商业奇迹。

轻重。由于沙利文街剧场是观众容量仅 100 多人的小剧场，每位观众都可以清晰地观察到舞台上的每个角落，并捕捉到每位演员最细微的语调变化和神态表情。因此，剧中每一位演员的个人表演能力和舞台掌控力，都直接决定了整部剧目的舞台呈现效果以及观众的最终观剧体验。由此可见，和百老汇商业音乐剧中常见的“明星制、主角化”相比，外百老汇音乐剧演员之间更多的是一种“平等合作、相互扶持”的工作关系。外百老汇舞台上每一位演员的个性化表演，都有可能成为一部外百老汇音乐剧作品舞台呈现中浓墨重彩的一笔。

再次，外百老汇音乐剧作品的音乐风格相对更加多样化，且很少采用大型的乐队配器。较低的制作成本缓冲了票房上的压力，外百老汇音乐剧的音乐创作无须刻意迎合普罗大众的审美口味，可以融入更丰富的音乐元素，在表现手段上也趋向多元化。比如，《异想天开》整场演出的伴奏和背景音乐基本由一架钢琴和一架竖琴来完成^①，但这丝毫不妨碍整部音乐剧作品音乐风格上的多样化和舞台声效的生动度。此外，外百老汇还孕育出诸多音乐风格千姿百

图 1-9 《异想天开》1960 年外百老汇首演版演员合影

图片来源：纽约时报官方网站

① 《异想天开》1960 年外百老汇首演版由贝弗利·曼（Beverly Mann）担任竖琴，朱利安·斯坦（Julian Stein）担任钢琴、编曲与音乐指导。

态的音乐剧作品,如激情摇滚乐风的音乐剧《毛发》^①《租》^②《春之觉醒》^③等,酷炫说唱乐风的音乐剧《身在高地》《汉密尔顿》等,妖娆爵士乐风的音乐剧《冥界》^④等。正是外百老汇相对宽松的戏剧环境,让更多元化音乐风格的音乐剧作品浮出水面,为更大型的音乐剧制作提供了富饶生命力的艺术土壤,最终为百老汇孕育出商业性与艺术性兼备的音乐剧佳作。

-
- ① 音乐剧《毛发》(*Hair*),由杰罗姆·拉格尼(Gerome Ragni)和詹姆斯·拉多(James Rado)联合编剧兼作词,高尔特·麦克德莫特(Galt MacDermot)谱曲,1967年首演于外百老汇公共剧院下属的安斯帕赫剧场,1968年4月29日入驻百老汇比特莫尔剧院(Biltmore Theatre, 650个座位),1968年9月27日入驻伦敦沙夫茨伯里剧院(Shaftesbury Theatre, 1416个座位),首轮演出荣获1969年格莱美最佳音乐剧专辑奖等。
- ② 音乐剧《租》(*Rent*),由乔纳森·拉尔森(Jonathan Larson)一人兼任编剧/作词/谱曲,1993年首演于外百老汇的纽约戏剧工作坊(New York Theatre Workshop, 198个座位),1996年4月29日入驻百老汇纽约尼德兰德剧院,1998年5月12日正式上演于伦敦沙夫茨伯里剧院,首轮演出斩获1996年的4项托尼奖、6项戏剧课桌奖、2项戏剧世界奖以及一尊普利策戏剧奖等。该剧2011年7月14日至2012年9月9日重新制作并上演于外百老汇新世界剧院1号舞台。
- ③ 音乐剧《春之觉醒》(*Spring Awakening*),由史蒂文·萨特(Steven Sater)编剧兼作词,邓肯·谢克(Duncan Sheik)谱曲,2006年5月19日首演于外百老汇大西洋戏剧公司剧院(Atlantic Theater Company, 199个座位),2006年12月10日入驻百老汇尤金奥尼尔剧院(Eugene O'Neill Theater, 1066个座位),2009年1月23日入驻伦敦抒情剧院(Lyric Theater, 550个座位),首轮演出荣获2007年的8项托尼奖、4项戏剧课桌奖、3项外戏剧评论圈奖、2项戏剧联盟奖、2项露西尔·洛特尔奖、1项戏剧世界奖、1项纽约戏剧评论圈奖、1项奥比奖,2008年格莱美最佳音乐剧专辑奖,以及2010年的4项奥利弗奖等。
- ④ 音乐剧《冥界》(*Hadestown*),由安娜伊斯·米切尔(Anaïs Mitchell)一人兼任编剧/作词/谱曲,2016年5月6日首演于外百老汇纽约戏剧工作坊,2018年11月2日入驻伦敦国家大剧院下属的奥利维尔剧场,2019年4月17日入驻百老汇沃尔特·克尔剧院(Walter Kerr Theatre, 945个座位),首轮演出荣获2019年的8项托尼奖、6项外戏剧评论圈奖、4项戏剧课桌奖、1项赤塔·里维拉编舞奖、1项戏剧联盟奖,以及2020年格莱美最佳音乐剧专辑奖等。

(3) 外外百老汇剧场 (Off-off-Broadway Theater)

除了外百老汇剧场, 纽约曼哈顿更加外围的区域还散布着一些百座以下、体量更小的微型实验剧场, 一般统称为外外百老汇剧场。它们主要集中在曼哈顿最南端以华盛顿广场公园 (Washington Square Park) 为核心的曼哈顿下城区, 东西方向蔓延至整个格林威治村 (Greenwich Village) 和大东村 (East Village)。外外百老汇剧场大多修建于 20 世纪 60 年代以后, 通常仅可容纳不到百人的观众群体, 剧院装饰相对简洁前卫, 有些并未设置严格意义上的舞台, 仅仅用可移动的折叠座椅围置出一块相对空旷的演出区域, 有些甚至模糊了剧场中的表演区域与观众区域。虽然外外百老汇剧场的演出硬件与百老汇剧院不可相提并论, 却是孕育先锋戏剧作品的最佳文化领地, 为百老汇主流音乐剧提供着源源不断的创作灵感和表演思路, 并为探索整个戏剧表演行业的未来发展提供了诸多可能性。

首先, 外外百老汇剧场的演出形式极为多元化, 艺术理念整体超前, 艺术手法具有很强的先锋性或实验性。一些外外百老汇的舞台作品甚至没有出现严格意义上的“剧本、歌词、音乐”等艺术元素, 很难遵照传统意义上的音乐剧标准予以评判或衡量。比如, 1994 年上演于纽约奥芬剧院的肢体戏剧^①作品《跺》^②(见图 1-10), 整场演出

① 肢体戏剧 (Physical Theatre), 是一种通过肢体动作完成叙事的舞台艺术形式。演出中, 表演者通过不同体态、姿势、动作、表情等完成故事传达, 而非依赖于戏剧文本和语言表达。

② 《跺》(Stomp) 最初酝酿于 20 世纪 80 年代早期的爱丁堡戏剧节, 1991 年夏天首次入驻爱丁堡会议室演出厅 (Assembly Rooms, 788 个座位), 1994 年 2 月入驻纽约奥芬剧院 (Orpheum Theatre, 299 个座位), 2002 年 9 月入驻伦敦西区综艺秀剧院 (Vaudeville Theatre, 690 个座位), 先后获得 1 项奥比奖和 1 项戏剧课桌奖。

没有出现传统意义上的台词和唱段，却将音乐中的“节奏”元素挖掘到淋漓尽致。演出中，表演者借助各种日常生活用品或城市垃圾道具，配以戏剧加工化的肢体动作和诙谐幽默的情节设计，营造出充满想象力、妙趣横生的舞台表演效果。

图 1-10 《跺》纽约版演出海报

图片来源:《跺》演出官方网站

其次，外外百老汇剧场的演出形式往往突破传统意义上的舞台限制，甚至完全消除了表演区域与观赏区域的严格划分，呈现出颇具想象力和挑战性的舞台设计感。比如，2007年上演于纽约达里尔·罗斯剧院（Daryl Roth Theatre）的《极限震撼》（*Fuerza Bruta*），几乎是对传统剧场演出模式的颠覆。达里尔·罗斯剧院翻建于一座旧式银行建筑，改造之后不设固定观众席位（可容纳约300个座席或500个站席）。《极限震撼》的舞台设计者充分利用了

这座旧式建筑的挑空高度，将整个“舞台”搬到半空中，观众站立于舞台之下并抬头仰望（见图 1-11）。

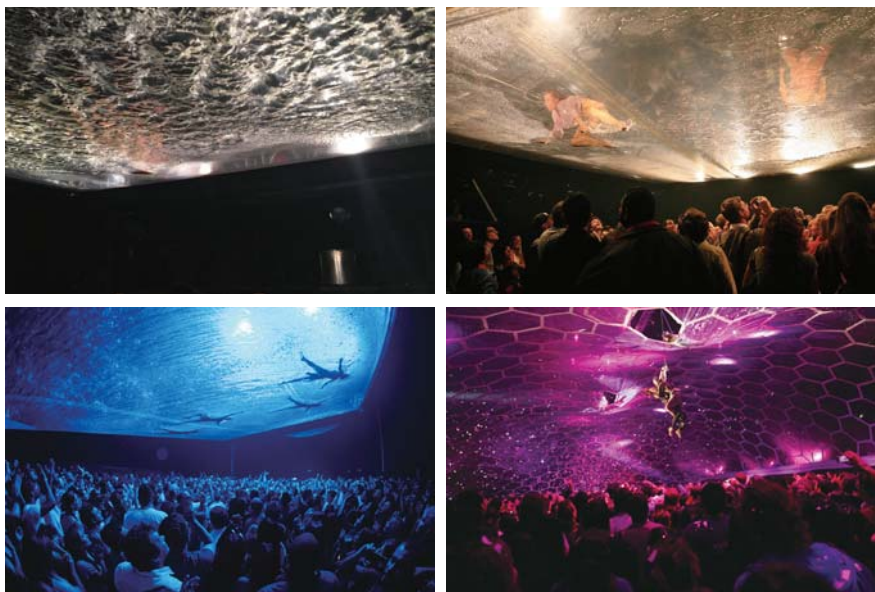

图 1-11 《极限震撼》演出现场的悬挂舞台

图片来源：Tripadvisor、timeout、纽约时报等网站

演出中，屋顶出现一个悬置的巨大透明可升降水池，演员们在这个悬挂半空的透明水池里尽情扭动身躯。配合着炫目变幻的灯光映射，透明水池底部呈现出各种奇妙的肢体造型，宛如母体里孕育的神秘生命。此外，《极限震撼》舞台布景还使用了T型台、高空吊索等装置，每次场景切换都需要观众配合着在场地里移动位置，以便调整出适当的演出空间，确保下一个舞台布景的延展和演出的顺利进行。正因如此，现场观众的肢体、声响、情绪等反应，也在不经意间成为整场演出中不容忽视的板块。《极限震撼》对于常规表演空间的突破，显然打破了“演员主动表演、观众被动观赏”的传统

戏剧模式，极大增强了演员与观众之间的互动与合作，让剧场表演变成一种群体性的艺术表达。

总而言之，无论是大剧院的主流商业音乐剧，还是小剧场更具实验性的小众音乐剧，百老汇这片方寸区域，已经成为世界范围内音乐剧最高制作水准和演出水平的代名词。现如今，无论是何地域出品的音乐剧作品，依然将能否顺利亮相百老汇作为衡量其专业度和商业性的重要标尺。业内一般将百老汇或外百老汇剧院上演的所有音乐剧作品统称为“百老汇音乐剧”（Broadway Musicals）。值得一提的是，除了由美国本土音乐剧团队创作并制作完成的作品，“百老汇音乐剧”还包含着出品于其他地区（尤其是伦敦西区）且由百老汇团队重新制作的音乐剧作品。以2022年为例，百老汇重新制作的非本土音乐剧作品有上演于伦特-芳坦剧院的《蒂娜》^①、上演于布鲁克斯·阿特金森剧院的《六位皇后》^②等。这些音乐剧作品虽引进自其他地域，却经过了百老汇导演、演员及舞美团队的重新制作，一定程度上也折射出百老汇音乐剧的整体艺术品位与舞台风格。除

① 音乐剧《蒂娜》（*Tina: The Tina Turner Musical*）是美国音乐人蒂娜·特纳（Tina Turner）的传记音乐剧，由卡托瑞·霍尔（Katori Hall）、弗兰克·凯特拉尔（Frank Ketelaar）、基斯·普林斯（Kees Prins）联合编剧，2018年4月17日入驻伦敦奥德维奇剧院（Aldwych Theatre，1200个座位），并于次年11月7日驻场百老汇伦特-芳坦剧院（Lunt-Fontanne Theatre，1519个座位），首轮演出获2019年奥利弗“最佳男主角奖”，以及2020年的托尼“最佳女主角奖”、2项戏剧课桌奖等。

② 音乐剧《六位皇后》（*Six*），由托比·马洛（Toby Marlow）和露西·莫斯（Lucy Moss）联合编剧/谱曲/作词，2017年最早入驻于爱丁堡艺穗节（Edinburgh Festival Fringe），2019年1月17日入驻伦敦艺术剧院（Arts Theatre，350个座位），2021年10月3日入驻百老汇布鲁克斯·阿特金森剧院（Brooks Atkinson Theatre，1094个座位），首轮演出获2022年的2项托尼奖、4项戏剧课桌奖、3项外戏剧评论圈奖等。

此之外，每年演出季同时上演的“百老汇音乐剧”中，仅部分作品是诞生不久的年度新作品，还有部分作品是对传统音乐剧经典的重新复排。以2022年为例，在百老汇上演的复排音乐剧有上演于大使剧院的音乐剧《芝加哥》、上演于奥古斯特·威尔逊剧院的音乐剧《滑稽女郎》^①，以及上演于伯纳德·雅各布斯剧院的音乐剧《伙伴们》^②等。

2. 伦敦西区剧院区

另一个可以与纽约百老汇齐名的世界级音乐剧制作中心，非英国伦敦西区莫属，这二者无疑代表着当下英语世界音乐剧商业制作的最高水准。伦敦西区剧院区位于伦敦城的西侧，主要包括南起斯特兰德道(Strand)、北至牛津街(Oxford Street)、西起摄政街(Regent Street)、东至国王路(Kingsway)的城市街区。伦敦西区剧院区内坐落着39座由伦敦剧院协会(The Society of London Theatre, SOLT)经营管理的优质剧院，其中包括伦敦历史最悠久、修建于1663年的德鲁里巷皇家剧院。以2022年10月为例，伦敦西区有

-
- ① 音乐剧《滑稽女郎》(Funny Girl)，由伊莎贝尔·伦纳特(Isobel Lennart)编剧，朱尔·斯泰恩(Jule Styne)谱曲，鲍勃·美林(Bob Merrill)作词，1964年3月26日入驻百老汇冬季花园剧院(Winter Garden Theatre, 1526个座位)，1966年4月13日入驻伦敦爱德华王子剧院。该剧最新一轮百老汇复排版2022年4月24日上演于纽约奥古斯特·威尔逊剧院(August Wilson Theatre, 1228个座位)。
- ② 音乐剧《伙伴们》(Company)，由乔治·弗斯(George Furth)编剧，斯蒂芬·桑坦(Stephen Sondheim)谱曲兼作词，1970年4月26日入驻百老汇阿尔文剧院(Alvin Theatre, 后更名为尼尔西蒙剧院)，并于1972年1月18日入驻伦敦女王陛下剧院，首轮演出荣获1971年的6项托尼奖、5项戏剧课桌奖、1项戏剧世界奖等。该剧最新一轮百老汇复排版2021年12月9日上演于纽约伯纳德·雅各布斯剧院(Bernard B. Jacobs Theatre, 1078个座位)。

23 家剧院上演着音乐剧作品，这其中约半数由伦敦西区自主制作，比如上演于女王陛下剧院的音乐剧《剧院魅影》、上演于桑坦剧院（Sondheim Theatre, 1074 个座位）的音乐剧《悲惨世界》^①、上演于诺维洛剧院（Novello Theatre, 1146 个座位）的音乐剧《妈妈咪呀》^②、上演于剑桥剧院的音乐剧《玛蒂尔达》^③等。与此同时，伦敦西区正在上演的约半数音乐剧作品则来自百老汇（同样由伦敦西区音乐剧团队重新制作）。比如，上演于剧场剧院（Playhouse Theatre, 550 个座位）的音乐剧《酒馆》^④、上演于阿波罗·维多利亚剧院的音乐剧

-
- ① 音乐剧《悲惨世界》（*Les Misérables*），由克劳德·米歇尔·勋伯格和阿尔·布比尔联合编剧，克劳德谱曲，阿尔和让·马克·纳特尔（Jean-Marc Natel）联合创作法语词，赫伯特·克雷茨默（Herbert Kretzmer）创作英文词，1985 年 10 月 8 日入驻伦敦巴比肯剧院（Barbican Theatre, 1156 个座位），1987 年 3 月 12 日入驻百老汇大剧院，首轮演出荣获 1985 年奥利弗“最佳女主角奖”，以及 1987 年的 8 项托尼奖、5 项戏剧课桌奖等。
- ② 音乐剧《妈妈咪呀》（*Mamma Mia!*），由凯瑟琳·约翰逊（Catherine Johnson）编剧，本尼·安德森（Benny Andersson）和比约恩·乌尔瓦乌斯（Björn Ulvaeus）联合作词兼谱曲，1999 年 4 月 6 日入驻伦敦爱德华王子剧院，2001 年 10 月 18 日入驻百老汇冬季花园剧院，首轮演出获 2000 年奥利弗“最佳女配角奖”。
- ③ 音乐剧《玛蒂尔达》（*Matilda the Musical*），改编自英国作家罗尔德·达尔（Roald Dahl）出版于 1988 年的同名儿童小说，由丹尼斯·凯利（Dennis Kelly）编剧，提姆·明钦（Tim Minchin）作词兼谱曲，2011 年 11 月 24 日入驻伦敦剑桥剧院，2013 年 4 月 11 日入驻百老汇舒伯特剧院，首轮演出获 2011 年的英国戏剧评论圈“最佳音乐剧奖”、2012 年的 7 项奥利弗奖，以及 2013 年的 5 项托尼奖、5 项戏剧课桌奖、2 项外戏剧评论圈奖、1 项戏剧世界奖、纽约戏剧评论圈“最佳音乐剧奖”等。
- ④ 音乐剧《酒馆》（*Cabaret*），由乔·马斯特洛夫（Joe Masteroff）编剧，约翰·坎德（John Kander）谱曲，弗雷德·艾伯（Fred Ebb）作词，1966 年 11 月 20 日入驻百老汇布罗德赫斯特剧院（Broadhurst Theatre, 1186 个座位），1968 年 2 月 28 日入驻伦敦皇宫剧院（Palace Theatre, 1400 个座位），首轮演出荣获 1967 年的 8 项托尼奖、纽约戏剧评论圈“最佳音乐剧奖”、外戏剧评论圈“最佳音乐剧奖”等。该剧分别于 1986 年、1993 年、2006 年、2012 年和 2021 年重新制作并再现于伦敦西区，先后斩获 27 项复排类音乐剧奖项。

《女巫前传》、上演于维多利亚宫剧院的音乐剧《汉密尔顿》、上演于威尔士亲王剧院的音乐剧《摩门经》^①、上演于兰心剧院的音乐剧《狮子王》、上演于凤凰剧院的音乐剧《来自远方》^②等。

不难看出，百老汇与伦敦西区已经在音乐剧行业建立起一个市场互利、人才互益的行业关联体系，共同构筑起音乐剧产业的全球影响力，携手推动着全球音乐剧行业的整体商业收益。纵观整个音乐剧发展历程，几乎所有历久弥新的音乐剧佳作都曾经先后亮相并长期驻演于纽约百老汇和伦敦西区剧场。从某种意义上来说，是否能够同步上演于纽约百老汇和伦敦西区，已经成为衡量音乐剧作品专业水准、业内口碑以及商业成绩的重要标志。因此，赢得百老汇与伦敦西区戏剧评论人的专业首肯，并经受住百老汇与伦敦西区资深音乐剧观众的挑剔评判，也成为所有音乐剧团队认真考量的核心创作思路。值得一提的是，百老汇和伦敦西区作为全球首屈一指的戏剧娱乐中心，对于拉动整个欧美文化消费起到了令人瞩目的作用。根据伦敦剧院协会 2018 年的数据统计，西区剧院此年的观剧人次

① 音乐剧《摩门经》(The Book of Mormon)，由特雷·帕克(Trey Parker)、罗伯特·洛佩兹(Robert Lopez)与马特·斯通(Matt Stone)三人联合兼任编剧/作词/谱曲，2011年3月24日入驻纽约尤金奥尼尔剧院，2013年3月21日入驻伦敦威尔士亲王剧院(Prince of Wales Theatre, 1183个座位)，首轮演出荣获2011年的9项托尼奖、5项戏剧课桌奖、4项外戏剧评论圈奖，2012年格莱美最佳音乐剧专辑奖，以及2014年的4项奥利弗奖等。

② 音乐剧《来自远方》(Come from Away)，由艾琳·桑科夫(Irene Sankoff)和大卫·海因(David Hein)联合兼任编剧/作词/谱曲，2017年3月12日入驻纽约杰拉尔德·勋菲尔德剧院(Gerald Schoenfeld Theatre, 1079个座位)，2019年1月30日入驻伦敦凤凰剧院，首轮演出获2017年的托尼“最佳音乐剧导演奖”、3项戏剧课桌奖、5项外戏剧评论圈奖，2019年的4项奥利弗奖，以及2020年的英国戏剧评论圈“最佳音乐剧奖”等。

超过 1500 万，总票房收益高达 7.6 亿多英镑，这还没包括西区观众因观剧而产生的其他相关消费（如餐饮、住宿、交通或购买戏剧周边产品等）。无论是纽约百老汇还是伦敦西区，都已建立起一套极为成熟的音乐剧产业链。从前期剧目孵化到中期剧目制作，再到后期市场运营，英美音乐剧行业已构建出一个庞大而又完善的商业体系，保障着源源不断优秀音乐剧目的精良制作和优质出品，为带动全世界音乐剧行业的良性发展发挥着不容置疑的领头羊作用。

二、音乐剧权威奖项

音乐剧行业设置的专业评奖覆盖了商业音乐剧、实验音乐剧等不同类型，其中针对英文音乐剧设立且全球公认的权威奖项主要有托尼奖、奥利弗奖和普利策戏剧奖等。

1. 托尼奖（Tony Awards）

托尼奖是安托瓦纳特·佩瑞奖（The Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre）的俗称，设置于 1947 年，由美国剧院联盟^①为纪念百老汇杰出女戏剧家安托瓦纳特·佩瑞（Antoinette Perry, 1888—1946）而设立，是美国戏剧界最权威的奖项，象征着美国乃至全球音乐剧领域的最高荣誉。托尼奖每年颁发一次，主要针对当年度在百老汇剧院上演的所有舞台作品，由美国剧院联盟

① 美国剧院联盟（American Theatre Wing），最初由七名女权主义者发起，于 1917 年美国加入“一战”前夕成立，多年来一直致力于以剧院的方式提升人类体验、同理心与文化发展等。（资料来源：<https://americantheatrewing.org/about/>，访问时间 2023 年 6 月 15 日。）

和纽约百老汇联盟^①负责组织评选。参评剧目的时间范围由专门的管理委员会 (Tony Awards Management Committee) 定义, 比如 2013—2014 年演出季的截止时间被定为 2014 年 4 月 24 日, 此后上演的剧目只能参与下年度托尼奖的评比。托尼奖的评审过程由行政委员会 (Tony Awards Administration Committee) 统筹监管, 通常由 24 名成员组成, 其中 10 名来自美国剧院联盟, 10 名来自百老汇联盟, 其余 4 名分别来自美国剧作家协会^②、演员权益协会^③、舞美艺术家联合会^④、舞台导演与编舞师协会^⑤。每年托尼奖的入围剧目名单, 由行政委员会任命的评审委员会 (Tony Awards Nominating Committee) 投票决定。该委员会由约 50 位戏剧界专业人士组成, 采用三年一届的轮换制。评审委员会成员对每年度所有百老汇新上演的作品进行全面考察, 并在每年托尼奖选送截止后进行无记名投

-
- ① 百老汇联盟 (The Broadway League), 成立于 1930 年, 前身为美国剧院和制片人联盟 (League of American Theatres and Producers) 以及纽约剧院和制片人联盟 (League of New York Theatres and Producers), 是百老汇行业的全国贸易协会, 成员覆盖纽约和其他 250 多个北美城市的剧院所有者、剧院运营商、制片人、策划人和经理人, 以及剧院行业的商品和服务供应商等。(资料来源: <https://www.broadwayleague.com/about/about-us/>, 访问时间 2023 年 6 月 15 日。)
- ② 美国剧作家协会 (The Dramatists Guild of America), 成立于 1919 年, 是美国从事戏剧行业的剧作家、曲作家和词作家的工会组织。
- ③ 演员权益协会 (Actors' Equity Association, AEA), 成立于 1913 年, 是美国从事现场戏剧表演工作者的工会组织。这其中不包括无台词或无故事情节的舞台表演 (如杂耍、歌舞表演、马戏团等), 后者从属于美国综艺艺术家协会 (American Guild of Variety Artists, AGVA)。
- ④ 舞美艺术家联合会 (United Scenic Artists), 成立于 1897 年, 是美国从事娱乐 / 装饰艺术行业的设计师、艺术家和手工艺者的工会组织。
- ⑤ 舞台导演与编舞师协会 (Society of Stage Directors and Choreographers, SSDC), 成立于 1959 年, 是美国戏剧导演和编舞工作者的工会组织, 内容涉及百老汇、外百老汇、全美巡演、美国各地社区 / 地方剧院 / 餐厅剧院等演出工作。

票，以此决定出当年每一项托尼奖的最终入围剧目名单。之后，所有入围剧目将在 800 余份投票中决出胜负，而参评者大多来自以上提到的各大戏剧协会和其他一些有影响力的戏剧组织，如戏剧媒体代理人和经理人协会^①、美国选角协会（戏剧分会）^②等。

目前，托尼奖每年颁发的奖项设定为 26 项，内容涉及话剧和音乐剧两大板块，但两者分开评判、彼此独立。托尼奖设置的评选内容囊括制作、表演、发行等诸多环节，其中涉及音乐剧的常设奖项主要包括最佳音乐剧奖（Best Musical）、最佳音乐剧编剧奖（Best Book of a Musical）、最佳词曲奖（Best Original Score）、最佳音乐剧复排奖（Best Revival of a Musical）、最佳音乐剧男/女主角奖（Best Performance by a Leading Actor/Actress in a Musical）、最佳音乐剧男/女配角奖（Best Performance by a Featured Actor/Actress in a Musical）、最佳音乐剧布景设计奖（Best Scenic Design in a Musical）、最佳音乐剧服装设计奖（Best Costume Design in a Musical）、最佳音乐剧灯光设计奖（Best Lighting Design in a Musical）、最佳音乐剧音效设计奖（Best Sound Design in a Musical）、最佳音乐剧导演奖（Best Direction of a Musical）、最佳编舞奖（Best Choreography）、最佳配器奖（Best Orchestrations）等。此外，托尼奖还不定期颁发一些特别奖项，比如：“托尼地方剧院奖”（Regional Theatre Tony Award），以表彰百老汇之外美国其

① 戏剧媒体代理人和经理人协会（Association of Theatrical Press Agents and Managers, ATPAM），成立于 1928 年，是美国戏剧行业的媒体代理人和经理人的工会组织。

② 美国选角协会（Casting Society of America, CSA），成立于 1982 年，旨在为挑选职业演员确立公认的专业标准。

他地域的剧场为推广舞台表演艺术而作出的不懈努力；“托尼终身成就奖”（Lifetime Achievement Award），以表彰对美国戏剧表演艺术作出卓越贡献的艺术家个人；“伊莎贝尔·史蒂文森奖”（Isabelle Stevenson Award），以表彰为戏剧表演艺术无私奉献大量时间精力的社会团体或慈善机构中的个人等。

图 1-12 托尼奖奖章正反面，由美国艺术家赫尔曼·罗斯（Herman Rosse）于 1949 年设计
图片来源：托尼奖官方网站

自 1947 年设立至今，托尼奖见证了无数音乐剧作品的舞台辉煌，不断刷新着奖项历史中的各种最佳纪录。比如，音乐剧《制作人》^①创造了同时囊括 12 项荣誉的托尼奖最高获奖纪录，音乐剧《汉密尔顿》则创造了入围 16 项评比的托尼奖最高提名纪录等。此外，音乐剧领域还有一个不成文的业内惯称——“大六项”，特指托尼音乐剧奖项中最有含金量的六个奖项，分别是最佳音乐剧、最佳编剧、最佳词曲、最佳导演、最佳男主角和最佳女主角。纵观托尼奖的历史，

① 音乐剧《制作人》（*The Producers*），由梅尔·布鲁克斯（Mel Brooks）作词兼谱曲，梅尔和托马斯·米汉（Thomas Meehan）联合编剧，2001 年 4 月 19 日入驻纽约圣詹姆斯剧院，2004 年 11 月 9 日入驻伦敦德鲁里巷皇家剧院，首轮演出获 2001 年的 12 项托尼剧、11 项戏剧课桌奖，2002 年格莱美最佳音乐剧专辑奖，以及 2004 年的 3 项奥利弗奖等。

仅4部音乐剧作品曾经囊括“大六项”，分别是《南太平洋》^①《理发师陶德》^②《发胶》^③《乐队到访》^④。此外，托尼奖历史上个人获奖纪录保持者的音乐剧大师，排名前三位的分别是：美国导演/制作人哈罗德·普林斯（Harold Prince，1928—2019），一生共获得21尊托尼奖杯，其中包括8尊“最佳导演”、8尊“最佳音乐剧”、2尊“最佳制作人”以及3尊托尼特别荣誉奖；美国导演/制作人/编舞者/演员托马斯·詹姆斯·图恩（Thomas James Tune，1939—），一生共获得10尊托尼奖

-
- ① 音乐剧《南太平洋》（*South Pacific*），由理查德·罗杰斯谱曲，小奥斯卡·汉默斯坦作词，小奥斯卡和约书亚·洛根（Joshua Logan）联合编剧，1949年4月7日入驻百老汇美琪大剧院，1951年11月1日入驻伦敦德鲁里巷皇家剧院，首轮演出荣获1950年的10项托尼奖和普利策戏剧奖，之后多次复排并重新上演于纽约百老汇和伦敦西区，先后斩获18项复排类音乐剧奖。
- ② 音乐剧《理发师陶德》（*Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street*），由休·惠勒（Hugh Wheeler）编剧，斯蒂芬·桑坦作词兼谱曲，1979年3月1日入驻纽约乌里斯剧院（Uris Theatre，后更名为格什温剧院），1980年7月2日入驻伦敦德鲁里巷皇家剧院，首轮演出一举拿下1979年的8项托尼奖、9项戏剧课桌奖，以及1980年的2项奥利弗奖等，之后多次复排并重新上演于纽约百老汇和伦敦西区，先后斩获15项复排类音乐剧奖。
- ③ 音乐剧《发胶》（*Hairspray*），由马克·奥唐奈（Mark O'Donnell）和托马斯·米汉（Thomas Meehan）联合编剧，马克·沙曼（Marc Shaiman）谱曲，马克·沙曼和斯科特·威特曼（Scott Wittman）联合作词，2002年8月15日入驻纽约尼尔西蒙剧院，2007年10月30日入驻伦敦沙夫茨伯里剧院，首轮演出一举拿下2003年的8项托尼奖、9项戏剧课桌奖、2项戏剧世界奖，以及2008年的4项奥利弗奖等。
- ④ 音乐剧《乐队到访》（*The Band's Visit*），由大卫·亚兹别克（David Yazbek）谱曲兼作词，伊塔马尔·摩西（Itamar Moses）编剧，2016年12月8日首演于外百老汇大西洋戏剧公司剧院，2017年11月9日入驻百老汇埃塞尔·巴里摩尔剧院（Ethel Barrymore Theatre，1096个座位），首轮演出获2017年的3项戏剧课桌奖、2项露西尔·洛特尔奖、2项外戏剧评论圈奖、2项奥比奖、纽约戏剧评论圈“最佳音乐剧奖”、1项戏剧世界奖，2018年的10项托尼奖，以及2019年格莱美最佳音乐剧专辑奖等。

杯，其中包括3尊“最佳导演”、4尊“最佳编舞”、1尊“最佳男主角”、1尊“最佳男配角”以及1尊托尼特别荣誉奖；美国词曲作家斯蒂芬·桑坦^①，一生共获得8尊托尼奖杯，其中包括6尊“最佳词曲”、1尊“最佳谱曲”、1尊“最佳作词”。

2. 奥利弗奖 (Olivier Awards)

奥利弗奖全称劳伦斯·奥利弗奖 (Laurence Olivier Awards)，由伦敦剧院协会设立于1976年，最初命名为西区戏剧协会奖 (The Society of West End Theatre Awards)，后于1984年正式更名为劳伦斯·奥利弗奖，以示对英国著名演员劳伦斯·科尔·奥利弗 (Laurence Kerr Olivier, 1907—1989) 的敬意。奥利弗奖是英国戏剧界最权威的奖项，也是全球音乐剧界与托尼奖齐名的最重要奖项之一。奥利弗奖每年颁发一次，主要针对本年

图 1-13 哈罗德·普林斯 (左) 与斯蒂芬·桑坦 (右) 1981 年排练时的合影
图片来源：纽约时报官方网站

图 1-14 奥利弗奖奖杯正面，由英国雕塑家哈里·弗兰切蒂 (Harry Fanchetti) 设计

图片来源：维基百科

① 斯蒂芬·桑坦是20世纪音乐剧领域最具影响力的词曲作家，被誉为“重塑美国音乐剧”的大师以及开创概念音乐剧的鼻祖，一生获得无数奖项荣誉，如：8项托尼奖、1项普利策戏剧奖、8项格莱美奖、1项奥斯卡奖、1尊肯尼迪中心终身成就奖、1枚总统自由勋章等。

度在伦敦西区剧院上演的所有舞台作品，奖项覆盖话剧、音乐剧、舞蹈、歌剧等不同舞台表演领域。

奥利弗奖的奖项设置与托尼奖基本相仿，同样划分为话剧和音乐剧两大板块，但导演、编舞、布景设计、服装设计、灯光设计、音效设计的奖项不分开评比，而是由同年度伦敦西区上演的音乐剧和话剧作品共同参评。奥利弗奖历史中，音乐剧《汉密尔顿》创造了入围13项奖项评比的奥利弗奖最高提名纪录（见图1-15），而三部音乐剧则并列成为奥利弗获奖最高纪录保持者，它们分别是：音乐剧《玛蒂尔达》获得7尊2012年奥利弗奖——最佳音乐剧新作（Best New Musical）、最佳导演、最佳编舞、最佳男主角、最佳女主角、最佳场景设计、最佳音效设计；音乐剧《汉密尔顿》获得7尊2018年奥利弗奖——最佳音乐剧新作、杰出音乐成就（Outstanding Achievement in Music）、最佳编舞、最佳男主角、最佳男配角、最佳灯光设计、最佳音效设计；复排版《酒馆》获得7尊2022年奥利

图 1-15 音乐剧《汉密尔顿》在2018年奥利弗颁奖晚会上的表演

图片来源：YouTube 网站

弗奖——最佳音乐剧复排、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳导演、最佳音效设计。值得一提的是，纵观整个奥利弗奖项历史，获荣誉数量较多的音乐剧作品最初大多出品于百老汇，除了最高获奖纪录保持者的三部音乐剧，还有同时获得5尊奥利弗奖的三部复排音乐剧《星期天和乔治同游花园》^①《红男绿女》^②《她爱我》^③，以及同时获得4尊奥利弗奖的复排版《玫瑰舞后》^④《摩门经》《春之觉醒》等。这侧面反映出百老汇音乐剧创作对于伦敦西区的影响力，也进一步彰显了百老汇在全球音乐剧领域独占鳌头的地位。

-
- ① 音乐剧《星期天和乔治同游花园》(Sunday In The Park With George)，由詹姆斯·拉平编剧，斯蒂芬·桑坦谱曲兼作词，1984年5月2日入驻百老汇布斯剧院(Booth Theatre, 766个座位)，1990年3月15日入驻伦敦国家剧院，首轮演出荣获1984年的2项托尼奖、8项戏剧课桌奖、纽约戏剧评论圈“最佳音乐剧奖”，以及1985年的普利策戏剧奖等。
- ② 音乐剧《红男绿女》(Guys and Dolls)，由弗兰克·洛瑟(Frank Loesser)作词兼谱曲，乔·斯沃林(Jo Swerling)和安倍·伯罗斯(Abe Burrows)联合编剧，1950年11月24日入驻百老汇46街剧院(现理查德·罗杰斯剧院)，1953年5月28日入驻伦敦大剧院(London Coliseum, 2359个座位)，首轮演出荣获1951年的5项托尼奖。该剧曾多次复排并重新上演于纽约百老汇和伦敦西区，先后斩获25项复排类音乐剧奖。
- ③ 音乐剧《她爱我》(She Loves Me)，由乔·马斯特洛夫(Joe Masteroff)编剧，谢尔顿·哈尼克(Sheldon Harnick)作词，杰里·博克(Jerry Bock)谱曲，1963年4月23日入驻纽约尤金奥尼尔剧院，1964年4月29日入驻伦敦抒情剧院，首轮演出获1964年的托尼最佳音乐剧男配角奖。该剧曾多次复排并重新上演于纽约百老汇和伦敦西区，先后斩获19项复排类音乐剧奖。
- ④ 音乐剧《玫瑰舞后》(Gypsy)，由朱尔·斯泰恩(Jule Styne)谱曲，斯蒂芬·桑坦作词，亚瑟·劳伦茨(Arthur Laurents)编剧，1959年5月21日入驻百老汇大剧院，1973年5月29日入驻伦敦皮卡迪利剧院(Piccadilly Theatre, 1232个座位)，首轮演出荣获1960年的格莱美最佳音乐剧专辑奖。该剧曾多次复排并重新上演于纽约百老汇和伦敦西区，先后斩获28项复排类音乐剧奖。

3. 普利策戏剧奖 (Pulitzer Prize for Drama)

1917年,普利策奖(Pulitzer Prizes)因美国报业巨头约瑟夫·普利策(Joseph Pulitzer, 1847—1911)的遗愿而设立,旨在表彰美国本土新闻、文学、戏剧和音乐等领域的杰出成就。普利策奖由美国哥伦比亚大学管理,每年评比颁发一次,由百余位评委针对入围作品进行投票评比。普利策奖发展至今,其评选制度经历了不断的调整完善,如今已发展为国际范围内新闻业的标杆,被誉为“新闻界的诺贝尔奖”。与此同时,普利策奖的奖项设置也经历了发展与扩充,从最初的新闻奖逐渐蔓延到文学、音乐、戏剧等综合领域。以2022年为例,普利策奖设立的奖项主要涉及四大门类共23个,其中包括:

十五项“新闻类”奖项,分别是公共服务奖(Public Service, 1917—)、突发新闻报道奖(Breaking News Reporting, 1998—)、调查性报道奖(Investigative Reporting, 1985—)、释义性新闻奖(Explanatory Reporting, 1998—)、本地报道奖(Local Reporting, 1948—1952、2007—)、国家报道奖(National Reporting, 1948—)、国际报道奖(International Reporting, 1948—)、专题写作奖(Feature Writing, 1979—)、新闻评论奖(Commentary, 1973—)、新闻批判奖(Criticism, 1973—)、社论写作奖(Editorial Writing, 1917—)、图解报道和评论奖(Illustrated Reporting and Commentary, 1922—)、突发新闻摄影奖(Breaking News Photography, 2000—)、专题摄影奖(Feature Photography, 1968—)、音频报道奖(Audio Reporting, 2020—);

七项“文学、戏剧和音乐类”奖项,分别是小说奖(Fiction,

1948—)、戏剧奖 (Drama, 1917—)、历史奖 (History, 1917—)、传记奖 (Biography, 1917—)、诗歌奖 (Poetry, 1922—)、非小说类奖 (General Nonfiction, 1962—)、音乐奖 (Music, 1943—)。

此外, 普利策还专门设计了一项特别奖 (Special Citations and Awards, 1930—)。2022 年的这项特别奖颁发给了乌克兰战地报道的记者。

普利策戏剧奖是普利策组委会针对整个美国戏剧表演领域而专门设置的一门奖项, 由同年度话剧、音乐剧、舞剧等所有领域的舞台作品共同参评。1917—2020 年的百余年间, 普利策戏剧奖一共颁发过 89 次 (其中 15 年空缺)。截至 2020 年, 荣获过普利策戏剧奖的音乐剧作品仅十部, 分别为《引吭高歌》^①《南太平洋》《菲奥雷洛》^②《一步登天》^③《歌舞线上》《星期天和乔治同游花园》

① 音乐剧《引吭高歌》(Of Thee I Sing), 由乔治·格什温 (George Gershwin) 谱曲, 艾拉·格什温 (Ira Gershwin) 作词, 乔治·考夫曼 (George S. Kaufman) 和莫里·里斯金德 (Morrie Ryskind) 联合编剧, 1931 年 12 月 26 日入驻纽约音乐盒剧院, 首轮演出获得 1932 年的普利策戏剧奖, 其后多次复排并重新上演于纽约百老汇和伦敦西区。

② 音乐剧《菲奥雷洛》(Fiorello), 由杰里·博克 (Jerry Bock) 谱曲, 谢尔顿·哈尼克 (Sheldon Harnick) 作词, 杰罗姆·魏德曼 (Jerome Weidman) 和乔治·雅培 (George Abbott) 联合编剧, 1959 年 11 月 23 日入驻纽约布罗德赫斯特剧院, 首轮演出获得 1960 年的 3 项托尼奖和普利策戏剧奖。

③ 音乐剧《一步登天》(How to Succeed in Business Without Really Trying), 由弗兰克·洛瑟 (Frank Loesser) 谱曲兼作词, 安倍·伯罗斯 (Abe Burrows)、杰克·温斯托克 (Jack Weinstock) 和威利·吉尔伯特 (Willie Gilbert) 联合编剧, 1961 年 10 月 14 日入驻百老汇 46 街剧院, 1963 年 3 月 28 日入驻伦敦沙夫茨伯里剧院, 首轮演出获得 1961 年格莱美最佳音乐剧专辑奖, 1962 年的 7 项托尼奖和普利策戏剧奖, 其后多次复排并重新上演于纽约百老汇和伦敦西区。

《租》《近乎正常》^①《汉密尔顿》《怪圈》^②。此外,1944年普利策组委会颁发给音乐剧《俄克拉何马》一尊特别奖,以表彰这部经典作品在音乐剧领域的里程碑意义。从某种意义上来说,获得普利策奖的青睐已不仅是音乐剧行业的荣誉,更代表着专业领域对整个舞台戏剧艺术的尊重与认可。

图 1-16 普利策奖章正反面,由美国雕塑家丹尼尔·切斯特·弗伦奇(Daniel Chester French)于1917年设计

图片来源:维基百科

4. 其他音乐剧奖项

除了以上三个最重量级的音乐剧奖项,音乐剧领域还有一些行业认可度极高的其他重要奖项。

-
- ① 音乐剧《近乎正常》(Next to Normal),由布赖恩·约基(Brian Yorkey)编剧兼作词,汤姆·基特(Tom Kitt)谱曲,2008年1月16日首演于外百老汇第二舞台剧院(Second Stage Theater,296个座位),2009年3月27日入驻百老汇布斯剧院,首轮演出获2009年的3项托尼奖以及2010年的普利策戏剧奖等。
- ② 音乐剧《怪圈》(A Strange Loop),由迈克尔·R.杰克逊(Michael R. Jackson)一人兼任编剧/作词/谱曲,2019年5月24日首演于外百老汇的剧作家视野剧院(Playwrights Horizons,198个座位),2022年4月26日入驻百老汇兰心剧院(Lyceum Theatre,922个座位),首轮演出获2020年的2项露西尔·洛特奖、5项戏剧课桌奖、2项奥比奖、纽约戏剧评论圈“最佳音乐剧奖”,以及2020年的普利策戏剧奖等。

(1) 戏剧课桌奖 (Drama Desk Award)

戏剧课桌组织 (The Drama Desk organization) 成立于 1949 年, 由美国纽约的一批戏剧评论家、编辑、记者和出版商组成, 成立的初衷是让观众更多地了解戏剧行业的重大事件。1955 年, 戏剧课桌组织以《纽约邮报》评论家弗农·赖斯 (Vernon Rice) 的名字颁发了首次奖项 (Vernon Rice Award), 1964 年后正式更名为戏剧课桌奖。该奖项最初只针对外百老汇或外外百老汇的舞台作品, 1969 年后扩充为整个百老汇舞台领域, 至今已逐渐发展为美国戏剧界的重要奖项之一。戏剧课桌奖每年四五月颁发一次, 参评作品必须本年度在纽约剧院区连续公演超过 21 场。戏剧课桌的奖项设置与托尼奖相仿, 也划分为话剧和音乐剧两大板块, 两者分开独立评选。值得一提的是, 戏剧课桌奖仅由公正媒体人投票评选而出, 其百余位评委会成员均来自媒体 (评论人、记者、作家或艺术编辑等), 与参选作品的票房收益无任何瓜葛, 这一定程度上确保了评选过程的相对客观性。除了以奖项形式表彰纽约戏剧从业者, 戏剧课桌组织每年还定期举办系列论坛或座谈会活动。这些活动的座谈嘉宾均为拥有多年从业经验的戏剧工作者, 这也让百老汇观众有机会近距离聆听制片人、导演、演员和其他艺术家对于自己舞台作品的深入探讨与细致分享。

(2) 露西尔·洛特尔奖 (Lucille Lortel Awards)

露西尔·洛特尔奖以美国女演员、制作人露西尔·洛特尔而命名, 设立于 1986 年, 由外百老汇联盟 (Off-Broadway League) 与露西尔·洛特尔剧院 (Lucille Lortel Theatre) 共同管理, 并得到戏剧发

展基金 (Theatre Development Fund) 的额外资助。该奖项主要针对纽约的外百老汇舞台作品, 每年评选一次, 评委会成员主要来自外百老汇联盟、演员权益协会、舞台导演与编舞师协会、露西尔·洛特尔基金会等。2020 年露西尔·洛特尔奖共设置了十九类奖项以及两个特别荣誉奖, 除了最佳音乐剧奖 (Outstanding Musical)、最佳男/女主角奖 (Outstanding Lead Actor/Actress in a Musical)、最佳男/女配角奖 (Outstanding Featured Actor/Actress in a Musical), 其他奖项均由音乐剧与话剧作品共同参评角逐。

(3) 纽约戏剧评论圈奖 (New York Drama Critics' Circle Awards)

纽约戏剧评论圈奖历史悠久, 设立于 1935 年, 最初主要针对话剧领域, 1945 年开始涉足音乐剧领域, 奖项包括“最佳话剧奖”“最佳音乐剧奖”以及不定期评比的特别奖 (Special Awards and Citations)。有意思的是, 如果当年纽约戏剧评论圈“最佳话剧奖”的获奖者为外国作品, 则纽约戏剧评论圈奖会额外添加一项“最佳美国话剧奖”(Best American Play)。反之, 如果当年“最佳话剧奖”获奖者为美国本土作品, 则纽约戏剧评论圈奖会额外添加一项“最佳外国话剧奖”(Best Foreign Play)。自 1945 年开始, 除去 2010 年和 2018 年空缺, 每年均有一部音乐剧作品荣获纽约戏剧评论圈奖的“最佳音乐剧奖”。

与此同时, 英国也有一个非常相似的戏剧评论圈奖 (Critics Circle Theatre Awards, 一般译为“英国戏剧评论圈奖”, 以示区分)。该奖项隶属于英国评论圈组织 (The Critics' Circle), 它是一

个包括 500 多位英国职业媒体人并具有权威业内影响力的评论机构，业务范围涵盖戏剧、艺术、音乐、电影、舞蹈和书籍等不同领域。英国戏剧评论圈奖原名“戏剧奖”（Drama Theatre Awards），1989 年之后正式更名，由评论圈组织下属的戏剧评论协会（Society of Dramatic Critics）统筹管理。英国戏剧评论圈奖每年颁发一次，其奖项主要包括最佳话剧新作奖（Best New Play）、最佳男 / 女演员奖（Best Actor/Actress）、最佳导演奖（Best Director）、最佳莎士比亚作品表演奖（Best Shakespearean Performance）、最佳音乐剧奖（Best Musical）、最具潜力剧作家奖（Most Promising Playwright）、最佳舞台设计奖（Best Designer）、最具潜力新人奖（Most Promising Newcomer）等。

（4）戏剧联盟奖（Drama League Awards）

戏剧联盟奖初设于 1922 年，正式成型于 1935 年，是美国历史最悠久的戏剧奖项之一。戏剧联盟奖涉及百老汇与外百老汇的全部舞台作品，由戏剧联盟主管，每年颁发。2021 年戏剧联盟奖项主要包括卓越表演奖（Distinguished Performance Award）、最佳话剧奖（Outstanding Production of a Play）、最佳音乐剧奖（Outstanding Production of a Musical）、最佳话剧复排奖（Outstanding Revival of a Play）、最佳音乐剧复排奖（Outstanding Revival of a Musical）、优异导演创始人奖（Founders Award for Excellence in Directing）、音乐剧卓越成就奖（Distinguished Achievement in Musical Theater）、戏剧贡献奖（Contribution to the Theater Award）、感恩奖（The Gratitude Awards）和一尊 2021 特别奖（Unique 2021 Awards）。

(5) 外戏剧评论圈奖 (Outer Critics Circle Award)

外戏剧评论圈奖设立于1949年,由美国外戏剧评论圈协会(Outer Critics Circle)主办,评委会成员主要来自百老汇之外的报纸杂志、出版社等媒体行业。外戏剧评论圈奖每年评比一次,其中涉及音乐剧的奖项包括杰出百老汇音乐剧奖(Outstanding Broadway Musical)、杰出外百老汇音乐剧奖(Outstanding Off-Broadway Musical)、杰出词曲原创奖(Outstanding New Score)、杰出音乐剧复排奖(Outstanding Revival of a Musical)、杰出音乐剧男/女主角奖(Outstanding Actor/Actress in a Musical)、杰出音乐剧男/女配角奖(Outstanding Featured Actor/Actress in a Musical)、杰出音乐剧导演奖(Outstanding Direction of a Musical)、杰出配器奖(Outstanding Orchestrations)、杰出编舞奖(Outstanding Choreography)、杰出布景设计奖(Outstanding Set Design)、杰出服装设计奖(Outstanding Costume Design)、杰出灯光设计奖(Outstanding Lighting Design)、杰出音效设计奖(Outstanding Sound Design)等。

除了以上提到的涉及音乐剧领域的诸多综合类戏剧奖项,音乐剧领域还有一些相对专类的小型奖项,如专门为百老汇/外百老汇首次登台亮相的表演新人设立的“戏剧世界奖”^①、专门为美国高中生演员颁发的“吉米奖”^②、专门为外百老汇和外外百老汇舞台作品设立的

① 戏剧世界奖(Theatre World Award),设立于1944年,旨在表彰专业舞台上崭露头角的演员新生力量。

② 吉米奖(Jimmy Award),设立于2009年,全称“国家高中音乐剧奖”(The National High School Musical Theatre Awards),每年只颁发两个主要奖项——最佳女演员和最佳男演员,旨在表彰美国高中生在音乐剧专业舞台上的精彩演出。

“奥比奖”^①、专门为纽约百老汇和伦敦西区舞台上的配角们设立的“克拉伦斯·德文特奖”^②、专门为百老汇/外百老汇编舞师和舞者设立的“弗雷德和阿黛尔·阿斯泰尔奖”^③、专门由伦敦西区戏剧观众评比产生的“剧迷奖”^④等。所有这些奖项的设置，不仅激励了以英美为代表的音乐剧整个行业的良性发展，同时也为普通音乐剧观众迅速定位不同时期最具代表性的音乐剧舞台作品提供了最权威的视角，实属音乐剧爱好者最值得参考的音乐剧行业信息。

-
- ① 奥比奖 (Obie Awards)，也称外百老汇剧院奖 (Off-Broadway Theater Awards)，最初由报刊《乡村之声》(The Village Voice) 的出版商埃德温·范彻 (Edwin Fancher) 设立于 1956 年，旨在表彰外百老汇和外外百老汇舞台上的精彩演出。
- ② 克拉伦斯·德文特奖 (Clarence Derwent Awards)，设立于 1945 年，以英国表演大师克拉伦斯·德文特命名，每年由百老汇权益协会颁发，旨在表彰音乐剧舞台上那些才华横溢的配角演员。
- ③ 弗雷德和阿黛尔·阿斯泰尔奖 (Fred and Adele Astaire Award)，设立于 1982 年，最初只为百老汇舞台上的编舞师与舞者而设，后更名为赤塔·里维拉舞蹈和编舞奖 (Chita Rivera Awards for Dance and Choreography)，并将奖项扩充到电影舞蹈领域。
- ④ 剧迷奖 (Whats On Stage)，设立于 2001 年，奖项前身为“戏剧观众选择奖” (Theatregoers' Choice Awards)，每年 2 月评比，由英国剧院观众集体投票选出，旨在表彰英国西区剧院本年度的优秀作品与演员。