

跳出逛庙会式看歌剧的误区

——歌剧《阿依达》北京演出“再创辉煌”的反思

□ 贺锡德

2003年9月27日,意大利歌剧《阿依达》以超大型景观歌剧形式,在北京作为“北京国际戏剧演出节”开幕式剧目演出。一时,电视、广播、报纸等媒体争相报导,成了首都文化艺术生活的盛事,引起包括我在内的一些音乐爱好者的反思。

据媒体报导,“阿”剧此次来京演出,有关单位下了很大功夫。早在年初,就请来多国的音响师、灯光师、舞美服装设计师,让他们住进北京饭店,策划这次“世界之最”的演出,制作成本首期就“毅然投入3000多万”,“工体”6200米舞台上,用数百吨钢材、木料搭起高33米狮身人面像和金字塔布景,有“潺潺的尼罗河水、映照着皓月的星空”,演职人员达

曲等等。因为回旋曲适于表现活泼、欢腾的情绪,所以作曲家们常常是把它放在“套曲”的最后,以便掀起乐曲的高潮,好在热烈气氛中结束全曲,例如莫扎特《G大调弦乐小夜曲》(作品525号)和柴科夫斯基的第四、五交响曲都是这样的。

我国很早就出现过“回旋曲”形式的音乐作品,例如古曲《阳关三叠》。正因为王维的原诗:

主题“渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更进一杯酒,

西出阳关无故人!”的音乐主题。主题在歌曲中反复唱了三遍,所以叫“三叠”。而插在主题之间几段不同的曲调和歌词:

插部I“遄行,遄行!

长途越渡关津。

历苦辛,历苦辛,

历历苦辛,宜自珍,宜自珍。”

插部II“感怀,感怀,

思君十二时辰。

3000多人,还有大象、骆驼、狮子、老虎、猴子、蟒蛇等演员。票价也创了历史新高——2800元人民币。



北京工体所搭的豪华舞台

说起大型景观歌剧,近年来是越演越烈。1987年,由美国某石油商投资100万美金,让《阿依达》回到故乡埃及尼罗河畔金字塔前演出,轰动了世界。

谁相因,谁相因,
谁可相因,日驰神,日驰神。”

插部III“旨酒,旨酒,

未饮心已先醉。

载驰驷,载驰驷,

何日言旋轩辕?

能酌几多巡!

千巡有尽,寸衷难泯,

无尽的伤感!”

尾声“尺素申,尺素申,

尺素频申如相亲,如相亲。

噫!

从今一别,两地相思入梦频,

鸿雁来宾。”

它们在曲调和词的风格方面,正与主题形成了鲜明的对比。这与西洋回旋曲式的主题要在乐曲里至少反复出现三次,中间再穿插几个插部加尾声的写法是不谋而合。只不过中国当初没有“回旋曲”这种叫法就是了。

□

2001年,歌剧《图兰多》也是打着“回故乡”旗帜到中国演出,此剧故事也发生在北京。在太庙前演出,中国人多花点钱也无可厚非,但重点没放在音乐上,而服装、布景、道具却花里胡哨,也不管是哪个朝代的,生活中或是戏曲中的,混在一起,洋人看了新奇,国人看了犯迷糊,没想到也赢得一片赞扬声。“三高”故宫前音乐会,有关单位赔了大笔钱,还惹了官司。这些华而不实的做法制止不住,在北京演出《阿依达》时,反而在大型演出前还多加了个“超”字。

欣赏歌剧主要是听,次要是看,不能颠倒次序,更不能走“逛庙会”这条路。但在我国,近年来组织的一些演出,钱越花越多,路越走越歪,票价越来越高,效果越来越差,到不如将这些钱多组织些普通演出,多制作、组织编写些音响盘带和普及音乐的书刊,设法提高人们欣赏音乐的水平,那才是有意义的事。

在音乐艺术领域中,歌剧是一种高级的、综合性的艺术形式,它在声乐上形成了一套独特的表演方法,要求演员不仅要有一副好的、能持久的歌喉,还必需有强的记忆力,掌握边唱边演的本领;在器乐方面,除了交响性的器乐演奏(例如序曲、间奏曲、舞蹈音乐等)外,唱段的管弦乐伴奏部分,也是和演唱融为一体。让群众认识歌剧、了解歌剧、熟悉歌剧、能欣赏歌剧,不是通过看上一场演出,读上一两篇文章就能培养出欣赏水平的,就拿歌剧《阿依达》来讲,就有许多知识性、欣赏性、趣味性的东西可供我们学习。

1. 你得了解作曲家、剧作家的一些情况和他们艺术上的成就及音乐特色,了解他们创作了哪些作品? 代表作是什么? 为什么威尔弟被人们誉为“歌剧之王”?

威尔弟 1813 年出生在意大利北部农村,从小喜爱音乐。1832 年,他报考米兰音乐学院,因为长得一幅农民样,未被录取。后被斯卡拉歌剧院指挥拉威尼收为学生。威尔弟一生共写有 30 多部歌剧,早期以《纳布科》最著名。19 世纪 50 年代是威尔弟创作的黄金时代,创作了《弄臣》、《游吟诗人》、《茶花女》、《假面舞会》等。70 年代后,创作了《阿依达》、《奥赛罗》等。

威尔弟的歌剧旋律华丽、优美,管弦乐配器色彩丰富,善于用音乐表现人物的内心世界。

2.《阿依达》产生的年代、历史背景和故事情节:

1869 年,著名的苏伊士运河在开凿 10 年后竣工了。它的开通,使从欧洲到印度洋及西太平洋的航程缩短了 40%,对埃及和世界经济的发展起到了巨大的作用。为了庆祝苏伊士运河开航,埃及总督伊·巴莎要在新落成的开罗意大利剧院演出一部新歌剧。他不惜重金征求一个新剧本,但要求这部戏必须具有民族特色,再现法老时代的光辉业绩,同时还要讴歌人类的文明和进步。法国考古学家艾·玛利叶特·贝依选编一个叫《阿依达》的故事,被这位总督看中并决定请当时最负盛名的意大利作曲家威尔弟作曲。1870 年 11 月,威尔弟完成了歌剧。由于爆发了“普法战争”,在法国定制的布景、服装、道具不能按期运到开罗,演出延期。直到第二年 11 月,该剧才在开罗首演。

歌剧描写公元前 1000 年,努比亚(今埃塞俄比亚)与邻国埃及交战,努比亚公主阿依达因战争失败而沦为埃及公主的女奴。阿依达和埃及青年将军拉达美斯相爱着,而她的女主人也恋着这名青年将军。努比亚国王重整军马前来报仇,拉达美斯奉命率军迎敌。不久,拉达美斯战胜归来,阿依达发现父王乔装士兵混在俘虏群里。她说服拉达美斯放了父王,被公主偷听到,拉达美斯被判死刑。最后,阿依达潜入地牢,与心爱的人同归于尽。

3. 这部歌剧中有哪些著名唱段?

(1)《圣洁的阿依达》是第一幕里拉达美斯受命担任埃及统帅,出发前唱的一段咏叹调;

(2)《凯旋进行曲》是第二幕中,埃及法老率领臣民欢迎拉达美斯凯旋归来的合唱和军队进行曲;

(3)《啊,祖国蔚蓝的天空》是第三幕里,阿依达怀念祖国时唱的一段咏叹调;

(4)《再会吧,大地》是歌剧最后一幕,拉达美斯和阿依达在地牢中意外相逢,告别人生的二重唱。

以上唱段和音乐,如能一段段背下来,会更有助于对音乐的理解。

4. 掌握些音乐知识,试着对乐段进行曲式分析

由于篇幅关系,就先说到这里。总之,如真正做到上述 4 条,你就不是停留在初级的“感性欣赏”、中级的“感情欣赏”,而是上升到高级的“理性欣赏”的高度了。