

《拉美莫尔的露琪亚》演绎歌剧美学

三幕悲剧奠定艺术成就

《拉美莫尔的露琪亚》是意大利作曲家多尼采蒂最有名的作品, 情节有些类似于“罗密欧与朱丽叶”。故事描述17世纪末, 苏格兰拉美莫尔地区的领主恩里科·阿斯顿勋爵与雷文斯伍德城的领主埃德加多世代为敌, 他杀害了埃德加多的父亲并夺取了雷文斯伍德家族的土地和财产, 但恩里科的妹妹露琪亚却与埃德加坠入了爱河。经过一系列设计与误会, 两个世代为仇的家族, 由于利益纷争, 最终葬送了一对有情人的生命。

歌剧《拉美莫尔的露琪亚》为三幕悲剧。剧本是由苏格兰诗人卡马拉诺根据英国文学家沃尔特·司各特爵士的小说《拉美莫尔的新娘》改编而成。该剧于1835年9月26日在那不勒斯的圣·卡洛剧院举行首演, 取得极好的评价。后有人将该剧改编成法语版, 并于1839年8月6日在巴黎文艺复兴剧院举行了首演。2017年是意大利美声歌剧三杰之一的多尼采蒂诞辰220周年, 为纪念这位歌剧巨匠, 国家大剧院与马林斯基剧院在联合推出俄罗斯歌剧经典《叶甫盖尼·奥涅金》之后, 再次携手, 联合推出多尼采蒂艺术成就最高的正歌剧名作《拉美莫尔的露琪亚》。

女高音演唱的“试金石”

虽然《拉美莫尔的露琪亚》是一个“仇家子女相爱”的悲剧故事, 但却没有德国音乐的阴郁和沉重, 仿佛美丽的花园里有只蝴蝶在轻叹。在音乐风格上, 作曲家却以华美抒情的音乐、能够充分展现人声技巧的唱段和富有戏剧张力的场面, 讲述这个凄美动人的故事。其中, 剧中人述说各自心境的“六重唱”, 是西方歌剧中最高、最富戏剧张力的六重唱, 不仅旋律优美, 而且极富戏剧性, 堪称意大利歌剧重唱的典范之作。露琪亚为爱而疯狂的“发疯场景”, 长笛与炫技的花腔女声巧妙环绕, 其对于花腔女高音演唱技术与舞台表演功力的要求极高, 被认为是意大利歌剧中花腔女高音的终极挑战。

在本次演出的歌唱家阵容方面, 被誉为“俄罗斯新声”的女高音歌唱家维涅拉·吉玛蒂耶娃与著名女高音歌唱家张立萍共同挑战露琪亚这一以“难”著称的经典

角色。与此同时, 来自意大利的著名男高音歌唱家斯泰法诺·赛科、男中音歌唱家马尔科·卡里亚, 俄罗斯男低音歌唱家谢尔盖·阿尔塔莫诺夫与著名旅欧男高音歌唱家石倚洁、国家大剧院驻院歌剧演员张杨、著名华人歌唱家田浩江等, 也将以星光熠熠的阵容, 让广大观众尽享这部意大利美声歌剧经典的独特魅力。

实力阵容输出俄罗斯

此次国家大剧院与马林斯基剧院联合制作的歌剧《拉美莫尔的露琪亚》将由被中国乐迷亲切地称为“姐夫”的“指挥沙皇”捷杰耶夫执棒。捷杰耶夫是马林斯基剧院的艺术总监和总指挥, 兼任伦敦爱乐乐团的的首席指挥、圣彼得堡国立大学艺术学院院长、国际柴科夫斯基大赛组委会主席以及爱丁堡国际艺术节荣誉主席。他创立并管理着白夜艺术节、捷杰耶夫艺术节(荷兰)和莫斯科复活节艺术节。1997年, 乔治·索尔蒂爵士谢世后, 捷杰耶夫接管了世界和平乐团。在马林斯基剧院, 捷杰耶夫见证了无数世界级歌唱家的成长。在他的指导下, 剧院的歌剧和芭蕾舞保留剧目日趋丰富、种类繁多, 现已涵盖了从18世纪到21世纪的古典作品以及当代作曲家的作品。此次执棒《拉美莫尔的露琪亚》, 也将是捷杰耶夫首次为北京观众展现他对于意大利歌剧的独到见解。

而担任本版制作导演、舞美设计、服装设计的雅尼斯·科克斯与世界各主要剧院都有密切合作, 并以极其鲜明的风格个性与突出的艺术成就, 在当今国际歌剧与戏剧舞台闻名遐迩。迄今为止, 雅尼斯·科克斯创作的舞台作品已有百余部, 并曾荣获法兰西艺术与文学骑士勋章、劳伦斯·奥利弗奖、莫里哀戏剧奖、布拉格剧场四年展金奖等。此版《拉美莫尔的露琪亚》, 雅尼斯·科克斯将通过强烈的色彩对比与富有隐喻的表现手法, 呈现17世纪末的美学特点。

该剧在北京首演结束后, 将会前往美丽富饶的俄罗斯, 在拥有百年历史积淀的马林斯基剧院舞台上, 向俄罗斯观众展示“国家大剧院出品”与“中国制造”的精良水准, 实现“国家大剧院制作”在俄罗斯的首次输出。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏

史上首部歌剧《奥菲欧》推出音乐会版

追溯歌剧的历史, 许多人都会问到一个问题——第一部歌剧是什么? 有人说是1597年佩里根据诗人里努契尼写的脚本谱曲的《达芙妮》, 不过它只是16-17世纪一系列类似于意大利歌剧形式作品中的第一部。还有人说是1600年佩里的另一部作品《尤丽狄茜》, 而这部作品中只有几小节用到了器乐。被史学界公认的第一部真正的歌剧, 是蒙特威尔第创作的五幕歌剧《奥菲欧》。3月11日, 古乐大师里纳尔多·亚历山德里尼就将带领他亲自创建的意大利协奏团登台国家大剧院, 带来《奥菲欧》的音乐会版。

16-17世纪的意大利作曲家克劳迪奥·蒙特威尔第, 是文艺复兴至巴洛克早期音乐过渡阶段的集大成者, 也是古典音乐史上一位划时代的人物。在写作

《奥菲欧》之前, 他已经完成了五卷牧歌, 牧歌是当时世俗音乐最流行的一种形式, 与宗教音乐对立, 唱词多采用著名诗人、甚至不知名作者的诗歌, 完全表达人世的感情。这些作品同时也见证了从复调音乐逐渐向主调音乐转变

的一个过程, 在某些作品中还可以发现一些后来的咏叹调影子, 这些尝试也为《奥菲欧》的写作积累了丰富的经验和准备。

歌剧《奥菲欧》创作于1607年, 以古希腊神话中奥菲欧与尤丽狄茜的故事为题材, 在作品中

初步确立了戏剧性、人物性格特征、主导动机的使用、管弦乐队烘托等创作手法, 并具有强烈的戏剧性色彩。在乐队编制上, 蒙特威尔第使用了弦乐、木管、铜管外加拨奏乐器、键盘乐器和打击乐器, 需要30多名乐手演奏, 在那个时代这几乎是不可思议的庞大编制。音乐效果上, 无论是开场时乐队演奏的托卡塔、序幕里音乐女神大段的独唱、水仙女和牧人们轻快愉悦的合唱、奥菲欧的悲歌, 都鲜活饱满, 即便与蒙特威尔第的许多后辈作曲家的优秀作品相比, 《奥菲欧》也毫不逊色。

尽管《奥菲欧》在音乐史上具有如此重要的地位, 而这部作品能在国内看到的机会却是少之又少, 惟一次在国内上演, 是在2004年的北京国际音乐节。今年正值蒙特威尔第诞辰450周

年, 3月11日, 古乐大师里纳尔多·亚历山德里尼与意大利协奏团就将在国家大剧院上演《奥菲欧》的音乐会版。里纳尔多·亚历山德里尼不仅是意大利协奏团的创始人和指挥, 还是著名的羽管键琴、古钢琴和管风琴演奏家, 蒙特威尔第作品公认最具权威的诠释者。他经常在音乐会中演奏那些不可不听但又鲜有机会听到的17、18世纪意大利音乐作品, 体现出他对意大利作品的丰富积累和深沉的热爱。意大利协奏团在亚历山德里尼的带领下也以演奏17、18世纪意大利音乐见长, 他们录制的具有突破性的蒙特威尔第《牧歌集》已达到了国际标杆的地位, 用富有张力的表现和巴洛克式的作品向当代观众重新呈现了那些在时代潮流中逐渐销声匿迹的作品。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏