

歌剧《唐·卡洛》咏叹调《我的末日就在眼前》

廖裕文

(海南省文化艺术学校, 海南 海口 571127)

【摘要】本文通过分析威尔第的歌剧《唐·卡洛》中的咏叹调《我的末日就在眼前》的和声、情感、戏剧等层面的特点,探索“移情”与“二度创作”在这首咏叹调中的非凡表现作用。

【关键词】咏叹调;二度创作;移情;威尔第

19世纪后期,意大利浪漫主义歌剧的发展达到了极其辉煌的阶段,在这一时期,产生了众多的歌剧作曲家,威尔第便是这一时期歌剧创作的代表作曲家,其作品创作注重音乐的旋律性以及声乐演唱的突出性,在题材方面注重现实主义题材的选择。他的歌剧创作在继承了传统意大利歌剧艺术特征的同时,有加入其创新的艺术创作理念,是意大利歌剧充满了独特的艺术魅力。特别是威尔第在歌剧中,对男中音声部的重视和其戏剧艺术价值的发掘,对西方歌剧的发展起到的巨大的推动作用。其创作的歌剧《唐·卡洛》戏剧情节突出,人物角色和戏剧场面丰富多变,属于该时期重量级的歌剧作品。这部歌剧的选材来源于德国的诗剧作家的同名作品,是当时社会的主流题材。罗德里格是该作品的演唱者,在剧中他是一位重要的人物角色,起到了承上启下的作用。他不仅是位受到国王信任的王公贵族,同时也是当时弗兰德的新教领导,是一个彻底的两面人物。同时他又充满着正义的政治理想,为了弗兰德受压迫的阶层人民而呐喊,但是终究成了王权斗争的牺牲品。

咏叹调《我的末日就在眼前》选自歌剧《唐·卡洛》的第三幕,当时罗德里格来不畏死亡和恐惧来到狱中想救出卡洛,并为自己的政治前途铺垫希望。该咏叹调由两部分组成第一部分建立在C大调和E大调上,由宣叙调和咏叹调部分组成。作品的第二部分根据剧本的设计和演唱的需要,将宣叙调和咏叹调进行多元化的融合交织,突出的表现了罗格里德面临死亡的心理活动和行为动机。

一、咏叹调《我的末日就在眼前》

(一)咏叹调《我的末日就在眼前》的和声设计

这首咏叹调中的和声设计比较传统,但非常富有色彩效果。浪漫主义音乐风格的和声在《我的末日就在眼前》中主要由两大部分组成——前奏与咏叹调主体。在整部歌剧上演时,宣叙调与咏叹调两部分彼此交替,而且中间还夹带着主角罗德里格与卡洛的部分对白。当这个咏叹调的部分乐句在单独演唱时一般都会通过和声伴奏的方式省略掉两人间的对白。尤其是在宣叙调与咏叹调中的共同主题旋律中,往往都是通过相同和弦的使用把两个对比明显的乐段连在一起,为演唱增添了很多色彩对比。第一部分中的咏叹调前奏是以C大调主和弦作为乐段开始的,通过I—III—S II—V—I的和声设计,既很好的体现出传统的和声功能序列,也很好的体现出情感表达特点。如谱例图1所示。

作曲家威尔第通过突出和声的主功能特点与属功能特点,不仅使得和声具有明显的功能框架,还具有非常好的色彩表现效果。尤其是通过有意识的在作品中强调C大调的明朗调性特点——在更好的衬托出和声语汇的规整的同时,也改变了规整的重音律动带来了很多的新颖效果。在弱化6/8的传统律动节奏同时,很形象的表达出主角罗德里格在面对死亡时视死如归的态度。如在表现罗德里格来到囚禁卡洛的牢房的前奏中,六拍子的八分音符采用跳音、强音、保留音的演奏方式,不仅很好的表现出他轻声呼唤卡洛时的心情特点。而此处后面的和声也从C大调转

图 1

化为 c 和声小调和声，调式音阶也发生了变化——所有这些都导致咏叹调在独唱过程中能够体现出很好的情感变化特征。在剧情中的主角“卡洛”由于被解除武器而对“罗德里格”产生了重大的误会尚未消除，需要表现出一种此起彼伏的情感变化特点。尤其是当他听到“罗德里格”的呼唤时更是觉得嘲讽，因此只用了“感谢你来到囚禁我的牢房”这些具有讽刺意味的话作为答复，从而很好的体现出“卡洛”对于“罗德里格”热情问候的回应。这样的表达既让“罗德里格”感到尴尬无比同时也格外伤感。这种调式、和声的变化，都很好的表现出“罗德里格”的复杂心情变化特征。

(二) 咏叹调《我的末日就在眼前》中的戏剧设计

咏叹调《我的末日就在眼前》中还具有很强的

戏剧设计特点。在这首咏叹调中的剧情中出现了“罗德里格”说出自己来到监狱的目的时，采用了“你必须离开这可怕的坟墓。”这样的歌词，体现出很强的戏剧性特点——既没有交代如何离开，为后面的唱段埋下了非常重要的戏剧性伏笔，也没有交代为何必须离开，坟墓指代的是什麼，因此都具有很强的疑惑性戏剧内涵特征。

这首咏叹调中的第二部分由于剧情需要，也使用了宣叙调和咏叹调主题交织的方式，表现出了很好的戏剧表达效果。尤其是在第二部分中的主题设计基本都是以“罗德里格”中弹作为剧情情感、情绪的出发点。此时的“罗德里格”虽然已做好了为“卡洛”做好了牺牲的准备，但他没想到会以被暗杀的形式来结束生命。因此，整首咏叹调中都采用了宣叙调与咏叹调主题变化对比的方式，象征出即将逝

去生命的戏剧性心理变化——此时的中弹让本已做好牺牲的“罗德里格”感到十分的意外，具有强烈的“戏中戏”色彩。“戏中戏”的另外一个特点是当子弹带给“罗德里格”痛苦的同时，也让他变得更加清醒——在中弹时刻，他也突然意识到自己所剩时间不多，必须在临死前把没有交代的信息通过某种方式迅速告诉“卡洛”的问题。因此，在这场早已设计好的戏剧剧情、情感表达中，歌剧还面临着“另一场戏”的内涵表达。

二、《我的末日就在眼前》演唱中的内涵表达

（一）咏叹调《我的末日就在眼前》的“死亡”揭示

在这首咏叹调中的第 1—5 小节都是铜管乐器演奏的歌曲前奏，在这五个小节的前奏中作曲家威尔第采用了带弱音器的圆号进行主题演奏的方式，为整个旋律声部带来了富有想象力的色彩感。这个咏叹调中的圆号不仅在音乐中起到了英雄性的作用，还象征了“罗德里格”英雄将死、气若游丝的场面特点。当带着弱音器的圆号旋律出现时，中弹后的“罗德里格”已经气若游丝了，尤其是当小二度的极不协和音程反复出现时，定音鼓采用了轮奏的演奏方式，更是塑造出一种恐怖的气氛特点，预示着“罗德里格”的死神即将到来的气氛特点。第 5 小节小二度下行音阶引出罗德里格的旋律，这样的处理不仅增加了音乐的紧张度而且是从剧情出发，表现了罗德里格呼吸都困难还用最后的力气支撑着告诉卡洛“你的母亲明天在圣·居斯托教堂等你，到时一切都明白了。”小二度音程下行、上行音阶式的重复使用，出现表现了主人公每一次想要说话都要付出巨大的努力。

（二）咏叹调《我的末日就在眼前》中的戏剧性表达

特殊音型，对于咏叹调《我的末日就在眼前》中的戏剧性表达具有重要的表现意义。在第 5—10 小节中就采用了宣叙调中出现的大量休止符音型来塑造戏剧性的场面、气氛。通常都是短短的一个乐句中融入几个休止符，就可以将戏剧性的气氛巧妙的塑造出来。尤其是这种特殊音型的运用对于表现

“罗德里格”忍受着子弹带给他的身体上的痛苦，断断续续的通过特殊方式为“卡洛”传达信息的场面，具有很好的表达作用。音乐在这一段宣叙调中完全为剧情服务，使这里的剧情真实感人。当“罗德里格”在传达完了最后一部分信息后，他知道自己的使命已经完成，想要交代的事情已经办妥，从而了却了心中最大的牵挂——此时的他身体、精神上都在瞬间放松下来了，但同时他也感受到了中弹身体的痛苦与死亡的逼近。“罗德里格”并没有感到害怕，虽然他明确的感知到了“死亡”的到来，这种“以静表动”的表达方式，很好的揭示出“罗德里格”的性格、形象特征。

再比如，在咏叹调的第 10 小节时，出现了有特殊的细分音型塑造的“大地离我远去”乐句。这几个乐句很形象的表现出人之将死前的回光返照心理。当细分的音型形象的映衬着主人公“罗德里格”虚弱的身体已经靠着呼唤“卡洛”继续苟延残喘的场面时，他还在幻想着“卡洛”可以拉着他的手，并能够依偎在身边。与此同时，乐句中还采用了连续三度音程结构的半音级进方式，与细分音型结合。这种上行的乐句旋律，将“罗德里格”死前的急促呼吸场面塑造的微妙维肖，从而将音乐的张力拉的比较宽，也同时为演唱者留下了很大的二度创作空间。

三、演唱中的“移情”与“二度创作”处

（一）咏叹调《我的末日就在眼前》演唱中的“移情”

在这首咏叹调的演唱中，威尔第还专门为演唱者设计出了很多可以进行“移情”与“二度创作”的“留白”。比如在表现并非歌剧作品中第一角色的“罗德里格”将死之时的场面时，音乐的很多长时间休止与主题素材的变化，不仅很好的表现出“移情”所需要的空间，也为“二度创作”留出了很多的时间。在这首咏叹调中的特殊音型、反复性主题素材以及特殊的和声处理等都为刻画出这个人物形象、性格等进行了巧妙的演绎准备，从而使得人物特征被塑造的淋漓尽致。

再比如，“卡洛”的角色塑造与形象、性格刻画，也需要演唱者在表演中将高超的演唱技巧和良好的

舞台表演进行完美的结合,将人物演唱的乐句中的休止、特殊音程、音型、换气位置等都很好的统一起来,就可以很好的发挥“移情”表现的潜力效果。对于“罗德里格”的男中音演唱者而言,在这首咏叹调中很好的刻画出“唱”和“演”都融合一体的“人物性格”,对于表演者的“移情”能力与演唱能力都是一种双重的考验。尤其是在“唱”方面,需要很好的处理好这首咏叹调中很多关于“罗德里格”形象、心理的绵长乐句,还包含着深厚的戏剧性内涵特征——“罗德里格”在将死之时想要把自己所有的想法都告诉“卡洛”,但他害怕说不完就死去,也害怕“卡洛”无法听完他的交代的纠结心态,包含着深刻的戏剧性特征。

(二)咏叹调《我的末日就在眼前》中的“二度创作”

威尔第在这首咏叹调中还安排了很多可以进行“二度创作”的段落空间。比如在《我的末日就在眼前》中最后“罗德里格”将死前的场面中,更需要进行很好的“二度创作”才可能深刻的发掘出作品的内涵特点。尤其是在音乐上设计的长大乐句之间没有换气点,更是为演唱者自己设计换气口提供了方便。在“二度创作”的参与下,连续的高音设计以及乐句间的长时间停顿,对于演唱者而言都充斥着强烈的戏剧性特征。因此,要想在演唱中进行很好的气息控制与情感调整,都需要对咏叹调中的戏剧性内涵进行很好的“二度创作”,以便可以表现出形象、生动的场面气氛。

其次,对于这首咏叹调中的男中音而言,还设计了几处较高音域的音,这些对于演唱者“二度创作”能力的发挥提供了重要素材。演唱者要想完成这首咏叹调的人物塑造、性格刻画、心理描述等不仅需要具备精湛的歌唱表演技术,还需要能够根据剧情表达需要从“演”的层面,很好的表现出“死亡”的特征。这些对于歌唱家而言都是挑战——“罗德里格”在中弹后的痛苦深情、难过心理以及释怀心态等多种元素的纠结,都很好的表现出将死之时、气若游丝、最后呼喊等场面的生动特征。“罗德里格”的人物表达与内心体现,都需要演唱者能够很好的调动自己的

内心表演能力,将剧情内容进行很好的理解、在深入角色心理的基础上,通过“二度创作”体现出人物的内心变化与外在表演变化,从而产生强烈的戏剧性、情感性特征。演唱者只有将自己在日常生活与作品欣赏中的体验、理解都注入到所要演唱的角色中去,进行适度的“二度创作”,才会塑造出灵动、鲜活、魅力的人物特征。

结语

威尔第创作的这首歌剧《唐·卡洛》在保留了意大利歌剧传统特征基础上,大大增加了戏剧性的内涵容量,使得音乐既可以在局部内通过连续性的“移情”与“二度创作”得到加强,也可以体现出威尔第在咏叹调《我的末日就在眼前》中让男中音唱段平衡音乐与戏剧的关系特征。对于不同角色的表演,都需要把高超的演唱技巧与良好的艺术修养、创意性的二度创作、真实的“移情”等要素很好的结合起来,才能最深刻的揭示出咏叹调中的情感与戏剧性特点。

参考文献:

- [1] 黄堪恒.歌剧《唐·卡洛》罗德里戈咏叹调的艺术特征和演唱分析[D].西安音乐学院,2020.
- [2] 邹筱丹.论《唐卡洛斯》中人物塑造的戏剧性[J].四川戏剧,2013(04):129-132.
- [3] 龚叶.中国歌唱家在《唐·卡洛》中的演唱[J].艺海,2013(12):56-57.
- [4] 李巍.歌剧《唐·卡洛》中菲利普二世角色塑造的政治化修辞[J].歌唱艺术,2016(08):28-32.
- [5] 李栋全.论威尔第歌剧《唐·卡洛斯》的音乐戏剧性[D].青岛大学,2018.
- [6] 冯丛贺.论威尔第歌剧《唐卡洛》中男中音的人物塑造[D].吉林艺术学院,2016.
- [7] 刘航.从歌剧《唐·卡洛》伊丽莎白公主角色中浅析威尔第创作的草根情怀[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2011,29(02):176-178.
- [8] 周飞.威尔第歌剧《唐·卡洛》中男中音咏叹调《我的末日即将来临》的创作特点与演唱风格[D].山西大学,2017.