

歌剧《西施》中勾践角色演唱研究

——以魏松饰演的越王勾践角色的两首咏叹调为例

武佳伟

(阿坝师范学院 四川 汶川 623002)

[摘要]歌剧《西施》是国家大剧院2009年的开山之作,作曲雷蕾,编剧邹静之。咏叹调《风吹的草籽》《越王剑》是由剧中男主人公越王勾践所演唱,本文以著名歌唱家魏松演唱的越王勾践的咏叹调《风吹的草籽》《越王剑》为例,浅析歌剧《西施》中的中国美。

[关键词]歌剧《西施》;勾践;男高音

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.04.1573

一、歌剧《西施》简介

歌剧《西施》是由著名的编剧邹静之创作剧本,由著名导演曹奇敬执导,陈佐湟、张国勇两位指挥轮番执棒,由著名歌唱家戴玉强、张丽萍、魏松等人所主演。歌剧《西施》主要讲述了西施救国的故事,编剧邹静之将西施这一中国家喻户晓的历史美人同其悲惨的命运为创作主线,以越王勾践卧薪尝胆完成复兴大业为创作辅线,加之越后等其他历史人物做铺垫,向观众展现了一副2500多年前越国从兵败吴国到复兴的宫廷故事。剧中西施同越王勾践一起向人们展示了自己对于祖国的热爱,作曲家雷蕾将自己的音乐才华通过《西施》展现的淋漓尽致,将中国传说故事通过西方歌剧的音乐创作手法表现。剧中大量的宣叙调、咏叹调以及合唱唱段都为中国歌剧提供了不少的创作思路,也为许多声乐学者提供了大量的作品以供演唱。如:西施的咏叹调:《绸缪》《春天的鲜花开满伤痛的祖国》《请你用手指向越国》,越王勾践唱段:《风吹的草籽》《越王剑》,郑旦主要唱段:《多么美妙的生活》《几乎忘了祖国》等。

二、勾践

越王勾践是春秋时期的越国君主,姓姒,名鸠浅,又名莜执,是夏朝开国君主禹的后裔,是越国君主允常的儿子。

越王勾践在前496年上位,越王勾践元年率军在携李大败吴师。公元前494年,越王勾践率军在夫椒又败于吴国,被迫向吴求和。公元前492年越王勾践被吴王夫差释放回越国。越王勾践在复国过程中重用范蠡、文种等人,同时越王勾践自身严于律己,同百姓一起耕种,卧薪尝胆,一点点地使越国国力提升。

三、歌剧《西施》剧本创作

歌剧《西施》的脚本作者是中国著名的编剧邹静之先生。邹静之先生创作过歌剧《夜宴》《西施》《我爱桃花》《赵氏孤儿》等。歌剧《西施》是邹静之写的第二部歌剧作品。歌剧《西施》采用西洋大歌剧的形式,将一段传奇故事演绎的淋漓尽致。

西施的故事是家喻户晓,但对于西施的结局,从古至今有不少种对于西施的死的猜测。第一种是西施在帮助越国灭掉吴国之后,由于吴王夫差自缢,西施觉得对不起吴王夫差,自缢于吴王宫殿中。第二种是西施本与范蠡之间已经存在了某种意义上的爱情连线,在西施帮助越王勾践灭掉吴国后,范蠡在姑苏台下找到了西施,并将西施从吴国宫殿中带出。其后,泛舟太湖,消失在一片云雾之中。第三种是范蠡在越王勾践灭掉吴国之后,担心越王勾践像吴王夫差一样被西施的美所迷惑,就设下圈套,在太湖之上将西施推下。第四种是越国灭掉吴国之后,吴国的百姓在得知西施的身份之后,将国家灭亡的愤恨全部发泄在西施的身上,将西施捆绑后沉入了扬子江。第五种是越王勾践在灭掉吴国之后,担心越国重蹈吴国的覆辙,怕西施给越国也带来同样的灾难,就恩将仇报将西施沉江而死。第六

种是在越国军队攻入吴国宫殿的时候,越后同文种一起将西施沉入湖底。

歌剧《西施》所采用的正是第六种说法,在歌剧的最后结尾处,越后同文种一起将西施残忍的沉入了江底。之所以采用这个结局,无外乎是将歌剧《西施》的悲剧情节更加的深入观众们的内心。

四、歌剧《西施》曲作者雷蕾

歌剧《西施》的作曲雷蕾是中国著名的作曲家,雷蕾的父亲是我国著名的电影作曲家雷振邦。雷蕾从小学习钢琴,但艺术并不是雷蕾所向往的,他童年时的梦想就是成为一名优秀的花样滑冰运动员。而带她走上音乐之路的是1977年恢复高考的这一巨大的转折。由于自己一身投入到花样滑冰的训练当中,所以本书音乐底子就不是很牢靠的雷蕾,在决定要参加高考的那一刻起,就将自身的全部精力注入到了音乐的学习当中。在经历了一段时间的学习之后,雷蕾最终考取了沈阳音乐学院。

1984年雷蕾为电视剧《四世同堂》谱曲,由于电视剧的一炮而红,雷蕾也走进了许多观众的心中。在这部电视剧中,雷蕾所写的主题曲《重整河山待后生》给观众留下了深刻的印象。在歌曲爆红之后雷蕾接到了不少的邀约,随后雷蕾为电视连续剧《便衣警察》《渴望》等著名电视剧作品谱曲,在其谱曲的众多电视剧中,《渴望》的主题曲《好人一生平安》又是一首经典的著作。

歌剧《西施》是雷蕾受国家大剧院的邀请而创作的作品,是雷蕾的第一部歌剧作品,因此在很多的层面上,雷蕾为这部剧投入了很多的精力。从2008年接到邀请到2009年10月29日首演,这短短一年多的时间里,雷蕾完成了从作曲到排练到最终呈现在观众面前的过程,可想而知这其中的艰辛。整部歌剧所采用的是西洋大歌剧的创作形式,但雷蕾在其中加入了中国传统的五声调式,并融合了许多地方性的作曲元素。其中,考虑到越国当时所处的地理位置,雷蕾特别采用了春秋时期诸暨民间作曲风格,加入了江南著名的“春江花月夜”的曲调,使整部作品听起来曲调婉转优美,更能贴近中国观众对于歌唱作品的口味。

歌剧《西施》中有几首特别打动人心的咏叹调,如越王勾践的咏叹调《风吹的草籽》,西施咏叹调《请你用手指向越国》等,这几首咏叹调的主题旋律也反复出现在作品当中。雷蕾很好借助了自己对于影视作品主题曲的创作理念,要将歌曲写的朗朗上口,曲调优美并符合大众的口味。这其中雷蕾采用的多声织体与民间曲调相结合的手法,将传统的音乐元素运用的恰到好处。下面让我们跟随歌唱家魏松的演唱版本,一同欣赏歌剧《西施》的中国美。

五、魏松饰演的歌剧《西施》中勾践角色的咏叹调《风吹的草籽》分析

魏松是抒情兼戏剧性男高音,是上海歌剧院的院长,师从周小燕教授。魏松虽然是男高音,但是他的中声区特别出彩,

音色浑厚圆润，其在高声区的音色明亮且具有穿透力，其外表的形象端庄稳重，演唱作品时特别注意声情并茂。

魏松对于歌剧《西施》中勾践角色的饰演是具有自己独特的气质的，他的一登场就让很多观众感受到了国王形象的厚重色彩。

首先，我们就歌剧《西施》中越王勾践的咏叹调《风吹的草籽》进行分析

图1 魏松饰演勾践（图片来自百度图片）

魏松的外表形象是典型的戏剧男高音的形象，个子不高，脖子短，这也是戏剧男高音的通常表象。魏松的一登场，就让观众能充分的安静下来，他醇厚的嗓音在咏叹调《风吹的草籽》中发挥的淋漓尽致。“回来了，我回来了”，咏叹调一开始，观众就感受到了戏剧男高音的声音魅力。魏松的声音虽然不亮，但很具有穿透力，一字一句都让观众耳朵得到了享受。“像风吹的草籽在田野上奔波”，越王勾践将自己比作随风飘扬的草籽，充分体现了越王勾践对于祖国的愧疚。而魏松对于此句的处理是不做过多的动作和表情，通过声音来传递信息。扎实而有力的声音让观众听了能感受到一位稳重的国王在向自己的臣民们诉说衷肠。紧接着进入了带有宣叙色彩乐段，“在晨雾中鹿鸣的越国，在七彩的溪水上飘动着素手的越国，砍伐着檀木和剥开春笋的越国，我的像蚕吐出的丝永拉不断的越国”，在这一句中，越王勾践分别将祖国比作“晨雾中鹿鸣的越国”“七彩溪水上飘动着素手的越国”“砍伐着檀木和剥开春笋的越国”“像蚕吐出的丝永拉不断的越国”，充分体现了越王勾践对于祖国的热爱与思念。魏松在演唱此句时，一句比一句的音量加大，一句比一句的情绪更加激动，在不断的循环往复中，最后将所有的声音停留在“我回来了”。乐句继续行进，进入到全剧的主题旋律，越王勾践将自己比作孩子，一个让越国蒙羞的孩子。魏松在这一句上用到了自己独特的处理方式，在起伏的句子中，依然让观众感到了其扎实的声乐基本功。这一句的旋律起伏较大，但魏松的演唱让人充分的感受不到起伏所带来的演唱难度，依旧是很稳当行进。“我竟然回来了，我的越国”，此句将越王勾践忐忑的心情充分的表达了出来，在离别祖国成为阶下囚的日子里，他心里依旧心心念念的是自己的祖国，可是自己回不到国家，因为自己已经失去了自由，生杀大权都掌握在别人的手中。终于，有一天他得知了自己回到祖国的消息后，他内心是喜悦的，心情是激动的，只要能回到祖国就会有希望实现自己的复兴梦想。魏松在对于这句的处理上，加入了自己的动作和表情，他撑开双手，像拥抱祖国母亲一样，将自己的思念对祖国娓娓道来。虽然是一副君王形象，可是哭起来的时候却是祖国的孩子。乐句再次反复，我划伤了你的美梦，依旧是说明自己对于祖国额愧疚，可是这一次越王勾践不再是伤感，而是乞求原谅。这一句越王勾践不仅

是乞求祖国原谅更多的是乞求越国百姓原谅自己。一位国君，将自己的国家置于动荡之中，越王勾践的内心充满了自责与悔恨。越国的百姓期待着见到自己的君王，可是没想到君王已经沦落成这般模样，所以越王勾践必须要将自己的心声唱给大家听。只有这样才能缓解越国百姓对于国家命运的担忧心情。魏松演唱时，每一句的递进都加大了动作的幅度，完全是一幅乞求百姓原谅的形象。最后魏松在演唱到“请原谅我，越国”时，他完全放低了自己的身段，跪倒在百姓面前，让越国的百姓充分感受到了君主的愧疚。在下一段《君王，请昂起你的头》中，百姓纷纷表达了自己对于越王勾践复兴祖国的信心，他们鼓励越王勾践昂起头颅，重拾信心。

《风吹的草籽》是全剧的第一首咏叹调，同样也是越王勾践的第一首咏叹调。此首咏叹调时全剧第一次主题旋律出现的地方。作曲家将主题旋律放到这首咏叹调中，能充分看到越王勾践这一角色在全剧中的地位。《越王剑》是全剧中，越王勾践的第二首咏叹调，这首咏叹调与《风吹的草籽》相比，旋律起伏增大许多，且音域较高，因为越王剑是在被挖掘发现之后，越国的历史更加真实的呈现在世人的面前，而且越王剑对于中国的文物考古也具有不小的意义。因此作曲家将越王勾践的这一咏叹调写的淋漓尽致，高潮迭起，目的就是让观众记住这段历史。下面，我们就详细地分析歌剧西施中越王勾践的咏叹调《越王剑》。

六、魏松饰演的歌剧《西施》中勾践角色的咏叹调《越王剑》分析

乐曲的一开始，魏松浑厚的声音将观众带入了几千年前越国的宫殿中，这低沉的声音让人对于历史的厚重感得到了加深。“瞬间的锋芒划开了旧伤，我身影在近旁”乐曲进入了一个跌宕起伏的阶段，而魏松戏剧性的嗓音一直在高声的演唱，他沉稳内敛的表演让观众仿佛感受到了一位几千年前君主的威严。“啊，这黑色的身影啊，紧贴着我伤痛的人生，我要以越国的清水洗涤你”，魏松越唱越激动，他恰如其分的挥舞着手中的宝剑，仿佛要将这仇恨斩断。“我要点燃心的烈焰，炼出七彩颜色”全曲逐渐接近尾声，魏松将自己得天独厚的气息展现了出来，在全曲的尾声将自己金属般的声音色彩发挥的淋漓尽致。

魏松的声音有支持力，很扎实，这与其学唱经历是有很大的关系的。周小燕先生曾说魏松的高音解决是相对与其他的男高音歌唱家解决的时间要相对长一些。由于其音色的醇厚加上其稳重扎实的学唱态度，形成了不急于解决高音的学唱思路。在相当长的一段时间里，魏松对解决高音的问题进行了反反复复的练习。其同时代的歌唱家可能由于先天条件的优势，高音的问题解决的时间短，且具有稳定性，而魏松的高音解决却是一步一个脚印，一点一点的磨出来。在每解决一个高音时，魏松都要反过头来再进行反复的熟练，将每一个高音都当成是学唱经历中的一笔财富。

参考文献

- [1]曹明明.简谈中国歌剧发展的三次高潮[J].《大众文艺》2010年第22期
- [2]陈芳.浅议中国民族歌剧的发展[J].《中国校外教育》2010年第2期
- [3]毕亚楠.中西方悲剧歌剧审美之比较 [J].《大众文艺》2011年第02期
- [4]邹静之.一部浪漫主义的悲剧——歌剧《西施》导演阐述 [J].《歌剧》2009年10月刊

作者简介:

武佳伟，生于1991年，男，硕士研究生，助教，研究方向：声乐表演与教学研究。