

关于《弄臣》从文学作品到音乐杰作的二度创作分析

苏涵丹

(湖南省师范大学音乐学院, 湖南 长沙 410012)

摘要: 李斯特的钢琴曲《弄臣》改编自威尔第的歌剧《弄臣》中第四幕的四重唱“美丽的爱之神”, 而歌剧《弄臣》是威尔第基于法国作家雨果的戏剧《国王寻乐》改编而成的音乐杰作, 自 1851 年首演以来, 一直受到世界各地观众的喜爱和赞誉。本文分析了《弄臣》的历史背景和创作来源, 指出威尔第如何在原作的基础上进行艺术性的改造, 接着深入探讨了歌剧中四重唱“美丽的爱之神”的音乐特征及其在剧情中的作用, 揭示了威尔第如何通过音乐强化人物之间的矛盾与冲突, 以及如何通过音乐语言深刻刻画人物的内心世界。此外, 本文还根据二度创作的三个基本原则讨论了演唱者在二度创作中对音色、情感表达和技术处理上的独特性, 特别提到了李斯特对《弄臣》四重唱的钢琴改编, 以及演奏者在演绎过程中通过二度创作展现出作品的艺术魅力。最后, 论文总结了《弄臣》的二度创作展示了艺术创作的多样性和复杂性, 以及不同艺术形式之间的跨界融合, 为作品赋予新的生命, 还为表演者和听众提供了更加多元的审美体验。希望本论文在探讨《弄臣》从文学作品到音乐杰作的二度创作时, 能在此过程中体现音乐表现的独特价值和艺术成就。

关键词: 《弄臣》; 朱塞佩·威尔第; 维克多·雨果; 弗朗兹·李斯特; 音乐表演; 二度创作

一、引言

歌剧《弄臣》(Rigoletto) 是意大利作曲家朱塞佩·威尔第 (Giuseppe Verdi) 的经典之作, 自 1851 年在威尼斯首演以来, 已成为世界歌剧舞台上的不朽之作。这部歌剧改编自法国作家维克多·雨果 (Victor Hugo) 的戏剧《国王寻乐》(Le Roi s'amuse), 讲述了意大利曼图亚公爵的弄臣里戈莱托 (Rigoletto) 因其对贵族阶级的嘲讽和侮辱行为而引发的一系列悲剧。作品通过复杂的情节和深刻的人物塑造, 揭示了权力的腐败、阶级的矛盾以及人性的脆弱。这些主题在威尔第的音乐中得到了淋漓尽致的表现, 使《弄臣》不仅成为威尔第歌剧作品中的代表, 也在世界歌剧史上占据了重要地位。

《弄臣》的成功不仅在于其引人入胜的剧情, 更在于威尔第对人物性格的音乐刻画和对戏剧冲突的深度表达。四重唱《美丽的爱之神》(Bella figlia dell'amore) 作为这部歌剧中的一大亮点, 展示了不同人物之间的情感纠葛, 充满了戏剧性的张力。威尔第在音乐创作中, 巧妙地结合了歌剧艺术的表现手法与文学作品的叙事技巧, 使《弄臣》在音乐表达和戏剧表现上都达到了新的高度。

本论文旨在探讨歌剧《弄臣》的二度创作过程及其在音乐表现中的独特价值。首先, 将简要介绍《弄臣》的历史背景和创作来源, 分析威尔第如何在改编雨果的原作时, 保留其核心精神并进行艺术性的改造。其次, 将深入分析《弄臣》中四重唱《美丽的爱之神》的音乐特征, 探讨其在歌剧情节中的作用和表现力。最后, 论文将探讨李斯特 (Franz Liszt) 如何通过钢琴改编赋予这部作品新的艺术生命, 并分析演奏者在二度创作中的表现性和技术性要求。通过对《弄臣》不同层面的深入研究, 本文希望揭示歌剧艺术在改编过程中如何实现文学与音乐的融合, 以及演奏者在演绎过程中的创造性贡献。这不仅有助于更好地理解《弄臣》在威尔第歌剧作品中的独特地位, 也有助于探索音乐表演艺术中二度创作的复杂性与丰富性。

二、《弄臣》的历史背景

(一) 原作文学作品《国王寻乐》

19 世纪的欧洲正处于社会、政治和文化的变革之中, 法国大革命后的余波不断影响着整个欧洲大陆。贵族阶级的腐败和社会不平等成为文学家和艺术家们经常讨论的主题, 维克多·雨果正是在这种社会背景下创作了《国王寻乐》。“十九世纪的新精神对戏剧的渗透是一个例外”, 雨果的戏剧作品就是在这样的环境下取得胜利的。该剧以法国国王弗朗索瓦一世为原型, 揭示了贵族阶级的奢靡生活及其对人民的压迫。雨果通过这部戏剧对统治阶级进行了无情的批判, 力图揭示当时社会中深刻的阶级对立。然而, 《国王寻乐》自 1832 年在巴黎首演后即被法国政府禁演, 因为它过于直接地揭露了法国贵族的腐败和道德堕落。在这部剧中, 国王不仅表现为荒淫无度的统治者, 还通过操纵和玩弄权力毁灭了多个家庭的幸福。剧中的弄臣, 作为国王的随从, 虽然表面上是在侮辱他人, 实际上他自己也是权力游戏中的牺牲品。

威尔第在 1840 年代末读到《国王寻乐》后, 对其极具戏剧性的冲突和深刻的社会批判印象深刻, 决定将其改编为歌剧。然而, 当时的审查制度对艺术创作有着严格的限制, 任何直接批评统治阶级的作品都难以通过审查。为了适应这些限制, 威尔第对原作进行了大幅修改, 将故事的背景从法国宫廷移至意大利的曼图亚, 将国王角色降格为公爵, 并淡化了剧中对统治阶级的讽刺。但即便如此, 歌剧《弄臣》依旧保留了雨果原作中的核心冲突——权力的滥用与个人命运的悲剧交织。

(二) 戏剧冲突与人物关系

《弄臣》的剧情充满了激烈的戏剧冲突, 核心围绕弄臣里戈莱托 (Rigoletto) 和曼图亚公爵展开。里戈莱托是一名嘲讽贵族的弄臣, 表面上他是公爵身边的得力助手, 靠嘲笑他人取乐, 但实际上他内心充满了对贵族阶级的不满与压抑。与此同时, 公爵则是一个挥霍无度、轻佻的贵族, 沉溺于各种风流事中, 毫无责任感。

故事的转折点在于,公爵对里戈莱托的女儿吉尔达(Gilda)产生了兴趣,尽管吉尔达对公爵心生爱慕,但她并不知道公爵的真实身份和卑劣的本性。当里戈莱托发现女儿被公爵欺骗和玷污后,他策划了一个复仇计划,雇佣杀手杀死公爵。然而,最终命运弄人,吉尔达为了救公爵自愿牺牲,代替他被杀害,这一结局将里戈莱托推向了深渊。这样的剧情设计,不仅让人物的情感发展和冲突达到高潮,也揭示了命运的残酷与不可控性。

在这部歌剧中,威尔第通过音乐强化了人物之间的矛盾与冲突。例如,公爵的咏叹调《女人善变》(La donna è mobile)展示了他轻浮的性格和对女性的不屑一顾,而四重唱《美丽的爱之神》(Bella figlia dell'amore)则通过不同角色的音乐表达,将复杂的情感交织在一起,展示了人物在特定情境中的内心世界。这些戏剧冲突不仅推动了剧情的发展,也通过音乐深刻刻画了每个角色的内心挣扎和情感张力。

三、《弄臣》的二度创作

(一)二度创作的手法

1. 作曲家的二度创作

所谓二度创作,指的是艺术家在原作的基础上,通过重新创作、演绎和加工,使作品产生新的艺术价值。在《弄臣》这部歌剧中,威尔第在保持雨果原作核心精神的基础上,对情节、角色和音乐进行了重新设计和创作,使之更加适合歌剧的表现形式。威尔第在剧本改编上做出了诸多调整,例如将原作中的国王改为公爵,这不仅是为了适应当时的审查制度,也是为了通过改变角色的社会身份,赋予角色更强的戏剧性和可塑性。公爵的轻浮与弄臣的内心苦楚形成了鲜明的对比,而这种对比通过音乐的表现得到了极大的强化。

在音乐创作方面,威尔第为每个角色设计了独特的音乐主题,帮助塑造人物性格。例如,公爵的旋律往往轻快、流畅,充满了轻佻与随意,而里戈莱托的音乐则更加沉重,充满了压抑与悲怆。这种音乐语言的设计不仅让歌剧的戏剧性更强,也使得观众能够通过音乐更直观地感受到人物的内心世界。威尔第在《弄臣》的二度创作中,还充分利用了歌剧作为综合艺术形式的特点,通过音乐、舞台布景、人物表演等手段,共同塑造出一个戏剧性与音乐性完美结合的艺术作品。他的二度创作不仅是对雨果原作的忠实演绎,更是对其进行的一次深度挖掘和艺术升华,使得《弄臣》在歌剧史上占据了重要的位置。

2. 演唱者的二度创作

演唱者音色的锋芒和弹性是人物情感表达过程中最重要的部分,男高音(伯爵)音域宽阔,具有舒展的特点,例如帕瓦罗蒂在饰演伯爵这一角色时,音色也有一种轻佻的感觉。女中音(女杀手)旋律特征鲜明,具有强烈的跳动感。

女高(弄臣女儿),断断续续,十六分音符和休止符的运用,充分展现出了她的失望与悲叹,呈现出一种声断气不断的效果,这样才更加突出了人物的悲惨命运。

男低(弄臣)与女高唱段的感觉与形式有着异曲同工之妙,错开的休止符形成了上下呼应的音响效果,演唱者也应该更加注重于声部之间的平衡性。

(二)二度创作的基本原则

1. 真实性与创造性统一

无论是威尔第将文学作品二度创作作为歌剧作品,还是演员在表演时进行二度创作,在真实性方面最需要关注的是人物的塑造和情节的设置。作品中的角色,如弄臣、公爵、弄臣的女儿,都具有鲜明的个性和复杂的心理特征。他们面临的困境、冲突和选择,都反映了当时社会的真实面貌和人性的真实状态。同时,一部歌剧作品也可以通过音乐、歌词和舞台布景等手段,营造了一个真实可信的歌剧环境,使观众能够身临其境地感受角色的情感 and 经历。

真实性是基础要求,创造性对音乐表演的升级。在创造性方面,表演者需要了解威尔第的一个创作理念:音乐是为描写人物而服务。也就是说在演威尔第的作品时要时刻记得唱歌、表演是为了让饰演的这个人物形象更加的鲜明。因此演员在表演的时候,首先要做的就是理解音乐家的创作理念,确保音乐作品的真实性。还有一个很重要的东西就是乐谱。虽然乐谱不是一个音乐作品的全部,但却是音乐作品的基本骨架,所以,在进行表演的时候,必须符合乐谱基本要求,遵循真实性的表演原则。在真实性的基础上,将个人理解和个性融入到音乐作品中,实现音乐作品的二次创造。人类的主观情感能够决定音乐作品的创造性,不同表演者具有不同的生活经历,在进行音乐表演时,需要将自身的情感融入到音乐作品中,例如饰演公爵,饰演者并不是一个渣男,但他需要将自身从原本的生活中剥离出来,忽略自己的身份,才能实现体验与情感的有效融合。

2. 历史性与时代性统一

我也有看到将《弄臣》的故事投射到现代背景的改编版本,一开始我觉得这种改编是不妥当的,但转念一想,虽然历史性体现在对十九世纪中叶贵族与普通人民之间的矛盾上,但其中所涉及的主题和情感却是普遍存在的,对权力的批判和对真爱的追求一直都有。同时,对同一个音乐作品进行的不同的音乐表演也具有历史性和时代性。浪漫主义时期的演奏家和当今的演奏家演奏同一首作品,从时间与空间上看是绝对独立的两个个体,音乐作品则连接了两个时空的音乐表演。并且不同时期的作品和表演家都有着所处时代的美学观念,以及所处时代所认可的风格与个性,比如说以前的生产力没那么发达,乐器的种类不是很多等等,这些都会影响作者的创作方向以及表演家在音乐表演过程中对作品的解读。

3. 技术性与表现性统一

这部分原则以李斯特版的钢琴《弄臣》为例来阐述。钢琴作品的二度创作乃是指钢琴演奏者通过自己对钢琴作品的理解,并借助演奏的形式实现对作品内涵的诠释和完美表达,以体现演奏

者的个性和风格。李斯特的创作风格一个是同时期的浪漫主义风格,还有他自身的一个创新性,就是和声色彩非常丰富,比如说他的音阶没有规律性。李斯特之所以这么写是因为他特别爱炫技,他的钢琴曲改编创作理念就是始终坚持和贯穿技术为音乐服务的宗旨,追求艺术家的个性精神,这也形成了李斯特以炫技、声乐钢琴化交响化的特点。在忠实表现原作的基础上,李斯特进行了适当的调整,对于原作的主要声部采取了保留、加强、装饰性润色等处理手法。例如公爵主题加入的琶音等独特的钢琴表现手法,使得改编曲进一步扩展了原曲的乐思,更大程度地发挥了钢琴的特性,使原本的声乐曲具有了器乐化的特点,情绪表达得更为热烈、色彩斑斓。

图1 伯爵旋律中的琶音

《弄臣》的演奏者之一——李云迪认为,对于李斯特来说,改编不仅仅是简单的重新编配,更重要的是要创作出符合自己精神个性的乐曲。李斯特不可能满足于轻描淡写的感情表达,因此,在《弄臣》中,他使用了大量高难度的演奏技巧。这么做当然并不只是为了炫耀技术,更重要的是将歌剧语言,转变成新的钢琴音乐语言。只有加上这些技巧,钢琴的音色才能与乐团丰富的音色所抗衡。

李斯特的钢琴改编曲,一般会在改编移植原曲的框架基础上,加有一个前奏、高潮和辉煌的尾声,扩大音乐情绪。在前奏中,李斯特加了一连串的琶音模仿竖琴,虽然钢琴与竖琴的音色不同,但演奏者可以为自己的演奏定一个方向,即在此处要将钢琴的音色往竖琴方向去靠拢,弹出流水一般的感觉。李云迪和基辛在这方面的力度控制就处理得不相同,李云迪偏向于“柔”,而基辛的弹出来则比较“硬”,每个演奏者对作品都有自己独特的理解,也因此每个演奏者的二度创作都不一样。

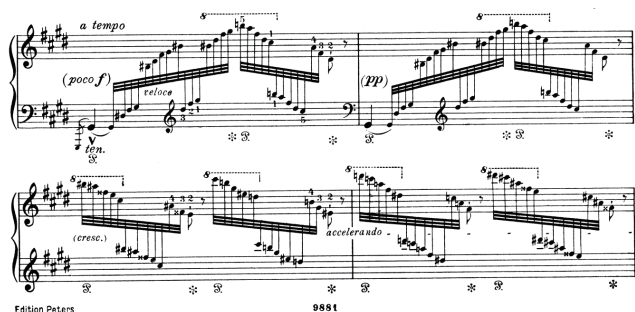

图2 引子中的快速跑动

在技术性方面,宽广的音域跳跃、快速的跑动、复杂的和弦和音色变化等,都需要演奏者具备扎实的指法和强大的手指控制性,以应对作品中频繁出现的快速音阶和琶音。在表现性方面,要求演奏者深入探索作品的情感内涵和戏剧性。而且李斯特常常在作品中运用复杂的节奏和速度变化来营造出戏剧性的冲突,演奏者还需要准确地掌握这些变化,并在演奏中体现出作品的内在逻辑和张力。最后,作为一部四重唱,演奏者的情感需要根据四位不同的角色进行表达。综上所述,演奏者不仅需要具备高超的钢琴技巧,还需要对原作有深入的理解,注重作品的整体布局和节奏变化。只有这样,才能将这首作品的技术性和表现性结合起来,展现出其独特的艺术魅力。

四、结语

《弄臣》从维克多·雨果的戏剧《国王寻乐》出发,通过威尔第的改编,发展成为一部以权力斗争、命运无常和人性复杂为主题的音乐杰作。在这过程中,威尔第的二度创作、演唱者对作品的再诠释,以及李斯特(Franz Liszt)对《弄臣》四重唱的钢琴改编,都展示了音乐创作和表演中二度创作的复杂性与丰富性,展现了文学、音乐和表演艺术的完美融合。《弄臣》的二度创作展示了艺术创作的多样性和复杂性,不同艺术形式之间的跨界融合,不仅为作品本身赋予了新的生命,也为表演者和听众提供了更加多元的审美体验。威尔第的交响创作、演唱者的再诠释以及李斯特的钢琴改编,共同构成了《弄臣》这一经典作品在不同艺术领域中的辉煌成就。

参考文献:

- [1] 张勋辉.论威尔第歌剧人物黎哥莱托形象塑造的冲突性[D].福建师范大学,2023.
- [2] 姚伟颖.歌剧《弄臣》的“戏剧性”分析[D].上海师范大学,2024.
- [3] 王佳男.音乐表演中的真实性与创造性[J].黄河之声,2019(18):12-13.
- [4] 曹野川.音乐表演如何体现历史性和时代性的统一[J].艺海,2019(10):50-51.
- [5] 黄璇甲.关于声乐表演中二度创作的思考[J].文学艺术周刊,2024(06):54-56.
- [6] 李妍瑾.李斯特与钢琴改编曲《弄臣》[J].黄河之声,2024(06):29-34+39.