

浅析歌剧选段《十离诗歌》作品情感表达

童 倩

云南师范大学, 中国·云南 昆明 650500

【摘要】《十离诗歌》选自大型原创歌剧《薛涛》，该剧讲述了唐代著名女诗人蜀中才女薛涛凄美曲折的一生，反映了一个蜀中女子凄苦、丰富的心灵世界和情感诉求，歌颂了一个才华横溢的弱女子追求灵魂自由、与苦难的命运抗争到沉入波涛、涅槃重生的个人史诗，塑造了一个完整而丰满的艺术形象——四川的文化名人薛涛。选段《十离诗歌》是主人公薛涛在因事获怨后被贬松洲的路途中挥笔落成的内心独白。唱出了时代框架下的无可奈何，同时也诉出了一个胸有文墨的才女骨子里隐忍的抗争和追求自由雅致的倔强。文章从《十离诗歌》其创作背景以及演唱者薛涛的人物性格侧写等方面对该作品进行了演唱情感剖析。歌唱的艺术表达不能丢了“情感”诉说这一精髓所在，把主人公要诉说的故事用音符加血，以旋律给与脉搏，能够更加明晰的还原一个穿越时空的原型主人公，向听众传达更深层次的艺术感染力。

【关键词】十离诗；薛涛；人物性格；时代背景；情感剖析。

《十离诗歌》选自大型原创歌剧《薛涛》，是根据唐德宗贞元年间发生在女诗人薛涛身上的真实历史故事创作而成。林戈尔作曲，郑洁编配，林戈尔、左芝兰共同编剧完成的一部原创歌剧作品。于2016年10月11日在四川音乐学院大音乐厅首演。作品以女诗人薛涛为主角，将音乐、舞蹈、诗歌、话剧巧妙地融为一体。作品一共分为八个段落，讲述了主人翁薛涛委婉曲折的一生，薛涛年少丧父，为生活所迫，二八年华应召入幕府，被编入乐籍。用生花妙笔将前人对女子的偏见——“女子无

才便是德”击得粉碎。可身处的时代攻击着她的自尊、倔强，束缚着她卑微身份的自由。在二十岁的年纪戒掉天真和幻想，为自己赎身，脱离了贱籍，不管对人还是对事，历来她都被认为处于最完美的状态，但所有的不卑不亢，都不会无缘无故地到来，所有的宠辱不惊，都因为先前都深深地惊过。悟，从来都是惨烈的。没有涅槃，就没有凤凰的重生。此后的几十年，她用自己的才华和人格魅力才重新摆脱这种低等的身份，成为一个受男性尊重的女性文人。

唱段《十离诗歌》是薛涛被发配松洲心态将要决堤之时挥下了人生的分界线，悟出了别人掌控的人生只能叫寄生的人生哲理，在尾声部分唱出了挫败和无奈，望向来时路，唤出了既充满希望又充满绝望的心理活动。

1 《十离诗歌》主人公性格分析

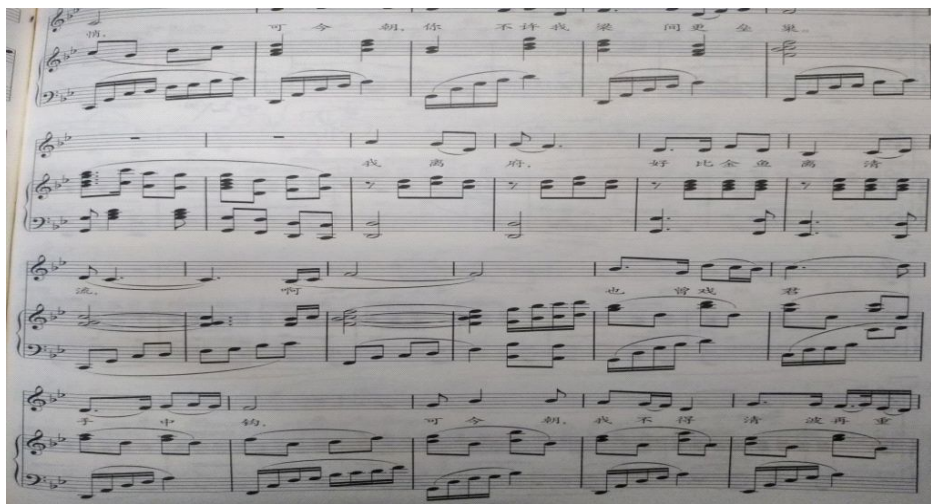
在歌剧《薛涛》的全部人物角色中，主人公薛涛的曲折人生是整个故事的重心。从备受呵护的书香温室到父亡母病的一无所有；从充满希望的甜蜜爱情到冷静睿智的认清根深蒂固的男权观念。用才华和智慧充实身份卑微的皮囊，历经了惨烈的不卑不亢，涅槃重生成为一个受人尊重的女性文人。

才貌并重：在《薛涛》这部剧中，主人公薛涛是在书香门第中成长的掌上明珠，幼时就展露出同龄不及的才学天赋，十六岁无奈加入的乐户在当时也是不仅需要颜值，同时还需要有诗词歌赋等特长技能的内涵。主人公就是那个时代集才华与美貌于一身的绝代才女。

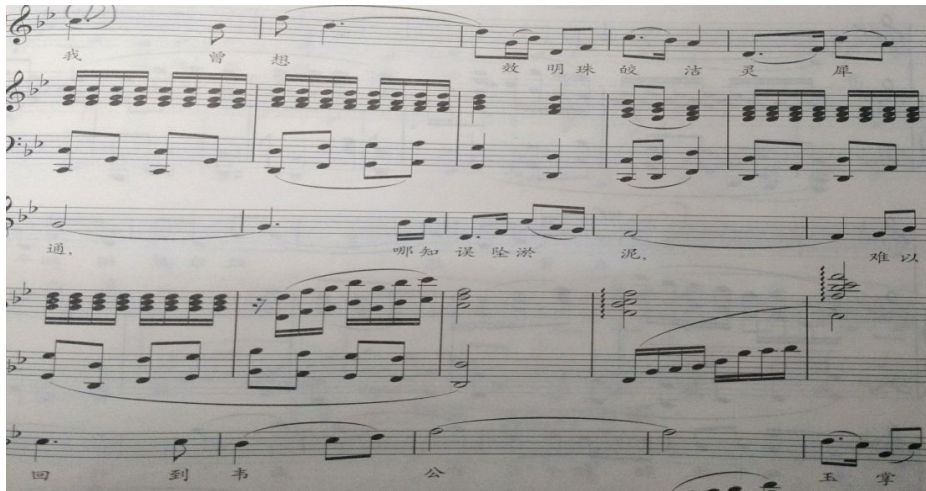
2 《十离诗歌》作品情感表达

2.1 因事获怨诉三离

作品第一部分表述的是主人公被贬至边还无法快速接受现实的内心独白，三离府分别对应十离诗《犬离主》、《燕离巢》、《鱼离池》来突出自己与韦公之间所体现的依附与

谱例1《十离诗歌》第47-61小节

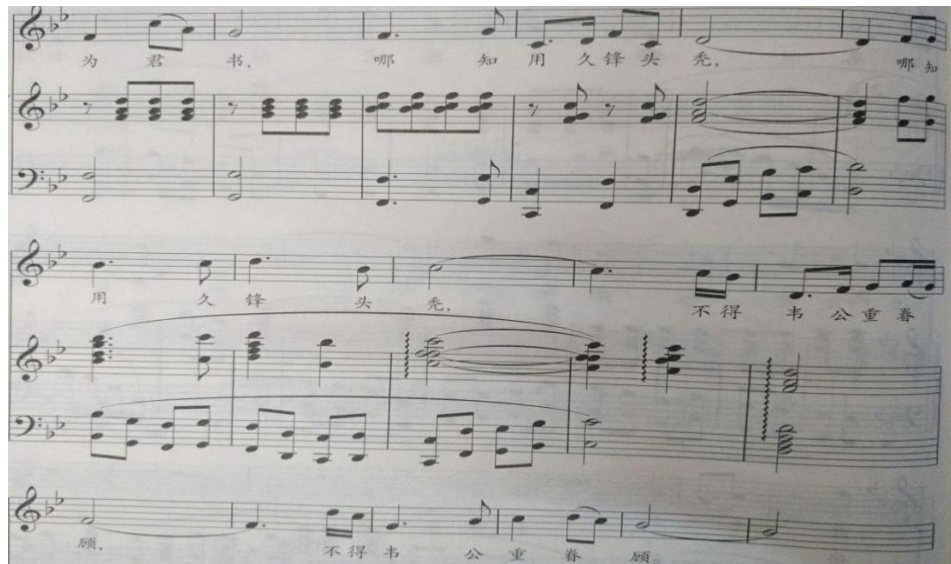
谱例2《十离诗歌》第87-100小节

被依附的社会性别关系,甚至卑微到连社会性别都算不上的主仆关系。每诉一次离府,都饱含着对韦公卑微的恳求,但又清楚自己的定位,所以这一部分诉这三离内心的起伏还没有太大的波动,把伤感和悲切像事外人一样在述说。(如谱例1)

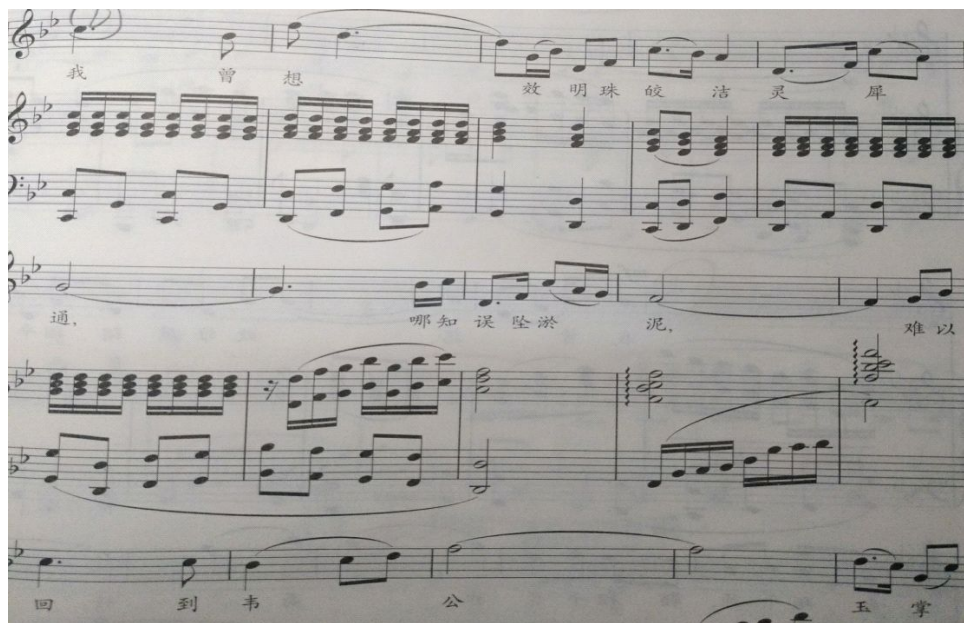
2.2 曲折隐忍再难归

这是作品的B部分,这一部分是主人公一边接受眼前的罚边现实,一边又在接下来的三个隐喻中追忆她和韦公曾经美好的相处生活,从得韦公赏识住进府中,这段被韦公宠着的甜蜜生活突然间就化为了一触即破的泡沫一样,这个部分是在唱曾经的日子有多美好,现在的处境就有多悲惨,像是在问韦公也像是在问自己,怎么就弄成了眼前的样子呢?也是在向韦公低头,像是认错一般求得韦公的原谅,一个才华横溢、追求自由、自尊心极强的女子,放下张扬是一件多么不容易的事情。这个部分一方面要表达出隐忍的低头,另一方面也要透视这主人公此刻对韦公和自己的感情有一丝期待,毕竟只有在爱的人面前才愿意一再的妥协,宁愿放下自己的骄傲也还存着对两人感情的一点点微弱的希冀。此部分的旋律线条也同样诠释着主人公挣扎的内心活动。(如谱例2)

2.3 竹镜妙笔君相弃

谱例3《十离诗歌》第144-160小节

谱例4《十离诗歌》第214-235小节

作品的第三部分想要表达的情感就基本已经掀起了主人公内心独白的高潮,她在赌,赌韦公能明白她字里行间的委屈,像是赌气撒娇一样的小女儿情态。她再赌韦公至少曾经是懂自己的,同时她自己也明白执笔她就拥有了武器,本就有着令人欣赏的才情,只奈何身为女娇娥就要否定自己的价值,薛涛是不会允许这样的事发生自己身上的,她的骄傲和极强的自尊也不会允许自己的价值被否定。于是她向韦公发出了无奈的呼喊,难道说竹笋钻破墙就不得再为君生凉荫了,韦公从此就不再到竹荫下来了?隐喻着就是在问韦公难道就要这样不要涛儿了?就要这样抛弃涛儿吗?镜面被尘封笔锋消磨尽都是在和韦公诉说委屈,前面部分错也认了,罚也挨了,就看韦公要作何决断了。这一部分的表象是在跟韦公诉说委屈,实际上主人公已经明白了他自己想要的是什么,也正是这一次罚边让她迅速成长,她把自己的身份放低到尘埃里,把心中的屈辱、痛苦和不甘全部捣碎,

她不要再这样一味地迎合别人来换取自己安稳的生活,也就是有了这一次罚边她再也不是抱着幻想的天真女子,她要用自己的武器换韦公的召回,她要重新书写自己的人生,不是别人掌控的人生,属于她薛涛自己的精彩人生。(如谱例3)

3 尾声

3.1 离笼孤飞唤十离

作品的尾声部分用更加悲切的情感表达一遍又一遍的呼唤着韦公,离了笼子的鸚鵡,你可知道它的孤独,我如今就是那离笼的鸚鵡,如果不能被召回,我想要听到韦公的声音,韦公你会找回我吗?主人公是一个十分睿智的女性,她不会直接去求取韦公的原谅来换被召回的消息,那样也许更加使韦公反感,虽然自己已经悟出了自己想要的人生归属,但是这样的归属前提是自由身,喊出了最后的悲切之情,当然,她成功了,正是这如泣如诉的十离诗,为她的人生画上了一个分界线,韦公召回了她,不久薛涛就为自己赎了身,脱离贱籍。过上了不再由他人操控的新生活。(如谱例4)

结语

每一个音乐作品都是一段打动人心的故事,在一部完整的剧中,它就是一个完整的故事,在一个选段里,它就化身故事里动人的情节,不同的角色塑造又可以带给人不同的欣赏角度,直到聆听故事的人和故事本身有了灵魂上的碰撞,引起共鸣,就达到了艺术想要发挥的感染力,而这份感染力的源泉就是“情感”。歌剧的特点主要体现就在:声乐为主要表现形式、故事为主要内容、创作素材贴合时代风貌,故‘晓之以理,动之以情’也就是这样的道理了。

参考文献:

[1]林戈尔:《中国歌剧赏析》(第1讲—第5讲)。

[2]唐代著名才女薛涛的《十离诗》及背后的故事,扫眉才子名不虚传!