

一曲生动的情感悲歌

——观歌剧《蝴蝶夫人》有感

Text 孟昭隆

歌剧，对东方人来说总是那样陌生或遥远。但陌生也罢，遥远也罢，这些绝非歌剧自身的深奥所至。而只是她远离我们太久、太久了……

2002年10月1日晚，北京天桥剧场，歌剧《蝴蝶夫人》首次登陆中国，在国人的心中产生了巨大的轰动。做为一名现场聆听者，我看到了《蝴蝶夫人》演出所取得的辉煌成就。这种成功很难用语言去形容，我相信她在观众心中留下的是一种无法平息而又难以抹却的情感波澜。的确，看了这样的演出，着实令人心情难以平静。普契尼带给我们的正是剧情中所表现出的那种宏旷情境。就是这样一位曾经为意大利歌剧院产生过重大影响的歌剧创作大师，他笔下的《蝴蝶夫人》不知曾打动了多少善良者的灵魂，因而使其成为一部不朽的传世经典。

歌剧《蝴蝶夫人》是一部典型的爱情悲剧故事，尽管她的结局令世人为主人翁

乔乔桑深感惋惜，但她的舞台效应所展示的艺术魅力，无论如何都是一种崇高的情感赞美诗。从舞台艺术角度看，她纯属西洋剧的形式，尽管如此，剧中引入的那种有血有肉的动情场面，在浅利庆太卓越的艺术创作下所产生的东西方两种文化的合璧现象，向世人昭示着这种典范力作所产生的震撼效果，深深地打动了所有领略过《蝴蝶夫人》剧情的每一位观众的心。这也正是歌剧艺术的灵魂所在，《蝴蝶夫人》的剧情向人们诉说着一个日本女孩与一位美国海军中尉之间发生的爱情故事。一个刚满十五岁的纯情少女，被随之产生的情感波澜陷入了无限的憧憬之中。乔乔桑身上透晰出的这份情愫，代表了东方人丰富情感的真谛。而平克顿的轻率之举带给乔乔桑的却是终生不得复苏的苦苦恋情。歌剧的主题向人们揭示了东西方不同文化背景下对待爱情所产生的巨大差异。这也是《蝴蝶夫人》能够产生强大冲击力的一个至

世界著名指挥家小泽征尔为本文作者签名留念

要因素。《蝴蝶夫人》第三幕对乔乔桑的人物刻画，真切地表达了这种人生经历非同寻常的哀戚与忧伤。小泽征尔棒下的日本爱乐那忧思缠绵音乐，沥沥地向人们倾述着隐藏在乔乔桑心底的缕缕情丝。这种灰暗氛围的营造，正是剧中情节用音乐所特有的表达方式，让在场的每一位观众都能够深刻感受到人物情感内涵的不可言传性。美妙的交响旋律贯穿于全剧之中，极赋魅力的乐章一次次将剧情推向高潮，音乐语言出色的成功，是这部歌剧艺术完美性的重要组成部分，深邃的意境表达向观众烘托出了丰富的艺术内涵。普契尼的艺术彰显至此已表现出非凡的升华。第三幕中的一段音乐独白，衬托着舞台画面那典型的日式窗格背后，乔乔桑独自的身影轮廓正是一种诗意盎然的绝妙手笔。这一幕人物内心的深刻揭示，用音乐的方式告诉我们，浅利庆太的艺术才华完全彻底地体现了普契尼的精神。导演水准已臻至高境界。这

种艺术表现形式如同魔法一般，以其无可比拟的精确性，将观众的思绪牢牢地牵引至舞台的剧情之中。也正是因为剧情的真实性与悲戚和哀恸深深地打动着每一位观众。令浅利庆太这一写实性的描述达到了炉火纯青的境地。这种形态的高雅，再次让我们感受着歌剧艺术形式在舞台表现手法上确是独领风骚。令全场观众情感与舞台剧情在同一时刻达到了窒息的境界。此时，我不知道该用什么样的语言去描述自己的心情，而尊高的艺术形式往往会产生如此效应。象《蝴蝶夫人》的剧情表达所焕发出的艺术感染力，在打动着每一位观众的同时，我们已经完全忘却了自己所置身的场景，展现在眼前这一幕幕生动情景，哪一丝哪一缕不是生活写实的透晰？源于生活而高于生活正是所有艺术形式的真谛，歌剧《蝴蝶夫人》对剧中人物的成功塑造，再一次证实了这一点。

歌剧《蝴蝶夫人》这一剧目起源于普

契尼并一直延续至今，而我们今天看到的则是出自于日本最杰出的导演浅利庆太之手，极为自然流畅的剧情几乎难以令人看到被导演过的任何痕迹。他那巧妙驾驭使剧情的悲剧结局所产生的强烈感染再一次震撼了全场观众，乔乔桑对爱情的忠贞不渝，当她对爱情的渴盼已经到了彻底绝望的境地时，她意识到自己已无法在亲人面前体面的活着，这个世上没有任何再值得她留恋的。此时，悲痛欲绝的乔乔桑在情感的巨痛之中，以悲切的方式结束了自己的生命。舞台地毯被乔乔桑的血殷红了，渐渐地变成了一片汪洋大海，乔乔桑就在这一片血海之中离开了人世。