

歌剧《蝴蝶夫人》与音乐剧《西贡小姐》歌曲形式的比较研究

赵中原

广州理工学院音乐舞蹈学院, 广东广州, 510800;

摘要: 贾科莫·普契尼 (Giacomo Puccini, 1858–1924) 的歌剧《蝴蝶夫人》(Madama Butterfly, 1904) 与《波西米亚人》(La bohème, 1896)、《托斯卡》(Tosca, 1900) 并列为普契尼的三大歌剧。克劳德米歇尔·勋伯格 Michel Shönberg) 和阿兰·鲍伯利共同创作的音乐剧《西贡小姐》(Miss Saigon)。这部音乐剧与《猫》(Cats)、《悲惨世界》(Les misérables)、《歌剧魅影》(Phantom Of The Opera) 并列世界四大音乐剧。歌剧《蝴蝶夫人》讲述了 1900 年初日本开化时期, 爱上美军军官平克顿的日本女人巧巧桑的故事。音乐剧《西贡小姐》以越南战争为背景, 讲述了美军士兵克里斯和越南女人金姆之间凄美而悲剧的爱情故事。尽管这两部作品分别用歌剧和音乐剧不同的体裁来编写, 但它们都包含了关于“悲剧爱情”的共同主题。本文通过对两部作品多方面的比较, 来进行更深入分析。

关键词: 歌剧; 音乐剧; 悲剧爱情; 母爱

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 02. 066

1 歌剧《蝴蝶夫人》剧情介绍以及主要场景音乐考察

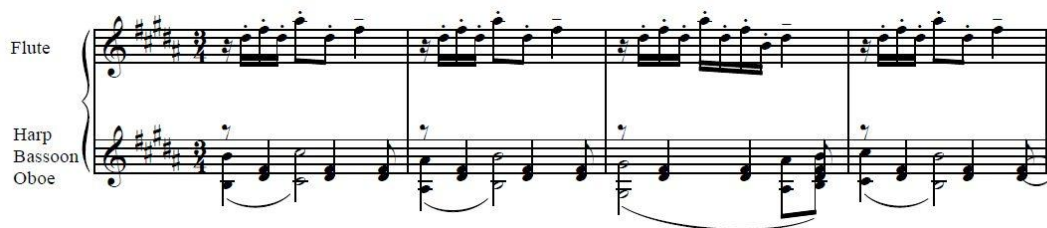
1.1 作品梗概

《蝴蝶夫人》是普契尼一部伟大的抒情悲剧。该剧以日本为背景, 叙述女主人公巧巧桑与美国海军军官平克顿结婚后空守闺房, 等来的却是背弃, 最终以巧巧桑自杀为结局。《蝴蝶夫人》具有室内抒情风格。它不追求复杂的剧情和外台的舞台效果, 而是全力在刻画女主人公巧巧桑的心理活动。剧中, 普契尼在音乐上直接采用了《江户日本桥》、《狮子舞》、《樱花》等日本民歌来表明巧巧桑的艺妓身份和天真的心理, 具有独特的音乐色彩。他还巧妙地把日本旋律同意大利风格有机地融为一体, 而丝毫没有给人以不协调的感觉。巧巧桑的咏叹调《晴朗的一天》是普契尼歌剧中最受欢迎的歌曲之一, 也是歌剧选曲中最常见的女高音曲目。它运用较长的宣叙性的抒情曲调、把蝴蝶夫人坚信平克顿会归来

并与她幸福重逢的心情, 描写得细腻贴切, 体现了普契尼这位歌剧音乐色彩大师高超的创作手法。

1.2 主要场景音乐考察

这部歌剧首演的时候, 由于歌剧院的条件有限, 只有很少的管弦乐队配备, 而且很难向演奏者提供这些乐器。因此, 为了表现日本的异域色彩, 作曲家选择将普通管弦乐队拥有的普通乐器自然地混合在一起代替的方法。管乐器方面, 短笛、长笛、铃等乐器的混合适当使用; 弦乐器方面, 低音提琴为保持与日本音乐相同的音色特征, 采用了特里莫洛 (tremolo)。在第一幕开始的部分媒人五郎向平克顿介绍仆人的场景中, 普契尼利用简短的主题创作了小心翼翼、规模较小的肢体动作, 这些动作显露出日本民族的特点, 如碎步行走、动作优雅等。普契尼的印象主义 (Impressionismo), 不仅仅是模仿日本风格的音乐, 而是营造场景氛围, 就像是在画一幅画正在慢慢地呈现出影像。(乐谱 1)

作为巧巧桑的婚礼场景, 是第一幕的主要部分。为了增加日本传统音乐的感觉, 蝴蝶夫人走进芬克顿的婚礼, 旋律是短笛、长笛、铃 (bell) 三种乐器演奏, 旋

律的前短修饰音由竖琴演奏。这给人的感觉就像是一个小规模日本管弦乐队在演奏。(乐谱 2)

(音乐1) 金姆唱着《我心中的电影》(The movie in my mind), 歌唱着他对于一个不会伤害别人, 却能保护自己安全的男人的梦想。

But everytime I take one in my arms it starts
但是当我把它们抱在怀里的时候

The movie in my mind

我心中梦幻般的电影开始了

The dream they leave behind

在音乐剧中, 在酒吧女郎们的歌声中, 具体表现了当时越南女人的美国梦。姑娘们带着空虚的表情唱起了这首悲伤的歌曲, “只要去美国, 就能买到汽车, 孩子们可以带着微笑尽情地吃冰淇淋”这一美国梦在最后一幕随着划破舞台的枪声金姆自杀而破碎。这首歌展现了导演的批判意识, 他想要毫无保留地展现与梦想不同的冰冷现实。

(音乐2) 《日月》(Sun and Moon)

克里斯对金姆很有好感, 他说以后要和她在一起。金姆说, 按照越南的传统, 他会用纸独角兽祝福他们, 这时唱起《日月》(Sun and Moon) 爱情的二重唱, 对彼此的感情充满信心。

(乐谱十)

美军留下的梦想。

吉吉和金姆演唱的音乐剧歌曲《我心中的电影》(The movie in my mind) 中, 吉吉和金姆唱出了自己当时的梦想。吉吉用叹息的语调吟唱着是梦想在美国的新生活; 金姆用的是单调节奏的重复唱出了: “虽然现在在俱乐部生活的现实很悲惨, 但自己内心有电影般的梦想。”(乐谱八)(乐谱九)

You are sun light and I moon

你是阳光我是月光

We meet here

在这里

见面

Even the sky is brilliant

天空都灿烂

Light up love with flames

用火点燃爱

以“你是阳光, 我是月光”这首歌的歌词开始的二重唱, 让人彼此确信, 在上天注定的命运中相遇, 他们之间的爱情充满信心。

(乐谱十一)

(音乐 3) 《我把我的人生献给你》 (“I Dedicate My Life to You”)

这首歌在第一幕的最后部分演唱,准备走向茫茫大海的金姆安抚儿子,承诺会为他承担任何风险,并唱起“把我的人生献给你”。

I know I ‘d give my life for you .
我想把我生命的一切都给你

To make sure you ‘re not hurt again .

为了不让你再受伤

I swear I ‘d give my life to protect you. 我发誓我会用我的生命保护你

在任何困难和危险中,金姆都会用自己的生命来保护儿子,这首歌强烈地表达了作为母亲要保护儿子的意志。以沉稳的独白调开始演唱,随着音乐的进行,音调逐渐出现跳跃,以 4 拍和 6 拍频繁的节奏变化,表现出金姆坚定的信念。

The musical score is written in 6/8 time and consists of three systems. The first system includes the lyrics: "give you a mil-lion things I'll nev-er own. I'll give you a world to con-quer when you're". The second system includes: "grown. You will be who you". The third system includes: "want to be. You can choose what ev - er heav - en". The score features various chords (Ab, Gm7, C7, Fm, Bb/D, Ab/C, G/B, C7, F, Em7, A7, Dm, C/E) and musical notations such as triplets, accents, and dynamic markings like "fa tempo".

(乐谱十二)

《西贡小姐》以越南战争的最后阶段——20 世纪 70 年代的西贡为背景,真实的记录了令人心碎的战争创伤。描写了参加过越南战争的美军士兵和西贡年轻姑娘所生的混血儿童的痛苦、抛弃他们的美军的自私行为和梦想着“美国梦”的西贡人最后的希望。与《蝴蝶夫人》相比,《西贡小姐》中反而暗含了嘲讽美国的场面,赤裸裸地讽刺了美国在资本主义原则的驱使下成为金钱的奴隶。

2.3 两部作品多方面的比较

(1) 《蝴蝶夫人》和《西贡小姐》的登场人物比较
歌剧《蝴蝶夫人》中的巧巧桑因父亲的去世生活陷入困境,为了养活母亲成为艺妓;音乐剧《西贡小姐》中的金姆在烈火中目睹父母的死亡后,为了生计在俱乐

部做酒吧女郎,二者都属于处于艰难环境中的东方女性。尽管在情况和背景上有相似之处,但随着故事的发展,两部作品中描写的主人公的性格和价值观会出现一些差异。遇到心爱的人结婚离别的理由、对离去的爱情等待的态度、对本国文化的价值观、自杀的具体理由等,在很多情况下都表现出了不同的性格。

(2) (会面)

歌剧《蝴蝶夫人》中两位主人公通过媒人五郎相遇。音乐剧《西贡小姐》西

贡小姐的两位主人公在西贡的一个酒吧偶遇并坠入爱河。与《蝴蝶夫人》中 20 世纪初期通过保守的媒人相识相比,《西贡小姐》中对彼此产生好感并坠入爱河的设定更为自由和新鲜。

(3) (结婚和分手)

歌剧《蝴蝶夫人》中的平克顿喜欢蝴蝶夫人美丽和纯真的一面,但从一开始就打算抛弃她回美国和其他女人结婚。但在音乐剧《西贡小姐》中,克里斯从一开始就以真诚的心爱上了金姆,并与她结婚。当然,后来迫于无奈独自坐上了飞往美国的直升机,但金姆与克里斯分手并不是克里斯主观自愿的。在战争这种不可避免的情况下,没有选择的余地而发生的事情。两部作品的开始男主人公对爱情的意图是不一样的。从结果上看,两部作品结果一致,男主人公都背叛了女主人公。

(4) (对爱的等待态度)

《蝴蝶夫人》展现了守着贞操,始终如一地等待丈夫的忍耐的一面。持续拜托丈夫的朋友兼美国领事夏普雷斯转告他,让他知道自己和他的儿子在等他,表现得消极只等丈夫的到来。相反,音乐剧《西贡小姐》中的金姆表现出了为了儿子要主动找到克里斯的积极意志,为了让克里斯知道儿子汤姆的存在,想要亲自去找克里斯的积极性。以前的未婚夫图伊认为儿子汤姆是妨碍他和金姆结婚的存在并想要害死汤姆时,他积极保护儿子,最终杀害了图伊,表现出了攻击性和大胆的一面。

3 结语

歌剧《蝴蝶夫人》和音乐剧《西贡小姐》有着很相似的故事情节。《西贡小姐》作品的基本框架是以《蝴蝶夫人》为基础,以战争为背景,讲述的是在东方国度越南发生的爱情故事。但是歌剧和音乐剧的体裁变化和作品首演的时间相差 100 年左右。在原作《蝴蝶夫人》中,展现了很多对东方的异国主义文化取向不理解和以西方文化为中心的思考;但在《西贡小姐》中,这种情绪发生了很大变化。此外,与《蝴蝶夫人》中将美国这个国家置于绝对优势地位相比,在音乐剧作品中,还加入了隐约嘲讽美国的场面和台词,甚至出现了对越南战争的问题意识和批评意识。

这两部作品中对伟大母爱的赞颂都表达的淋漓尽致,巧巧桑和金姆充分的体现了“女子本弱,为母则刚”的精神。也同样启迪着每一个人,为爱决定,为爱执着,为爱更要珍惜自己的生命。这两部作品都描述了“外国

憧憬主义”或“自我文化中心主义”。在歌剧《蝴蝶夫人》第一幕开始,介绍了有着强烈自豪感的男主人公。相比之下,蝴蝶夫人被描述为一种过分的“外国憧憬主义”,蝴蝶夫人迅速吸收并追随他国的宗教和文化,甚至连家人都决裂。似乎代表了在强大的国家眼中,一个没有力量、没有自尊的小东洋国家的顺从和牺牲的形象。

在《西贡小姐》中,金姆被描述为一个自我意识很强的女性,既不为本国的历史和文化感到羞耻,也不盲目追随美国文化。尽管主人公金姆有这样的人物性格特点描写,但《西贡小姐》的整体氛围是饱受战争折磨的越南人所向往的“美国梦”。战争结束后,对于处于混乱期的第三世界落后国家的国民来说,美国象征着自由和富饶。大部分人们认为只有嫁给美军才能去新世界美国,这种憧憬和渴望作为重要的因素反映在整个故事中。而美国人克里斯说:“在那里,美国甚至不是我想象的那样伟大”。间接表明对自己国家的“美国梦”都只是假象。这样比较和分析两部作品在内容、音乐、历史、心理、文化上的差异,是超越歌剧和音乐剧这一体裁更深层次的研究。不同的领域有截然相反的之处,也有诸多类似之处。歌剧《蝴蝶夫人》和音乐剧《西贡小姐》为 21 世纪的我们理解和比较国家之间的历史文化差异提供了很大的帮助。

参考文献

- [1]朱塞佩·阿达米.贾科莫·普契尼书信集[J].米兰,1928,(179).
- [2]贾科莫·普契尼.蝴蝶夫人[M].北京:人民音乐出版社.1982.
- [3]赵冬梅.《蝴蝶夫人》首演 100 年[J].爱乐,2004,(3-4)
- [4]蔡良玉.西方音乐文化[M].北京:人民音乐出版社
- [5]张宛书.谈谈 19 世纪中期百老汇音乐剧的演唱[J].北方音乐,2010(5)
- [6]朴俊龙《音乐剧—激情与迷人的历史》.(Mago Books,2005)
- [7]《西贡小姐》2019 年度戏视频.武汉大学.