

文 ● 洪美楓 (女高音 · UPM 音樂系講師)

現實主義的歌劇(二)：普契尼式的聲樂演唱法

寫實主義的題材對當代的人們來說是很深刻的，因為歌劇演出的故事就是一些發生在他們周遭的事情。例如：歌劇《丑角》故事題材來自當代的前衛報道，《鄉村騎士》脚本來自西西里島不斷被傳說的情系故事改編成的小說，《蝴蝶夫人》描寫了19世紀末20世紀初日本藝妓的遭遇等……這樣的故事，由於時代比較接近現代，感覺就像是閱讀了一篇很貼近自己想法或者遭遇的書本一樣，很容易引起近代人們的共鳴與感動。

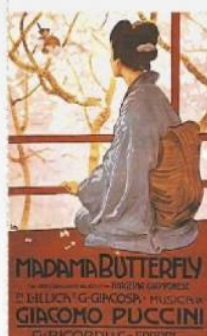
在聲樂上，我們說普契尼式 (stile Pucciniana) 的聲樂表現手法是很特別的。演唱的時候由於作曲走向偏向自然樸實，所以在聲樂要求上也注重音色與表情上的突出與具有戲劇的張力。寫實派的歌劇一個很大的特點在於“音樂朗誦形式”，而不再重視“傳統旋律形式”。作曲家將有個人特色的優美音樂、曲調與語言文字的多種意義、情感配合，使得每一句每一字既說又唱的表达出來。這是華彩派以後歌聲運用上的一個大轉

變。既要表現聲音的美妙和諧，又必須注意聲音除了唱以外類似朗誦的技巧。另外，我們在演唱的時候除了必須克服新的風格和不同的技巧，還要進一步了解作品內容的深意，劇中人物的心理層面以求更妥切的表達。

在聲樂技巧上，Puccini 被譽為“最優秀的滑音 (portamento) 作曲家”，他的歌劇富有優美表情的圓滑音，聽起來更加悅耳動人。Puccini 的每一個表情都記在譜上，尤其對滑音的運用。演唱的人在唱 Puccini 的作品時要對這個滑音演唱得當，如果沒有做好，或者在他沒有記上滑音的地方用上滑音會有失雅緻。這是在我們演唱的時候會注意的地方，否則這就不是 Pucciniana 的風格了。例如在譜例上，這是“人們叫我咪咪” (Si, Mi chiamano Mimi) 的第一句，這一句共有兩個有滑音 (si-mi & mi-la)。一般學者認為在唱 Puccini 的滑音時必須要把滑音“滑”在下一個音之前，也就是唱完 si 以後接著要唱滑音，但滑音在 mi 出來的時候就要停止。演唱技巧的成立與

確立跟作品時代就有著這麼密切的關係。演唱者這樣的要求更確立這個時代作品呈現的風格。

在演唱普契尼的歌劇作品時，由於他的歌劇創作手法貫穿了寫實主義與浪漫主義兩種特點，因此在演唱時，歌者需要非常注意聲音的“抒情性”。普契尼擅長刻畫歌劇人物的性格，尤其偏袒於對女性個性的描寫與刻畫。普契尼式的歌劇女主角經常被刻畫成對愛情堅貞然而又受到欺凌欺騙的柔弱女子（然而內心卻非常堅強）。了解作曲家的創作手法在聲樂表現上具有非常重要的意義。正如俞子正等人在《聲樂教學論》中說到：“通過聲音的變化為媒介、手段，傳達美和情感，這才是聲樂的真正意義。”因此，歌者在深入認識了作曲家如何刻畫歌劇人物以後，隨著對人物個性的認識以及對音樂線條發展的專研，才能注意到旋律的伸展和強弱對比等聲樂色彩變化的意義，才能真正呈現音樂作品的藝術價值。

《蝴蝶夫人》是普契尼著名的歌劇作品之一，故事題材取自美國作家約翰路德朗的短篇小說《蝴蝶夫人》和皮埃爾·洛華的小說《菊夫人》。