#瑞典纸币巡礼# 500克朗——女高音歌剧家比尔吉特·尼尔森Birgit Nilsson

提到歌剧，你会想到什么？

是恢弘的交响乐团，响彻云霄的高音，奇形怪状的服装，还是与音乐剧傻傻分不清楚，望而生畏的时长，听不懂的歌词？但更多的情况下，对于中国观众而言，没有听过歌剧才是最大的可能。在我们小的时候，CCTV音乐频道放过歌剧的节选，但一般情况下，这都是沦为换台的过场，因为音乐频道的下一个台就是少儿频道。

但就在笔者撰写“瑞典纸币巡礼”，搜集整理女高音歌剧家比尔吉特·尼尔森的资料时，我深深的被歌剧艺术所折服，纵然不知故事剧情如何，不懂歌词内容如何，比尔吉特·尼尔森那像激光一样的女高音直接扑面而来，就把人直接按在椅子上动弹不得。最直观的感受就是：

歌剧，就像京剧一样。首先听的是活儿，这甚至是比故事的剧情更加重要的。

音乐剧、电影都可以通过对白来推进剧情，而歌剧仅仅通过歌唱本身来推进剧情，并且所使用的语言大部分是意大利语、法语和德语，必须依靠libretto才能理解含义，这就设置了一层门槛。

此外，歌剧平均表演时长较长，两个半小时算是起步，如果像是最夸张的瓦格纳歌剧《尼伯龙根的指环》，四场长达16小时，需要分四个晚上表演，那更是难以在如此快节奏的现代生活中找到一席之地。

言归正传，回到本文的主角——比尔吉特·尼尔森（Birgit Nilsson）。1918年5月17日至2005年12月25日

要介绍比尔吉特·尼尔森的“江湖地位”，我们要简单的了解一些歌剧的常识，就像戏曲行当里有生旦净末丑，旦行又有青衣（正旦）、花旦、老旦等划分。歌剧里主要是根据人声的差异，分为不同的声部：男女高音、男女中音、男女低音。每一类又可细分为抒情、戏剧两类，在女高音中还可以加入花腔（女中音也具有花腔的特点的）。每个声部的音域一般来说为两个八度左右。

比尔吉特·尼尔森就是复合声部女高音的杰出代表，也是十大著名女高音之一。她的声音以其压倒性的力量，充沛的力量储备而著称，她以其刻骨铭心的嗓音在1950年代到1970年代成为歌剧的代名词。

对女高音最高的褒奖，应该就是“瓦格纳女高音”。这种女高音声音型号很大，低声区宽阔且极富控制性。瓦格纳对人声的要求比较特别，把人声当作乐器来使用，并且要以宏大的音量来穿透他所写的厚重管弦乐，歌剧角色又大都饱含复杂的心理描绘，致使许多歌唱家为了能够完成瓦格纳作品而去追求宏大的声音和共鸡，努力研究发掘声音的潜力。

国际舞台上唱瓦格纳的女高音很多，但是至今无人能与“霹雳女高音”尼尔森相比。根据中国人的生理条件，能够演唱瓦格纳作品的艺术家凤毛麟角。瓦格纳要求每一个角色需要特殊的音域和质感，需要**超强的能够与大乐队抗衡的音量和耐久力**。完全不同于唱普通意大利歌剧的人才。一旦唱了瓦格纳的歌剧就要终身奉献给他，而且只要方法稍不得当，嗓子便可能被毁掉，艺术生涯便告完结。

1964年莫斯特的图兰朵：

<https://www.youtube.com/watch?v=Rfcg_zSwVbU>

普契尼的《亲爱的爸爸》咏叹调：

<https://www.youtube.com/watch?v=fJ9fhuMTqx0>

纪录片《Birgit Nilsson: A League of Her Own》，内含大量表演片段：

<https://www.bilibili.com/video/BV13b41157Hk?t=2420>

舞台下的尼尔森也是很幽默风趣的一个人，经常在采访或电视节目中畅谈起发生在自己身上的趣事，在一次巡回演出上，她与另一位久负盛名的男高音弗朗哥·科雷利进行一个“竞争“，在图兰朵第二幕中，看谁能坚持C6（High C）这个音更长的时间，而尼尔森胜出。科雷利向当时的大都会歌剧院总经理鲁道夫·宾“抗议”，表示不继续接下来的表演。鲁道夫·宾知道如何安慰科雷利，让他可以在第三幕亲吻图兰朵时咬她的脖子。

科雷利对这个建议感到很高兴，但没有真的咬尼尔森的脖子，但他打电话告诉尼尔森这件事情。

尼尔森幽默的重新拍回一个电报，报文内容是：取消接下来的两场表演，因为自己得了狂犬病。

这是1961年的豪华阵容，左一Corelli饰演王子，左二Nilsson饰演图兰朵公主，右三Moffo饰演柳儿。每一个歌唱家都在自己最巅峰的时期。

在成名之后，比尔吉特尼尔森还设立了The Birgit Nilsson Prize来奖掖后进，其使命是大约每三年颁发一百万美元的奖金，以表彰目前活跃的表演艺术家或机构的杰出成就。这也是目前古典音乐史上最大的奖项。

近几年电影艺术、流行音乐艺术逐渐占据了年轻人的生活，这也让歌剧陷入了进退为难的境地。一方面，诞生于16世纪末的歌剧，其主要优秀作品产生于17-19世纪，面向21世纪的观众，如果“与时俱进”，吸引关注，就会丢失掉歌剧原始剧目的完整性与纯粹性；而如果忠实于原剧，时间长，小语种听不懂，也会难以吸引观众的注意力。当歌剧院的生存都成为问题时，歌剧艺术水准的下降，也是情理之中的事情了。

此外，依靠剧情吸引人而不是靠舞台艺术吸引人，也成为了年轻观众越来越普遍的选择。花钱去买歌剧票然后听听不懂的歌剧，年轻人甚至会更加愿意选择12集，每集40分钟的快节奏的《沉默的真相》。

在撰写本文之前，小编对于歌剧也是一个门外汉，但是也阅读了很多资料，首要的一点自己感受到的就是，欣赏歌剧关键就在于听，音乐、人声都很重要，其次是舞台布置，最次才是情节的合理性，与内容的推演程度。从某种程度上来说，语言不通，倒也不一定是坏事儿。我们不必纠结剧情的推进是否合理（特别是被电影惯坏的我们），而可以聚焦在，这惊为天人的人声，感受到那种激光般的力量。