

爱乐

Philharmonic

281

2023·6

奇幻电影音乐

国内统一刊号：ISSN 1006-9763 CN11-3772/J 邮发代号：82-24 定价：30.00元

069

前奏 歌剧版《狗镇》的激情舞台 4

奇幻电影音乐

华彩 音乐构建的《权游》世界 12

变奏《哈利·波特》《加勒比海盗》《指环王》的二十年 32

幕间 ABBA：瑞典流行组合阿巴乐队 46

行板 在那不勒斯走访古代音乐学院 48

再现 轴线上的异数，内耳的石磨，微起伏的音河
——说利盖蒂 56

专栏 袁乐——
会唱歌的墙 78

安可 “蒸汽波”音乐与失落的未来
复古主义 98

随 想	小 册 子	海 报 墙	书	影	音
68	74	86	88	90	91

封面插图：老牛

2023年5月20日
本刊编辑部保留一切权利，
如欲转载，须获本刊编辑部同意。

投稿邮箱：philharmonic@lifeweek.com.cn
用稿说明详见：www.lifeweek.com.cn/about/contribute

致 哀

2023年4月19日，《爱乐》创意总监王星病逝于法属留尼汪岛。当生命止息，愿如她挚爱的莫扎特所言，“音乐不在音符中，而在音符之间的静默里”。

爱乐

纸上音乐会

总编辑 宋志军
副总编辑 何奎
主编 李鸿谷

副主编 南曦
内容总监 李峥
创意总监 王星
品牌主管 何雯晴

图片编辑 覃柳
美术编辑 王小菲

发行总监 周旭
法律顾问 陈茂云

主管：中国出版传媒股份有限公司
主办：生活·读书·新知三联书店有限公司
出版：三联生活传媒有限公司

地址：北京市朝阳区霞光里9号B座 邮政编码：100125
《爱乐》杂志官方微博 @ 三联爱乐
印刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

商务合作&品牌合作：hewenqing@lifeweek.com.cn Tel: 15631240321
广告许可证号：京东工商广字第0095号
国际标准刊号：ISSN1006-9763 国内统一刊号：CN11-3772/J

定价30.00元

官方微博

天猫旗舰店

爱乐公众号

中读客户端

读者服务电话：(010) 84050425 84050451
E-mail: dzfw@lifeweek.com.cn

文·王颖

用100分钟铺陈愤怒，用最后5分钟毁灭一切。大幕落下，
隐去了舞台上的毁灭场景，但激发出观众席上的掌声。

《狗镇》的歌剧版

激情舞台

电影版《狗镇》剧照

用 100 分钟铺陈愤怒，用最后 5 分钟毁灭一切。当大幕落下，后排的女观众抑制不住自己的兴奋和对这部新歌剧的认同，为每次首演团队的谢幕献上她们近乎 120 分贝的尖叫声。同样，整个剧院的观众也都沉浸在狂喜和欢愉中。2023 年 3 月 11 日，在雷鸣般的掌声和喝彩声中，歌剧版《狗镇》(Dogville) 落下首演的帷幕。

《狗镇》最初在 2003 年因电影成名。故事发生在一个位于山区的隐蔽村镇，这里是一个自给自足的社会小宇宙，有着各种怪异的居民。年轻的汤姆·爱迪生在群众中脱颖而出，期待在村中获得领导权。一天，年轻的格蕾丝因为正在逃离黑帮的追捕而误闯入小镇，寻求庇护。她希望被藏匿于小镇中。汤姆对优雅的格蕾丝产生好感，帮助她说服村民们提供庇护；作为回报，格蕾丝必须为所有村民做杂务。经过一段冷漠的时期后，村民们慢慢开始接受格蕾丝。然而，当格蕾丝为村民做得越多时，村民开始不断试探她的道德底线——格蕾丝做得越多，反而越遭受侮辱、虐待和践踏。在绝望中，她不得不忍受一切，直到一切失控。村民用铁链绑住她，并使她成为全体男性村民的泄欲工具。汤姆也想亲近格蕾丝，但遭到拒绝。被激怒的汤姆向黑帮老大透露了格蕾丝的藏身地，并期望获得奖赏。然而格蕾丝并非逃犯，反倒是黑帮老大的女儿。在经历了所有的屈辱和虐待后，格蕾丝澄清了自己的真实身份，也看清了这些伪善村民内心的丑恶。格蕾丝选择从柔弱的天使变身复仇女神，愤怒之火使她选择了暴力手段，将狗镇付之一炬，并杀光了所有曾经践踏她人格的村民。

首演当晚，埃森本地以及其他各地的近千名观众汇聚在剧场中。指挥进入乐池，掌声响起，歌剧院大幕拉开，舞台上身着牛仔服的汤姆由托比亚斯·格林哈尔希 (Tobias Greenhalgh) 饰演，一袭白衣的格蕾丝由拉维尼娅·达梅斯 (Lavinia Dames) 饰演，二人先后登场。乐队以低沉的音色在降 E 和 B 的减四度音程间徘徊，对即将发生的不祥事件进行了预测。这种不祥之感犹如挥之不去的迷雾，逐渐蔓延到中高音区，整个木管组和弦乐群在这种阴郁的气氛中缠绵悱恻，将整个舞台笼罩在一种阴郁的氛围中。光鲜亮丽的各类村民穿梭在舞台上，音乐暗示了即将出现的不测风云。

关于拉斯·冯·提尔的这部舞台剧电影，大多数观众并不陌生。这部电影在摄影棚内搭建了戏剧舞台，采用写实主义手法拍摄。通过摄影机暴露在电影屏幕上的方式，忠实地记录了舞台上发生的一切。德国评论家将这种大屏幕上的节俭称为“具有布莱希特式史诗剧风格”。早在 2005 年，福尔克尔·勒施 (Volker Lösch) 在斯图加特、卡林·亨克尔 (Karin Henkel) 在法兰克福以及巴斯蒂安·克拉夫特 (Bastian Kraft) 在科隆都上演过这部由电影改编的舞台剧作品。最初的电影版《狗镇》结合了舞台戏剧的拍摄手法以及揭露人性阴暗面的独创方式，使得它在 2003 年被搬上电影屏幕后便获奖无数。电影在三个小时的时间内对令人窒息的情节进行铺垫，逐步将故事推向极致的边缘，直至最后的复仇时刻出现。电影揭示了西方社会的权力的腐败、人性的扭曲、社会的虚伪、弱肉强食等主题，所呈现的角色行为和思维模式，以及角色之间的关系也具有普遍性。

位于德国埃森（Essen）的阿尔托剧院（Aalto-Musiktheater）由芬兰建筑师阿尔瓦尔·阿尔托（Alvar Aalto）设计，于1988年投入使用。首演当晚，这座剧院容纳了近1000名观众。剧院在当时的设计条件下可以拥有530平方米的德国最大舞台、容纳100位演奏家的乐池，以及超过1000位观众的坐席。舞美充分利用了这一优势，在舞台上展示了类似电影胶片的形状。上下都以黑色遮蔽，中间的表演区呈现出25度倾斜的状态。随着剧情的推进，舞台在一块近200米的水平板上不断向上移动，下方由机车控制舞台前景及后退方向。在舞台左右水平的移动过程中，一个个由木板隔开的房间随着剧情的发展陆续呈现在观众视野中。在这样一部以女性问题为核心的歌剧中，两位该剧的主创人员——导演大卫·赫尔曼（David Herman）和作曲家戈登·坎佩（Gordon Kampe）——却都是男性。他们毫不吝惜地将女主角置于舞台中心位置，揭示了如果人性不加限制、任其发展，最终总会走向邪恶的深渊。音乐似乎是在长时间窥探这位女士的内心活动，时而一系列不协和的和声在木管上营造出带有压迫感和紧张的效果，时而用弦乐队的极高音区与高音小鼓的震音制造出尖锐的矛盾。而整个人声线条的设计在大多数时候都徘徊在对于女高音并不舒适的低音区，时而发展到表现力同样丰富的中音区，来表现与剧中其他人物紧张的对话，随后在她谴责托马斯对她信任的背叛时爆发出高音区畅快淋漓的咏叹调，这才疏通了一直纠缠在观众耳中的抑郁。通常情况下，人声总是凌驾于乐队的音区之上，而在这部作品中，作曲家使用反攻能的配器方式，让人声与乐队产生逆向运行，让人声处在比乐队相对低的音区上演唱。在反复使用这种方法后，作曲家终于在歌剧最后的部分让女高音冲出云霄，展现出令人震撼的高音区。

歌剧版《狗镇》的作曲家戈登·坎佩出生于德国黑尔讷（Herne），长期以来一直被音乐的热情所驱使而不懈创作。20年前，当他即将结束在埃森富克旺根艺术大学（Folkwang Universität der Künste）进修作曲专业时，便创作了一部名为《月影》（Mondstrahl）的室内歌剧。此后，他的几部小作品，例如《阿诺亚》（Anoia，比利菲尔德 [Bielefeld] 剧

院，2012年）或者是《广场、屋顶、人们、道路》（Plate Daecher Leute Wege，比利菲尔德剧院，2015年）也都被搬上了舞台。此外，坎佩对于青少年题材的儿童音乐剧投入了非常多的热情，并在这一领域创作了一系列被经常演出的经典作品，例如根据乌尔夫·施塔克（Ulf Stark）的童书改编的《你能吹口哨吗，约翰娜？》（Kannst du vissla Johanna?，柏林，2013年）。机会总是降临在最有准备的人的头上，这使得当这样一部题材宏大的作品来敲响作曲家的大门时，他已经为写作歌剧积累了足够的舞台经验。2017年，埃森阿尔托剧院的前艺术总监海因·穆尔德斯（Hein Mulders）在与《狗镇》原创团队达成协议后，获得了这部作品的版权。当他询问戈登·坎佩是否有兴趣接受这个委托时，坎佩毫不犹豫地说了“yes”。

在歌剧版《狗镇》的首演中，坎佩令人印象深刻地展示了他在歌剧领域的创作能力。该作品使用了近80人的大型交响乐团，时长达105分钟，共由18个场次组成。电影中的对话尽可能地被转化成简单的歌词，以宣叙调、甚至直白陈述的方式突显其重要性。歌剧没有使用合唱队，但14位歌者饰演的村民角色穿插出现在不同的场次中，贯穿了故事的主线。每位歌唱演员都被赋予了具有不同个性的歌唱方式，比如剧中的一位教授夫人是一位尖酸刻薄的女性，坎佩使用女高音华丽的颤音来表现她的性格；饰演格蕾丝的拉维尼娅·达梅斯本身是一位女高音，为了在剧中表现她一直所受到的压制，在大量段落中使用了女声的中低音区来表现她压抑的内心世界。乐队指挥托马什·内托皮尔（Tomáš Netopil）以近80人的管弦乐队烘托着台上的歌手们的表演。在100分钟后，作品结尾部分的力量和矛盾的加剧达到了极点，相互缠绕的和声线条交织成网状的色彩，爆发出巨大的能量，管乐器在巨大的轰鸣声中将全剧推向高潮。最后5分钟内，格蕾丝从懦弱中觉醒，一辆象征权力的黑色轿车载着女主角及其愤怒，从倾斜的舞台坡道上冲下，同时整个舞台上的村庄随着车辆的撞击层层坍塌。轿车伴随着火焰驶离舞台。大幕落下，隐去了舞台上的毁灭场景，但激发出观众席上的掌声。👏