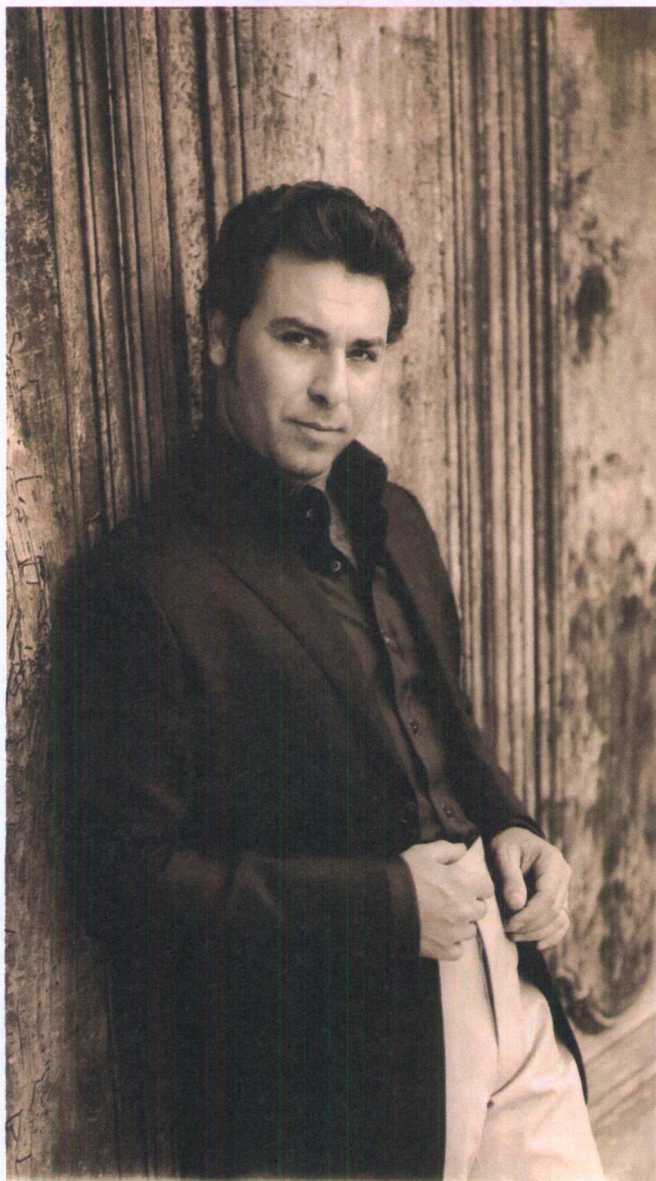

“三高”以后的男高音

Tenors after “The Three Tenors”

文：任海杰

OUTLINE / With Pavarotti's death and Carreras's career in decline, the trio is said to have dissolved. Then, who would take over the new “Three Tenors”? Would it be Roberto Alagna, José Cura, Marcelo Alvarez; Ramón Vargas, Juan Diego Florez, or Rolando Villazón? How about Jonas Kaufmann and Salvatore Licitra?

资深经纪人伊尔瑟·爱丽莎·采勒迈耶尔曾说：“从根本上来说，男高音的声音是最不自然的声音。所以，男高音极为稀少，也正因为如此，男高音领取最高的薪俸，比女高音的还要高。”

自从卡鲁索、吉利、斯基帕、皮尔斯、毕约林……至上世纪五六十年代，又涌现了一大批男高音明星：莫纳科、斯苔芳诺、科莱利、塔利维尼亚、兰扎、贝尔冈齐、尼科莱·盖达、乔恩·维克斯、乔瓦尼·拉伊蒙迪、阿尔弗莱德·克劳斯……称得上是歌剧的“黄金时代”。

上世纪70年代，帕瓦罗蒂与多明戈、卡雷拉斯组成了轰动世界的“三大男高音”。之后，世界级的男高音似乎就后继乏人了，因此，尽快找到他们的接班人，几乎已成为音乐界的当务之急了。

这些年来，人们在考量：谁能成为新歌王？谁能成为当之无愧的世界级的男高音？

罗伯特·阿兰尼亚 (Roberto Alagna)

1963年生于法国的阿兰尼亚，是意大利移民的后代。意大利血统给阿兰尼亚日后演唱歌剧带来了先天的优势。有意思的是，无论是在学业还是声乐学习上，阿兰尼亚几乎没有受过什么正规的高等教育，他主要是在意大利和法国跟随老师业余学过一段时间，后来在巴黎的一家餐厅找到了一份唱歌的活。

阿兰尼亚一举成名在1988年，那年他参加了在费城举行的帕瓦罗蒂国际声乐比赛，荣获第一名，由此声名鹊起。阿兰尼亚的演唱有一种与生俱来的热情奔放、激情洋溢。他的音色华美，音区统一顺畅，少有换声痕迹，因而演唱时气势恢宏，一泻千里，一气呵成，颇有帕瓦罗蒂的气韵和神韵。他的胸声丰满厚实，共鸣感强，音色的表现力丰富，从轻抒情到重抒情到戏剧性，皆能驾驭胜任。因为他出生在法国，对法国文化有一种得天独厚的理解感悟，因此他不仅传统的意大利歌剧唱得好，法国歌剧更是他的拿手好戏。他2001年出版的《法国歌剧咏叹调》专辑风靡一时，极受好评，至今仍是不可多得的名唱片。

阿兰尼亚出版的主要唱片和DVD录像有多尼采蒂的《爱之甘醇》、《拉美摩尔的露契亚》、普契尼的《燕子》、《波希米亚人》、古诺的《罗密欧与朱丽叶》、阿尔法诺的《大鼻子

情圣》、《法国宗教音乐》、意大利西西里民歌以及现场音乐会的录像等，演唱演绎均是一流的水准。

不过，据说阿兰尼亚在现场演出有时会出错，高音发挥不够稳定。最为典型的例子，就是前几年在米兰斯卡拉歌剧院演唱威尔第的《阿依达》，他饰演的拉达梅斯在第一幕第一场即有一段极为考验男高音的咏叹调“圣洁的阿依达”，阿兰尼亚在最后的高音上没有过关，遭到了以挑剔闻名的斯卡拉乐迷的嘘声，一怒之下的阿兰尼亚当即离开舞台罢演，由此引发了一件不大不小的新闻。其实，作为高难度的男高音（被歌剧界戏称为“难高音”），偶有失误，也是在所难免的。

何塞·库拉 (José Cura)

何塞·库拉 1962 年出生于阿根廷的一个富庶之家，他自幼习乐，后进入音乐学院攻读指挥和作曲。18、19 岁的时候开始学习声乐。后经导师推荐，22 岁时进入布宜诺斯艾利斯歌剧院学员班接受培训，但老师认为库拉的嗓音缺乏发展前途，于是半年后他就被退学了。遭受如此重大打击的库拉不愿认输，转而拜师 Horatio Amauri。Horatio Amauri 认为库拉的声音非同寻常，尤其富于强烈的戏剧性。到了 1988 年，库拉觉得自己已基本掌握了美声唱法，于是从 1990 年起他开始走出国门，去欧洲学习。他主要是在维也纳深造意大利歌剧，并最终在 1994 年一举获得多明戈国际声乐比赛大奖，由此得到多明戈的赏识。他推出的第一张唱片，就是由多明戈指挥的《普契尼歌剧咏叹调专辑》，出版后名列古典音乐排行榜榜首。

库拉本质上是一位英雄型的男高音，重戏剧性，对抒情一路的演唱显得捉襟见肘，所以后来他更多的是演唱威尔第的作品，出版了自己演唱自己指挥的《威尔第尼歌剧咏叹调专辑》，可谓是他的代表作。另外，我们还在市面上见到由他主演主唱的威尔第的《茶花女》、普契尼的《托斯卡》、焦

尔达诺的《安德烈·谢尼埃》等 DVD 和 CD。库拉身材魁梧，相貌堂堂，音乐修养好，对人物理解比较透彻，善于舞台表演，演唱时气势充沛，极富舞台魅力。但他音质音色的细腻柔韧度欠缺，共鸣不够，胸声过重，有时似乎仅凭嗓子在吼，声音听上去有些干柴般的“枯”。到目前为止，库拉演唱演绎得最为成功的是威尔第的《奥赛罗》。他对《奥赛罗》的诠释与众不同：“我不认为奥赛罗具有戏剧性和英雄性，我只觉得他有着悲凉性。他充其量是个利欲熏心的雇佣军，就像越南和海湾战争中受了惊吓和刺激的士兵一样，心理脆弱。”

至于自己是否就是“三大男高音”之后的“第四大男高音”，库拉还是相当理智的，他说：“我觉得自己是个音乐家——这样称呼才合适——因为我不仅能唱，我还能指挥和作曲。”他还说：“我是以作曲家的感觉歌唱，以歌唱家的感觉指挥”。

马切罗·阿尔瓦雷兹 (Marcelo Alvarez)

马切罗·阿尔瓦雷兹 (Marcelo Alvarez)

与库拉同年出生的马切罗·阿尔瓦雷兹也是阿根廷人，不过阿尔瓦雷兹在大学读的是会计专业，毕业后进入一家家具厂担任管理工作，并早早地娶妻生子，过上了平稳安定的生活。

改变阿尔瓦雷兹命运的居然是他的妻子帕特里恰，她发现丈夫很有歌唱的天赋，于是极力鼓励他学习声乐。阿尔瓦雷兹先到首都布宜诺斯艾利斯拜师学艺。当地的声乐老师在听了他的歌唱后，觉得他确实有唱歌剧的潜力，于是鼓励他去歌剧的故乡意大利进行深造。阿尔瓦雷兹到了意大利后，投奔的老师是指挥大师加瓦泽尼 (G. Gavazzeni, 1906~1996)。

经名师指点后，阿尔瓦雷兹进步神速，很快进入了歌剧界的新秀梯队，终于在一个偶然的时机，他临时顶替一位男高音出演威尔第《茶花女》中的阿尔弗莱德，一炮打响，从

此他几乎唱遍了世界上所有重要的歌剧院。从一位歌剧“编外人员”到当红的歌剧明星，阿尔瓦雷兹“转型”之快、成名之迅速，堪称是创造了一个歌剧界的奇迹。

阿尔瓦雷兹相貌英俊，举止潇洒，身材适中，很适合饰演歌剧中风流多情的男高音主角。作为一名歌剧演员，阿尔瓦雷兹音质漂亮，音色柔美，运腔连贯，气息通畅，声情并茂，是一位典型的抒情男高音，从意大利前期的 bel canto 到威尔第、普契尼等现实主义以及浪漫派的歌剧，均能胜任，且独具特色。

阿尔瓦雷兹不仅意大利歌剧唱得好，法国歌剧同样也唱得棒，他扮演的马斯内《维特》中的主角、《玛侬》中的格里厄骑士、奥芬巴赫《霍夫曼的故事》中的霍夫曼、古诺《罗密欧与朱丽叶》中的罗密欧等等，轰动欧美舞台。

不过，也许是由于“半途出家”的缘故，阿尔瓦雷兹有时在舞台上的发挥不够稳定，最典型的一次是1998年他在纽约大都会歌剧院演唱《茶花女》的阿尔弗莱德，当时他情绪紧张，身体发抖，声音打颤。还有，近年来他的身体已越来越胖，这不仅影响了他的舞台形象，还影响了他的肢体表演，更影响到他的发声。比如他近期演唱普契尼《托斯卡》中的卡瓦拉多西、威尔第《弄臣》中的曼图亚公爵，已显身材笨重，演唱有时会声嘶力竭，甚至气喘吁吁，真是非常遗憾。看来，如何延长艺术生命，已成为阿尔瓦雷兹的当务之急。

拉蒙·瓦尔加斯 (Ramon Vargas)

拉蒙·瓦尔加斯，1960年出生于墨西哥的墨西哥城，据说他有一只眼睛是失明的，但从小喜欢歌唱，少年时即参加瓜德罗普教堂儿童合唱团，曾获得全国歌唱比赛大奖。1983年，瓦尔加斯在墨西哥城首次登台，作职业性的演出。

1986年，瓦尔加斯参加米兰卡鲁索歌唱比赛，荣获第一名，在歌剧圣地受到热捧。之后，便赴奥地利继续深造，并与维也纳国家歌剧院和巴黎歌剧院签约。1992年，瓦尔加斯首次在美国纽约大都会歌剧院亮相，饰唱多尼采蒂《拉美摩尔的露契亚》中的埃德加，大获成功。随后又在该剧院饰唱威尔第《弄臣》中的曼图亚、普契尼《波希米亚人》中的鲁道夫和罗西尼《灰姑娘》中的拉米罗王子，均引起轰动。后来，他又以威尔第《法尔斯塔夫》中的芬顿一角首登米兰斯卡拉歌剧院，在美国洛杉矶歌剧院主演马斯内的《维特》，在休斯敦歌剧院主演奥芬巴赫的《霍夫曼的故事》等，均受到乐迷的青睐和欢呼喝彩。

瓦尔加斯不以外在的漂亮高音来吸引人，而是非常讲究

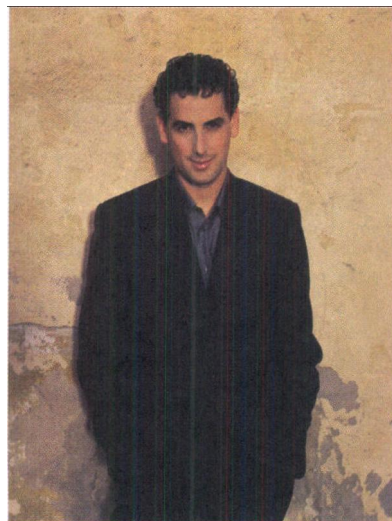
演唱的规范和规格，即传统的 bel canto 唱法，注重声音的质量和内涵。他的声区通畅和顺，转换自如，了无痕迹，优美统一，乐句的划分恰如其分，是一位以抒情为主兼备戏剧的比较全面的男高音。更加与众不同的是，瓦尔加斯还能唱出高质量的弱声、轻声甚至半声，自吉

利、尼科莱·盖达以后，我们已很少能够听到有如此传统韵味的意大利经典美声了。如果说，别的男高音是让你激动、亢奋的话，那么瓦尔加斯的声音则让你感到优雅、温暖、醇厚、迷醉，他于2000年录制的一张专辑（里面有意大利、法国以及柴科夫斯基的歌剧咏叹调），是他的代表作之一。他与弗莱明合作的《叶甫盖尼·奥涅金》、与乔治乌合作的《波希米亚人》，都是非常精彩的 DVD 名碟。

胡安·迭戈·弗洛雷兹 (Juan Diego Florez)

1973年，弗洛雷兹生于秘鲁首都利马，早年在当地学习音乐，后在美国科蒂斯音乐学院完成学业。1996年，弗洛雷兹首次在美国科蒂斯音乐学院的故乡佩萨罗举行的罗西尼歌剧节上正式演出，便一炮打响，引起了歌剧界的关注。

弗洛雷兹在乐坛上的迅速崛起，得益于他拥有一副非常奇妙的花腔男高音的嗓子。在男高音领域，花腔男高音是稀有品种，殊为难得，所以目前歌坛上能唱罗西尼时代歌剧的男高音少之又少，而弗洛雷兹的横空出世，给了乐迷们极大的兴奋，2002年，弗洛雷兹出版的第一张专辑《罗西尼歌剧咏叹调》，其美妙华丽、高亢明亮的炫技嗓音被惊为天

人，几乎可以成为花腔男高音的“范音”。

弗洛雷兹最擅长演唱的是罗西尼，其次是多尼采蒂、贝利尼等美声歌剧，他的出现可以说是“复兴”了意大利早期 bel canto 传统。他主演的罗西尼、贝利尼、多尼采蒂等的许多作品，都非常成功。尤其是几年前，弗洛雷兹在欧洲演唱多尼采蒂《军中女郎》时，曾有过一幕惊天动地的表现在演唱那段著名的炫技咏叹调“快乐的一天”时，唱完一遍，连喷9个高质量的 High C 后，在观众的山呼海啸中，他居然又重唱了一遍“快乐的一天”，又连喷9个高质量的 High C！其前无古人的惊艳表现，也许连当年的帕瓦罗蒂也自叹不如。

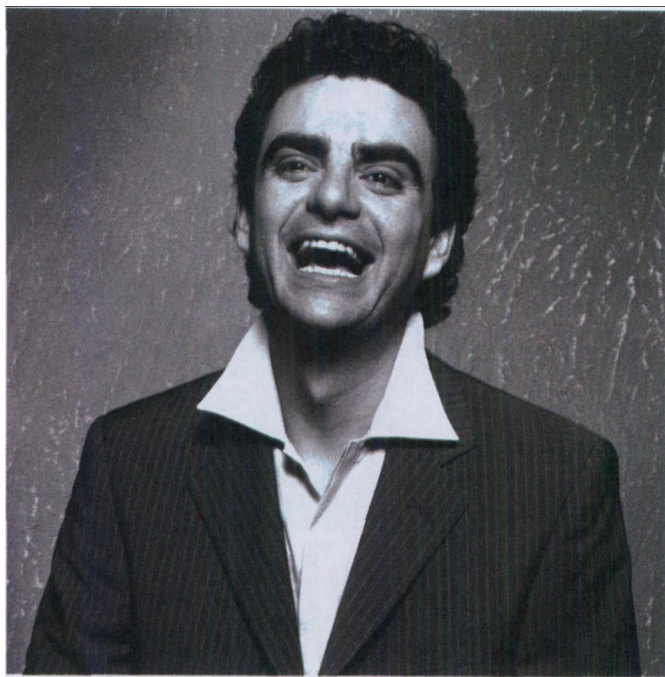
不过，任何事物难免有得有失，听多了弗洛雷兹炫技嗓音，又不免感到他太重技巧，声音的质感有些“直”、“硬”、“冷”，不够温暖感人。

罗兰多·维拉宗 (Rolando Villazón)

墨西哥人罗兰多·维拉宗，是目前人气最旺的全能歌手，是世界上所有歌剧院的票房保证。维拉宗 1972 年出生于墨西哥。年幼时的维拉宗最感兴趣的是流行歌曲和足球。1990 年，18 岁的维拉宗在学校演出中唱歌，恰巧台下的观众中有位男中音阿图罗·涅托 (Arturo Nieto)。演出结束后涅托来到后台，告诉维拉宗他有副好嗓子，并问他是否需要指导。第二天维拉宗来到涅托的工作室，在墙上看到了一张涅托和多明戈的合影。偶像的力量是无穷的，维拉宗当即决定跟随涅托学习。

刚开始的时候是非常辛苦的，他后来回忆道：“当时我觉得唱歌剧是一项太难的事业，我不知道如何走出墨西哥进入国际舞台。也许当个历史老师用业余时间唱歌对我来说更实际。”维拉宗的妻子露西娅非常支持他的歌剧事业，尤其是在他刚起步，并一度产生动摇时，露西娅不惜以断交相“威胁”。于是维拉宗决定继续学习，并开始学习罗西尼和莫扎特的歌剧中演些小角色。在轻松赢得了两次墨西哥国家歌剧比赛之后，著名的男中音加布里埃·米哈雷斯 (Gabriel Mijares) 成了他的导师，并带他登上了国际舞台。

1998 年，维拉宗来到旧金山歌剧院，在那里，他第一次演唱了《茶花女》中的阿尔弗莱德一角。然后他又参加了匹兹堡歌剧院的青年艺术家项目，在多尼采蒂的《拉美摩尔的露契亚》等剧中扮演了角色。1999 年他在多明戈歌唱比赛中得了大奖，深得多明戈赏识和提携，从此踏上幸运之路。2001 年，他在布雷根茨歌剧节上演唱《波希米亚人》的选

ANA BLOOM © VIRGIN CLASSICS 2004

段引起了轰动，2003 年 10 月他在纽约大都会歌剧院与弗莱明合作的《茶花女》，被媒体评为“这是自胡安·迭戈·弗洛雷兹以来最有前途的男高音首演”。

维拉宗的声音与多明戈非常相似，尤其是中声区那温暖而醇厚的音色，结实饱满，共鸣浑厚。他富有拉美人热情豪放、粗犷激昂的性格，一上舞台便洋溢着如火的激情，浑身是戏，充满生动多彩的戏剧张力，高音大气磅礴，气吞山河，响彻云霄。他对不同风格的歌剧有着突出的驾驭才能，且能深入人物的内心，音乐色彩丰富浓烈。不过他有时用声太重，张力太大，声音内在的细腻委婉和连绵流畅稍逊，少了些传统歌剧的经典韵味。

据说，在业余时间，维拉宗喜欢画卡通画，爱读文学作品，如此多样的文化滋润，对他的歌剧事业很有帮助，他说：“我看到了一扇文字的大门，以及文字在日常对话之外的不同用途。而现在，在我从事的事业中文字的力量更是无比巨大。有时歌唱家会忽略文字，他们只是注意音色、连贯性和乐句，但是当你把每个词都唱活时，就会发现大大的不同。”

维拉宗近年来的演出场次接连不断，以致使他疲惫不堪，严重影响了他的状态，有时他在舞台上的演唱已近乎“声嘶力竭”。从 2007 年至今，他已多次因嗓子和不堪重负等原因，临时退出歌剧舞台。

除了以上这几位，还有数位男高音目前也人气渐旺，如德国男高音乔纳斯·考夫曼 (Jonas Kaufmann)、曾经来上海大剧院举行过演唱会的意大利男高音萨尔瓦托雷·里契特拉 (Salvatore Licita) 等，对他们的表现，我们拭目以待吧。☺