浦塞尔的《神圣的和谐》

文 | 余志刚

●Aparte出版发行的亨利·浦塞尔《神圣的和谐》

英国巴罗克时期最伟大的作曲家是亨利·浦塞尔（Henry Purcell，1659–1695年）。他创作了大量的声乐和器乐作品，其中最为人熟知的也许是他的歌剧《狄朵与埃涅阿斯》，而《神圣的和谐》这张唱片所收录的这些宗教歌曲可能是他最不为人所知的作品。其实，这些歌曲是非常个人化的作品，包含了浦塞尔最深刻和最有说服力的一些音乐。众所周知，浦塞尔的声乐作品既有宗教的，也有世俗的，而宗教作品中既有宏伟的、用于宗教仪式的合唱作品，也有独唱或重唱的小型作品。与那些大型的宗教音乐作品相比，这些作品更具有亲切的特点，它们由独唱或重唱，加上通奏低音构成，表达了更加细腻而虔诚的宗教情感。这种歌曲的英文叫做Devotional Song，直译成中文就是“虔诚的歌曲”的意思，也有人把它译成“祷歌”。

1688年，英国人普雷福德（J. Playford）出版了一本标题为《神圣的和谐》（Harmonia Sacra）的宗教歌曲集，1693年又出版了第二卷，这两卷都收入了不少浦塞尔的Devotional Song。这些作品不仅有很高的质量，而且显示出宗教歌曲在浦塞尔的作品中所占有的重要地位。

这张唱片录制了这部曲集的一些独唱加通奏低音的歌曲。在浦塞尔时代，所谓“通奏低音”是指双颈琉特琴、低音维奥尔琴、羽管键琴或管风琴。这些乐器用来演奏低音与和声，构成歌曲的伴奏部分。在当时，它们的组合和运用也是比较自由的。在这张唱片中，每首歌的个性特征都很鲜明，声乐风格也很多样。短小的不到30小节，长大的则几乎像一首康塔塔，还有一些有戏剧性的角色互动，如同一段歌剧场景。不过，唱片中还有近一半的歌曲不是选自这部曲集，而是来自浦塞尔一些未出版的作品手稿（如唱片的第2、5、6首），这些作品不仅从未出版，而且也是首次录音，这也是这张唱片值得关注的一点。

这张2010年11月28日到12月1日在法国银行的金色画廊录制的唱片是由英国女高音罗丝玛丽·约舒瓦（Rosemary Joshua）主唱的，她出生于卡迪夫，毕业于威尔士音乐与戏剧学院和皇家音乐学院，是当今的一位优秀的歌剧演员，足迹遍及欧美各地。同时，她也是一位演唱巴罗克音乐的出色歌手。她出演的一些巴罗克歌剧的角色和与很多著名巴罗克乐团合作的音乐会上的出色表演都受到了特别的好评。

●英国作曲家亨利·浦塞尔

为这位女高音伴奏的是著名的法国巴罗克音乐家克里斯多夫·鲁塞特（Christophe Rousset），他担任指挥，演奏管风琴和羽管键琴，在这张唱片的16首独唱歌曲之间，还穿插了鲁塞特演奏的浦塞尔的几首羽管键琴作品。担任琉特琴演奏的是当今欧洲最著名的琉特琴家之一伊丽莎白·肯妮（Ekizabeth Kenny），而演奏低音维奥尔琴的则是劳伦斯·德雷福斯（Laurence Dreyfus），他出生于波士顿，曾在布鲁塞尔随韦兰德·布伊肯（W.Bujiken）学习，后来在英国建立了著名的维奥尔琴重奏团“幻象”（Phantasm）。此外，参加伴奏的还有鲁塞特创立和领导的法国古乐团“抒情才华”（Les Talens Lyriques）的成员。

唱片的第一首歌曲是《告诉我，有点可怜的天使》，词作者是N. 塔特。这位英国诗人曾为浦塞尔的歌剧《狄朵与埃涅阿斯》写过脚本。他的这首诗表现的是圣母得知12岁的耶稣在耶路撒冷的神庙走失后的复杂心情。歌曲由五个对比的部分组成，罗丝玛丽的演唱也很有戏剧性，用了一些相当夸张的、朗诵式的颤音，体现了她对这首歌曲的深刻理解。有人说，是罗丝玛丽让这些古老的歌曲焕发了活跃的生命，此话不假。

第八首《主啊，什么是人》，以一段很长的朗诵式的段落开始，体现了浦塞尔高超的声乐写作风格。正如普雷夫德所说，浦塞尔能够抓住“英语词汇的能量”，在这个基础上形成他的旋律的节奏和重音。例如在shrunk（畏缩）这个词上的轻微向下的滑音。歌曲以一段“哈利路亚”结束，这在浦塞尔的宗教歌曲中并不多见。

第二十三首《大地颤抖了》，一开头就用音乐生动地表现了对磔刑和地震的恐惧。浦塞尔运用了很多巴罗克作曲家爱用的“绘词法”的手段，例如在唱到“天空”和“天体”的时候，旋律就到达了最高音。唱到“落泪”时，就插入了一个终止式，等等。

浦塞尔的键盘音乐也和他的宗教歌曲一样曾遭到忽视。这张唱片中所选的几首在鲁塞特的手下迸发出耀眼的光彩，特别是那首g小调组曲。他的演奏技巧准确到位，充满激情，又不失典雅的古风。这些作品和浦塞尔的宗教歌曲一样，都值得我们更多地聆听和玩味。

●英国女高音歌唱家罗丝玛丽·约舒瓦