

她说

loud and clear

Her story

对话卡塔琳娜·瓦格纳：

让曾祖父的歌剧经典拥抱全新的时代

但·愿·记·录·能·够·担·当·此·任
见·证·她·们·始·终·在·场

从拜罗伊特到上海 “这是我们共同的决定”

卡塔琳娜还记得去年“拜罗伊特在上海”系列的第一部作品《特里斯坦与伊索尔德》在上海大剧院首演时的盛况。观众们从世界各地而来，在一座全新的城市感受拜罗伊特音乐节的气氛。“首演很热闹，我看到了各个年龄段的观众都在，尤其有很多年轻观众，感受到了上海对于歌剧艺术的开放包容和极大的热情。”

一切看起来很不可思议。要知道在此之前，尽管拜罗伊特音乐节来亚洲巡演过多次，却从未到访过中国，更遑论联合制作。当“三年歌剧计划”还未有雏形的时候，指挥家许忠就特地前往拜罗伊特节日剧院拜访过。这座当年专为瓦格纳歌剧建造的剧院在每年夏天的“拜罗伊特音乐节”上为歌剧迷带来极致的艺术享受，如何能让上海观众也同样拥有这份体验是他很长时间以来的心愿。

卡塔琳娜特地邀请许忠站上剧院深达4米的下沉式乐池指挥台，感受其曾祖父理查德·瓦格纳当年与建筑师奥托·布吕克瓦尔的合作。作为瓦格纳家族的传承者，这里有她引以为傲的设计：乐池呈阶梯状延伸至舞台下方深处，观众看不到乐队和指挥，且封闭的结构使得乐队的声音在不断反射后形成浑厚而独特的音色，“人们每每尝试复制却从未真正成功过，这在全世界都是独一份儿”。

可以想象，离开拜罗伊特，被家族视为珍宝的歌剧作品是否能在遥远的上海得到同样高水准的呈现，是卡塔琳娜最在意的事。而和许忠的交流逐渐让她积累了信任：“我看过很多次他的演出，他既是一位优秀的指挥家，同时也是一位优秀的组织者。”

作为艺术总监，卡塔琳娜深知一个全新艺术项目开展过程中的不易。这一点，她和指挥家许忠以及上海大剧院总经理张笑丁都有共识。基于相似的职业身份和对艺术的极致追求，他们共同商讨合作，“很不容易，因为需要组织各方、洽谈档期、确保制作的流程，但我们还是共同做出了这个决定，也是上海和中国观众对歌剧的开放包容给了我们信心。”于是在洽谈合作的次年，“拜罗伊特在上海”项目就正式官宣落地，由此展开为期三年的歌剧计划。

“她不是一个保守的导演”

“三年歌剧计划”中，《女武神》是唯一一部由卡塔琳娜亲自执导的作品。作为戏剧导演出身的她代表作不计其数，但却是第一次执掌《女武神》的舞台呈现。

卡塔琳娜并没有被这次“处女秀”吓到，更没有把自己禁锢在曾祖父的经典巨作中束手束脚，她做了一件好像也只有她才能做的大胆尝试：做一台和传统歌剧完全不同的先锋实验性演出。

台上的演员并非是170年前的戏剧角色，而是以现代人的身份出现。在舞台上他们从头开始选择角色的服装、道具，根据剧情和人物命运，解锁一个个环节不断闯关，参与一场关于“指环”和“权力”的争夺。

用演员们的话说，这很像是一场德国版的“闯关游戏”。饰演“布伦希尔德”的演员凯瑟琳·福斯特更是坦言：“我和卡塔琳娜一起共事超过10年，她绝对不是一位保守的导演，相反，她非常现代。”

卡塔琳娜并非盲目追求先锋，她懂得如何在经典与创新之间寻求平衡，“《指环》全篇都在讲述如何得到指环、如何获得统治世界的力量，这同样也会是这次《女武神》

一身简单的黑色西装，戴着方形的黑框眼镜，排练厅里的卡塔琳娜·瓦格纳冷静、干练。演员们每完成一段走位和演唱，她都会亲自和大家围在一起探讨细节的调整，德语、英语夹杂着歌唱段的力量感，音浪层层穿透剧场后台。

这是“拜罗伊特在上海”三年歌剧计划的第二部作品——《尼伯龙根的指环》(以下简称《指环》)四部曲之一、歌剧《女武神》的排练现场。作为该剧作曲家理查德·瓦格纳的曾孙女，也同样是拜罗伊特音乐节的艺术总监，卡塔琳娜亲自执导的这一全新版本格外令人期待。

而在艺术之外，她也是一个庞大艺术团体的管理者，运营、资金、发展和艺术创作同等重要。如何让已有百年历史的歌剧艺术在这个时代依旧焕发生机，她一边思考，一边做着大胆的创新尝试。瓦格纳家族对歌剧一脉相承的严谨和新时代的破局意识同在她的血液里交融，此次中外联合创制的《女武神》成为了这一切的结合体，来得正是时候。

的主题。我们没有对瓦格纳的音乐做任何删减，角色之间的人物关系整体不变，只是植入了一个全新的概念。”

也正因为这份“游戏”的概念，观众会看到舞台上的演员们摸爬滚打，有很多复杂的走位，这也对歌剧演员们的表演提出了更高的要求。作为导演，卡塔琳娜对演员们强调最多的就是，避免忘我的站桩演唱，而是要时时刻刻在戏中，用歌唱加表演，不断推动故事情节的进展。

“走上艺术道路是顺从自我的选择”

1978年，卡塔琳娜出生于德国小镇拜罗伊特，这里是瓦格纳歌剧的大本营。大学时期的她选择学习戏剧，同时开始在拜罗伊特音乐节担任助理导演，也负责一些运营工作。

毕业后，卡塔琳娜逐步积累了不少歌剧作品——2002年在维尔茨堡上演的《漂泊的荷兰人》、2004年在布达佩斯上演的《罗恩格林》……2007年夏天，她执导了

《纽伦堡的名歌手》，完成了她在“绿山”拜罗伊特的导演处女作。随后，她也先后执导过《黎恩济》《唐豪瑟》《蝴蝶夫人》《特里斯坦与伊索尔德》等作品。

“我从小就对音乐和戏剧很感兴趣，总是让父亲带我到剧院去，然后问他很多问题。”卡塔琳娜说，自己选择从事艺术事业并非来自家族使命的压迫，“我就是发现自己对舞台很有感觉，有天然的渴望。”

在世界音乐的历史上，理查德·瓦格纳的名字实在如雷贯耳，以至于人们每每见到卡塔琳娜·瓦格纳，总会忍不住提及她的这位曾祖父。“不过坦白讲，我也并没有见过他。我看过他的日记，里面记录着他的宠物、他的旅行，我想每个人读过他的故事都会有自己的见解。”

虽然未曾谋面，但对同样从事歌剧事业的卡塔琳娜来说，曾祖父留下的音乐遗产足够为她的艺术审美提供丰富的滋养。“他的音乐始终关注一些人类共通的命题，可以跨越时间和国界，时至今日依旧在被演奏着，也感动着一代代观众。”

古老的经典正在拥抱全新的时代

作为一个音乐节和一家剧院的管理者以及瓦格纳歌剧事业的传承人，卡塔琳娜不仅要低头关注每一部戏剧的创作，也要抬头展望这一古老艺术的未来。

资金是一直以来都要费心的事，“作为一位艺术工作者，或许这很难。但我还是一名管理者，这是我一直在面对并且必须去解决的。”

不止如此，今年是拜罗伊特音乐节创办暨《指环》全剧首演150周年，也是《女武神》创作问世170周年。如何让历史悠久的音乐品牌和歌剧艺术在当今的数字化时代依旧葆有生命力，也是摆在她面前的一大课题。“这是一个需要驻足沉思、再去展望未来的契机。过去我们经历过太多困难，这需要我们不断复盘和反思，并做出改变。”

“拜罗伊特在上海”系列正是一个开始，走出那个传奇小镇，走向全球展开联合制作，让更多人参与进来，是卡塔琳娜的布局之一。“这也是出于可持续发展的考量，我希望让歌剧、音乐艺术和拜罗伊特音乐节不断焕发活力。”

在上海，先锋的“游戏版”《女武神》整装待发；而就在今年夏天，指挥家克里斯蒂安·蒂勒曼还将在拜罗伊特的舞台上带来另一个全新版本的《女武神》——舞台背景将由人工智能实时生成。

AI系统学习了过去150年间无数《指环》演出的图像、声音、文献、设计手稿和宣传资料，因此在演出过程中，观众将看到《指环》在历史长河中所有视觉记忆的叠加与变异——从1876年的机械龙，到未来的数字幻影。

这也将是拜罗伊特音乐节历史上首次使用AI技术的演出。全新的制作被命名为“指环10010110”，数字恰好是二进制算法下的“150”，古老的经典正在拥抱开放的代码。

“我觉得歌剧需要顺应时代的浪潮，当下就是最好的时机。”门票早早地被抢售一空，就是对卡塔琳娜这一决策最好的印证，“相信到时候也会是一次有趣又无与伦比的体验。在这个艺术必须坚守阵地、勇于革新、不断自我证明的时代，希望拜罗伊特的精神继续启迪下一个150年：敢于挑战，动人心魄，永葆自由。”

晨报记者 王琛 摄影报道
插画 / 戎青钰