

浅析莫扎特《费加罗的婚礼》

梁梦琪 于立惠 指导教师

中国石油大学胜利学院, 中国·山东 东营 257000

【摘要】莫扎特最杰出的三部歌剧《唐璜》、《魔笛》、《费加罗的婚礼》，其中完成于1786年的《费加罗的婚礼》是最具有代表性的一部喜歌剧。这部歌剧不仅是18世纪对欧洲社会生活的写照，也是历史上把平民作为主角来表演的第一部歌剧作品。虽然时间过去了很久，但是这部歌剧仍然很受大家的欢迎和喜爱，仍然频繁在各大歌剧院演出，让许多观众念念不忘。这正是因为这部歌剧中不仅有天籁般的歌声、复杂的人物关系，更有那些小计谋，再加上歌剧的进行速度和错综复杂而又有趣的故事让观众目不暇接。所以有这些故事的存在丰富了整部歌剧，才使得这部歌剧成为了经典之作。

【关键词】莫扎特的生平及音乐创作；《再不要去做情郎》；《你们可知道什么是爱情》的歌曲情节；曲式分析及演唱技巧

1 莫扎特的生平及音乐创作

沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791)，莫扎特生于萨尔茨堡，自小在父亲的指导下，成为键盘乐器和小提琴演奏的高手。从1762年至1771年他在父亲的带领下到欧洲各国旅行演奏。1781年莫扎特移居维也纳，音乐风格进入成熟期。莫扎特一共创作了600多首作品，包括21部歌剧，其中歌剧《唐璜》，喜歌剧《女人心》，神话歌剧《魔笛》，喜歌剧《费加罗的婚礼》都是流传至今都极受观众和演唱者的欢迎喜爱作品。17首钢琴奏鸣曲，15首弥撒，41首交响曲，最具代表性：《D大调35号交响曲》、《C大调第36号交响曲》、《g小调第40号交响曲》、《C大调第41号交响曲》，27首钢琴协奏曲，27首音乐会咏叹调等等...这些作品的问世，是在他生命仅有的这35年中创作出来的，他的创作时间占了他生命的大半部分，他全心全意的投入到自己的创作当中，创作出了这些到现在都影响深远的作品。他的影响不仅是仅限于他这个时代，更是对以后的作曲家们提供了更多的素材供其借鉴和储备。莫扎特的音乐不仅仅限于一个框架内，他带给人的不仅仅有自然的音乐，还包括有很多与世俗相关的喜剧和悲剧等。他的音乐就像天然的宝石一样，虽未经雕琢但却浑然天成，既带有天然，自然的感觉，也可以让观众陷入他所给大家呈现的作品当中，所以，无论大人还是小孩都可以沉浸到莫扎特所谱写的音符之中，这也许就是莫扎特音乐的魅力所在吧^[1]。

莫扎特被称为“音乐神童”，这些也都是有所考究的：在小莫扎特三岁时，他已经可以在大键琴上按三度和其他协和音程，而且还能乐在其中的按上几个小时；四岁时的他已经开始学弹小步舞曲，等到五岁自己创作小步舞曲；不到八岁的他就开始了乐曲创作。十一岁时，小莫扎特开始触及他喜爱的歌剧领域，创作出了一批又一批流传至今依然被广泛演绎的经典。1791年12月5日，莫扎特走完了他这仅有的这35年短暂的一生，他未完成的遗作《安魂曲》也成为了大家遗憾。

虽然莫扎特的一生很短暂，但他所留下的许多丰富的作品和神奇的故事一直影响着我们，他的创作精神还有对音乐的执着是值得学习的，尽管外界一直夸他是音乐神童，但是他没有因此而受到影响，他还是那个保持着天真，凝结着快乐和真诚的心去创作，尽管身处在这纷乱嘈杂的世界中，还是出淤泥而不染，虽然带有些许忧郁和伤感，但是他对音乐的理解一直是坚定的，他只做他内心深处的音乐，这也是他的音乐作品可以征服大众并且影响深远的原因吧。

2 《再不要去做情郎》

费加罗的咏叹调——《再不要去做情郎》(Non piú andrai)。这一幕是费加罗劝说男仆凯鲁比诺时所演唱的一段咏叹调。由于种种原因，伯爵把凯鲁比诺辞退了，但是凯鲁比诺并不

想离开这里，因为这儿有他非常喜欢的伯爵夫人，所以他无奈的只能来求苏珊娜到伯爵夫人那里为他说情。正好他们在讨论计策时，突然听到门外传来了伯爵的声音，凯鲁比诺急忙藏在大椅子后面。伯爵进屋后，凯鲁比诺无意中偷听到了伯爵在向苏珊娜表达爱意这个秘密，当伯爵发现凯鲁比诺后，伯爵非常生气，让凯鲁比诺马上离开他的家去军队里去服役。伯爵走后，凯鲁比诺非常难过，此时，费加罗就像教训自己的弟弟一样唱了这段首咏叹调来劝说他。

这首作品是C大调的咏叹调，4/4拍的节奏加上急速(Presto)的快板(Allegro)，使这首作品非常流畅，干净。这首作品整体用三段体的结构(A+B+C)加上分节歌(每段所表达的内容和旋律有所不同)的形式写成。A段共有十二个小节，基本上都是在主和弦和属七和弦的基础上进行分解然后构成的新的和弦，在此基础上形成的曲调，明快且有力量；B段的曲调和A段有鲜明的不同之处，相对于A段来讲，B段相对温柔，它其中带有些宣叙调的特征。费加罗在这里亲切友好地劝导凯鲁比诺不要天天想谈情说爱和打扮自己，所以旋律较为温柔。然后A段曲调进行了两次的再现，分别在B段之后和结尾处，中间穿插了C段，C段的曲调和B段类似，也带有宣叙调的特征，最后A段再现，加上尾声，这首三段体的咏叹调就完成了。随着磅礴的音乐响起，此时费加罗成功的把凯鲁比诺说服去到了军队里。

这是一首由男中音所演唱的咏叹调作品，进行曲的风格，所以节奏非常紧凑，明快，所以非常考验演唱者的发音、气息和节奏方面的功底。这首作品的歌词带有教训人的戏剧效果，所以在演唱时要像说话一样来演唱，不要过分用力，脱离旋律线，将歌词与旋律相结合。在第一段强调要凯鲁比诺去追求自己的前程，而不要沉迷爱情当中，这段旋律明快，激烈，在演唱中要铿锵有力，有气势的演唱^[2]。后半段是要规劝凯鲁比诺，所以旋律又随着歌词和人物内心表达的诚恳的劝说变得柔和起来，在演唱时要注意力度的变化，要表现出温柔，规劝的感觉。最后一段虽然与前段歌词相似，但是这段是人声与伴奏是以一问一答的形式来进行的，来充分表现了费加罗的另外一种幽默，风趣的情感，所以在这段的演唱和表演中要注意轻松，自由的感觉。还有在演唱中和表演的过程中可以带有一点调皮的情绪，情绪要自然放松，肢体的表演也要放松，可以适当加入适合人物的肢体动作，但是切记在表演过程中不能太过于拘束，这样的表演才能将人物的性格表现出来。在这首作品中有许多的突强(sf)，突弱(fp)，所以演唱者要注意做渐强(cresc)处理。在c段中所出现的歌词由于音符的时值都很短，在演唱的过程中是需要非常快的，所以在这段的演唱中这要考验演唱者对歌曲速度掌握，对歌词的熟悉程度，再加上对演唱这段歌曲时人物内心的理解，所以需要演唱者对这段尤为注意。由于这首作品的节奏较快，人物内心的变化也

比较大,所以需要演唱者的对气息的把握和对情绪的控制也是十分重要的。

3 《你们可知道什么是爱情》

男仆凯鲁比诺的咏叹调——《你们可知道什么是爱情》。这首作品是这部歌剧中最为著名的女中音的咏叹调。但是这首作品在歌剧中是由男仆凯鲁比诺所演唱的。在以前的歌剧中,多数情况下都是由阉人歌手来演绎,现在的维也纳已经取消了这种演唱方式,转由女声来演唱。

这段主要讲的是伯爵夫人把凯鲁比诺叫到房间里去时,女仆苏珊娜让凯鲁比诺唱给夫人听的一首作品。这一段选曲在演出时是用吉他来进行伴奏的,虽然只有这一种乐器来伴奏,但是给人的带来的感情色彩是非常的丰富。莫扎特用音乐把这个情窦初开、天真、幻想得到伯爵夫人爱慕的男仆表现得淋漓尽致,还有他内心的胆怯,复杂的心理表现得十分生动细腻,且真实。它的歌词也充分的体现了凯鲁比诺当时内心的复杂,忐忑,纠结的心理活动。

这段选曲是2/4拍的结构,行板(Andante)的速度,运用单三部曲式(A+B+A)结构。前面开始用的是B大调,有八小节前奏,旋律优美,温柔,用吉他来伴奏更是衬托了凯鲁比诺内心甜蜜,来表现他细腻的感情。后面的旋律由B大调转为了F大调,之后,又转成了降A调,过了几个小节,又回到F大调,通过几次的转调也是来充分表达凯鲁比诺内心的情绪变化。后面为了表达凯鲁比诺为了追寻爱情内心不安的情绪也是用了一系列断奏和不稳定音型。到最后又转回到B大调。最后一句的歌词又重复了一遍,但为了使其感情更加丰富,在结尾的音符上做了些许改变,后面的歌词为了表达凯鲁比诺内心的复杂变化,重复演唱了三遍同样的歌词“你们可了解我的内心”,来充分表达凯鲁比诺心中的纠结,和无处诉说难以表达的内心想法。最后,为了充分表达凯鲁比诺对甜蜜爱情的憧憬和期待,在最后的歌词上多加了一句:“甜蜜的爱情在我胸怀”。

这首咏叹调的曲调风格带有伤感,抒情的特征。虽然作品整体比较短,但旋律部分还是比较突出的。这首作品是全剧中比较受大家喜爱和演唱频率较多的歌曲,但是对于女中音来说,它并不是一首容易唱好的歌曲。首先,这首歌曲的音域并不是女中

音最为适合的音域(女中音音域:G3--A5),因为这首作品的音区刚好是在女中音的高音区部分;所以在演唱这首歌曲时也是考验演唱者是否具备良好的高音演唱功底。第二,由于整首作品的音高都相对比较高,而且旋律线条也比较连贯,所以在演唱过程中要保持高位置的演唱状态,还要对整体作品的强弱有一定的控制,这是对演唱者高音的演唱和对气息的控制方面的另一大考验。所以在演唱这首作品时,要想唱好这首作品首先气息是非常重要的,不仅要保持高位置的演唱状态,还要做到对渐强(<)和渐弱(>)的处理。演唱这首作品时还要注意情感方面要表现出内心的纠结,爱而不能得的伤感的感情带入到歌曲中,适当的肢体动作也可以加入到的表演当中,既能方便演唱者的抒发情感,又可以更加丰富对整首作品的展现。所以,想要演唱好这首作品需要演唱者在演唱过程中把握好这首作品的重点和难点,就是要保持好气息的流通和一定的演唱技巧再加上对作品一定的理解。

4 总结

在莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》中,不仅仅是《再不要去做情郎》和《你们可知道什么是爱情》这两首选段广为人知,其中《求爱神给我安慰》、《美妙时刻即将来临》这两部作品也都是大家比较熟悉并且乐于去演唱的作品。在这部歌剧中,它里面无论是序曲、咏叹调还是重唱的作品都令人惊叹。这整部歌剧从头到尾不仅洋溢着一种轻松,愉快,幽默的感觉,也能从中体会到讽刺的意味,毕竟这是一部以平民的作为主角来写的歌剧,所以无论是在他对人物的塑造,情节的设计,还是里面一些情感的表达都是非常具有艺术价值的,为我们现在对声乐作品的表演和作品的分析都提供了素材,是值得我们去不断学习的,它里面所包含的戏剧性和抒情的艺术价值都是值得我们不断地学习和借鉴。

参考文献:

- [1]姚亚平·西方音乐史[M].中央音乐学院出版社,2005,6.
- [2]尚家骥·欧洲声乐发展史[M].华乐出版社,2003,5.

作者简介:梁梦琪(1999.08-),女,汉族,河北唐山人,本科,学生,研究方向:音乐。



歌剧《费加罗的婚礼》