

歌剧咏叹调《你们可知道》的演唱分析

文/曹雨

摘要：莫扎特的著名喜歌剧《费加罗的婚礼》中凯鲁比诺这一角色形象鲜明，性格特征突出。文章通过对其演唱的咏叹调《你们可知道》音乐结构分析与演唱分析，进一步刻画出凯鲁比诺的人物形象特征，从而更深入地理解作品的情感表达与内涵。

关键词：莫扎特；歌剧；咏叹调

一、歌剧《费加罗的婚礼》故事梗概

歌剧《费加罗的婚礼》讲述了男仆费加罗与女仆苏珊娜即将步入婚姻殿堂，然而，处于统治阶级的伯爵极大地阻碍这两人的婚事。费加罗为了保护心爱的苏珊娜与伯爵斗智斗勇，被伯爵冷落的伯爵夫人也参与了进来，目的是拯救她和伯爵的爱情。

《你们可知道》出现在歌剧的第二幕中，男仆凯鲁比诺的第二次出场。在伯爵夫人的房间里，女主苏珊娜和男主费加罗以及伯爵夫人三人商议要把凯鲁比诺打扮成苏珊娜，让他代替苏珊娜和伯爵约会，好让伯爵夫人当场捉奸。凯鲁比诺很乐意帮这个忙，因为正值青春年少的他，对爱情充满了天真的幻想和美好的向往。他对苏珊娜、巴巴丽娜、甚至高贵的伯爵夫人都产生了一种特别的情愫。这份爱是一种单纯对美丽和爱情的向往。所以他一边试着衣服，一边随着伴奏唱出了全剧最著名的咏叹调——《你们可知道》。

二、《你们可知道》音乐结构及演唱分析

《你们可知道》是一首典型三部曲式结构的作品。调式为降B大调，节奏为2/4拍，稍快的行板。音乐一开始强度为P，音乐轻快连贯，充满活力。另外，作者采用左手的断奏十六分音符来做伴奏织体，右手则是一条连贯的旋律线，连接线很小。这时歌唱者应随时注意调整自己的呼吸，为A段的演唱做好准备。

A段：这一部分首先展示了主人公的内心感受。所以，这里歌唱的主要特点应该是陈述。在节奏的运用上采用四分和八分音符交替，其中点缀十六分音符和三十二分音符让音乐感觉到更加饱满。旋律上，多采用级进和小范围跳进的音程来写，使得这段陈述性的特点更加突出。伴奏主要采用的是连续、弱起的十六分音符，使得音乐更加流畅。这一段要唱出不确

定和略带不安的感觉，歌唱者必须严格控制好自己的呼吸，使呼吸显得非常有弹性，有一种微微跳动的感觉，这样才能表达出歌词中的兴奋和疑惑。

B段：这个部分音乐开始不断转调。它的音调安排是F大调、降A大调、C小调、G小调。在旋律中，变调这一手法用来表达凯鲁比诺的困惑、悲伤和不安。例如，在第21—34小节，描述了凯鲁比诺试图描绘自己心目中恋爱的味道却又羞于表达的情感。然而，在第35—44小节，描述了凯鲁比诺对爱情的理解：有时很沮丧，有时很兴奋，随后在他的内心又感到一些寒冷或温暖的情绪。又比如第45—51小节，在弱奏的力度上描述了“我向遥远的方向呼唤幸福，转眼间幸福消失得无影无踪，一种模糊不清的爱”。这一部分钢琴伴奏仍然使用微弱的连续十六分音符伴奏，有两个音调和带有小线条的音符。伴奏织体没有改变，但音乐的强弱出现了对比，比如第45小节的弱，还有第54、56小节的中强到弱。第25、28、48、51小节展现了伴奏织体的三个部分的结构，演唱者要注意保持各部分之间的平衡，根据自己的呼吸控制准确的吸气时间。这里与第一部分的音乐相比，有着很强的感染力和推动力。

A段再现：几乎是A段的原样再现，它的旋律、节奏、调式、钢琴伴奏等特点与A段类似。但是基于A段的长度它有所扩充，再一次表达了主人公对爱情的迷恋和困惑。这一段比第一部分显得更无助和坚定，音乐与歌词的结合使人物内心复杂，丰富的情感有了更加微妙的变化。

这首咏叹调最难的地方是它不断、连续的转调。从咏叹调的演唱来看，首先，歌唱者要清晰地认清谱面，并且准确把握歌曲的节奏特征和语调。其次，要

注意起音时的清晰度和准确度，以及句与句、字与字之间的强弱的对比变化。最重要的是应注意音乐中气断声不断的要求，注意旋律和歌词的连贯性。

三、结语

《你们可知道》充分体现了古典主义时期意大利喜歌剧的特点。从巴洛克时期到古典主义时期，喜歌剧对歌剧的发展起到了承上启下的作用。它常以人们的日常生活为题材，作品轻松愉快，积极向上，易于理解。旋律通常有不同的节奏变化和音程跳跃。加上快速的口语，绕口令一般的唱段和灵活的音符，使得音乐充满活力。因此，为了配合上述特点，歌唱时要注意吐字清晰，具备良好的呼吸控制。同时，为了达到一定的喜剧效果，喜歌剧在注重歌唱技巧的时候也应注意运用丰富的肢体语言，以此来增强喜剧效果，

成为真正的喜歌剧。

莫扎特的声乐作品大部分以纤巧、灵活以及抒情性著称，表现风格典雅、流畅、秀丽、不浮夸，并且使用过度的力度对比，在中等音量范围内做到优雅、从容和连贯。

参考文献:

[1]黄凌震.莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》中女中音咏叹调《你们可知道》艺术特征[J].课程教育研究,2016(06):204-205.

[2]赵碧波.浅析歌剧《费加罗的婚礼》中凯鲁比诺的人物形象塑造及演唱技巧.[J].北方音乐,2013(5):30.

(作者单位:成都大学)

