

简论莫扎特作品《费加罗的婚礼》

论文摘要：被誉为“音乐神童”的莫扎特在其短暂的一生中，创作了大量的音乐作品，为人类留下了极其宝贵而丰富的音乐遗产，创作体裁涵盖几乎所有的音乐作品门类。歌剧是莫扎特最重要的创作领域，在他不足 36 岁的生命中有 25 年在从事歌剧创作，共创作了 22 部。本文以其著名的歌剧《费加罗的婚礼》为研究对象进行了探析，希望能帮助大家更好的欣赏《费加罗的婚礼》。

论文关键词：莫扎特；歌剧；序曲；重唱；咏叹调

《费加罗的婚礼》（Le Nozze di Figaro）创作于 1785—1786 年间，是欧洲音乐天才莫扎特最杰出的三部歌剧中的一部喜歌剧，是根据法国戏剧家博马舍的同名喜剧改编而成的四幕歌剧。奥地利作曲家莫扎特是古典乐派最典型的作曲家，与海顿、贝多芬并称为维也纳古典乐派三大作曲家。音乐大师莫扎特的一生是短暂而艰辛的，但也是勤奋而多产的，就在他不足 36 岁的一生里，为人类留下了极其宝贵的音乐文化遗产，歌剧就有 22 部，以《费加罗的婚礼》、《唐璜》、《魔笛》最为著名。在这其中《费加罗的婚礼》是近年来最被中国大众所熟悉、喜爱的。这部歌剧在音乐创作、社会思想以及很多方面具有突出的意义，也有人把它称为是欣赏莫扎特歌剧的入门之作。本文主要从以下几个方面对莫扎特的著名歌剧《费加罗的婚礼》进行了探析，希望能帮助大家更好的理解这部歌剧，以便能欣赏精彩的音乐和绝妙的唱法。

一、莫扎特简介

莫扎特全名沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特，1756 年 1 月 27 日出生在奥地利萨尔茨堡的一个宫廷乐师之家，1791 年 12 月 5 日卒于维也纳，终年 36 岁。莫扎特从小就显露出极高的音乐天赋，他 4 岁跟随父亲学习钢琴，5 岁开始作曲，6 岁时和姐姐在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、巴黎、米兰、普雷斯堡等很多地方作了一次试验性的巡回演出，这次演出让莫扎特名声大噪，甚至被请进维也纳的皇宫，为皇帝做表演。这位音乐神童有着惊人的创作速度，和辉煌的艺术成就，称他是天才一点也不为过。在短暂的生命历程中，他创作了二十多部歌剧，四十多首交响曲，五十余首协奏曲，二十七首弦乐四重奏等等，共计六百二十二首作品。莫扎特的音乐节奏清晰明快，旋律悦耳动听，很多伟人和科学家终生都非常喜爱他的音乐。歌剧是莫扎特创作的主流，他与格鲁克、瓦格纳和威尔第一起被称作是欧洲歌剧史上四大巨子。莫扎特的歌剧作品具有强烈的民族性、时代性和社会性。

二、歌剧《费加罗的婚礼》的诞生背景

18 世纪的欧洲，法国资产阶级大革命一触即发，启蒙运动所宣扬的“自由、和平、民主”的思想对当时社会的各个方面产生了极大的影响。生活在这个新旧思想激烈碰撞时期的莫扎特反对封建专制制度，反对大主教的资产阶级意识迅速成长，他对“大主教恨得发狂”，却把普通下层人民比喻成“最真实的朋友”。1781 年 6 月，莫扎特终于无法忍受大主教的刻薄与侮辱，与大主教公开决裂。为了尊严他毅然辞职离开，成为欧洲历史上第一位公开摆脱宫廷束缚的音乐家。此后，莫扎特定居在“音乐之都”——维也纳，开始了一个音乐家的贫

苦、艰辛却拥有尊严和自由的艺术生涯。

《费加罗的婚礼》是 18 世纪法国文学家博马舍所创作的喜剧，是他的“费加罗三部曲”中的第二部，这部喜剧针对当时的封建贵族阶级进行了揭露和讽刺。由于当时法国正处于大革命的前夕，所以虽然这部喜剧因为在巴黎法兰西剧院的首演获得了整个欧洲的好评，但是奥地利皇帝约瑟夫二世却禁止在维也纳上演这一剧目。

1785 年的春夏期间，莫扎特准备根据博马舍的同名喜剧创作歌剧《费加罗的婚礼》，他请来当时的宫廷诗人罗伦佐·达·庞特（LorenzodaPonte）为自己的新歌剧填写歌词。莫扎特用了将近一年的时间谱写曲子，在二度创作中，他沿袭了原著对封建贵族的奢侈、荒淫、愚蠢的讽刺、批判精神，颂扬了与贵族老爷斗智斗勇的，以费加罗、苏珊娜为代表的市民阶层的机智、勇敢、正直的品质，充分表现了莫扎特当时同封建阶级斗争必胜的进步思想和乐观主义精神。1786 年，经多方努力这部歌剧终于可以首演并取得了巨大的成功。

三、歌剧《费加罗的婚礼》的欣赏要点

（一）序曲

莫扎特创作的四幕喜歌剧《费加罗的婚礼》描写了十七世纪中叶，阿尔马维瓦伯爵的仆人费加罗在和女仆苏珊娜结婚之际，得知伯爵送给他们婚房是想要霸占苏珊娜，二人决心设计和伯爵斗一斗。因为整个故事都是在一天之内发生的，因此博马舍曾把这部作品命名为《狂欢的一日》，似乎是这个曾用名给了莫扎特灵感，他采用奏鸣曲式创作了一首急速而妙趣横生的序曲，这部序曲短小活泼，节奏明快，虽然没有从歌剧的音乐主题直接取材，但是同歌剧本身有着极深的联系，生动地再现了歌剧紧张而又极富喜剧性的情节。这段音乐完整而独立，常被脱离歌剧而单独演奏，成为音乐会上深受欢迎的传统曲目之一。

该序曲采用无发展部的奏鸣曲式写成，只包含呈示部和再现部。呈示部的主部呈现了两个主题，第一主题由小提琴以轻声快速的音型带出，然后加入木管力度渐强，接下来全乐队刚劲有力的演奏表现出主人公与贵族斗争的勇往直前、不可阻挡的气势。第二主题由木管与圆号主奏，像是明快、雄健的号声，体现出抒情喜剧的风格。活泼跳跃的连接部后，是用属调写成的有两个主题的副部，刻画了费加罗勇于争取爱情的性格。结束部用优美细腻的抒情旋律勾勒出了歌剧中女主人公苏珊娜的形象。莫扎特用短小的连接部代替展开部，音乐直接进入再现部，呈示部所有的主题都在主调上重复。最后全曲在欢快热烈的气氛中结束，体现了费加罗智斗伯爵获得婚姻自由的欢乐情绪。这首序曲以幽默、活泼的快节奏烘托出了歌剧的喜剧气氛，序曲一完，幕布拉开，费加罗和他的未婚妻苏珊娜在婚礼前的种种趣事就此开始。

（二）重唱

《费加罗的婚礼》是一部人物关系复杂、故事情节曲折的喜歌剧。在这部歌剧中莫扎特广泛地运用了各种重唱形式刻画人物，讲述剧情。例如第一幕中苏珊娜回到房间，遇见了以借据为要挟一心想要嫁给费加罗的马尔切琳娜，情敌见面分外眼红，于是马尔切琳娜和苏珊娜展开了一场舌战。二人由一开始的假装礼让，到不顾面子互相讽刺谩骂，最终马尔切琳娜说不过苏珊娜，在苏珊娜胜利的笑声气哼哼地走了出去。莫扎特巧妙地运用风趣幽默的二重唱形式，淋漓尽致地刻画出了第三阶级小人物的形象。广泛地运用重唱是这部歌剧的一大特色。以女主人公苏珊娜为例，她在整部歌剧中的咏叹调只有 2 首，而重唱唱段却有 12 首。由此可见，重唱在这部歌剧中占有着极其重要的地位。

（三）咏叹调

咏叹调是西洋歌剧等戏剧中一种极富抒情性、戏剧性的独唱乐段，是歌剧艺术中最常用、最有魅力的声乐体裁，一般用于集中表现人物的内心情感，它的作用就像是戏剧中的“独白”，

表现出人物的性格特征。这部歌剧里的咏叹调与重唱相比，更突出了抒情性，主要描绘了剧中人物的内心情感。剧中主人公费加罗的三段咏叹调堪称是声乐演唱的精妙绝伦之作，是男中音声乐曲目中最经典的声乐唱段之一。例如，莫扎特为主人公费加罗量身定做的咏叹调《你想要跳舞吗我的小伯爵》就生动地表达了费加罗当时的心情，塑造了勇敢，机智的人物形象。第一幕中当苏珊娜告诉费加罗，伯爵送给他们婚房是对苏珊娜另有企图的时候，无比愤怒的费加罗决心要好好教训一下伯爵，捍卫自己的爱情。他唱出了该剧第一个节奏轻快而明朗的咏叹调：“亲爱的伯爵如果你想跳舞，就由我来为你伴奏，如果你来我的学校我会教你如何嬉戏，我花样很多，我可以揭发他的阴谋，至于掩饰则更加容易，一面冷嘲热讽，一面暗中进行，同时公然表态……”。这个节奏欢快的咏叹调为故事的后续发展埋下了很好的伏笔，同时也预示着一场闹剧即将开始。

莫扎特创作的《费加罗的婚礼》是歌剧中的巅峰之作，200多年来，该剧是世界各大歌剧院上演频率最高的歌剧之一。它因极富喜剧性和抒情性深受人们的喜爱，不论是序曲，重唱，还是咏叹调都是那么让人沉醉，每一个音符都刻着一个伟大的名字——莫扎特。多少年来，人们对莫扎特创作的音乐的谈论从未停止过，剧院里《费加罗的婚礼》的精彩上演也从未消失过。谨以此文致敬伟大的莫扎特，也希望本文能帮助大家更好的欣赏《费加罗的婚礼》。