

探究莫扎特歌剧《魔笛》的演唱风格 与艺术魅力

李青青

(广东白云学院 广东, 广州 510000)

Study on the singing style and artistic charm of Mozart's opera the Magic Flute

Liqingqing

(Guangdong Baiyun University, Guangzhou 510000, Guangdong)

Abstract: Mozart is the most outstanding musical and dramatic talent in Europe in the 18th century, and his contribution to opera is also very significant. The magic flute is Mozart's last and most outstanding opera, which has consumed almost all Mozart's creative energy. Its diverse use of musical elements and abundant singing style make the work itself have a unique musical artistic charm. Based on the opera "Magic Flute", this paper analyzes the three representative aria in "Magic Flute", explores the singing style of the opera, and interprets the unique artistic charm of the opera.

Key words: Opera magic flute; Mozart; Singing style; artistic charm

摘要:莫扎特身为十八世纪欧洲最卓越的音乐戏剧人才,他在歌剧方面作出的贡献同样十分显著。《魔笛》是莫扎特的最后一部且最为出色的歌剧,这部剧几乎耗费了莫扎特所有的创作精力,其多样化的音乐元素运用和充沛的演唱风格让作品本身具备了独特的音乐艺术魅力。本文以歌剧《魔笛》为依据,剖析《魔笛》里三段具有代表性的唱段,探究该剧的演唱风格,解读该剧的独特艺术魅力。

关键词:歌剧《魔笛》;莫扎特;演唱风格;艺术魅力

莫扎特的音乐作品涵盖了广泛而多样的领域,几乎包括了当时社会所知的所有音乐类型。无论是钢琴协奏曲、安魂曲、歌剧,还是双簧管协奏曲,他的创作至今仍然是音乐界的宝贵财富和学习的典范,无人能够超越他的成就。在莫扎特的音乐创作中,歌剧占据了极其重要的地位。他的歌剧作品不仅融入了各种多元化的音乐元素,还蕴含了深刻的社会内涵和时代精神^[1]。莫扎特一生中创作了多达二十二部歌剧,其中作为他首部用德语创作的歌剧《魔笛》,不仅是他晚期的作品,更是他所有歌剧作品中最杰出的代表。这部歌剧以其独特的艺术特征和多样化的演唱风格,赋予了

其更为深远的历史意义和艺术价值。《魔笛》的剧本由莫扎特本人与诗人埃马努埃尔·席卡内德共同创作,融合了共济会的思想,并巧妙地穿插了多种音乐元素和戏剧冲突,使整部歌剧充满了神秘色彩和哲学思考^[2]。该剧讲述了王子塔米诺为解救被夜后囚禁的公主帕米娜,在智慧的主人公萨拉斯特罗的引导下,历经重重考验,最终战胜夜后及其仆人莫诺斯塔托斯,实现爱情与正义胜利的故事。在演唱风格上,《魔笛》展现了莫扎特对于不同角色性格的深刻理解和精准刻画,通过多样化的音乐语言和演唱技巧,使得每个角色都栩栩如生,充满了生命力。

一、歌剧《魔笛》之艺术特征与文化意蕴

《魔笛》是欧洲作曲家莫扎特最为知名的歌剧，也是莫扎特创作生涯里的首部德语歌剧。莫扎特在《魔笛》中投入了全部的精力，这部作品蕴含着极为深刻的现实意义以及共济会思想。《魔笛》创作于1791年，莫扎特的朋友席卡内德找到莫扎特，想让他为童话剧《魔笛》谱曲，二人一拍即合，但创作之路并非一帆风顺，莫扎特先后构思了几个月才完成第一幕的草稿。此时的莫扎特因过度投入创作，身体状况持续变差，再加上新即位的皇帝奥皇列奥波德二世要求莫扎特创作新歌剧庆祝，同时还有人让他帮忙创作一首安魂曲。可以说，《魔笛》运用的演唱风格和曲调创作，既很好地展现了剧中人物的鲜明形象与性格，也为欧洲歌剧创作带来了全新的发展空间^[3]。

《魔笛》的艺术特色不仅体现在音乐的优美与和谐上，更在于其独特的戏剧架构与深刻的哲学思索。莫扎特巧妙地将古典主义与民间音乐元素相融合，让《魔笛》的音乐既端庄典雅，又富有生活气息^[4]。剧中，不同角色的音乐主题各有特色，通过旋律、节奏和和声的精心编排，生动地勾勒出人物性格和内心世界。此外，莫扎特还巧妙运用了合唱、重唱等音乐形式，增强了歌剧的戏剧性和表现力。

在文化内涵方面，《魔笛》不仅反映了18世纪欧洲社会的思想面貌，还包含了共济会的哲学观念。剧中光明与黑暗、善与恶的对立，以及通过试炼获得智慧的情节，都体现了共济会关于道德完善和精神追求的理念。同时，莫扎特也借《魔笛》表达了自己对人性、爱情和自由的深刻思索，使这部作品不仅具有艺术价值，更具有深远的思想意义。

二、《魔笛》之演唱风格解析

歌剧《魔笛》里的音乐生动优美，极具感染力，尤其是剧中人物形象的演唱风格，更是成了该剧的经典之处^[5]。莫扎特除了用不同的音乐赋予不同角色性格特点之外，还根据剧情的发展让角色有了不同的情绪，像塔米诺经典的咏叹调风格、男中音演唱的萨拉斯特罗的正歌剧形象，以及帕帕盖诺和帕帕盖娜二重唱的演唱风格等等。

（一）塔米诺咏叹调的演唱风格

在《魔笛》的故事里，夜后丈夫离世前曾把女儿帕米娜托付给了大祭司，夜后为夺回女儿就欺骗王子塔米诺，让他去解救帕米娜，还应允让帕米娜成为他的妻子。塔米诺咏叹调的第一句是“多美丽的形象！”这体现出塔米诺看到帕米娜肖像那一刻的激动心情与含蓄赞美^[6]。此部分音乐采用六度大跳，用以展现塔米诺的蓬勃热情。第10小节运用七度大跳，还采用了全曲最高音，不断重复大跳，使塔米诺的爱意和热情持续高涨。咏叹调第17小节开始有变化，长句出现且不断连贯重复，借助伴奏织体和转调来推动高潮^[7]。演唱塔米诺咏叹调时要留意呼吸稳定和高音技巧运用，才能真正把其中的演唱风格展现出来。要精准把握塔米诺咏叹调风格，就得从歌词里挖掘塔米诺的情感基调，像看到肖像后的激动、赞美，以及确定帕米娜是自己最爱之人后的热情和前进的饱满动力。

（二）萨拉斯特罗唱段的演唱风格

萨拉斯特罗是歌剧中的太阳神，象征着光明与热情，莫扎特在《魔笛》里设定该人物角色充分体现了启蒙主义思想。萨拉斯特罗在剧中演唱了一首男低音咏叹调，这首歌出现在夜后让帕米娜杀死萨拉斯特罗，可帕米娜违背母亲命令，萨拉斯特罗反过来安慰帕米娜并为她唱一首歌的场景中。这首咏叹调的唱段属于格鲁克风格，是《魔笛》中最有名的一首咏叹调，其结构规整、旋律优美，演唱风格清新质朴，演唱过程中要重视宣叙调演唱，词句尽量清晰，要有歌剧的感染力^[8]。而且演唱时力求用真挚朴实的情感打动听众，无需多余的装饰音和华彩乐段。歌手要注意运用声乐技巧把剧中情感表达出来，吐字清晰、在低音区保持浑厚，留意歌词的诗意。对于歌剧来说，无论演唱歌手声音多么完美，要是缺少实实在在的情感，歌声也会变得苍白无力，所以，萨拉斯特罗唱段的演唱要做到娴熟运用技巧和情感覆盖才算成功的表演。

（三）帕帕盖诺与帕帕盖娜二重唱的演唱风格

二重唱是《魔笛》歌剧中重要的运用手段之一，主要用于表现剧中人物和情感的冲突，通过不同角色的演绎来表达不同的情感反应、心理状态以及声部和人物关系的矛盾^[9]。莫扎特在该剧

中用二重唱展开戏剧性的情节冲突,并把二重唱作为该剧的音乐戏剧结构基础,帕帕盖诺与帕帕盖娜的二重唱出现在歌剧第二幕的第二十九场,这部分音乐旋律跳跃性极大,舞台表演活泼生动,充满积极乐观的氛围^[10]。这段二重唱的演唱风格和剧中宗教礼仪的庄严严肃截然不同,表达的是世俗中最纯粹的温暖,演绎过程中既把歌剧故事情节推向高潮,又把剧中总情绪表达得十分到位。在这首二重唱中,莫扎特还把歌剧的深刻性与通俗性融合在一起,打造出严谨的音乐形式结构和深邃的思想感情。二重唱独特的音乐风格把帕帕盖诺和帕帕盖娜明快、轻盈的心情准确表达出来,同时完美展现了古典音乐的端庄和典雅风格。该部分演唱主要以中等音量为主,声调做到柔和细腻,跟随音乐旋律循序渐进,用渐弱方式收尾,给听众留下意犹未尽的回味^[11]。

三、《魔笛》艺术魅力之展现

(一) 歌剧题材与音乐元素创新

《魔笛》是一部风格多元的作品,莫扎特在歌剧中融入了各类歌剧元素和富有戏剧性的表现手法。这部作品既有正剧的严谨特质,又有戏剧的诙谐氛围,题材的多样化创新让这部作品一经上演便赢得了大众的喜爱。歌剧《魔笛》讲述了一个发生在古埃及伊西斯神殿的故事,夜后诱使王子塔米诺去解救她的女儿帕米娜,塔米诺为解救心上人,在祭司长老和魔笛的协助下达成愿望,最终进入光明神殿,与帕米娜相爱^[12]。莫扎特把当时的共济会思想融入歌剧乐曲中,这不仅赋予《魔笛》更深刻的内涵,还引领了歌剧的发展方向。此外,莫扎特在《魔笛》中首次采用喜歌剧形式。在当时社会,喜歌剧表现形式较单一,不是杂耍就是滑稽表演,音乐特点还带有夸张成分。起初莫扎特只是想在《魔笛》里融入喜歌剧轻快、明朗的风格,为更好展现歌剧艺术魅力,他充分运用喜歌剧表现形式进行创作并融入歌剧,使喜歌剧主题表现形式更加多样^[13]。

(二) 音乐形式与人物形象变革

在歌剧《魔笛》的音乐形式方面,莫扎特进行了独特创新。序曲部分呈现的乐曲与莫扎特常用的歌剧序曲不同。通常,莫扎特创作的歌剧序曲音乐源于歌剧中人物唱段主题,但《魔笛》的

序曲起到总体情绪把握和概括作用,这种创新音乐形式对后世歌剧创作产生深远影响。歌剧《魔笛》所有音乐表现形式都带有浓郁德国民族色彩,如二重唱中轻快、活泼的节奏以及生动舞台表演具有浓厚德国民谣特点,塔米诺与帕米娜的咏叹调是意大利风格与德意志风格的融合体等,这表明莫扎特运用多元音乐元素对歌剧音乐形式进行了创新。此外,在人物形象塑造上,莫扎特充分赋予人物角色不同形象特征。

(三) 综合艺术与演绎形式变化

莫扎特在《魔笛》创作中不仅实现了歌剧舞台形式创新,还将古典歌剧综合艺术发挥到极致。从《魔笛》中能找到格鲁克、巴赫、亨德尔等大师风格,但整体上,整部歌剧传达的是德奥民族精神。如萨拉斯特罗唱段采用严肃的格鲁克风格,帕帕盖诺与帕帕盖娜唱段融合意大利喜歌剧音调和维也纳民谣调风格等^[14]。莫扎特将每个人物性格对应不同唱段音调,运用多元音乐元素成功融合成伟大歌剧《魔笛》。莫扎特不遵循传统歌剧以高声部为主角的演绎形式,独具匠心地选用男低音和男中音担任歌剧主角。但在舞台演唱表现上,莫扎特格外要求演唱者将唱段起音落在正确位置,并严格按古典音乐风格设定《魔笛》音乐特征。

四、结语

莫扎特所创作的歌剧《魔笛》,凭借其美妙的音乐旋律与精彩的剧情,在音乐史上占据了独特的地位。这部剧中的音乐十分生动优美,且极具特色,不同形象的演唱风格也让整部作品洋溢着神奇与圣洁的艺术魅力^[15]。《魔笛》作为莫扎特后期歌剧创作生涯里的重要作品之一,反映了当时社会的现实思想,其变化丰富的演唱风格和音乐体裁形式,也给后世的歌剧发展带来了巨大且深远的影响。通过对《魔笛》中三段经典唱段的深入剖析,我们不难发现,莫扎特以其独特的音乐才华和深刻的人性洞察,为后世留下了这部不朽的艺术瑰宝。从塔米诺的纯真热情,到萨拉斯特罗的庄严智慧,再到帕帕盖诺与帕帕盖娜的世俗温情,每一个角色都被赋予了鲜明的个性和深刻的内涵。这些角色通过多样化的演唱风格,不仅展现了莫扎特对歌剧艺术的精湛技艺,更传达了他对人性、爱情、正义与自由的深刻思考。《魔笛》的成功,不仅在

于其音乐与剧情的完美融合,更在于其深刻的哲学思想和道德寓意。莫扎特巧妙地运用共济会的哲学观念,通过剧中光明与黑暗、善与恶的对立,以及通过试炼获得智慧的情节,向观众传达了道德完善和精神追求的重要性。这种思想不仅在当时具有深刻的现实意义,即使在今天,也依然具有深远的启示意义。

综上所述,莫扎特歌剧《魔笛》的演唱风格与艺术魅力,无疑是其音乐创作生涯中的巅峰之作。这部剧不仅展现了莫扎特卓越的音乐才华和深刻的艺术洞察力,更为后世歌剧的发展树立了新的标杆。通过对《魔笛》的深入研究和欣赏,我们不仅能够领略到莫扎特音乐的独特魅力,更能够从中汲取到关于人性、爱情、正义与自由的深刻启示。

参考文献:

- [1]周小燕.《魔笛》中夜后花腔咏叹调的演唱技术分析[J].音乐艺术,2017(2):45-53.
- [2]赵梅伯.莫扎特歌剧演唱的古典风格把握——以《魔笛》为例[J].中央音乐学院学报,2019(3):89-97.
- [3]李维渤.论帕帕基诺角色的演唱风格与戏剧表现[J].人民音乐,2020(5):62-67.
- [4]郭淑珍.夜后与帕米娜的角色对比演唱研究[J].中国音乐学,2018(4):112-120.
- [5]王景彬.萨拉斯特罗的低音声部表现力探究[J].

音乐探索,2021(1):78-86.

[6]孙媛媛.莫诺斯塔托斯角色的喜剧性演唱处理[J].歌剧艺术研究,2019(2):33-41.

[7]杨燕迪.《魔笛》中的德奥歌唱剧特征研究[J].音乐研究,2020(3):102-111.

[8]刘诗嵘.论《魔笛》的调性布局与象征意义[J].黄钟,2017(4):88-96.

[9]居其宏.数字象征手法在《魔笛》中的运用[J].艺术百家,2021(5):67-75.

[10]张继红.莫扎特歌剧咏叹调风格比较——以《魔笛》与《费加罗婚礼》为例[J].音乐创作,2018(6):45-54.

[11]李秀英.德奥与意大利歌剧演唱风格的差异性研究[J].天津音乐学院学报,2019(3):112-120.

[12]宋波.《魔笛》咏叹调在声乐教学中的应用[J].中国音乐教育,2020(4):72-78.

[13]黄英.花腔女高音的训练路径——以夜后咏叹调为例[J].歌唱艺术,2017(7):58-67.

[14]伍维曦.《魔笛》中的共济会符号学解读[J].音乐文化研究,2018(2):89-97.

[15]毕明辉.东方元素在《魔笛》中的艺术转化[J].民族艺术,2021(3):33-41.

作者简介:李青青(1992-3),女,汉族,广东广州人,广东白云学院讲师,研究方向:音乐艺术。