

浅谈费加罗的婚礼选段《哪里去了，美好的时光》的艺术特色和演唱技巧

● 许何缘

[摘要] 歌剧《费加罗的婚礼》作为莫扎特音乐创作的经典之作，自问世以来便以其独特的艺术魅力与深刻的社会意义吸引了无数观众与学者。而该剧第三幕中的经典选段，《哪里去了，美好的时光》不仅展现了莫扎特在音乐创作上的卓越才华，还深刻揭示了剧中人物复杂的内心世界。该选段以其旋律优美、情感细腻、戏剧性强等艺术特色，成为女高音声部的重要曲目之一。然而，如何准确诠释这一选段的艺术魅力，并通过演唱技巧将其完美呈现，一直是音乐表演领域的重要课题。因此，本文对该选段的艺术特色和演唱技巧进行深入探讨，以期对歌剧艺术的进一步发展提供支撑。

[关键词] 费加罗；婚礼选段；《哪里去了，美好的时光》；艺术特色；演唱技巧

艺术特色是指艺术作品在诸多方面展现出来的独特之处，这些特色使其与其他作品相区别，是构成作品艺术价值的关键因素。演唱技巧是指演唱者在声乐表演过程中为了准确表达作品的情感、风格和音乐内容而运用的一系列技术手段。研究《哪里去了，美好的时光》的艺术特色，有助于人们更好地理解莫扎特歌剧创作的风格与特点，把握其音乐创作的精髓。通过分析该选段的旋律、节奏、和声等音乐元素，可以更深入地理解莫扎特如何在音乐中表达情感、构建戏剧冲突、通过音乐语言来塑造人物形象。研究该选段的演唱技巧，能够提升演唱者的表演水平。演唱者需要掌握声音连贯、气息平稳和情感代入等关键技巧，才能准确传达伯爵夫人的情感变化，使观众产生强烈的情感共鸣，为观众带来更加精彩的演出。

Q 费加罗的婚礼选段《哪里去了，美好的时光》简介

《哪里去了，美好的时光》是歌剧《费加罗的婚礼》第三幕中的经典选段，由莫扎特作曲。歌剧围绕着男仆费加罗与女仆苏珊娜的婚礼展开。在这一选段中，伯爵夫人罗西娜在经历了种种闹剧后，独自一人反思自己的婚姻，唱出了这段咏叹调。这段咏叹调深刻表达了伯爵夫人对过去美好时光的怀念以及对丈夫背叛行为的哀怨。她回忆起曾经的甜蜜与快乐，质问那些虚假的誓言为何消逝，展现出内心的痛苦、无奈以及对挽回婚姻的一丝期望。宣叙调与咏叹调相结合，通过不同的节奏和旋律走向，细腻地刻画了伯爵

夫人复杂的情感变化。在乐器配置上，以2支双簧管、2支大管、2支圆号、弦乐组及键盘乐器等配合 soprano 独唱。双簧管和大管作为重要点缀，为音乐增添了丰富的色彩和情感层次。该选段是女高音的经典曲目，演唱者需要具备良好的气息控制能力，保证声音的连贯和稳定。还要准确地把握节奏和音准，通过声音的强弱、音色的变化等，生动表现出伯爵夫人的情感起伏。这对演唱者的演唱技巧和情感诠释能力都有着较高的要求。

Q 费加罗的婚礼选段《哪里去了，美好的时光》的艺术特色

（一）旋律优美与情感细腻

扎特以其非凡的音乐才华，谱写了一条极具感染力的旋律线。歌剧旋律的起伏与伯爵夫人内心的情感波动紧密相连。起始部分，旋律轻柔且略带忧伤，如同伯爵夫人在静谧中悄然开启记忆的闸门，那些曾经与伯爵共度的美好时光如涓涓细流般在音符间流淌。细腻的装饰音和舒缓的节奏，像是她在抚摸着往昔岁月的轮廓，每一个音符都饱含着对过去爱情的珍视与怀念。随着情感的推进，旋律在中后段出现了一些节奏的变化与旋律的上扬，恰如伯爵夫人内心深处挽回丈夫的渴望开始涌动，从默默地追忆转为一种带有力量的诉求。这种从柔到刚、从悲到盼的旋律转变，没有丝毫的突兀，而是如丝般顺滑，将伯爵夫人复杂而深沉的情感毫无保留地呈现在听众面前。使听众仿佛置身于她的情

感世界之中，感同身受地体会到那份美好与失落、哀怨与期望交织的心境。

（二）曲式结构严谨

选段的结构设计，巧妙地融合了宣叙调和咏叹调。宣叙调部分以其类似朗诵般的节奏和音调，简洁而有效地交代了剧情背景与人物的内心独白，为后续咏叹调的情感爆发奠定了坚实的基础。咏叹调部分又进一步细分，行板段落为ABA结构。A段的主题旋律在初次呈现时就深深烙印在听众心中，那是对美好时光的深情勾勒；B段通过旋律的转调与节奏的微调，形成了一种情感上的对比与张力，仿佛是现实的阴影开始笼罩在回忆之上；当A段再次回归时，既有一种情感的回归与呼应，又因之前的变化而带有了新的情感色彩，如同对过去的重新审视与对眷恋的再次强调。快板部分的多段式结构，像是情感的层层递进与爆发，每一段都有其独特的旋律动机与节奏型。它们相互衔接、相互呼应，将伯爵夫人内心的挣扎到最后的决心的心理变化展现得淋漓尽致。整个曲式结构如同一座精心构建的大厦，各个部分紧密相连，缺一不可，共同展现了作品丰富的情感表达与深刻的艺术内涵。

（三）戏剧性强

选段在有限的音乐篇幅内，展现出了强烈的戏剧冲突与张力，音乐与戏剧情节高度融合，成为推动剧情发展与塑造人物形象的关键力量。从一开始，那略带惆怅的旋律就仿佛将舞台的气氛渲染得凝重而压抑，预示着伯爵夫人内心的波澜；随着旋律的推进，音乐节奏的变化、力度的强弱交替，映射出戏剧情节中的悬念设置与矛盾升级；当旋律在某些节点上突然停顿或加速，恰似戏剧中的情节转折与高潮来临。在表达伯爵夫人对丈夫的质问时，音乐通过强烈的音符冲击和紧凑化的节奏，生动展现出她内心的愤怒与不甘；在隐约稍为缓和的段落，又像是戏剧中的短暂喘息与思考。这种音乐与戏剧的完美结合，使听众在聆听音乐的过程中，脑海中不由自主地浮现出舞台上伯爵夫人的神态、动作以及与其他角色之间的互动。使听众仿佛在欣赏一部精彩绝伦的音乐剧，而不是一段单纯的音乐。这增强了作品的艺术感染力与表现力，让作品在歌剧的舞台上始终闪耀着独特的光芒。

❶ 费加罗的婚礼选段《哪里去了，美好的时光》的演唱技巧

在演唱《费加罗的婚礼》选段《哪里去了，美好的时光》时，声音连贯、气息平稳和情感代入是至关重要的演唱技巧，它们相互关联且相辅相成，共同塑造出精彩绝伦的演唱表演。

（一）声音连贯

要实现声音的连贯输出，演唱者需要建立起良好的发声基础，通过正确的呼吸方法，使气息能够源源不断地支持发声。在演唱过程中，演唱者的喉咙应保持自然放松的状态，避免不必要的紧张和挤压，这样才能让声音如丝线般流畅地流淌出来。在处理“那些甜蜜的誓言，那些温柔的拥抱”这样的长句时，演唱者需要凭借稳定且持续的气息推动，使每个音符之间过渡自然，避免有明显的断点或突兀的变化。从发声原理来看，连贯的声音能够更好地展现旋律的优美线条，使听众能够清晰地捕捉到音乐的走向，仿佛跟随伯爵夫人一同沉浸在对往昔美好时光的追忆之中。在演唱“甜蜜的往昔在心中回荡”这句时，演唱者要运用腹式呼吸法，吸气时让横膈膜充分下降，使气息充满腹部，就像将气息储存于一个稳定的“气库”；发声时，以每秒约10~12次的均匀气息流速推动声带振动；喉咙保持自然张开，如同打哈欠时的初始状态，减少喉咙肌肉的紧张感，让声音顺畅通过。演唱者要想象声音沿着一条无形的轨道前行，从腹部出发，经过喉咙，沿着上颚向前推送，形成连贯的声音线条。著名女高音歌唱家安娜·奈瑞贝科在演唱此选段时，通过精准的气息控制与喉咙放松，在长达15秒的抒情长句中，能使声音毫无断点地流淌，音高波动控制在极小范围内。让听众仿佛被带入伯爵夫人的情感世界，深刻感受到伯爵夫人的美好回忆，感受到展现了旋律的优美与情感的细腻。连贯的声音还有助于在不同音高和音色之间实现平滑的转换，无论是低音区的深沉倾诉还是高音区的激昂表达，都能以一种有机统一的方式呈现，增强音乐的感染力和表现力。

（二）气息平稳

《哪里去了，美好的时光》选段的节奏和旋律变化丰富多样，既有舒缓的行板部分，又有较为激动的快板段落，对演唱者的气息控制提出了极高的要求。在演唱行板时，演唱者的气息要如涓涓细流般均匀而缓慢地呼出，才能支撑起悠长的旋律线条，使声音保持稳定且富有弹性。在快板部分，虽然节奏加快、音符较为密集，但演唱者的气息仍不能慌乱，需要有节制的快速呼出，确保每个音符都能清晰有力地传达。以著名歌唱家安德烈·波切利演唱的“愤怒与哀怨此刻在心底翻涌”这句为例，他在演唱前会先进行深度的腹式呼吸，将气息吸至腹部最深处，使横膈膜充分扩张。此时他腹部的隆起幅度可达5~8厘米，储备足够的气息量。演唱开始后，他巧妙地控制横膈膜快速且有节奏地收缩，每秒呼出的气息量约为平常的1.5~2倍，但始终保持稳定。喉咙保持适度的打开，既不过分紧张也不过于松弛，声带在气息的冲击下快速而有序地振动，振动频率可达每秒500~600次。在音符密集的“匆匆岁月怎可将爱遗忘”片段中，他凭借着对气息的精准节制，能将每个音符清

晰地唱出,音准偏差控制在极小范围,使听众能深切感受到伯爵夫人内心的激动与愤懑,生动地呈现出这一角色在快板部分复杂而强烈的情感。演唱者需要经过长期的训练,增强横膈膜的力量和对气息流量、流速的精准控制能力,即使遇到风浪(节奏和旋律的变化)也能稳稳前行,将作品完整而精彩地呈现给听众。

(三)情感代入

演唱者必须深入理解伯爵夫人这一角色的内心世界,将自己完全融入角色的情感之中。要做到这一点,需要演唱者对歌剧的剧情、背景以及人物关系进行全面而细致的研究。伯爵夫人经历了爱情的背叛与婚姻的危机,她在演唱中既有对过去美好回忆的眷恋,又有对现实困境的痛苦与无奈,还有试图挽回爱情的一丝希望。在演唱时,演唱者要从每一个音符、每一个乐句中挖掘出这些情感元素,并通过声音的强弱、音色的变化、节奏的把握等手段将其表现出来。在表达对美好时光的怀念时,可以采用轻柔、温暖的音色,略微放慢节奏,让听众感受到那份深深的眷恋;在表达伯爵夫人对丈夫的质问与不满时,则可增强声音的力度,加快节奏,使愤怒与哀怨之情得以宣泄。在表达对美好时光的怀念时,乐曲旋律平缓、速度较慢,演唱者可采用轻柔、温暖的音色,略微放慢节奏,如“哪里去了,美好的时光……哪里去了,那海誓山盟……”。每两个小节的后半拍出现的七分休止符,占据了一个小节中半拍的休止符,这样的处理犹如一个伤心欲绝的可怜人,内心带着悲痛倾诉心声,使听众感受到伯爵夫人对美好过往的深深眷恋。在表达伯爵夫人对丈夫的质问与不满时,如“为何一切变成眼泪,为何一切变成烦恼……”,演唱者则需增强声音力度,加快节奏,语气中带点责怪伯爵的意味,使愤怒与哀怨之情得以宣泄。这种从平静到激动的情绪转变,是全曲的高潮,展现了伯爵夫人内心的痛苦与无奈。只有当演唱者真正将自己代入到伯爵夫人的情感中,才能使演唱不再是机械的音符输出,而是充满生命力的情感倾诉。使听众产生强烈的情感共鸣,仿佛亲眼看见伯爵夫人在舞台上的挣扎与抗争,使这首咏叹调的艺术魅力得到最大程度地展现。

Q 结束语

通过对《哪里去了,美好的时光》的艺术特色和演唱技

巧的研究,本文得出以下结论:该选段在旋律优美与情感细腻方面表现出色,莫扎特通过细腻的旋律线条和丰富的装饰音,生动地描绘了伯爵夫人复杂的情感变化。在曲式结构方面,其巧妙融合了宣叙调和咏叹调,通过精妙的结构设计,使音乐与戏剧情节高度融合,增强了作品的戏剧性。在演唱该选段时,演唱者需要掌握声音连贯、气息平稳和情感代入等关键技巧,才能准确传达伯爵夫人的情感变化,使观众产生强烈的情感共鸣。未来,相关研究者应继续深化这一领域的研究,为歌剧艺术的繁荣与发展贡献更多力量。(指导老师:朱艳红)

参考文献

- [1]冯立成.中国近现代艺术歌曲《忆秦娥·恒山月》创作特色与演唱技巧分析[J].戏剧之家,2023(14):65-67.
- [2]郑莹,王鸿俊.豫剧艺术的演唱技巧在中国民族声乐创新发展中的应用研究[J].河南社会科学,2023,31(02):99-107.
- [3]张唱.古诗词艺术歌曲《落梅风·蔷薇露》的艺术特色与演唱分析[J].当代音乐,2024(04):202-204.
- [4]李姗姗,周庆恬.民族声乐研究的艺术意境——从《长相知》《我多么想》的作品风格、演唱技巧、情感表达角度[J].黑河学院学报,2024,15(01):149-152.
- [5]张雨欣.新编山西民歌《桃花红杏花白》的艺术风格与演唱技巧[J].黄河之声,2023(01):150-153.
- [6]朱洪男.美学视域下美声演唱特色及技巧分析——以《我要建一座王宫》为例[J].参花(上),2023(04):68-70.
- [7]龚梦娟.中国古诗词艺术歌曲演唱风格研究——以《凤求凰》《白头吟》为例[J].新传奇,2023(42):32-34.
- [8]赵昊.歌舞剧《奔腾向海》之林徽因唱段《你是人间的四月天》艺术特色分析[J].黄河之声,2023(22):108-111.

作者简介:

许何缘(2004—),女,汉族,江苏扬州人,大学本科,南京师范大学,研究方向:音乐学。