

# 马斯内歌剧作品中男高音的人物特征及形象塑造研究 ——以咏叹调《春风，你为何唤醒我》为例

王琛

西北师范大学, 甘肃 兰州 730070

**摘 要：** 马斯内作为 19 世纪抒情歌剧的代表人物，笔下作品重视对人物情感的细致刻画，注重采用文学名著中有关爱情的情节，注重抒情旋律的感染力，创作了一大批经典的歌剧，笔下人物形象更是生动无比，深受人们重视，至今为音乐会中的重要作品。本文通过对马斯内歌剧创作中人物形象，创作背景等方面，对作曲家马斯内歌剧创作特点有一个初步的认识。通过马斯内对男高音人物塑造的共同特征，为歌唱者在演绎马斯内歌剧中男高音的作品时，对于其作品的艺术特征等方面能够拥有准确的把握。

**关 键 词：** 马斯内；男高音歌剧演唱；《春风，你为何唤醒我》

## Study on Character Characteristics and Image Shaping of Tenor in Massenet's Opera Works

### — Take the Aria "Pourquoi Me Reveiller" as an example

Wang Chen

Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730070

**Abstract：** As a representative figure of lyric opera in the 19th century, Massenet's works attach importance to the detailed depiction of characters' emotions, pay attention to the use of literary classics about love plots, pay attention to the appeal of lyric melodies, and create a large number of classic operas. The characters in his works are even more vivid, which is highly valued by people. This paper has a preliminary understanding of the characteristics of composer Massenet's opera creation through the aspects of characters, creation background and so on. Through the common characteristics of Massenet's portrayal of the tenor characters, the singer can have an accurate grasp of the artistic characteristics of the tenor's works when performing the works of Massenet's opera.

**Keywords：** Massenet; tenor opera singing; "Pourquoi Me Reveiller"

## 前言

浪漫主义时期法国作曲家马斯内是 19 世纪末世界最具影响力的作曲家之一，法国抒情歌剧的代表人物，他的歌剧作品对世界歌剧的影响巨大，在他的作品中，拥有浓烈的法国民族色彩，歌唱性强，旋律优美，充满诗意。在他的歌剧创作中，对男高音角色给予独特的偏爱，使男高音角色在舞台上大放异彩。如在他的著名歌剧作品《维特》中男高音角色维特的咏叹调《春风，你为何唤醒我》，其优美的抒情的旋律和忧郁伤感的唱腔深受人们喜欢，至今在世界舞台上大放异彩，陪伴着一代又一代男高音的成长。

## 一、马斯内歌剧创作

### （一）马斯内生平

儒勒·埃米尔·弗雷德里克·马斯内，出生于 1842 年 5 月 12 日，法国作曲家，音乐教育家。马斯内出生在法国圣艾蒙德-雷赞地区的蒙图西耶，是家中的唯一一个孩子。他在年轻时显示出对音乐的天赋，开始接受音乐教育，学习钢琴和音乐理论。他的

音乐才华被发现后，他得到了一些资助，11 岁进入了巴黎音乐学院学习。

在巴黎音乐学院，马斯内得到了进一步的培养和发展。他学习了作曲、音乐理论和管弦乐指挥，并受到了一些著名音乐家的指导。他的学习成果得到了认可，1863 年凭借他的康塔塔《大卫·里奇奥》获得罗马大奖——音乐学院的最高作曲大奖。这使他有可能会前往罗马继续深造。

作者简介：王琛，男，汉族，籍贯：甘肃天水，在读硕士，研究方向：声乐演唱。

马斯内在罗马度过了几年，期间他深受意大利歌剧的影响。他拜访了许多著名的歌剧院，并研究了意大利歌剧大师们的作品。这段时间对他的日后创作产生了深远的影响，他的作品中常常融入了意大利歌剧的特色。

马斯内一生创作了27部歌剧，以及室内乐、钢琴曲、合唱以及其他音乐形式。他的作品多产而受欢迎，深受世界各地观众喜爱，并为法国歌剧的发展作出了巨大贡献。马斯内于1912年去世，享年70岁。

（二）马斯内的歌剧创作

马斯内作为19世纪抒情歌剧的代表人物，一生主要致力于歌剧的创作，笔下作品重视对人物情感的细致刻画，注重采用文学名著中有关爱情的情节，注重抒情旋律的感染力，创作了一大批经典的歌剧，如《维特》《黛伊斯》《萨福》等。笔下人物形象如《维特》中维特、夏绿蒂，《曼依》中曼依、葛利欧等更是生动无比，深受人们重视，至今为音乐会中的重要作品。马斯内的歌剧作品涵盖了各种题材，既有神话传说，又有历史故事，为男高音角色提供了广阔的发挥空间。

二、歌剧《维特》中男高音角色维特的人物特征

（一）歌剧《维特》的创作背景

歌剧《维特》是马斯内根据德国作家约翰·沃尔夫冈·冯·歌德的同名小说改编而成。小说《维特》于1774年出版，并以其深邃的情感主题和对人类心理的深刻描写而闻名。小说描写了主人公维特的爱情、孤独和自杀的心理旅程，成为浪漫主义文学的经典之作。歌德的这部小说在当时引起了极大的反响，其探讨的现代人精神困境和道德挣扎的主题深入人心。

马斯内对《维特》这个故事产生了浓厚的兴趣，并在1860年将其改编为歌剧。他受到了该小说中表达的情感深度和对人性的思考所吸引，相信这个故事能够通过音乐来更加生动地表达。《维特》于1887年在维也纳皇家歌剧院首演，获得了巨大的成功。这部歌剧在音乐和剧本上都忠实于原著小说的情感核心，展现了维特对夏绿蒂的痴迷、他内心的挣扎和最终的悲剧结局。

（二）男主人公维特的人物角色分析

在歌剧《维特》中，维特是一个复杂而深情的角色。他充满了才华、感性和冲动。在他受邀去参加一场舞会，认识了美丽的的女主人公夏绿蒂，从而引发了一段悲惨的爱情纠纷。他追求诗意和自由，对自然和艺术有着独特的感知力。维特追寻个人自由和内心的真实，他按照自己的价值观和激情行动，尽管这也导致了他经历的痛苦和挣扎。

维特内心矛盾于浪漫主义的理想化和冲动之间。他的热情和感性使他深陷于爱情的漩涡中，对夏绿蒂产生了强烈的爱慕之情。然而，他同时也面对着责任和道德的束缚，因为夏绿蒂是他朋友阿尔伯特的妻子。这种情感矛盾与内心的冲突是维特角色的重要特征。

维特是一个富有情感和矛盾的角色，在浪漫主义的情感世界中追求真实与自由的个体。他的人物角色展现了爱情、孤独、内心痛苦和责任之间的矛盾。通过对这一角色的塑造，马斯内为我们展现了一个充满矛盾、挣扎和成长的男高音形象，令人深思。

三、咏叹调《春风，你为何唤醒我》人物形象塑造

（一）马斯内歌剧作品中男高音的形象塑造

在马斯内的歌剧作品中，男高音角色的是一个独特的存在。他对男高音形象的塑造具有独特的技法。首先，马斯内善于运用富有表现力的旋律勾勒出男高音角色的性格特征，赋予了丰富的情感内涵。其次，马斯内注重运用和声的变化来展现男高音的歌唱技巧，使他们在演唱过程中能够展现出独特的魅力。此外，马斯内还在男高音角色的声乐作品中融入了法语的优雅与浪漫，使他们在演唱时更具表现力。

在他的作品中，马斯内善于通过音乐技巧的变化来对男高音角色的心理波动和情感情绪来进行塑造，赋予男高音角色饱满的艺术表现，例如在歌剧《曼依》中，男高音主人公葛利欧的咏叹调《从未见过如此美丽的姑娘》展现了其对曼依至死不渝的爱情和执着追求。充分体现了马斯内式男高音独特的艺术特征。而在他歌剧作品《维特》中的男高音咏叹调《春风，你为何唤醒我》，马斯内通过运用和声的变化，表现出男主人公维特内心的挣扎与痛苦。

（二）《春风，你为何唤醒我》作品分析

表1 《春风，你为何唤醒我》曲式分析图

|    | 引子  | A            | 间奏    | A'                |
|----|-----|--------------|-------|-------------------|
| 小节 | 1-4 | 5-17         | 18-19 | 20-33             |
| 调性 |     | #f-b-D-#F-#f |       | #f-A-#f-b-D-#F-#f |

这首作品是一首复二部曲式，作品速度是Lento缓慢的，速度60。

作品引子1-4小节，运用四小节伴奏，左手震音开始，预示作品的主题，强烈的悲伤感和维特的痛苦与挣扎。4-12小节，A段a乐句和b乐句分别各四小节，演唱时要注意情绪的递进，凄凉、悲伤的情感表现，速度的控制，使听众能够感受到哀叹似的诉说。

14-16小节是本首作品的高潮部分，他巧妙地使用了七度和弦和声，为歌曲增添了丰富的音色。这种独特的和声处理使得歌曲更具表现力，强化了主人公内心情感的冲突与挣扎。

《春风，你为何唤醒我》这首咏叹调，在演唱处理过程中，要注重情感的把握，使情感更有诗意化，同时着重创作背景，深刻的刻画而出人物的性格特征，使其能够彰显出特色<sup>[1]</sup>。还要遵循咏叹调的表现手法，要求达到艺术表现的诗意化，强调歌剧创作背景等方面问题。咏叹调作品是主人公内心世界的情感表达，要把稳戏剧张力的艺术表现。演唱咏叹调《春风，你为何唤醒我》要重点把握合理运用气息，适当控制声音力度，强化情感表达<sup>[2]</sup>。

（三）《春风，你为何唤醒我》背景分析

歌剧第三幕中维特的咏叹调《春风，你为何唤醒我》，这首咏叹调是《维特》这部歌剧中最为著名的男高音咏叹调，这首咏叹调的出现对维特人物形象的塑造和歌剧剧情的走向起到了至关重要的作用。

圣诞前夜，夏绿蒂取出了旅行中维特的信，满是泪水，被维特的爱所瓦解，苏菲邀请姐姐回家共享圣诞晚餐，看到夏绿蒂寂寞的神情，立刻猜出是因为维特，夏绿蒂打断了苏菲的安慰，对神祈祷，请求帮助软弱的自己并起身回家。这时维特突然出现在自己的面前，告诉他自己无法面对没有她的生活，并且开始朗诵

他曾经翻译的诗歌：就是这首《春风，你为何唤醒我》“春风啊，你让我感知爱抚，你让我体会爱情，然而，春风过后是狂风暴雨的折磨，如此人生，春风啊，既然如此，你为何把我唤醒……”这是这部歌剧中最重要的一首咏叹调。诞生多年来一直是全球歌唱家久唱不衰的唱段。维特难以控制的情绪、不能平静的内心世界以及对大自然的向往、对爱情的期待等，都通过我相感人的诗篇和马斯内高度精致的旋律倾泻了出来<sup>[3]</sup>。

#### 四、咏叹调《春风，你为何唤醒我》不同演唱版本的分析

通过对不同歌唱家演唱咏叹调《春风，你为何唤醒我》的比较分析，可以对我们演唱和表演这首咏叹调得到启发。

##### （一）弗兰科·科莱里的演唱版本分析

弗兰科·科莱里是19世纪最伟大的大号抒情男高音，出生于意大利，弗兰科·科莱里的嗓音通畅、宽厚、宏亮，音域广阔，激情充沛，风度潇洒。他的音色铿锵有力、华丽饱满，声音明亮而通畅。符合意大利美声中热情奔放、阳光灿烂等特点。科莱里所扮演的维特感情真挚，气势磅礴。非常贴合马斯内笔下对维特人物形象等方面的特点，带给观众强烈的情感冲击，他演唱的《春风，你为何唤醒我》对情感色彩的把握和对音乐的处理恰到好处，如在演唱到全曲高潮中的七度音时扎入更多的气息，声音更加饱满通透，让人们深刻感受到了维特在面临绝望时的痛苦与挣扎，而在高潮过后，科莱里运用了“半声”的演唱技巧，更是使人们感受到撕心裂肺过后的凄凉与无助。

##### （二）本杰明·伯恩海姆的演唱版本分析

本杰明·伯恩海姆是世界当代歌剧舞台上最活跃的抒情男高音之一，出生于法国巴黎，他拥有一口非常标准和地道的法语，本杰明拥有华丽的且高贵的音色。他所诠释的维特抒情性更强，更加具有绅士感，多情的，如诗一般营造出非常强烈的浪漫感。音乐处理的非常完美，音色像天鹅绒一般柔和悦耳，咬字清楚，发音准确。如在他演唱的第一句时可以听到他非常安静的处理，感受到维特面对绝望时自喃自话的表现，而在处理本篇最高潮的七度音时，他一改往常没有去过的嘶喊去对戏剧性的表达，而让人更多的感受到面对绝望时的一种抽泣。在他的演唱过程中可以听到维特内心深处的呐喊和哭泣，把握住并升华了维特内心情感升华戏剧张力的艺术表现。此外，本杰明·伯恩海姆是一名地

道的法国人，在他的演唱中可以清晰感受到他把法国本民族的特有的艺术表现，因此，他的演唱更符合法国人民心中的维特。

##### （三）乔纳斯·考夫曼的演唱版本分析

乔纳斯·考夫曼是现代世界上最当红的德国男高音。是少数男高音中既能唱莫扎特又能唱瓦格纳的歌唱家。同时他也精通意大利、法国的歌剧作品，声音可塑性强，剧目广泛，多才多艺，在德国被视为继翁德里希之后难得的德国男高音<sup>[4]</sup>。考夫曼所演唱的《春风，你为何唤醒我》拥有极致的戏剧张力，他的声音就像清晨的森林中蒙上一层薄雾。<sup>[5]</sup>在他的演唱中，考夫曼对歌曲的两段进行了对比，第一段更多赋予维特绝望而不失冷静，但是在处理第二段是他在技巧上赋予更多气息的注入和音色的变化，强烈的表现了维特爱而不得即将赴死的呐喊和痛彻心扉。<sup>[6-7]</sup>考夫曼版的维特真正唱出了人物求爱不得，人格分裂，撕心裂肺的特征，从戏剧效果上绝对是上等版本。<sup>[8]</sup>

这三位歌唱家都是世界上最为著名的男高音，他们把马斯内笔下维特的人物形象及人物特征表现的淋漓尽致，并加入了自己的理解。从音色来看，科莱里属于大号抒情男高音，他的演唱激情充沛，给人带来无限遐想。本杰明属于抒情男高音，他的演唱更加的深情，朴实优美。考夫曼属于戏剧男高音，他的演唱拥有更加充沛的戏剧张力，撕心裂肺，沁人心脾。<sup>[9]</sup>从音乐来看，科莱里的演唱拥有意大利人独有的阳光明媚，热情奔放。本杰明把法国人骨子里的浪漫焕发出来，非常符合大众心目中的维特。考夫曼赋予了维特丰富的情感内涵，将德国人独有的内敛、朴实融合在自己的声音中，拉近与观众的距离。<sup>[10]</sup>

通过对三位歌唱家的演唱分析，对我们的学习起到了非常重要的示范，他们各具魅力，都加入了自己独特的理解，值得我们去深刻的学习。

## 五、结语

马斯内的歌剧《维特》对歌剧艺术的发展起到了积极的推动作用。而其中著名的男高音咏叹调《春风，你为何唤醒我》这首咏叹调对演唱者的演唱基础有着较高的要求，是男高音趋向成熟的试金石。同时，这首曲目也成为我们学习和研究的典范，能够更好地对我们的声乐技术等方面带来帮助。通过对《春风，你为何唤醒我》的演唱和研究，使我们能够更好地理解马斯内的音乐创作风格，也为我们日后的学习生涯奠定了基础。

## 参考文献

- [1] 闫卫冕. 歌剧《维特》的咏叹调《春风，你为何唤醒我》的艺术表现和演唱分析 [D]. 云南艺术学院, 2019(02).
- [2] 牛艺添. 歌剧《维特》的咏叹调《春风，你为何唤醒我》的艺术表现及演唱研究 [J]. 音乐生活, 2021, (06): 77-80.
- [3] 杜金泽. 取材歌德《少年维特之烦恼》的抒情歌剧《维特》[D]. 上海音乐学院, 2012(01).
- [4] 史君良. 男高音歌唱家乔纳斯·考夫曼 [J]. 歌唱艺术, 2011, (09): 28-30.
- [5] 董千策. 论普契尼歌剧中悲情色彩人物的形象塑造——以《曼依·莱斯科》、《波西米亚人》、《托斯卡》为例 [D]. 黑龙江: 哈尔滨师范大学, 2015.
- [6] 田晓琳. 马斯内歌剧《玛依》创作的历史背景 [J]. 北方音乐, 2020(24): 25-27.
- [7] 李元浩. 马斯卡尼歌剧《乡村骑士》和声研究 [D]. 山东: 曲阜师范大学, 2021.
- [8] 周翔飞. 马斯内歌剧《维特》男主角角色形象塑造述略 [J]. 黄河之声, 2021(7): 114-116.
- [9] 石萌. 19世纪意大利歌剧与审美视界的关系探究——以威尔第的创作经历及其歌剧作品为例 [D]. 贵州: 贵州师范大学, 2015.
- [10] 柏宏. 法国小提琴作品的演奏技巧探究——以马斯涅《沉思》为例 [D]. 黑龙江: 哈尔滨师范大学, 2017.