

莫扎特歌剧《后宫诱逃》音乐赏析

何俊萍

(湖北水利水电职业技术学院 湖北 武汉 430202)

[摘要] 歌剧《后宫诱逃》，是著名作曲家莫扎特所最早完成的歌剧。《后宫诱逃》这部歌剧是莫扎特根据该剧作家布雷特纳所在歌剧脚本改编而来，被后人成为“莫扎特的青春纪念碑”，也是莫扎特这位传奇戏曲家人生中第一部喜剧杰作。本文将音乐视角对莫扎特这一名作进行赏析。

[关键词] 莫扎特；《后宫诱逃》；赏析

引言

莫扎特，十五岁时被称作“音乐神童”，其一生所创造歌剧达22部。从莫扎特晚年时期的《魔笛》之韦伯的《自由射手》索性延续的纯德国歌剧发展情况来看，《后宫诱逃》这部与1782年完成话剧无异处于开拓者的地位^[1]。其改编自歌剧作家布雷特纳所著的同名歌剧脚本，此作淋漓尽致的体现了启蒙时代的人文主义特征。《后宫诱逃》全剧有三幕二十六场构建而成，其所讲述的是西班牙贵族贝尔蒙特准备在土耳其国王帕夏的后宫中拯救出心爱之人康斯坦茨，与同样沦为阶下囚的前奴仆布朗德以及其朋友佩德里洛从旁协助，被守卫奥斯明识破要予以三人死刑却被帕夏释放的故事。

1 作曲家阶级与创造历程

1.1 作曲家简介

莫扎特，十八世纪奥地利作曲家，被奉为欧洲最伟大古典主义作曲家之一，作为欧洲古典主义音乐的典范人物，对欧洲音乐的发展有着决定性的作用，其一生拥有作品歌剧22部、交响乐41部、协奏曲42部、安魂曲1部以及诸多鸣奏曲、室内乐、宗教音乐与歌曲等^[2]。

1.2 创作经历

莫扎特在1781年与大主教科洛雷多绝交后，只身来到音乐之都维也纳，至此，一名音乐家开始了属于他自己的独立生活。来到维也纳不久便从剧场监督斯特凡尼的手中接收了一部脚本。斯特凡尼对莫扎特尚未完成的作品《察伊德》有着见微知著的了解，并感觉与脚本作家布雷特纳所撰写的脚本有着异曲同工之妙，在自行修改后便交给莫扎特。这一作品曾计划于在俄国大公爵到维也纳访问时上演，因此在八月份下旬便以完成第一名的编写。但由于大公爵访问时间的推迟，随即减慢了写作的速度，这一剧本不在纳入庆典表演清单之上，至此，其被拖延至1782年才顺利完成^[3]。

2 《后宫诱逃》艺术赏析

2.1 故事背景

《后宫诱逃》的背景故事时间线设定在公元16年的东方，其主要涉及的人物设定有男主贝尔蒙特、女主康斯坦茨、国王帕夏，配角佩德里洛、布朗德、卫斯明等。序曲的构架首先是大提琴支撑小提琴，并以p的力度演奏出极为轻快的主题音，在不久后演变为f的全程协奏，其中包括短笛、三角铁、大军鼓、钹在内的土耳其风格音乐效果。在反复之后，音乐以使人头晕目眩的节奏开始奏响，呈现出强弱分明的听觉效果，在属和弦结束之后，立即进入以小调为主的行板部分，并以长笛以下的木管和弦乐作为配器进行一般的编制。在第一幕的初始部分，使用c小调演奏出贝尔蒙特充满优美与憧憬的咏叹调旋律，随后出现以C大调为主的急板部分乐曲，在逐步反复进行后，与第一幕进行衔接。此歌剧的一开始，便以整个都被皇宫围墙遮挡的舞台展现出皇宫的“大”，再以帕夏回到皇宫时的排场展现出皇宫的富丽堂皇。接下来，身着充满褶皱服装的贝尔蒙特出场，身上的灰尘给人一种此人好似经历了很长时间的长途跋涉这一感觉。当贝尔蒙特从他的两只鞋子中倒出一小堆沙子时，更显其路途的艰辛。以上细节都会令看客会为良久，令人对舞台设计师与服装设计师不由心生敬佩。

2.2 背景音乐赏析

本文将《后宫诱逃》第一幕为例，进行此歌剧的背景乐赏析。第一幕，第一场的情景为帕夏的皇宫，故事情节为贝尔蒙特为拯救被出售给帕夏的未婚妻康斯坦茨，贝尔蒙特面对帕夏的皇宫吟唱《这回能和你见面了》这一首憧憬之歌，但对于用什

么方法进入宫殿贝尔蒙特略显迷茫。此场景贝尔蒙特的咏叹调为c大调行板3/8拍。第一幕第二场故事情节为贝尔蒙特与守卫奥斯明的二重唱。守卫奥斯明爬上无花果树摘取无花果并哼唱“发现可爱的姑娘，要吻她一千次。”贝尔蒙特向奥斯明追问佩德里洛等人的现状，但得到的答案模棱两可。次场景中中贝尔蒙特与奥斯明的二重唱为G小调行板6/8拍与G小调行板2/2拍，后半部分变为D大调6/8拍的急板。第三场故事情节为奥斯明在背后将佩德里洛的坏话，佩德里洛为表示愤怒，唱了首咏叹调《迷恋女人的年轻人》。紧接着守卫奥斯明的咏叹调为F大调2/2拍的快板，充满了生气。在生动刻画守卫奥斯明的性格时，使用A小调3/4拍表现出佩德里洛的愤怒已达到定点。第四场的情节为守卫奥斯明只身离开后，贝尔蒙特登场，此时，贝尔蒙特表现出即将重逢的喜悦。在得知未婚妻康斯坦茨没有死亡且国王帕夏预向其求婚，以及守卫奥斯明也想将佩德里洛的爱人布朗德占有时，贝尔蒙特便决定帮助两名少女逃走，便向佩德里洛表示让其将自己作为建筑师推荐给国王帕夏。第五场故事情节为贝尔蒙特吟唱《还能和你见面吗》，在运用宣叙调呼唤后，紧接着唱起优美咏叹调《我的心在激烈跳动》。此时，佩德里洛跑来对贝尔蒙特说：“快藏起来，帕夏来了。”此场景中的咏叹调《我还能和你见面吗》A大调2/4拍进行演奏。第六场故事情节为国王帕夏与贝尔蒙特的未婚妻康斯坦茨共同出场，土耳其士兵的合唱。此合唱曲目运用了三角铁、大军鼓、钹短笛在内的C大调2/4拍的管弦乐全奏，构筑出极为庞大华丽的伴奏。第七场故事情节为国王帕夏向康斯坦茨询问其悲伤的理由。康斯坦茨高声唱到：“我正在恋爱，很幸福！可是，欢乐突然消失，生死离别成为我的命运。”这首自己境遇的花腔女高音咏叹调采用降B大调的柔板4/4拍，康斯坦茨在没有答应帕夏的求爱后下场。第八场故事情节为帕夏思量着康斯坦茨的态度。此时，贝尔蒙特在佩德里洛的陪同下上场，佩德里洛向国王帕夏推荐了贝尔蒙特这位来自“意大利的建筑师”，并向帕夏恳求能够任用贝尔蒙特，国王帕夏在同意后离场。第九场故事情节为佩德里洛因事情的顺利而心生欢喜，贝尔蒙特急不可耐的想与康斯坦茨相见。贝尔蒙特压抑不住想念的情愫，佩德里洛提醒他：“这里可是敌人的阵地”。当二人正准备回到庭院时，守卫奥斯明挡住了二人。第十场故事情节为佩德里洛向守卫奥斯明解释说贝尔蒙特是国王帕夏亲任的“来自意大利的建筑师”。但是奥斯明咒骂到：“你是欺骗不了我的，蠢货。”此时，一名土耳其士兵向奥斯明说：“这是真的。”奥斯明抱有敌意的唱道：“你们快滚开，不然的话，我会用鞭子狠狠的抽打你们”。贝尔蒙特与佩德里洛二人合唱：“这样的招待方式未免太遗憾了。”二人被奥斯明赶走，走进庭院。此场景是贝尔蒙特与佩德里洛、奥斯明的三重唱，以C小调快板2/4拍与C大调快板2/2拍进行。

结语

以《后宫诱逃》第一幕的赏析中不难看出，其舞台构思设置精妙绝伦。莫扎特能够对其进行巧妙有效的利用，作出如此生气勃勃的舞台喜剧。并且在另一方面对歌剧的形式也进行了巧妙的利用，创造了属于自己的独特音乐，值得人们瞩目。

参考文献

- [1] 张鸿岛，欧洲音乐史[M]，人民音乐出版社，1983.
- [2] 科贝，西洋歌剧故事全集（第一册）[M]，人民音乐出版社，2000.
- [3] 何亮亮，莫扎特歌剧《后宫诱逃》在今日世界[J]，世界，2006（3）.