

论歌剧《茶花女》中咏叹调《永别了，过去的美梦》的演唱分析

陈洁

太原市艺术研究院

[摘要]歌剧《茶花女》是以法国作家小仲马同名小说为题材由意大利作曲家威尔第改编而成。体现了威尔第中晚期的创作风格。这部作品一经上演就受到众人追捧，风靡全球。经过几百年的岁月更迭，依然屹立不倒。其中歌剧第三幕中第一场女高音咏叹调《永别了，过去的美梦》，由主人公薇奥莱塔来演唱，本文从歌剧《茶花女》的创作背景出发，对此首咏叹调进行了较为深入的分析，希望可以帮助演唱者能更好地把握女主角的人物形象，从而精准地诠释这部经典之作。

[关键词]威尔第；《永别了，过去的美梦》；曲式结构；气息

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.224

1 威尔第和歌剧《茶花女》概述

1.1 威尔第简介

朱塞佩·威尔第，意大利著名作曲家，生于布塞托附近，自小热爱音乐，对音乐有着灵敏的嗅觉和独到的理解，成年时报考了著名的意大利米兰音乐学院。但很遗憾因为种种原因没有被录用，之后在朋友的帮助下，与受聘于斯卡拉歌剧院的音乐家拉维尼亚相识，之后威尔第被他的才华征服，对此产生了敬仰之情，于是跟随他潜心钻研音乐，这就为他后来的创作奠定了坚实的基础。十九世纪四十年代，当时的社会处于动荡时期，意大利人都纷纷加入到摆脱奥地利的革命战争中，因此卷起了一股爱国主义和民族主义的浪潮，威尔第也深受感染，这一阶段为他创作的第一阶段，歌剧《奥贝托》的成功上演标志着他创作的开端，而另一部同时期剧作《纳不科》则让他的名字家喻户晓。十九世纪中叶，欧洲歌剧界掀起了对歌剧的狂热浪潮，他的三部歌剧杰作《茶花女》、《弄臣》、《游吟诗人》，是他创作里程碑式的作品，此时的创作达到了历史巅峰，充分地展示了威尔第在创作上惊人的才华和精湛的作曲技术，由此奠定了他在歌剧界不可撼动的大师地位。十九世纪下叶，此阶段已经进入了威尔第创作的晚期，随后《阿依达》《奥赛罗》两部歌剧的出现，再次带人们沉浸到无比的喜悦之中。而最终威尔第也在1901年安详地走完了他这辉煌的一生。岁月更迭数百年，至今这些优秀作品仍被世界各大剧院频繁出演，深受人们喜爱，传唱度极高。

1.2 《茶花女》的创作背景

歌剧《茶花女》是根据法国文学家亚历山大·小仲马的同名小说《茶花女》改编，威尔第看过此话剧之后被跌宕起伏的剧情深深感染，受到了启迪，短短一个月就改编创作出轰动世界的歌剧《茶花女》，由此显示出威尔第惊人的创作力。他在小仲马小说剧情的基础上进行了稍许改动，对剧中的人物名称也作了些许变动，比如将小说中女主角玛格丽特·戈蒂埃改名为薇奥莱塔，男主角阿尔芒·杜瓦尔改名为阿尔弗莱德等等，《茶花女》这部歌剧讲述的是一对地位相差悬殊的恋人被亲人拆散直到死亡才得到救赎的凄惨故事，

抨击的是资产阶级对妇女的歧视偏见，控诉资本主义社会虚伪及奢靡的道德风尚，还有就是表达出对像女主这样单纯善良的妓女们的深刻同情，此歌剧一经上演，风靡一时，至今仍是威尔第的经典不朽之作，是他歌剧史上里程碑式的代表作。

1.3 《茶花女》的剧情介绍

在1700年前后的法国巴黎，有一位美丽富有的交际花——薇奥莱塔。

此歌剧共分为三幕。第一幕讲述的是巴黎上层社会的奢靡腐败生活以及女主薇奥莱塔与男青年阿尔弗莱德相识、相知及相恋的全过程。第二幕讲述的是薇奥莱塔为了真挚的爱情，抛弃锦衣玉食，摆脱喧嚣糜烂的社交圈，同阿尔弗莱德住到了巴黎郊外的农庄，但不久之后，两人就已经在经济上捉襟见肘，当阿尔弗莱德从女仆那里得知到爱人通过变卖首饰来换钱维持生计，他自尊心受损即刻动身去巴黎赚取所需的生活费用。与此同时在农庄的薇奥莱塔见到了剧中的另一位重要人物那就是乔治，即阿尔弗莱德的父亲，乔治为了确保女儿的婚姻幸福和儿子的光明前途，用感人的话语恳求薇奥莱塔离开阿尔弗莱德，善良的薇奥莱塔最终做出了妥协，接受了老父亲的恳求，写信提出分手但并未说明原因便离开了农庄。在第二幕第二场中，薇奥莱塔重新返回巴黎，于朋友的舞会上两人再次相遇，出于对当初行为的愤怒和误会，他公然用尖刻、侮辱的语言攻击薇奥莱塔，引起了在场宾客的斥责，幸好老父亲乔治的出现制止了此行为继续发展。第三幕中薇奥莱塔的身体已病入膏肓，医生也对她的病症无能为力，她无比虚弱地躺在床上，痛苦呻吟，感叹一切都太迟了，最终阿尔弗莱德赶到薇奥莱塔的病榻前，请求爱人的原谅，两人重逢后的悲与喜，内心的痛苦与煎熬折磨让人揪心，最后歌剧以女主死亡而终结，所有人哀婉叹息，悲情色彩渲染全场。

2 咏叹调《永别了，过去的美梦》的演唱分析

2.1 此咏叹调的演唱背景

《永别了，过去的美梦》穿插在歌剧的第三幕中，由女主角薇奥莱塔来深情演唱，阿尔弗莱德误会爱人移恋男

爵才舍弃他，因此在大庭广众下羞辱薇奥莱塔，殊不知那时的薇奥莱塔已病入膏肓，心中的痛楚和身体的疲惫使她日渐消瘦，但出于对阿尔弗莱德的挚爱，仍没有将事实真相告诉他，卧在病床上一病不起，阿尔弗莱德的父亲最后得知此悲痛消息，不忍心看到如此深爱的两人阴阳两隔，备受内心的煎熬，愧疚后悔的同时才将事实真相告知阿尔弗莱德，此时命悬一线的薇奥莱塔在读信之后，悲痛地演唱了这首作品。此咏叹调是薇奥莱塔与自己的奢靡生活作告别，同时也是在与自己的爱人，自己所向往的美好爱情作告别，她的内心是矛盾挣扎的，既想迫切见到自己的心上人但又感叹生命的短暂，此时薇奥莱塔的形象不单只是一个垂死的可怜的妓女，同时也代表了生活在这一时期更多穷苦人民的心酸与无奈，她坚强勇敢，纯洁善良，虽身处风尘，但仍出淤泥而不染，不忘初心地渴望一份真挚的爱情，名门之后与风尘女子相恋，在当时所处的时代背景来看，是完全不被看好和祝福的，揭露了资本主义社会的黑暗和世俗道德的虚伪。

2.2 此咏叹调的曲式结构简析

《永别了，过去的美梦》此咏叹调的曲式结构为再现的单三部曲式，节拍为3/8拍。第（1-16）小节是序曲的引子部分，调性为bG和声大调，由悲伤音色的小提琴奏出，女主角身穿白色的睡衣，面如死灰，摊坐在床边，如诉如泣地诉说着自己的内心已不再是集万千宠爱于一身的薇奥莱塔了，她向上帝祷告罪行，祈求上帝原谅她，向世界同自己做最后的告别，此情此景不免让人心生怜悯。之后第（17-28）小节，便进入到该曲的宣叙调，调性为a小调，该段节奏紧凑，为之后的咏叹调做好了铺垫。从第28小节到第66小节是整曲的咏叹调部分，加入了忧伤的单簧管，伴随音乐的流动，她缓缓地起床边起身在房间中跌跌撞撞地走着，眼神呆滞，口中不停地重复着“坟墓对于凡人的一切是终点……”这句话，仿佛觉得在死后，自己的坟墓是不会有鲜花，不会有人落泪的，没有人会在乎她的离去。在配器上小提琴以它独特的音色，如抽丝般随着咏叹调的旋律进行游走。她真挚地祈求上帝原谅她，眼神坚定而恳切。管弦乐也随之进行衬托，配乐将此音乐推向了高潮，使情感得到充分的释放。第（28-38）小节为咏叹调的A部分，由2乐句组成，调性为a和声小调，用切分音的节奏营造出一种凄凉悲苦的气氛，第（39-51）小节为咏叹调的B部分，由3乐句构成，调性转为明亮的C大调，随后第（52-66）小节就是该咏叹调的A'部分，由3乐句构成，调性也由A大调辗转回归到a小调上。最后的66小节到105小节的的部分就为该咏叹调的完全再现，其调性也和（28-66）小节一样，音乐进行了重复，最终在薇奥莱塔向上帝的忏悔中结束全曲，因此此咏叹调为再现的单三部曲式。

2.3 气息的运用

很多歌唱家都对这首咏叹调的处理作出了他们的诠释，

在演唱时通常是非常流畅地表达完整句话之后才换气，并且表现得不露痕迹，非常得心应手，这是基于他们拥有多年深厚的演唱功底和强大的气息支撑为前提的，而这样的演唱功夫，对于我们来说是个很大的挑战，也是我们今后需要努力达到的深度。

演唱之前，我们先用鼻子闻花的感觉来深深地吸一口气，把气息吸进肺的底部，用两腰间的横膈肌作为支撑，腰腹间对抗发力，同时喉咙打开，保持低喉位，小舌头抬起，让声音贴着后咽壁吸着唱出来。

完整地演绎一首作品，除了拥有好的气息支撑和过硬的发声技术外，恰当合适的换气点也是很关键的。我们都知道，连音和连音之间是不能换气的，所以我们要学会迅速的快吸，在不影响旋律流畅性的基础上偷着换气。如第30-34小节是完整的一句，但气息无法支撑到结束，所以我选择了在“so-gni”之后换气，包括之后第三句“la-mo-re d'Alfre-do per-fi-no mi man-ca”同样也是，如果整句能一气呵成最好，但如果达不到，最好在Alfredo后换气合适。在之后的第63小节，也是选择在“fi-ni”完了换气比较妥当。还有第59小节处有“#c²-a²”这样跨度比较大的小六度音程出现之前，也可以迅速快吸地偷换一口气，以确保整体音乐的连贯性。

3 咏叹调《永别了，过去的美梦》总结分析

通过对咏叹调《永别了，过去的美梦》这首作品的演唱分析，结合威尔第所处的时代背景，使读者对此作品有了更深层次的理解，也被剧中女主薇奥莱塔这一形象所感动，这是取材于真实题材的故事，塑造了一位虽身处淤泥之中却仍怀有单纯本性，为爱付出一切，勇敢坚强的女性形象，虽然结局以悲剧告终，但仍然让观众为之震撼。

结束语

本文通过对作者威尔第的生平、歌剧的创作背景和女主人物形象塑造等方面的全面探析，让读者深刻地领悟到在唱这首咏叹调时应该掌握的情感，从一开始对爱情的期待到回忆起昔日美好时光的激动，再到最后希望落空，撒手人寰的凄惨，这一系列种种内心情感的过渡都需要我们去深刻理解，准确把控，从而对整部歌剧作品能有一个更深层次的了解和把握，以此来提高演唱者的歌唱水平。

参考文献

- [1]张馨文.歌剧《茶花女》中咏叹调[D].吉林大学,2019.
- [2]韩雪.从《永别了，过去的美梦》看歌剧《茶花女》中薇奥莱塔人物形象塑造问题[D].天津音乐学院,2015.
- [3]王欢.浅析威尔第歌剧《茶花女》咏叹调——《永别了，过去的美梦》[J].北方音乐,2016,36(20):60.