

音乐予人类热烈 而你予人间浪漫

——电影《莫扎特传》歌剧配乐分析

左诗婷

西北师范大学

摘要：影片《莫扎特传》是米洛斯·福尔曼执导的一部传记式电影，上映于1984年，该片囊括了奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳音效等八项大奖。影片中绝大多数音乐都是莫扎特的原创作品，具有较强的研究性，本文对于影片中出现的四部歌剧进行分析，探究歌剧音乐在影片中发挥的重要作用。

关键词：《莫扎特传》；歌剧；配乐

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2023.01.109

影片简介

影片《莫扎特传》是米洛斯·福尔曼执导的一部传记式电影，上映于1984年，该片囊括了奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳音效等八项大奖。影片中绝大多数音乐都是莫扎特的原创作品，这也是影片痛失最佳原创音乐奖的原因。但对于约翰·塞巴斯蒂安巴赫等优秀音乐人来说，选取现成的音乐片段并使之与画面相适配，往往与原创音乐还要难。影片中的音乐推动了剧情的发展，剧情诠释了音乐的内涵，二者相辅相成，使观众沉浸在莫扎特的音乐里无法自拔。

影片采用了倒叙的手法，以萨列里的回忆为主线，讲述了天才音乐家莫扎特的一生。莫扎特一生创作了数百部作品，影片中出现的音乐涵盖了莫扎特的歌剧音乐、器乐音乐和宗教音乐，其中歌剧音乐以其强烈的戏剧性和独特的意象引导情节发展。

一、死亡与悲剧——《唐璜》

《唐璜》是莫扎特创作于1787年的歌剧。故事围绕着专爱寻花问柳的唐·璜和保护女儿而被唐·璜杀死的司令官而展开。影片开头，《唐璜》序曲的两个“死亡”和弦伴随着萨列里的惨叫“莫扎特！是我害了你！”出现在观众眼前，和弦的沉重感配合着萨列里濒死前的呼喊，将影片的氛围衬托得诡异、血腥。随后，管家撞门而入，发现了倒在血泊中的萨列里。此时，《G小调交响曲第25号》第一乐章急促紧张的音乐色彩伴随着萨列里在寒冬的深夜里自杀未果，满身是血的画面，完美地制造了紧张焦虑的气氛，使观众在视觉与听觉的搭配中感到焦躁不安。

《唐璜》这一歌剧在影片中一共出现五次，每一次出现都和莫扎特的父亲即老莫扎特相关，尤其是序曲开头的两个和弦，称得上是老莫扎特的主导动机。由于这两个和弦音乐色彩低沉恐怖，几乎每一次出现都代表了死亡，所以又称其为“死亡和弦”。

影片中，莫扎特与他父亲第一次重逢时十分窘迫，

萨列里由于嫉妒莫扎特的才华，造谣诽谤他是一个轻薄宫廷贵女的浪子，导致莫扎特失去工作，天性纯良的莫扎特并不知萨列里的小肚鸡肠，甚至还去寻找萨利里的帮助，萨利里为了更好得羞辱莫扎特，故意给他介绍了一份贵族家庭教师的“好”工作，让莫扎特在“狗声鼎沸”中演奏，清高的莫扎特愤然离去，遇到了等待他多时的父亲。在莫扎特回家的路上，选用的背景音乐是《第15钢琴协奏曲》（K.450）第三乐章，快板的节奏使乐曲带有活泼欢快、辉煌胜利的特征，刻画了莫扎特简单纯粹的性格。而在莫扎特父亲出现时，第三乐章结尾处的三个明亮的终止音突然毫无过渡地转变成了《唐璜》序曲的“死亡”和弦，在听感上形成了强烈的情感对比。老莫扎特站在黑暗的楼梯上俯视着莫扎特，仰拍的镜头衬托出老莫扎特高大的身形。光影、音乐、镜头三者合一，暗示出了老莫扎特专政固执的人物形象，为后期父子矛盾的诞生做下铺垫。

社会总能更快锤炼一个人的品格，就连高傲如莫扎特，也不得不为生活曲意逢迎。影片中，国王为打压莫扎特嚣张的气焰，在萨列里演出结束后授予他“音乐界最杰出作曲家”的称号，此时的莫扎特不再像年少时愤然离场，而是恭维萨利里说连他都不知道音乐竟然可以如此美妙。萨列里的虚荣心得到了从未有过的满足。晚会结束后，莫扎特与三五好友相约家中聚会，却突然得知了老莫扎特去世的消息，《唐璜》的“死亡”和弦在这里第三次出现，画面定格在老莫扎特的遗像上，这个曾经会给莫扎特温暖、安全感的父亲，如今却成了一幅冰凉的画像。莫扎特一下子被抽空了灵魂，失去了精神支柱。跟随“死亡”和弦随之而来的，是《唐璜》演出的现场版，《唐璜》中的鬼魂破墙而出，赫然出现在大家眼前，这是老莫扎特的化身。莫扎特将自己对于父亲所有的愧疚、怨恨以及更为复杂的情绪都寄托在鬼魂身上。用萨列里的话说就是：“莫扎特其实是在召唤他的父亲在全世界面前指责他，这种感觉恐怖又美妙。”看

着莫扎特精神恍惚的脸庞，一个邪恶的想法在萨列里心中产生。

老莫扎特生前曾与莫扎特一起参加了一场舞会，在舞会上，莫扎特用极尽羞辱恶搞的方式模仿萨利里的风格弹奏了《酒神颂》。这样的恶搞深深打击了萨利里本就不堪一击的尊严，让他嫉妒的内心长出了仇恨的丑恶种子。于是他记住了老莫扎特的假面形象，在老莫扎特去世后，扮演成他的样子半夜敲莫扎特的门，并以老莫扎特的死道德绑架莫扎特，让他在极短的时间内创作出《安魂曲》，在精神和身体上对莫扎特进行双重折磨。每一次萨列里扮成老莫扎特出现时，《唐璜》的“死亡”和弦便会随之响起，恐怖的音色将画面上原本就憔悴的莫扎特衬得奄奄一息，画面阴森可怖。

《唐璜》在影片当中预示了三次死亡。分别是萨列里、莫扎特和老莫扎特。当它的“死亡”和弦奏响后，影片一下子就被阴森压抑的气氛所笼罩。音乐不仅预示了人物结局，还烘托了影片氛围。

二、碰撞与转折——《费加罗的婚礼》

《费加罗的婚礼》作为莫扎特最杰出的三部喜歌剧之一，是莫扎特创作的第一部喜歌剧，完成于1786年，讲述了男仆费加罗为了婚事的顺利举行，与荒淫伪善的伯爵之间的斗争的故事。在影片中，这首歌剧每次出现都伴随着莫扎特与萨列里斗智斗勇的画面，充满着碰撞与转折。

萨列里与莫扎特在影片中的首次正面交锋发生在国王为欢迎莫扎特而举行的小型见面会上。他表面为欢迎莫扎特，给他谱了一首曲子欢迎他，实际是想炫耀自己的才华，给初来乍到的莫扎特一个下马威。但不料，才华横溢的莫扎特只是在门口听了一遍国王生硬的弹奏就能在钢琴上把曲子分毫不差地演奏出来，还将萨列里古板的开头即兴改成了活泼的曲调。使门外路过的神父都不禁探头张望。这一活泼的曲调选自歌剧《费加罗的婚礼》的《不要再去做情郎》。演奏结束后，莫扎特仍沉浸在美妙的音乐中，发出了哈哈大笑，但这在萨列里耳中却变成了刺耳的嘲笑。周围的大臣无一不打量着萨列里与莫扎特，这让他尴尬至极。他第一次怀疑了他深信不疑的主，开始怨恨上天的不公。用萨列里的话说就是：“上天让我因为莫扎特而感受到了音乐的美妙，却在那一瞬间把我变成了哑巴。”音乐在这里激发了莫扎特与萨列里的矛盾，为后续剧情的发展做了铺垫。

影片中，由于国王禁止在歌剧中表演芭蕾舞乐段，所以歌剧院院长将莫扎特创作的《费加罗的婚礼》的大部分乐谱撕毁，无奈的莫扎特跑去求萨列里，萨列里假意热情相助，实际却不闻不问。但好运的莫扎特在排练

的过程中遇到了从来不来剧场看排练的国王，国王看着舞台上跳着“哑剧”演员，深感疑惑，院长解释这是国王自己颁布的法令，国王却觉得可笑之至，当即命令莫扎特为芭蕾舞加上音乐，芭蕾舞因为有了音乐的加入而一下子被注入了灵魂，变得大胆绝妙，优雅至极。国王对这样的表演甚感满意，最终同意莫扎特在剧场上演芭蕾舞。这仿佛是在告诉观众，如果没有了莫扎特，世界是多么无趣呆板。但是这样优秀的作品，却因为萨列里的从中作梗，拿国王打哈欠一事做文章而最终只上演了九场。在莫扎特创作完这部歌剧后不久，他就失去了国王的信任，随后得知了父亲去世的消息。故事由此开始转向悲剧，音乐在这里起到了转折作用。

三、欢乐与危机——《后宫诱逃》

莫扎特谱写的三幕喜歌剧《后宫诱逃》，于1782年在维也纳首次公演，主要讲述了西班牙贵族贝尔蒙特，从土耳其国王的后宫营救爱人康斯坦的故事。这首歌剧创作于莫扎特与妻子康斯坦的热恋期，是莫扎特长大后少有的轻松快乐时光。《后宫诱逃》上演后，莫扎特并没有获得他期待的认可与赞美。歌剧中花腔女高音十分钟的延长音阶，好像游乐场里上上下下跳动的烟火一样美妙，但却被国王认为是“太多音符”。彼时的莫扎特风气正盛，他无法接受任何人质疑他作品的完美性。而他的丈母娘又在此时突然宣布了他与康斯坦的婚约，引得萨列里的梦中情人伯爵夫人吃醋离席，激发了萨列里的占有欲，让萨列里内心第一次有了邪恶的想法。在影片中，《后宫诱逃》选段出现的最密集的地方就是莫扎特带他父亲以及妻子去参加假面舞会，随着轻快跳跃的音乐，一家人正在其乐融融得挑选面具，舞会开始后，《德意志军歌》气势磅礴的旋律将舞会变得更加美好华丽。莫扎特在舞会上受到了惩罚，他需以三种不同的风格去演奏《后宫诱逃》选段《酒神颂》，但在模仿萨列里弹琴时，由于太过轻蔑，打击了萨列里的自尊心，为后续萨列里谋害莫扎特做了铺垫。所以《后宫诱逃》在影片中虽然描绘的都是欢乐和谐的画面，但在这样的欢乐后，却隐藏着巨大的危机。

四、堕落与嘲弄——《魔笛》

《魔笛》是莫扎特一生中最后一部歌剧，也是莫扎特最成熟、最具有融合性的优秀歌剧。影片中，这部歌剧的创作灵感来自他丈母娘对他喋喋不休的嘲弄，宿醉的莫扎特望着他丈母娘一张一合的嘴，创作出了花腔女高音名曲《夜后咏叹》。这样无伤大雅的调侃向观众展示了莫扎特对于艺术敏锐的感知力和捕捉力。在这部歌剧的创作过程中，莫扎特整日处于不清醒的宿醉状态，父亲的去世对他的打击很大，而萨列里的捉弄又无

时无刻折磨着他，现实的痛苦让他常年用酒精麻痹自己。

影片中《魔笛》选段第一次出现的画面是莫扎特拿着烛台疯狂跳舞，对他父亲的遗像做鬼脸。《魔笛》快速的音乐节奏将莫扎特的形象刻画的更加癫狂，他毫无章法的舞蹈似乎是在诉说自己对于人生的不满。就在此时，《唐璜》的“死亡”和弦突然奏响，打断了莫扎特的舞蹈，让他再次被命运嘲弄。而影片的最后，莫扎特也是在指挥完《魔笛》后，不堪重负，倒在了指挥台上。伴随着《魔笛》的旋律，萨列里将莫扎特带回了家，而莫扎特也用其最后的力气，在床上创作完了《安魂曲》后走向了死亡，这首为老莫扎特创作的《安魂曲》最终成了他自己的安魂曲，莫扎特就这样沉睡在自己音乐的华彩与辉煌之中。

五、夺命魔咒——《安魂曲》

在电影《莫扎特传》中，莫扎特的《安魂曲》扮演者关键角色。影片的结尾部分，描绘了莫扎特在临终前认真创作《安魂曲》。这一场景通过音乐和剧情深深震撼观众。莫扎特的《安魂曲》是他毕生的最后一部作品，也成了他生涯的遗憾，因为未完成就结束了他短暂却光辉的一生。在电影中，《安魂曲》的配乐策略建立在真实历史逻辑的基础上一那就是莫扎特并没有完全完成这部作品。

电影中莫扎特在病床上口授安魂曲的部分极其凄美且引人入胜。他在电影结束前病逝，同时，《安魂曲》中的“雅典娜女神”也消失了。这再现了莫扎特灵魂的离去，给电影带来了巨大的冲击力。这段音乐配合画面，带出一种悲壮感，透露出人类对音乐、对生命的热爱和遗憾。

《安魂曲》在电影中的第一次出现是在一位神秘人物委托莫扎特创作这部作品的场景。这部由神秘人物委托、莫扎特在病榻上匆忙创作的《安魂曲》给电影增加了悬疑的元素，同时也预示了莫扎特生命的终结。色彩阴暗、气氛压抑的镜头，配以《安魂曲》的乐章，深深地吸引了观众的注意。另一重要的穿插部分是莫扎特临终时在病床上口授乐曲的场景。他努力向他的学生苏斯迈尔口述歌曲的旋律，尽管身体虚弱，但依然全神贯注。在这个关键时刻，《安魂曲》成了莫扎特生命的象征，寓意着他的精神永存，即便肉体即将消逝。在此过程中，音乐成了情感的载体，让观众清楚地感受到了莫扎特对音乐的热爱以及他在面临死亡时的坚韧和决心。

在电影的结尾，《安魂曲》再次出现。莫扎特的去世，将未完成的《安魂曲》留给了世界，仿佛他的精神通过音乐得以永恒。此时，《安魂曲》巧妙地烘托了电影的情绪，将哀伤、遗憾和对生命的敬畏引向高潮。

总体而言，电影中的《安魂曲》以其深情的旋律和丰富的象征意义，对莫扎特的一生进行了生动而深刻的描绘，最后催促着莫扎特进入到人生的最后阶段，其穿插在剧情的不同阶段，巧妙地推动了叙事的发展，同时加深了观众对莫扎特内心世界的理解，通过音乐，唤起了人们对生命、艺术和人类精神的深深感慨。

六、《莫扎特传》歌剧配乐综合评价

影片《莫扎特传》的歌剧配乐功不可没，不仅为电影增添了艺术气息，而且提高了电影的观赏性。首先，《莫扎特传》中使用了多首莫扎特的歌剧音乐，包括《唐璜》《费加罗的婚礼》《后宫诱逃》《魔笛》和《安魂曲》等。通过这些音乐的出现，不仅让观众能够了解莫扎特的创作历程和音乐成就，还让观众能够更好地感受电影中展现出的历史背景和情感氛围。

其次，影片中的歌剧音乐配合电影节奏，引发了强烈的情感共鸣。例如，《费加罗的婚礼》中的乐为电影中的紧张场景提供了紧凑的节奏，增强了观众的紧张度，让人感到十分震撼，《安魂曲》则带来了强烈的感动，让人深刻印象回味无穷。

最后，电影的配乐也是该影片成功的一项重要因素。影片中运用了多种不同的音乐类型，例如古典音乐、歌剧、宗教音乐等，通过这些音乐类型的出现，让观众能够知道莫扎特的创作风格和音乐特征，也让人对音乐本身产生了深刻的感悟。同时，影片的主题曲采用了莫扎特的《G小调弦乐小夜曲》，这首经典的乐曲充分体现了莫扎特的音乐天赋和情感表达能力。

结语

综上所述，基于本文对电影《莫扎特传》歌剧配乐的分析，不难发现《莫扎特传》歌剧配乐不仅仅提高了影片的艺术性和观赏性，也让人更好地了解了莫扎特音乐的创作、风格和特点，具有非常积极的社会和文化意义。《莫扎特传》的成功背后，歌剧配乐功不可没，其不仅为电影增添了艺术气息，而且提高了电影的观赏性。

参考文献

[1] 韩东茹. 上帝的音乐使者——从电影《莫扎特传》看莫扎特音乐[J]. 电影文学, 2011, (08): 134-135

[2] 侯榕育. 百转千回唱不尽人间笑泪——电影《莫扎特传》歌剧配乐分析[J]. 北方音乐, 2016, 36(09): 77.

作者简介: 左诗婷(1998—), 女, 汉族, 浙江嘉兴人, 硕士研究生, 单位: 西北师范大学音乐学院, 研究方向: 影视音乐研究。