

咏叹调《我不知道自己干了什么》中凯鲁比诺的形象塑造

田婧

(山东女子学院 山东 济南 250300)

[摘要]《我不知道自己干了什么》选自奥地利作曲家莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》，是凯鲁比诺在第一幕里演唱的咏叹调。作为剧中凯鲁比诺出场的第一首咏叹调，它以流畅优美的旋律，快速活泼的节奏，激动人心的歌词，生动的刻画了凯鲁比诺情窦初开的少年形象，成为众多著名女中音歌唱家演唱的保留曲目。本文结合这首咏叹调的创作背景和戏剧情节，对此剧中凯鲁比诺的戏剧形象和音乐形象进行了分析，并在此基础上对其形象塑造进行了论述。

[关键词]《我不知道自己干了什么》；凯鲁比诺；形象塑造

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.06.465

一、创作背景

咏叹调《我不知道自己干了什么》选自古典主义时期著名作曲家莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》。1756年莫扎特出生于奥地利萨尔茨堡，从小就显现出异于常人的音乐天赋，这种潜质更是在小提琴家父亲利奥波德的精心培育和严格训练下得到了充分的发挥。莫扎特自5岁开始作曲，6岁就开始在各国宫廷登台演出，这也使他收获了“音乐小神童”的美誉。此后他一边刻苦钻研作品，一边笔耕不辍，在其短暂的35年人生中，为后世留下了丰富的音乐遗产。这些杰作涉及歌剧、交响乐、奏鸣曲、协奏曲等各类音乐体裁，对后世的作曲家产生了深远的影响。时至今日，在生活中仍随处可见他的作品，比如胎教音乐、儿歌《小星星》以及与世界文学名著同名的歌剧《费加罗的婚礼》。莫扎特创作的《费加罗的婚礼》是四幕喜歌剧，由剧作家达·蓬特根据博马舍的同名喜剧改编而来。该剧的剧情主要描述了理发师费加罗与阿尔玛维瓦伯爵夫人的女仆苏珊娜即将完婚，伯爵将自己寝室隔壁的房间送给他们当婚房。正在欢天喜地收拾婚房的费加罗，被未婚妻苏珊娜提醒，伯爵的真实目的是为了对自己图谋不轨。得知真相的费加罗义愤填膺要去找伯爵算账，被苏珊娜及时拦下。童仆凯鲁比诺因为私会园丁的女儿巴巴莉娜，被伯爵下令赶出府。他只能向苏珊娜求助，希望伯爵夫人出面为自己求情，能留下来。与此同时，伯爵夫人也发现了丈夫意欲出轨自己的女仆苏珊娜而伤心不已。苏珊娜与费加罗为了拆穿伯爵的阴谋，联合伯爵夫人和凯鲁比诺，计划一出捉奸的好戏。经过他们层层布局，当场使伯爵原形毕露。最终在大庭广众之下，伯爵无奈向自己的夫人认错，并与众人一起为两位新人送上了婚礼祝福。

二、戏剧情节

歌剧第一幕里凯鲁比诺来找伯爵夫人的女仆苏珊娜帮忙，因为他在和园丁的女儿巴巴莉娜调情时正好被伯爵撞见，伯爵打算把他赶走。凯鲁比诺拜托苏珊娜去向自己仰慕已久的教母——伯爵夫人求情，让他能够留下。苏珊娜趁机调侃他，说他留下来是舍不得离开伯爵夫人，并炫耀手中伯爵夫人的丝带和睡帽。凯鲁比诺趁机抢走了伯爵夫人的丝带，称愿意用自己写的一首情诗作为交换。苏珊娜说要这首情诗没用，凯鲁比诺却说可以把它念给伯爵夫人听，念给她自己听，念给巴巴莉娜听，甚至念给府邸所有的女人听。苏珊娜听后很无奈，怀疑他是不是疯了。这时凯鲁比诺唱起了《我不知道自己干了什么》，描述了自己每次见到女人时，水深火热却又欲罢不能的爱情感受。

三、戏剧形象分析

凯鲁比诺是一名童仆，自幼在阿尔玛维瓦伯爵的府上生活。他到了情窦初开的年龄，对美好的爱情产生了憧憬和向往，但又没有人告诉他如何对待因为爱情而产生的欲望，使得他每次看到女人都感觉身处水深火热之中，又无法找到对象倾诉。他把这些感受都唱给苏珊娜听，歌词译成中文就是：“我

不知道自己怎么了，更不知道自己在干什么。一会儿我是火，一会儿我是冰。每个女人都会使我脸红，每个女人都会使我怦然心动。只要一提到爱情的快乐，我就感到不安，我就感到心跳。一种我无法解释的欲望，迫使我去谈情说爱。当我清醒时说爱，当我入梦时谈情。我对着水、对着树影、对着山、对着花草、对着喷泉、对着回声、对着空气、对着风谈情说爱，它们也带走了我虚妄的言语声。假如没有人倾听我的心声，我就跟自己谈情说爱。”

四、音乐形象分析

这首咏叹调由复二部曲式结构组成，降E大调，4/4拍，速度是活泼的快板。第一部分是一个带再现的单三部曲式（ABA'）。开头是不到一小节的前奏，由降E大调的主和弦八分音符分解组成，紧随其后的伴奏也延续了这种构成模式。第一段的第一句首次出现主题动机，是两个八分音符后缀四分音符，重复三遍接四分休止符作为反复的级进下行（0 0 0 XX|X XX X XX|X X 0 XX|），开门见山的刻画了凯鲁比诺因为内心忐忑不安而不知所措的模样。第二句改为四分音符后缀二分音符的上下行的长线条，拉宽的节奏跟第一句形成了鲜明的对比，描绘了一说到女人时，凯鲁比诺从忐忑不安到陶醉其中，不能自拔。第二段转到第一段主调的属调——降B大调，节拍保持不变，第一句的节奏型是前长后短（X - - X|X XX X XX|X X 0 0|），跟第一段主题动机的前短后长相反，前后呼应，表现了凯鲁比诺讲述自己的心跳和不安来源于对爱情的渴望。这段第二句是由四小节的切分节奏开始的，然后是前一句节奏型的重复。这个切分节奏用在这里起到了很好的连接作用，自然的过渡到后面部分。它既延续了前一句的情绪，又避免了简单重复而造成的呆板，使乐思得到了很好的发展，更进一步表现了凯鲁比诺情窦初开，对爱情的不能自己。第三段是对第一段的原样再现。它作为一个过渡段，既是对第一部分凯鲁比诺自述面对爱情时自己心理状态的结束，同时又是引出第二部分凯鲁比诺自述面对爱情时自己行为的开始。第二部分是一个单二部曲式。开头第一段的第一句即转入主调降E大调的下属调——降A大调，既起到承上启下的作用，同时用大调又表现出凯鲁比诺的“清醒时说爱”的那种坚定；四小节后转入它的关系小调——f小调，用小调表现凯鲁比诺“入梦时谈情”的缠绵缱绻，而且在睡梦中谈情说爱的对象还不是人，是山水、树影、花草、喷泉、回声、空气。旋律由同音高不同节奏的反复开始，后以附点四分音符后缀一个八分音符的节奏为主，其间穿插不同时值的休止符，最后以二分音符的延长音结束。这样的节奏既有很强的歌唱性，又极富语气感，表现了凯鲁比诺把自己面对爱情时奇奇怪怪的行为，又重复描述了一遍。这段的第二句回到了主调降E大调，给人以预备结束之感。第二段是第一段的变化再现，塑造了凯鲁比诺对爱情痴迷，反复诉说的形象。第二部分节奏型是以附点四分音符后缀八分音符的级进上行为主，反复使用二分音符的延长音去营造一个又一个高

潮。尾声先用切分音和休止符，显示凯鲁比诺对被爱有一刻的怀疑；紧接着是属音的延长音，最后在主音上结束，表达了凯鲁比诺对爱情的坚定不移。

五、凯鲁比诺的形象塑造

结合前面对这首咏叹调的戏剧形象和音乐形象的分析，在演唱这首歌曲时，要特别注意从以下三个方面来塑造凯鲁比诺的形象：首先，想要一开始就把凯鲁比诺对爱情忐忑不安又充满渴望的形象立起来，就需要表演者真正的带着激动的心情，去调动好演唱时的情绪，同时还要调整好气息，准确的演唱节奏和歌词。换言之，多一分则过，少一分则不足，要恰到好处，收放自如，才能牢牢地吸引住观众。其次，凯鲁比诺在自述对爱情的感受时，形象是时而清醒、时而梦幻的，要求表演者能够控制好气息，运用好共鸣，流畅而又没有痕迹的处理过渡句，才能够自然而然的表现他沉迷爱情的感觉；然后第二部分的节奏体现了说唱结合的要求，既要把短节奏的念白演绎

好，又要把每一个小高潮处的延长音唱得自然又饱满。最后，在歌剧中凯鲁比诺这一角色，是由女中音来饰演的。虽然女中音的音色柔美、宽厚和富有穿透力，在这里用来表现阳刚不足、阴柔有余的少年形象是恰到好处；但是还是要注意，演唱这首歌曲时，要把握好力度，减少胸声的混合比例，用声要轻巧，咬字要清晰，才能突出凯鲁比诺的年龄特点，准确塑造他情窦初开又懵懂可爱的小男孩形象。

参考文献

- [1] 于颖. 咏叹调《不知道自己干了什么》中凯鲁比诺的音乐形象塑造[J]. 北方音乐, 2019, (15): 101-102.
- [2] 程璐. 咏叹调《不知道自己干了什么》的演唱分析[J]. 黄河之声, 2019 (06): 26.
- [3] 杨嫚. 莫扎特歌剧咏叹调演唱分析与思考[D]. 辽宁师范大学, 2017.

(上接第744页)

我有成功的经验给你借鉴。但有时老师会不自觉的把重心放在了自我揭示上，而忽视了中心者应该是学生。一位高三班主任和学习上屡受挫折的学生谈话，谈及自己当年读到高二成绩还是一般，高三才开始奋战，最后考上了985，滔滔不绝，讲话时神采奕奕。这位老师的初心是好的：拿自己的经历激励学生振作起来，但忽略了学生是中心，而且拿自己之长反衬学生之短，无形中又损伤了学生的自信心。家长也经常会滥用自我开放，和孩子沟通时总是把“当年我……的故事”拿出来分享，很多学生和我反应：父母过去的经历和自己根本没有可比性。觉得父母脱离了现实环境去讨论问题是在浪费时间，沟通效果非常差。所以，只有适时、适度的自我揭示才有利于沟通，值得我们关注的一点是：自我揭示应该在“学生接受，或者听听无妨”的情况下使用的，你可以这样询问“你的话，让我想到了过去的自己，愿意听听吗？”“我也遭遇过这样的事，特别能理解你，我当时……（故意停顿），我能说说吗”。还有个很多例子，不一一列举。所以，自我揭示技术虽然好用，却不适合随时用，揭示的深度更要适宜，尤其是与学生的初次谈话不宜使用深度的自我揭示，不仅不能增加信任，反而可能引起

来访者的焦虑。

四、结语

本文介绍的五种会谈技术，其中提问、鼓励、自我揭示技术实操性非常强，但要关注使用细节，沉默的处理、释意技术需要班主任反复去使用去体验才能掌握。五种技术的适用范围都非常广泛，可以应用到班主任工作的各种交流情境中。班主任日常工作繁杂，如果能在与学生和家长的沟通中恰当使用一些会谈技术，既可以促进师生良好关系的建立，又能提升班主任的工作效能。

参考文献

- [1] 马立骥, 张伯华. 心理咨询学[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2006.
- [2] (美) S. Cormier 和 B. Cormier 著, 张建新译. 心理咨询师的问诊策略[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2001.

作者简介: 孙红欢(1985.07-), 女, 汉族, 江苏常州人, 硕士研究生, 江苏省常州市田家炳高级中学心理教师, 主要研究方向为学校心理咨询。