

浅析歌剧《蝴蝶夫人》——咏叹调《晴朗的一天》

齐慧

韩国檀国大学，内蒙古自治区赤峰市，042217；

摘要：贾科莫·普契尼是一位以创作女高音咏叹调为特点的闻名歌剧界的19世纪意大利浪漫主义歌剧巨匠。他创作的女高音咏叹调有很大的感染力和表现力，在创作中巧妙地添加宣叙调的元素，在旋律方面的伸缩幅度较大。普契尼在女高音咏叹调的创作上体现了他极高的艺术审美能力，这促进了对歌剧演唱的研究，对于咏叹调的影响极其深远。本文主要以《晴朗的一天》为例，其为抒情悲剧《蝴蝶夫人》的一段经典唱段。在演唱普契尼的女高音咏叹调相关作品时，除了要熟练掌握演唱时恰当的咬字、呼吸、速度、力度等关键要素，还要多加注意在情感上的表达。本文总结归纳了女高音咏叹调在歌剧中的艺术表达能力，剖析主人公乔乔桑盼望丈夫还家的内心活动，同时也是探究如何在歌唱技巧基础上，借助独特的旋律来表达心理活动的曲折的过程。这为学习声乐的同学们提高自身演唱能力和音乐素养上有所帮助，倡导理论与实践相结合的现实意义来表达作品。

关键词：普契尼；歌剧；女高音；咏叹调；演唱

DOI: 10.69979/3029-2735.25.07.092

1 普契尼及其歌剧创作

1.1 普契尼简述

贾科莫·普契尼（Giacomo Puccini）是19世纪意大利浪漫主义歌剧的代表性人物之一，他的作品以强烈的情感表达、细腻的旋律与复杂的人物塑造而著称。普契尼出生在意大利卢卡市的音乐家庭，从小便展现出音乐天赋，受父亲的影响，他很早便开始了音乐学习，最终进入米兰音乐学院深造。普契尼的创作生涯跨越了约50年，经历了歌剧风格的变革与发展，从早期的《曼农·莱斯科》、《波希米亚人》到后期的《蝴蝶夫人》、《托斯卡》，他创作了大量经典的歌剧作品。这些作品不仅具有强烈的音乐表现力，还紧密结合了文学、戏剧以及人物的情感世界，表现出深刻的社会关怀和人文精神。

普契尼的作品中，尤其擅长塑造女性角色的悲剧命运，如《托斯卡》中的女主角托斯卡，《蝴蝶夫人》中的乔乔桑等，这些人物往往面临着巨大的情感冲突与不幸命运，展现了普契尼对悲剧主题的独特诠释。同时，普契尼的作品也具有极强的戏剧性和感染力，他通过细腻的旋律、丰富的和声以及流畅的音乐结构，把人物内心世界的复杂情感展现得淋漓尽致。普契尼的创作不仅在艺术上具有重要价值，而且在历史上具有不可忽视的影响力。

1.2 普契尼与现实主义歌剧

普契尼的歌剧创作深受现实主义（Verismo）思潮

的影响。现实主义最早起源于19世纪的欧洲文学，强调对普通人生活、尤其是底层人物命运的真实描写。普契尼与威尔第、马斯卡尼等作曲家共同推动了这一思潮的音乐化。普契尼的歌剧作品虽然在形式上多样，但都充分体现了现实主义的特点——对生活中普通人物的描绘、对社会矛盾和人性冲突的反思。

例如，《蝴蝶夫人》讲述的是一个从日本文化背景中走出的悲剧人物——乔乔桑，她的命运充满了无奈与痛苦，普契尼通过强烈的戏剧性冲突和感人的旋律展现了这一人物的悲惨命运。而《托斯卡》和《波希米亚人》等作品，则通过对女性情感生活的真实描写，揭示了人类在情感、命运面前的无力感。

2 普契尼歌剧中女高音咏叹调的艺术魅力

2.1 普契尼歌剧中的女高音咏叹调的元素解析

普契尼具有强烈的悲剧主义观念，可以发现他的作品大多数都是对社会底层、身份卑微的女性感情生活的描绘。她们都命途多舛，像托斯卡、造花女工咪咪等人物，对于爱情无限憧憬，但是却难以拥有。普契尼运用了大量的咏叹调，比如《托斯卡》中托斯卡的咏叹调《你颤抖吧》都能够诉说这样的悲剧并能够让观众们感受到人物的情感，也使得观众对作品中人物的同情和怜悯。还有在歌剧《曼侬·莱斯科》中强烈表现出了主人公对于现实生活的绝望和无助，这一情感表达都是再现这一点。

普契尼作曲的女高音咏叹调可以看到心思细腻的人物和缠绵悱恻的爱情故事，为观众呈现了歌剧别具一

格的艺术特征，兹分述如下：

首先，普契尼的女高音咏叹调主要突出了主人公非常悲痛的心情和顽强抵抗的强大精神，情感起伏较大，从而推动作品的情节向高潮发展。此外咏叹调随着主人公情绪的变化而演进，经常出现令人赞叹的跳进和级进。

其次，普契尼的女高音咏叹调带有故事情节的环境营造，拥有很强的抒情性叙述的手法。它的引子部分悄然无声地带入主人公的情绪，在歌剧中融入主人公的情感。

第三，普契尼还在许多方面将宣叙调的一些元素融入咏叹调中，如声强、音色的变化、说话和歌唱方式的匹配等，这不仅表现了人物的情感变化，也将情节推向了高潮。

最后，普契尼的女高音咏叹调另一个最具有看点的就是高潮堆叠手法的级进手法。与其他歌剧不同的是普契尼独特的创作方法使得人物情绪更加真实，充分抓住观众内心，极大地表现出普契尼艺术审美能力的高深。

2.2 普契尼歌剧中女高音咏叹调的演唱分析

首先，呼吸是歌唱的动力和灵魂。在演唱普契尼的女高音咏叹调之前，慢吸气，遵循节拍的速度从容不迫的有规律地吸气，全身心放轻松。但是也要把握好程度，否则会在中、低音区由于呼吸过浅，而导致在咏叹调高潮部分时气息支撑不足。因此，歌唱时必须具有良好的呼吸支持，一气呵成，免于演唱效果不佳而导致丧失作品的艺术美感。

其次，演唱时的速度和力度尤为重要，这可以带动作品人物的情绪，哪怕是细微的变化，也会产生很大的影响。因此，演唱者必须具备分析各种行板的能力，正确控制行板、慢板、快板等。

最后，普契尼大歌剧唱词为意大利语，因此对演唱者的意大利语发音和咬字水平有很高的要求。歌剧是文学与音乐结合的产物。演唱者需要依据意大利吐字咬字的节奏规律，做到依字行腔的深情演唱。

一般来说，情感表达是将自己的价值观和思想表达、传递或展示给其他主体，以便更好地与他人合作。在歌剧的创作之前，作曲家就具有丰富细腻的情感，他将这种情感仔细剖析，以音乐的艺术形式表达出来，向观众倾诉他的内心情感。这种情感下的作品通过演唱者的演绎，十分生动鲜明地表现出创作者对其作品赋予的感情，令观众在欣赏作品时，充分感受到作者需要表达的内心世界，达到共鸣的效果，同时提升了观赏者的艺术审美能力。一部完美的歌剧作品离不开基础的声乐技巧，更离不开丰富细腻的情感表达。

根据普契尼歌剧的情感表达方式可以从两个角度

出发来分析，一是整体把握人物的形象特征。在普契尼的作品中，大多描绘的是社会底层身份卑微的女性，而人物的不幸主要表现在主人公因投入爱情而不幸的悲剧。因此主人公多以悲剧形象为特征，如以死殉情的托斯卡，复杂的情感贯穿整部作品；二是掌控好歌唱时情感的延伸与层次。普契尼创作的歌剧大多具有旋律共鸣性强与音域宽广性大的特点，阶梯性展现人物情感，所以演唱者应该重视歌剧中情感的转变并作出恰当的处理。

3 以歌剧《蝴蝶夫人》选段中的咏叹调《晴朗的一天》为例分析

3.1 背景分析

《晴朗的一天》是普契尼的伟大悲剧作品《蝴蝶夫人》的唱段。《蝴蝶夫人》主要讲述女主角乔乔桑的悲剧故事，她在与平克尔顿警官结婚后被遗弃，最终自杀。《晴朗的一天》是《蝴蝶夫人》第二幕的咏叹调，这部分描绘了女主人等着丈夫回家，想象着丈夫很快会遇见她并向她跑来。这部作品表达了女主人公对美好生活的向往和渴望，但讽刺的是也凸显了她的孤独和无助。

3.2 旋律与曲式特征

歌剧女主人公幻想时的情感和心理状态在《晴朗的一天》中体现的淋漓尽致。本唱段是由首部、中部、再现部构成的复三部曲式，其中首部是G大调转为b小调，中部是f小调转为D大调，再现部是G大调转b小调，再转E大调，最后以G大调作为结尾。其中的戏剧冲突随着旋律节奏的变化而显得层次分明。该作品采用新颖的和声处理方式，用和声以及变换调式将音乐伴奏和歌剧演唱完美融合，成为一体，于是一首广为传唱的咏叹调便诞生了。

3.3 嗓音条件

拥有一个合适的嗓音是唱好这部作品的必要条件。在《晴朗的一天》这部作品中，音乐是缠绵而微妙的，需要使用很轻的声音，而且应该更加注意呼吸的控制。虽然演唱音程的间隔跨度很小，但明显突出的高音部分仍需注意。演唱者不能太匆忙。他们必须稳定呼吸的支点。在音色的方面，因为作品抒情的特点，所以要用柔美、动人的音色进行演唱。因此，一般来说，都是由抒情性较高的女高音来演唱普契尼这部《晴朗的一天》。

3.4 演唱处理细节

《晴朗的一天》的首部（1-18小节）主要描绘的是

女主人公乔乔桑期待渴望她的军官丈夫平克尔顿归来，开曲以 $bg2$ 弱音，该句没有前奏，要求演唱者歌声与音乐一同切入开始，因此演唱者要合理控制音准和节奏，把握好节奏，调整音色。演唱者通过想象面对一望无际的海面，丈夫归来的日子遥遥无期，运用气息轻轻地弹出第一个声音“U”。《晴朗的一天》的中部（19-48小节）表现了乔乔桑对丈夫的强烈思念的感情，心中的激情在燃烧，情绪出现波折。演唱者需要将演唱呈现出一部分宣叙调特征，特别注意旋律方面的收缩和舒展，靠前发音，保持住声音的颗粒性，带入感情，含蓄而热烈地倾诉情感，展现出连贯流畅的特点。《晴朗的一天》的再现部（49-62小节）女主人公内心强烈的情感再次喷涌而出，一发不可收拾，这是作品主题的再现。演唱者的演唱要坚实亢奋，特别到了高潮部分，音乐旋律徘徊在高音区，出现全曲的最高音 $b2$ ，如人物乔乔桑内心巨大的起伏一般。演唱者需要注意将声音与气息相配合，把握好紧张度，着重突出重音部分，保持稳定的气息支点，切入节奏将声音爆发出来，不可过于心急。咏叹调可以说是歌剧演唱中的一段独唱部分，需要演唱者表达出歌剧中所描写的独具特色的任务性格，并能够很好的表达人物的情感状态。尽管咏叹调在把握节奏旋律和音色嗓音方面的技巧很有难度，但是其极高的艺术价值仍旧是值得我们学习和研究的。

4 结论

通过对普契尼及其歌剧《蝴蝶夫人》中的女高音咏叹调《晴朗的一天》的深入分析，可以得出普契尼作品在情感表达和音乐技巧方面的独特魅力。《晴朗的一天》不仅是《蝴蝶夫人》中的一段经典唱段，更是普契尼歌剧中情感与音乐结合的典范。普契尼通过精湛的音乐技巧和复杂的情感描写，使得该咏叹调在旋律、节奏和和声上形成了鲜明的层次感和情感波动，从而深入刻画了女主人公乔乔桑对丈夫归来的渴望与内心的孤独。

普契尼的歌剧创作，尤其是在女高音咏叹调的写作上，展现了他极高的艺术造诣。他通过细腻的旋律编排和复杂的情感起伏，成功地塑造了众多鲜明的歌剧人物。在《蝴蝶夫人》这部作品中，普契尼将乔乔桑的内心世界与外部情境交织在一起，使得《晴朗的一天》成为表现人物内心矛盾与期待的音乐载体。这段咏叹调的旋律起伏和情感变化，不仅展示了普契尼在音乐语言上的创新，也为歌唱者提供了展示情感深度和艺术技巧的广阔空间。

歌剧《蝴蝶夫人》不仅通过《晴朗的一天》展现了普契尼对人物情感的细腻刻画，也反映了普契尼对女性

命运的深刻关注。在这部歌剧中，乔乔桑这一悲剧人物的形象，折射出19世纪末社会对女性命运的压迫与束缚。普契尼通过音乐展现了她对爱情的执着、对未来的期待，以及最终无法承受的孤独和绝望，从而使这一角色成为歌剧历史上最具深度的悲剧人物之一。

《晴朗的一天》的演唱要求高超的技巧与深厚的情感表达能力，演唱者需要在表现复杂情感的同时，精准掌握节奏与旋律的变化。普契尼通过和声与调式的巧妙运用，使得这段咏叹调在技术上具有极高的难度，而在情感表达上则充满张力和深度。演唱者在演绎时不仅要注重技巧的完美呈现，更要深入理解角色内心的细腻变化，通过声音传递人物的情感波动与心理冲突。

普契尼的音乐语言在他的歌剧作品中始终贯穿着对情感的深刻理解与对戏剧情感冲突的准确把握。《晴朗的一天》无疑是普契尼创作生涯中的一段高光时刻，它既展示了普契尼对于歌剧艺术的精湛技艺，也反映了他对人性与情感的深刻洞察。普契尼通过这段咏叹调为歌剧艺术赋予了更为细腻和复杂的情感层次，使得《蝴蝶夫人》成为经典之作，也为后世的歌剧创作树立了标杆。

参考文献

- [1] 李雅珊. 论声乐情感的表达[J]. 艺术时尚(下旬刊) 2014 (6) : 167-168.
- [2] 田军. 普契尼歌剧中女高音咏叹调的艺术特色——以三首咏叹调为例[D]. 沈阳师范大学硕士学位论文, 2013 (11) .
- [3] 姜淑珍. 冲突性咏叹调: 为艺术, 为爱情[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2018 (2) : 114-117.
- [4] 崔焕珍. 谈普契尼歌剧的创作风格[J]. 太原师范专科学校学报, 2012 (1) : 77-79.
- [5] 王传娟. 莫扎特与普契尼歌剧中女高音咏叹调艺术风格之比较[D]. 天津音乐学院硕士学位论文, 2011 (1) .
- [6] 程鹿峰. 普契尼与他的歌剧[J]. 世界文化, 2013 (2): 42-44.
- [7] 金妙红. 普契尼歌剧女高音咏叹调的音乐艺术特征及演唱处理——以《为艺术, 为爱情》、《晴朗的一天》为例[D]. 西南大学硕士学位论文, 2014 (4) .

作者简介: 齐慧 (1996), 女, 汉, 内蒙古, 博士研究生, 韩国檀国大学, 研究方向声乐, 内蒙古自治区赤峰市, 042217