

歌剧《唐璜》中《请你到窗前来吧》唐璜人物分析及演唱技巧

任 廷

深圳职业技术大学 广东 深圳 518000

【摘 要】：《唐璜》是莫扎特创作的一部两幕歌剧，塑造了风流贵族唐璜的形象，其中的咏叹调《请你到窗前来吧》以小夜曲风格展现了唐璜虚伪而又诱惑的人物形象。本文结合《请你到窗前来吧》的人物分析与演唱技巧，对唐璜风流、虚伪又拒绝迷信的人物性格进行全面分析，结合力度、速度、音色、气息等内容对《请你到窗前来吧》的演唱技巧进行梳理。结合人物分析与演唱技巧可以帮助大众更加全面的认识到莫扎特歌剧的艺术特色，对于歌剧从业人员而言可以更加深刻的认识到古典歌剧的戏剧表现形式与声乐技巧。

【关键词】：歌剧《唐璜》；《请你到窗前来吧》；人物分析；演唱技巧

DOI:10.12417/3041-0630.26.01.089

《唐璜》是莫扎特继《费加罗的婚礼》之后创作的另一经典，这部歌剧兼顾了喜剧与反讽剧的特点。其中的咏叹调《请你到窗前来吧》极具代表性，完美的展现了主人公唐璜虚伪风流的性格。对《请你到窗前来吧》的人物塑造与演唱技巧进行梳理对于深化艺术理解，提高艺术舞台表现力具有重要意义。

1 歌剧《唐璜》的概述

歌剧《唐璜》是莫扎特 1987 年创作的一部两幕歌剧，由意大利剧作家洛伦佐·达·蓬特撰写脚本，并于当年在布拉格国家剧院进行首演，首演取得了巨大成果，并迅速在欧洲进行巡演，被评论家们称为“歌剧中的歌剧”，迄今仍是西方歌剧史上公认的最具影响力的作品之一^[1]。

《唐璜》的故事发生在 17 世纪西班牙的塞维利亚，全剧围绕西班牙贵族唐璜展开，以唐璜夜闯安娜闺房，误杀骑士长为开端，在逃亡路中又遇到了之前被他欺骗的埃尔维拉，埃尔维拉在识破了唐璜的真面目后，于安娜合作对唐璜展开复仇。在唐璜勾引埃尔维拉的女仆彩琳娜成功后庆祝之时，被杀害的骑士长以石像的形象要求唐璜忏悔，唐璜拒绝后被骑士长拉入地狱。

在整部歌剧中《请你到窗前来吧》是其中最经典的咏叹调，在歌剧中第二幕第一场出现，是唐璜为勾引彩琳娜演唱。在歌剧中这一乐段由曼陀林伴奏，极具意大利古典风格，虽然结构简练，但特征鲜明，是男中音演唱者必备的咏叹调作品之一。

2 《请你到窗前来吧》唐璜人物分析

唐璜是西班牙家喻户晓的以为传说人物，其以风流倜傥闻名，这一角色在艺术史上唐璜被莫扎特、莫里哀、拜伦等多位艺术家用于艺术创作。在莫扎特的歌剧《唐璜》中，《请你到窗前来吧》最能体现人物的复杂性格。乐曲中温柔的小夜曲风

格揭示了唐璜风流成性的本质，歌词中对爱情的承诺体现了唐璜的虚伪。深情款款的表达只为满足自己的私欲，体现了唐璜对世俗道德的蔑视。这种只追求自己当下私欲满足的性格，在一定程度上也按时了唐璜对出基督教文化中地狱轮回的不信任，又体现出了一定的科学人文精神。分析《请你到窗前来》中对唐璜这一情场浪子的塑造，对于理解这位歌剧史上最富魅力的反英雄角色有积极作用。

2.1 风流与虚伪的双重性格

在咏叹调《请你到窗前来吧》中唐璜风流与虚伪的双重性格得到了充分的体现。在歌剧中为了勾引到彩琳娜乔装成仆人，以温柔的小夜曲向其示爱，结合整部歌剧可以发现，唐璜的这一行为只为满足自己的私欲。莫扎特通过轻快的曼陀林伴奏与抒情的旋律完成了杜迪唐璜迷人外在的塑造，歌词中“亲爱的，请到窗前来”之类的华语则充满了欺骗、诱导的意味，凸显了唐璜虚伪的本质。在整部歌剧中唐璜对于女性的娴熟引诱，都在告诉观众这是一个风流的形象，从安娜到埃尔维拉再到彩琳娜，唐璜始终以博爱自居，其本质就是彻头彻尾的虚伪，在与女性的交往中，他从未付出真心，仅仅是为了满足自己的私欲。风流与虚伪共同构建了唐璜的人物性格底色，他虽然魅力四射，却也道德沦丧。莫扎特通过音乐与角色的反差来引导观众感受人物的危险与复杂。

2.2 蔑视道德

在《请你到窗前来吧》中唐璜对世俗道德的蔑视体现的淋漓尽致，唐璜作为一名贵公子，将所有的女性都视为可被征服的对象而非平等的个体，是一种对社会伦理的挑战。在莫里哀的《唐璜》中也借角色的口说出了对唐璜的评价，“他是世界上从未有过的大恶棍，他既不信天堂，也不信地狱”，这样的

评价同样也适合莫扎特歌剧中的唐璜。他以欺骗女性为乐，在歌剧中他还为自己辩解“如果我忠诚于某一个女人，就是对其他女人的伤害”，这种辩解更是凸显了唐璜自身对道德的嘲弄。这种对社会道德的蔑视本质上是一种虚无主义的体现，在歌剧的最终，面对石像的神罚，唐璜拒绝忏悔，最终被拖入地狱。莫扎特塑造唐璜这一角色在一定程度上揭示了文艺复兴时期个体对宗教权威的之一，这一角色既有莫扎特对贵族腐化生活的批判，也有对封建礼教的反抗。

2.3 拒绝迷信

莫扎特创作《唐璜》的时代正是欧洲文艺复兴运动的时期，这一时期的艺术家大都会在作品中流露出一部分对宗教思想的怀疑。在《请你到窗前来吧》中唐璜拒绝迷信的思想虽然没有直接表露出来，但其种种行为的内在还是体现出了这一特质，这部分特质作为其性格的重要组成部分，值得进行分析。唐璜在最终幕面对石像的神罚时，宣称“我不相信幽灵，也不相信地狱”，正是这种对超自然力量的否定，为唐璜在前期种种荒唐行为提供了内在的支撑，也使得唐璜这一角色更加丰满充实。在《请你到窗前来吧》中部分演唱者会采用略带嘲讽的语气进行演唱，这中表现方式也在一定程度上体现了唐璜对信仰的怀疑态度。唐璜的性格既有反迷信的部分，也有沉溺享乐的部分，正是这种极端的性格最终导致了角色的毁灭。

3 《请你到窗前来吧》演唱技巧

《请你到窗前来吧》的演唱中演唱者需要从力度、速度、音色、气息四个方面实现对曲目的精准演奏。在力度方面，演唱者要准确控制中等音量，营造一种私密倾诉的氛围，在副歌阶段要适当调整力度以增强曲目表现力；在速度方面，需要结合伴奏的节奏，避免演唱节奏与伴奏节奏不匹配破坏作品的结构美感；在音色方面，要表现的更加温暖，突出唐璜这一角色自身的魅力；在气息方面，要尽量保持气息的稳定，尤其是在进行高音区演唱时候，要避免用力过度，尽可能维持气息的稳定实现声音的自然过渡。

3.1 演唱力度

在《请你到窗前来吧》的演唱中力度的控制是塑造复杂角色关键，《请你到窗前来吧》作为一首咏叹调小夜曲，需要演唱者以相对较为柔弱的力度作为基调，这种处理方式更加符合唐璜在夜间求爱的场景，同时唐璜又害怕被埃尔维拉发现，因此使用强度较弱的演唱更符合情景。莫扎特的乐谱中对这一段主要的标注力度记号也是 *p* 到 *mp* 之间，演唱者在演唱过程中要有科学的力度控制。

从结构分析，这首咏叹调采用 A-B 两段，这两段乐曲在节奏上高度一致，但在旋律的强度上存在细腻的区别，A 乐段需要采用平稳的弱声，通过平稳的气息支撑来突出唐璜在这一

时期的期待，在“Deh, vieni alla finestra”等关键乐句的演唱中可以适当增强强度，以突出唐璜的期待。在 B 乐段虽然歌词内容转换为“失望”，但是唐璜自己内心应该给是胸有成竹，因此这一乐段的力度不应减弱，以此来凸显唐璜在感情上的虚伪。在结尾处“se non vuoi ch'io vada morir”中，虽然歌词表达的是唐璜得不到彩琳娜爱的痛苦，但更多的是一种伪装出来的悲伤，因此力度仍应该以稳定微弱为主，同时可以加入一些细微的力度变化来突出这种伪装的悲伤。

3.2 演唱速度

《请你到窗前来吧》的演唱速度是展现唐璜性格的关键，整个曲目的节奏为 6/8 拍，其演唱速度的有双重象征。首先主旋律稳定的速度可以体现出唐璜对勾引女性的从容自信；其次伴奏部分十六分音符则暗示唐璜内心的急切渴望，以突出唐璜的虚伪。这种速度的搭配，需要演唱者有精准的节奏控制能力，在活跃的伴奏中保持稳定的主旋律，同时要通过速度的配置来传达角色的内心。在这一曲目中有大量的附点节奏标志，因此演唱者在演唱的过程中不能知识简单的机械演唱，而是要根据附点处歌词的内容，结合演唱者对角色的理解适当增加或放慢节拍。在强拍的附点上，应更加倾向于“强收”来增强节奏动力，在弱拍的附点上，应更加倾向于“弱收”来增强伊恩月的流畅性。这种速度的控制可以有效增强音乐的生动性。伴奏使用的曼陀林以十六分音符构成，演唱者在演唱的过程中，要控制好主旋律与伴奏之间的独立性，这种独立性可以充分体现唐璜对于此次求爱的自信与掌控。在演唱这一曲目的过程中需要严格遵循基本的速度框架，并通过细微的速度调整来表现角色的心理变化。演唱者的演唱速度要做到“快而不乱，慢而不滞”，在遵循莫扎特音乐结构的同时，展现唐璜的复杂性格。

3.3 演唱音色

莫扎特创作的《请你到窗前来吧》属于古典主义风格，因此演唱者在演唱的过程中需要遵循基本的纯净、圆润的音色，尽量避免浪漫主义风格中的音色变化。在这一曲目中音域主要集中在（d1-e2），这对演唱者的音色控制能力提出了一定的要求。在演唱初始，音色应以“弱”为主，以营造柔和暗淡的情景，这种处理可以突出唐璜营造浪漫假象的心理。A 乐段的大调需要突出唐璜对勾引彩琳娜的自信，因此这一段的音色处理需要保持明亮优雅。在转入 B 乐段演唱时，唐璜要可以营造出，没有获得彩琳娜同意的失望，因此音色要采用稍带忧郁的色彩。在处理高音 e2 处时，演唱者要通过调动腹式呼吸的方法来实现八度音乐跳动的平滑，以突出唐璜的虚伪。整个乐段的音色处理都是凸显唐璜精心引诱彩琳娜为主，因此这一阶段的音色处理要保持一定的克制与距离感，以展现角色内外不一的复杂性格。

3.4 演唱气息

气息控制是演唱歌剧的核心,《请你到窗前来吧》是一首弱声为主的小夜曲,这对演唱者的气息控制能力有非常高的需求。演唱时需要保持稳定的气息支撑以保证演唱效果。在这一阶段气息不足的情况一般包括两种,第一是因声带过度挤压导致气息不足,第二是气息过度导致音色虚浮。莫扎特在创作过程中在乐谱上为演员的气息控制标注了换气点,演唱者在练习过程中可以根据标注点调整呼吸频率,保证气息的充足。演唱气息的控制要在遵循古典主义声乐作品的基础上,通过科学的气息管理来展现唐璜外表的温柔与内在的虚伪。这种“以气带声,以声传情”的演唱理念,正是演绎莫扎特声乐作品的艺术精髓所在。

4 《请你到窗前来吧》艺术特色

咏叹调《请你到窗前来吧》是莫扎特《唐璜》中给最具代表的曲目,其艺术特色主要体现在音乐结构、伴奏风格、戏剧表现力三个方面。该曲目采用的是传统小夜曲的形式,通过小夜曲来还原欧洲贵族夜间求爱的习俗,优美明快的旋律与角色内心的虚伪阴暗形成对比,强化批判意识^[4]。在音乐结构上,采用了ABAB的单二部曲式,A段旋律明快,突出唐璜的期

待,B段旋律忧郁却克制,突出唐璜虚伪的深情。这种对比在强化音乐表现力的同时有凸显了唐璜表里不一的性格。在伴奏风格上通过曼陀林风格的伴奏,来增强唐璜在演唱这一曲目过程中的挑逗意味,伴奏与主旋律的组合,使得音乐更具层次感。在戏剧表现力上,莫扎特通过音乐细节的变化来暗示唐璜的虚伪,A段渴求,B段失落,最后又以甜言蜜语结尾,这种结构的编排极大的增强了戏剧的表现力。整个曲目整体还是以古典主义风格为主,因此在演唱中也体现出了创作者对古典初一纯净风格的表达。这种克制而精准的表达,使作品兼具艺术性与技术挑战,成为男中音演唱的“试金石”《请你到窗前来吧》以小夜曲形式、曼陀林伴奏以及精巧的曲目、戏剧化的表达,成功塑造了唐璜这一负载的形象^[5]。

5 结语

《请你到窗前来》是莫扎特《唐璜》中的经典唱段,通过对其音乐结构、演唱技巧分析,能够加深对唐璜这一角色理解。演唱者在练习阶段通过对演唱力度、速度、气息等技巧的控制能够为听众呈现一场丰富的听觉盛宴。通过对《唐璜》中人物角色的分析,能够提高读者对唐璜这一经典形象的理解,也能够加深对莫扎特音乐语言的理解。

参考文献:

- [1] 佟子文.莫扎特歌剧《唐璜》唱段“请你到窗前来吧”艺术特色及演唱方法[D].沈阳师范大学,2024.
- [2] 刘旭.歌剧《唐璜》中采琳娜的人物分析与演唱技巧[D].哈尔滨师范大学,2022.
- [3] 李肖杨.莫扎特歌剧《唐璜》中唐璜的人物形象塑造分析[D].山西大学,2021.
- [4] 王锋.歌剧《唐·璜》中主要人物形象的塑造与乐曲分析[J].黄河之声,2016,(18):66-68.
- [5] 范云峰.歌剧《唐璜》中的人物诠释与艺术魅力探究[J].名作欣赏,2024,(24):166-168.