

浅论钢琴伴奏在莫扎特歌剧《女人心》中对主要人物角色塑造的作用

田海元

西安音乐学院, 陕西西安, 710000;

摘要: 莫扎特歌剧《女人心》是喜歌剧的杰出经典之作, 这部歌剧以其优美的音乐和对人性的细腻洞察, 成为古典主义歌剧的典范之作。其中钢琴伴奏(在现代演绎或简化版本中常替代乐队部分)在日常的排练中起到了举足轻重的意义, 对人物角色塑造有着关键作用。

关键词: 钢琴伴奏; 人物角色塑造

DOI: 10.64216/3080-1516.25.06.046

1 本剧的主要人物有

- 费奥迪莉姬(Fiordiligi): 那不勒斯贵妇, 女高音, 多拉贝拉的姐姐, 古列尔莫的未婚妻。
- 多拉贝拉(Dorabella): 费奥迪莉姬的妹妹, 次女高音, 费兰多的未婚妻。
- 古列尔莫(Guglielmo): 年轻军官, 男中音, 费奥迪莉姬的未婚夫。
- 费兰多(Ferrando): 年轻军官, 男高音, 多拉贝拉的未婚夫。
- 黛丝比娜(Despina): 两姐妹的女佣, 女高音, 机灵且善于应变。
- 阿方索先生(Don Alfonso): 老光棍哲学家, 男低音, 他设计了考验情侣忠诚的计划。

大致剧情是: 在那不勒斯, 古列尔莫和费兰多两位年轻军官吹嘘自己女友的忠贞。阿方索先生对此表示怀疑, 提议进行一场考验。两位军官同意后, 佯装因公务外出与女友告别。随后他们乔装成阿尔巴尼亚富有的青年, 在阿方索和侍女黛斯比娜的帮助下, 去追求对方的情人。费奥迪莉姬和多拉贝拉起初愤怒拒绝, 但在两人以“服毒自杀”等手段相逼, 加上黛斯比娜的劝说下, 内心开始动摇。黛斯比娜劝两姐妹不必过于正经, 两姐妹随后互诉心声, 原来妹妹多拉贝拉对古列尔莫有好感, 姐姐费奥迪莉姬则看上了费兰多。在海边花园, 两对男女互诉情意, 互换信物并互订终身。之后古列尔莫和费兰多因女友的变心而伤心, 但仍表示对她们爱不变。最后众人准备举行婚礼, 黛斯比娜假扮成证婚人。此时阿方索宣告军队返乡, 两男换装后上场, 指责两女变心。真相大白后, 两女表示痛改前非, 最终在欢乐的合唱中众人言归于好。

费兰多是剧中的主要角色之一, 是一位年轻的军官,

由男高音演唱。其性格具有多面性, 他最初对爱情充满纯真的向往, 坚信未婚妻多拉贝拉的忠贞, 展现出勇敢真挚的一面。但随着与阿方索的打赌情节展开, 他逐渐变得多疑, 为了验证爱人的忠诚参与测试, 暴露出其内心对爱情的不安。在面对爱人“背叛”时, 又表现出无奈。

比如在《爱情的微风》(Un'aura amorosa)唱段中, 钢琴伴奏通过营造氛围、配合人声旋律等方式, 对费兰多人物形象的塑造起到了重要作用:

营造甜蜜浪漫的氛围, 展现人物深情形象: 伴奏以柔和温暖的和弦为主, 音响上轻柔的分解和弦似微风拂过, 契合唱段中爱情主题, 展现出费兰多对爱人的深情, 将其塑造成沉浸在美好爱情中的恋人形象。

2 配合旋律增强表现力

凸显自信特质: 钢琴伴奏与费兰多主唱的旋律紧密配合, 通过和声的推动和伴奏音型的变化, 增强唱段的表现力。当费兰多以坚定的语气唱出对爱情的坚信时, 伴奏以附点节奏和有利的和弦支持凸显其对爱人忠贞的自信, 展现出他此时充满希望、坚信爱情的特质。

古列尔莫也是剧中的主要角色之一, 是一位年轻的那不勒斯军官, 由男中音演唱。他是姐姐费奥迪莉姬的未婚夫, 对爱情充满理想主义, 坚信自己的未婚妻会忠贞不渝。古列尔莫性格直率、自信且幽默, 但也略带自负。在哲学家阿方索的怂恿下, 他与好友费兰多参与了“爱情忠诚测试”, 假装出征, 实则乔装成“中东富商”去追求对方的恋人。测试过程中, 他比费兰多更主动, 成功诱惑了多拉贝拉, 并得意洋洋地向费兰多炫耀。然而, 当他发现自己的未婚妻费奥迪莉姬最终也被费兰多假扮的“新追求者”打动时, 愤怒和失望之情爆发, 展现出男性自尊的脆弱。

钢琴伴奏通过节奏、不同织体、和声等元素，精准刻画了古列尔莫自信、略带傲慢又暗藏脆弱的复杂形象，以下是具体体现的方面：

2.1 节奏的“笃定感”：强化自信的性格特质

在古列尔莫的咏叹调中，比如《Rivolgete a lui lo sguardo》，钢琴伴奏在开篇采用规整的八度和弦以及附点节奏，构建出一种稳定而强有力的背景支持。当古列尔莫展示他的迷人风采时，伴奏中节拍重音不断发展与快速流动的八分音符及十六分音符相结合，营造出一种步步紧逼的氛围，仿佛他在每一步都精心策划，坚定地相信自己的男性魅力，并努力控制着这场爱情测试的走向。这种节奏处理干净利落，映射了角色直截了当、坦率的性格特质。

2.2 和声的“矛盾性”：暗藏内心的动摇

尽管古列尔莫表面强硬，但伴奏的和声变化暗藏其内心的脆弱。例如在《Donne mie, la fate a tanti》唱段中，当他嘲讽女性善变时，音乐中时不时加入小调段落进行，钢琴和声音响变暗，制造瞬间的“阴暗”感。不过这种“阴暗”并非愤怒，更像一种“嘴硬”的掩饰——他看似笃定女性会背叛，实则暗含对“爱情不可靠”的焦虑。而当剧情推进到测试结果超出预期时，伴奏的和声会从明亮的大调转向暗淡的小调色彩，暗示他自信外壳下的错愕与失落。

剧中两位男主角费兰多和古列尔莫常以戏谑心态参与“爱情测试”，钢琴伴奏多用轻快的音阶、跳音和活泼的节奏型，例如在第一幕的第一场在咖啡屋的三重唱中，调性为G大调，用到了活泼的6/8拍节奏型以及充满跳跃的旋律跳音，凸显他们性格中的轻率与自信。再比如第十五段咏叹调和第十六段三重唱中，两人讨论如何伪装成阿尔巴尼亚贵族时，伴奏的快速十六分音符以及三连音如同“玩笑般的雀跃”，凸显他将这场测试视为“爱情游戏”的轻率，仿佛在说“这不过是场有趣的挑战”。

菲奥迪丽姬是剧中核心女性角色之一，她是贵族小姐多拉贝拉的姐姐，其人物形象具有鲜明的矛盾性和复杂性，菲奥迪丽姬最初是“忠贞”的代名词，她坚信自己与古列尔莫的爱情坚不可摧，对阿方索关于“女性易变”的论调嗤之以鼻，展现出对爱情理想化的坚守和性格中坚定、骄傲的一面。当费兰多与古列尔莫伪装成异国贵族展开追求时，菲奥迪丽姬的动摇比妹妹更迟缓、更痛苦。她一方面抗拒“背叛”爱人的想法，表现出强烈的道德感；另一方面，面对“新追求者”的殷勤与自

身情感的波动，内心充满矛盾。

菲奥迪丽姬作为坚守爱情与道德的女性形象，其性格的矛盾与转变通过钢琴伴奏的细节被刻画，例如在咏叹调《我的心坚如磐石》(Come scoglio)中，伴奏以低音区的持续音为根基，高音区为歌唱的旋律与坚定的八度和弦，配合越来越激动直至 *piu allergeo* 的速度，最后采取大量不断推进的三连音，塑造出她如岩石般不可动摇的姿态——即使面对诱惑，也以理性压制情感，伴奏的“厚重”恰是她内心坚定的外化。

当菲奥迪丽姬逐渐被打动、内心开始动摇时，伴奏织体变得细腻且充满波动。比如在第二幕咏叹调《求你了，我的爱人，原谅我吧》(Per pietà, ben mio, perdona)中，她唱到对爱人的愧疚与对新情感的矛盾时，伴奏以轻柔的分解琶音为主，音符细碎如心跳，时而加入歌唱甚至心含愧疚的旋律线条，如同内心的犹豫与不安。这种织体没有强烈的重音，却在音乐的发展变化中，暴露她理性与情感的拉扯——表面拒绝，实则已被温柔攻势触动。

此外，在终曲部分的四重唱中，当两位女性角色最终屈服于诱惑时，钢琴伴奏则采用了频繁的装饰音和跳跃式的和弦进行，这既是对她们新恋情的庆祝，也是对传统道德观念的一种讽刺。此时的伴奏不再是沉重与压抑，而是充满了轻松与愉悦，仿佛一切烦恼都已烟消云散。

《女人心》中的钢琴伴奏通过对不同场景下人物心理状态的细腻描绘，成功展现了菲奥迪丽姬这一复杂多面的角色形象。从最初的坚定不移到后来的动摇妥协，每一个细微的变化都被巧妙地融入到了音乐之中，使得观众能够更加深入地理解这位女性角色的成长轨迹。

戴斯皮娜是莫扎特歌剧《女人心》中的女仆角色，由女高音演唱。她是一个古灵精怪、诙谐狡黠的人物，在剧中起到了关键的剧情推动作用，她服务于贵族姐妹菲奥迪丽姬与多拉贝拉，与老光棍阿方索一同成为爱情“忠诚测试”的策划者与执行者，是情节发展的关键推动者。她机智狡黠，以“爱情导师”身份诱导两姐妹接受新追求者，展现出精明与世俗的一面。同时，她主张及时行乐，爱占小便宜，但也有热心肠的一面，会为女主人排忧解难，性格十分活泼。戴斯皮娜通过演唱咏叹调《年轻姑娘应该懂得》(Una donna a quindici anni)，劝说两姐妹改变爱情观，让她们认为小小的调情无伤大雅。在她的怂恿下，两姐妹逐渐动摇，最终接受了未婚夫假扮的追求者，推动剧情走向高潮。此外，她还曾乔装成公证人宣读婚姻协议，进一步增加了剧情的

喜剧效果。

在剧中，黛斯皮娜作为机智、世俗甚至带点玩世不恭的女仆角色，其性格的灵动与现实感通过钢琴伴奏的设计被鲜明刻画，钢琴伴奏常以轻快的八分音符、十六分音符连奏或切分节奏，形成灵动跳跃的6/8拍节奏律动。例如在那段《年轻姑娘应该懂得》她嘲讽两位小姐对爱情的“天真幻想”时，伴奏的节奏短促而富有弹性，随着音乐的发展，速度从行板变为小快板，像极了她语速快、反应敏捷的说话方式——仿佛每一个音符都在“插科打诨”，凸显其不按常理出牌的机敏，以及底层人物特有的“接地气”的活泼感，恰如她性格中直接、利落的一面。

多拉贝拉是歌剧《女人心》中的重要角色，她是费奥迪丽娅的妹妹，费兰多的恋人，由女中音演唱。多拉贝拉性格活泼，天真烂漫，单纯可爱。她对爱情充满幻想和憧憬，容易轻信他人，面对突如其来的“爱情考验”，显得优柔寡断，难以坚定自己的立场，是一个较为感性的女性形象。不过之后在哲学家阿方索策划的爱情测试中，面对费兰多和古列尔莫伪装成异国贵族的追求，她很快就动摇了，逐渐沉溺于新欢带来的激情。她在纠结和矛盾中反复挣扎，既舍不得旧爱，又难以抗拒新追求者的热情，最终屈服于诱惑，与费兰多交换了定情信物。最后尽管多拉贝拉在爱情考验中犯了“错误”，但她的真诚和坦率却十分动人。她不会掩饰自己的情感，无论是最初对新追求者的心动，还是最后面对真相时的羞愧，都表现得较为直接，并且在经历了这一系列事件后，她也慢慢成长，重新审视自己对爱情的认知。

钢琴伴奏在多拉贝拉的角色刻画中，以下是具有特点的几段：

第一幕《啊，看啊，妹妹》(Ah guarda, sorella)：这是多拉贝拉与姐姐的二重唱。钢琴伴奏采用A大调，3/8节拍，以充满活力的三十二分音符和十六分音符为主，旋律温馨且浪漫，凸显多拉贝拉活泼可爱的形象，之后音乐转入2/4拍，在与姐姐的对唱中表达了她畅快、愉悦的内心情感。

第一幕《无法抚平的痛苦》(Smania implacabile)：这是多拉贝拉在其未婚夫离开时演唱的咏叹调。钢琴伴奏以急促的和弦开场，咏叹调开始后一直持续的三连音推进着音乐的发展，配合与多拉贝拉的人声旋律，表现出她内心的失落和痛苦，突显其对爱情的敏感和深情的一面。

第二幕《我把我的心交给你》(Il core vi dono)：这是多拉贝拉与假扮的古列尔莫的二重奏。钢琴伴奏节奏轻快，音符中带有一些跳跃性，与两人之间互动的情节相呼应，展现出多拉贝拉活泼、容易心动的性格特点，同时也体现出她在人性中的单纯。

第二幕《爱是个小偷吗？》(E' amore un ladroncello)：此唱段中，节奏为灵巧的6/8拍，钢琴伴奏通过一些灵动的降B大调旋律和节奏变化，配合多拉贝拉的演唱，表现出她对爱情的疑惑与思考，同时也凸显了她性格中俏皮、爱思索的一面。

第二幕《选那个深肤色的》(Prenderò quel bruno)：在该唱段中，多拉贝拉决定选择一个小伙子作为自己的伙伴。钢琴伴奏节奏明快，和声织体轻盈，旋律带有一定的戏谑感，展现出她的俏皮和面对爱情时有些轻率的态度。

综上所述，歌剧排演中，文字脚本对人物角色性格的描述（如“沉稳”“热烈”）往往是抽象的，而钢琴伴奏通过节奏、旋律、和声等元素，将这些特质转化为可听的“听觉符号”，歌剧人物角色的内心世界（如矛盾、伪装）常难以仅靠唱词完全展现，钢琴伴奏通过音乐细节成为“无声的心理独白”。歌剧角色的互动（如共情、欺骗）是刻画形象的重要载体，钢琴伴奏通过声部交织、节奏呼应、速度发展等设计，强化角色间的张力或联结。简言之，钢琴伴奏在歌剧排演中是角色形象的“音乐注解”——它不仅支撑演唱，更通过可感知的音乐元素，让角色的性格、情感、行为逻辑变得可理解、可传递，最终为舞台上立体、鲜活的人物形象奠定了良好的基础。

参考文献

- [1] 吴迪. 论歌剧《女人心》中三首女高音咏叹调的艺术特征和演唱特色[D]. 山东师范大学[2025-07-30]. DOI:CNKI:CDMD:2.1015.601253.
- [2] 付菁菁. 莫扎特歌剧咏叹调《年轻的姑娘应该懂得》人物形象分析及演唱思考[J]. 北方音乐, 2014(13):2. DOI:10.3969/j.issn.1002-767X.2014.13.026.
- [3] 柳笛. 钢琴伴奏艺术对歌剧中不同女性演绎的对比分析——以莫扎特歌剧《女人心》中女性人物形象为例[J]. 艺术教育, 2015, 000(002):147-147.

作者简介：田海元（1995.7-）男，汉，陕西西安，硕士研究生，助教，研究方向：钢琴艺术指导。