浅析咏叹调《你们可知道》的演唱技巧及艺术特点

高月霞[1] 张雨涵[1]

(1.湖北师范大学，湖北 黄石 435000)

摘 要：本文主要以咏叹调《你们可知道》为对象进行了研究。通过对咏叹调作品的来源、创作背景、创作特点和演唱技巧、情感处理结合曲式分析，深入探讨演唱中气息的运用以及意大利语言的准确和咬字读音，旋律和情感表达。以冀为个人后续的演唱打下基础，同时为演唱者及学习爱好者提供一个可借鉴的案例。第一部分是咏叹调《你们可知道》创作背景。第二部分对唱段《你们可知道》的演唱技巧进行了解析，为研究本题打好基础。第三部分是对咏叹调《你们可知道》艺术特点的研究。第四部分是关于咏叹调《你们可知道》艺术价值的研究。

关键词：咏叹调《你们可知道》；演唱技巧；艺术特点

DOI：doi.org/10.70693/202609191100

Analysis of the singing skills and artistic characteristics of the aria "Do You Know"

Gao Yuexia[1], Zhang Yuhan[1]

1.Hubei Normal University, Huangshi 435000, Hubei, China

Abstract: This paper mainly conducts research on the aria "Do You Know". Through an analysis of the source, creative background, creative characteristics, singing skills, emotional processing and musical form of arias works, we deeply discuss the use of breath in singing, as well as the accurate and pronunciation of Italian language, melody and emotional expression. Ji hopes to lay the foundation for personal follow-up singing, and at the same time provide a case for singers and learning enthusiasts to learn from. The first part is the background of the creation of the aria "Did You Know". The second part analyzes the singing skills of the aria "Do You Know" to lay a good foundation for studying this topic. The third part is a study of the artistic characteristics of the aria "Do You Know". The fourth part is the research on the artistic value of the aria "Do You Know".

Keywords: "Do you know"arias; singing skills; artistic characteristics

1 咏叹调《你们可知道》的创作背景

喜歌剧《费加罗的婚礼》是莫扎特于 1786 年完成创作的。其意大利语的脚本根据法国的博马舍的同名戏剧所改编而成，由洛伦佐达彭特创作。歌剧《费加罗的婚礼》是具有划时代意义的 18 世纪欧洲社会生活的真实写照。在英国权威歌剧网站 Operabase "全球上演次数最多的歌剧"排行榜上，它是莫扎特的 22 部歌剧中"最受欢迎的一部。

1.1 歌剧《费加罗的婚礼》简介

作者简介：高月霞(1972—)，女，教授，研究方向为声乐表演与教学；
张雨涵(2002—)，女，硕士，研究方向为声乐演唱；

剧情主要描述围绕“爱情”这一主题，充满戏谑、争风吃醋、哀怨猜忌、冷嘲热讽、幡然醒悟等元素的普通公民为维护自己的权力与贵族斗争的故事，为观众呈现了一种纯粹的喜剧风格。

透过《费加罗的婚礼》的舞台我们得以洞察一场关于社会等级冲突的生动戏剧以及爱情如何在人性迷宫中展现其威力。通过凯鲁比诺与苏珊娜间的阶级爱情冲突，歌剧生动刻画了平民阶层对贵族阶层特权的质疑与挑战。在这一文学创作中追求解放与真爱的渴望驱使着凯鲁比诺与苏珊娜挑战贵族的势力。对幸福的追求成为了他们对抗世俗规则的勇猛宣言，他们坚定不移地塑造着自己的命运。通过音乐、歌词与舞台表现手法的交融，歌剧《费加罗的婚礼》鲜活的揭示了当时的社风民情。透过《费加罗的婚礼》观众可洞察到贵族与庶民之间的激烈冲突，作品运用丰富艺术手法探讨深刻的社会主题，展现了爱情的影响力及人性的错综复杂。在歌剧领域内《费加罗的婚礼》无疑是音乐史的一部标志性杰作。

1.2 莫扎特的生平及简介

莫扎特原名沃尔夫冈.阿玛台乌斯.莫扎特，是奥地利古典主义时期的作曲家、维也纳古典乐派代表人物之一。他于 1756 年出生在奥地利萨尔茨堡的一个宫廷乐师的家庭中。莫扎特从 3 岁起就展现出了过人的音乐天赋，4 岁时跟随他的父亲学习钢琴，并在 1761 年完成了他的音乐处女作作品。1762 年跟随他姐姐在父亲的带领下到欧洲各国进行巡回演出，从此他在音乐这条路上便一发不可收拾。莫扎特于 1764 年创作了他的第一部交响曲《第一交响曲 b E 大调》。1772 年 16 岁的他被任命为萨尔茨堡宫廷乐师。1781 年脱离雇主依赖成为史上最早的自由编曲家。莫扎特音乐作品的数量十分惊人，仅 35 年的生命历程就完成了包含有歌剧、协奏曲、独奏曲、交响曲还有大小调奏鸣曲等在内的上百部不同体裁的音乐作品，几乎涉及了当时大部分的音乐体裁。他虽然生命短暂，但在世界音乐宝库中却留下一笔宝贵的遗产。

1.3 创作背景及故事梗概

《费加罗的婚礼》是 1786 年莫扎特创作的最脍炙人口的歌剧，根据法国作家博马舍的同名话剧改编。唱段《你们可知道》选自莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》，全名《你们可知道什么是爱情》。伯爵的少年男仆所演唱的歌曲《你们可知道》(女中音饰演)道出了自己对爱情的困惑。

莫扎特于 18 世纪欧洲音乐文化鼎盛的时期创作了咏叹调《你们可知道》。当时欧洲各国的文化交流日益频繁,各种音乐风格流派层出不穷且各大音乐流派之间的文化交流也日益频繁。莫扎特在这样的时代背景下凭借自己卓越的音乐才华与敏锐的艺术洞察力创作出了《费加罗的婚礼》这部有划时代意义的歌剧作品。

咏叹调《你们可知道》是喜歌剧《费加罗的婚礼》的第三幕。这一幕中主人公凯鲁比诺与苏珊娜计划结婚，但他们的计划却遭到了贵族伯爵的阻挠。凯鲁比诺为了维护自己的爱情与尊严唱出了这首脍炙人口的唱段。凯鲁比诺在这首咏叹调中表达了自己对苏珊娜的爱意并控诉了贵族的无情与虚伪，他通过音乐的力量呼唤着自由与真爱的力量，他希望能够战胜贵族的阻挠与苏珊娜共度美好时光。

2 咏叹调《你们可知道》的演唱技巧分析

演唱的技巧在完成完美的声乐演唱中尤为重要，笔者认为关于演唱技巧的分析主要可分为气息的运用、音色的处理、咬字与发音及肢体动作的设计与运用。

2.1 气息的运用

在唱咏叹调《你们可知道》时，可以借鉴胸腹式联合呼吸法，弹性控制、伸缩性强、气息储存量大，是一种十分科学的呼吸方式。再加上与声带的巧妙配合，能产生高、低、大、小不同音量的大音量，音色也能更灵活多变，具有良好的声音连贯性与弹跳性。每句开头都要迅速吸气到位，横膈膜撑起，肋骨上扬，腰腹用力，这样就能保持歌喉的平稳站立。例如首句“你们可知道什么是爱情”旋律会有一些起伏的变化，需要更多的跳跃才能在稳重的基础上使用氛围。在“新奇的感觉，我也说不清”这句有连续高音，要模仿叹气的方式唱歌，不可把气一次放完，要保持腹部的收缩，使气息缓慢的流出。唱段《你们可知道》在中音女性最擅长的音区，因此在处理音色时需要格外留心。同时注意研究整段唱段的力度符号、表情包等，把握好每一句的情绪，在气氛运用上做到有的放矢。

2.2 咬字与发音

意大利语的发音与咬字对于学习者和演唱者来说都非常重要与困难。以下是笔者总结的一些在咏叹调《你们可知道》中的意大利语发音与咬字的特点及技巧。

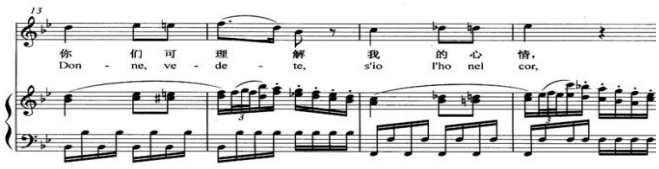

图 1

元音发音：意大利语的元音发音相对简单，但需要注意发音的饱满度和准确性。如图 1 所示，在"Donne， vedete sio iho nel cor"中，"Donne"的"o"应发为接近英 语 中"oh"的音，而"vedet e"的"e"则应发为接近英语中"a y"的音。

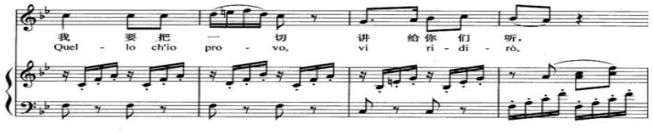

图 2

辅音发音：意大利语的辅音发音也很重要并且复杂，需要注意发音的位置和方式。一些辅音在发音时需要稍微改变，才能符合意大利语的发音规则。如图 2 所示，在"Quello chio provo vi ridir o"中，"Quello"的"ll"应发为清晰的"I"音，而不是简单的省略不发。

重音处理：意大利语歌剧演唱中的重音基本落在单词的倒数第二个音节上，所以在演唱此咏叹调时，应注意将重音放在正确的位置。如谱例 1 所示，在"Donne， vedete sio iho nel cor"中，"vedete"和"nel"都是重音所在的位置。

2.3 音色的处理

对于音色的处理在咏叹调《你们可知道》的演唱中也起至关重要的作用。以下是笔者总结的一些处理音色的建议：

保持音色统一：因为唱段中有很多跳跃的乐句所以演唱者在演唱过程中需要保持音色的统一。无论是高音还是低音，音色都应保持一致，才能使听众能够更好的感受到音乐的连贯性与情感的传递。如“不知道为什么我终日叹息。我天天夜夜都不得安宁、不知道为什么胆战心惊，但我却心甘情愿受此苦刑”这一句多为十六分音符和前十六后八的韵律类型，多为短音和休止符，并穿插跳音，需保持稳定的气息和统一的音色，才能更生动地表现人物的情感和对爱的渴望。

音色中带有轻快、跳跃、欢快的元素：这段咏叹调通常传递的是一种轻松愉悦的心情，因此在音色的处理上要体现出这种心情。通过轻快跳跃的音色运用，作品中的喜悦感和愉悦感得到更好的展现。比如“我的心中充满火一样的热情”要用轻快、活跃的语气唱出凯鲁比诺的心思纯真无邪，以及他对爱情的渴望与向往无比纯粹。歌手需要在演唱的过程中对歌词进行深入的研究，对每一句歌词所要表达的情感做到心中有数，融会贯通。

高音、低音处理：在处理高音时演唱者可以想象自己是用真声在演唱，这样想象能帮助放松喉部的肌肉，使高音部分更加轻盈透亮，也要确保自己在唱高音时气息保持稳定。演唱者通过气息训练来增强呼吸的控制力可以避免音色因气息不稳而出现的波动。

2.4 肢体动作的设计与运用

咏叹调《你们可知道》的肢体动作设计与运用在歌剧表演中至关重要。这首歌主要描述主人公对爱情的追求与内心情感的挣扎，肢体动作的设计能反应出这种复杂的情感。以下是笔者对于肢体动作设计的建议：

演唱者的肢体动作应该紧密配合歌词与旋律的情感变化。在歌曲的开始部分主人公表现出对爱情的憧憬与好奇，这时的肢体动作可以设计得轻盈活跃一些，展现主人公内心的喜悦与期待。例如双手合十、手心向上、双臂轻轻展开等。随着歌词情感的深入表现出内心的矛盾与挣扎及期待时肢体动作则需要更加细腻复杂以表现出主人公内心的复杂情感。可以快速挥舞手臂、紧握双手、低头沉思等动作来展现他内心的挣扎与困惑。在运用肢体动作时演唱者需要注意保持肢体动作的自然流畅，既要符合角色的特点还应该强化情感表达，让观众更深入的理解和感受《你们可知道》的歌词与内涵。

咏叹调《你们可知道》的肢体动作设计与运用应该紧密结合歌词、旋律和角色的情感变化，通过恰当的肢体动作来展现角色的内心世界和情感变化，从而增强表演的艺术感染力和观赏性。

3 咏叹调《你们可知道》的艺术特点

艺术特点主要可分为曲式结构特点、人物形象的特点及歌词与歌词内容的特点，下面将逐一进行分析。

3.1 曲式结构特点

此咏叹调曲式结构为单三部曲式。在调式调性上以 bB 大调为主。但并不是始终如一的，而是经历了多次转调。初为 bB 大调，后转入 F 大调，后又转为 bA 大调，最后又转回 bB 大调。这种频繁的调性转换丰富了音乐的层次感，使整首咏叹

调充满了柔和而温暖的情感色彩。作曲家通过运用这些巧妙的调性转换和离调手法，使整首咏叹调的旋律更加丰富多彩和引人入胜，还更好地表达了主人公内心的复杂情感。整首歌曲都是采用2/4拍，稍快的行板，更加符合主人公内心情感的变化与思绪的飘忽不定。咏叹调《你们可知道》以其独特的曲式结构和调式调性，展现了莫扎特卓越的音乐才华和深刻的艺术洞察力。这首作品不仅是《费加罗的婚礼》中的重要一环，更是世界音乐史上的经典之作。

3.2 歌词内涵特点

在《你们可知道》这一抒情曲目中爱情构成了主题，歌词初始便发问：“你们可知道，什么是爱情？”，情感的涌动在歌词中得以直观而坦率的展现。反复的“你们可知道”询问在歌词中凸显了主角内心坚定不移的情感强度。比喻和象征之精妙运用于歌词中，从而使情感传达更富生动与具象性。在歌曲的叙述中爱情被描绘得既诗情画意又错综复杂，引发听者的深度解读，随着曲目的推进歌词揭示了演唱者内心情感的微妙演变。爱情的罗盘在主人公心中摇摆，既指向对浪漫之恋的憧憬，又警示着可能降临的痛苦与失落的阴影。歌词中“幸福”的词汇映射出爱情的二元性，反映出主人公对幸福既怀揣期望又感到其难以企及的心理张力。爱情面前主人公的复杂心理通过歌词中的诸多叹息与胆战心惊得以揭示。

3.3 人物形象特点

凯鲁比诺的性格特点在咏叹调《你们可知道》里表现的十分鲜明。一方面凯鲁比诺是一位对爱情充满向往的年轻男子，他对爱情的憧憬很深并且愿意付出真情实感去爱。但他在面对爱情时却表现出一种直率冲动与多情浪漫的特点。他敢于表达自己的感情，也容易因为感情的冲动而做出一些决定。凯鲁比诺是一个聪明且睿智的人，他的眼力敏锐与反应机敏可以通过他在剧中的言传身教和举手投足中明显看出。他善于观察他人的情绪变化也能够迅速地做出反应使他在与人交往中往往能够游刃有余。另一方面凯鲁比诺的性格中还带有一种幽默与可爱的成分，他的言行举止常常带有一种诙谐幽默的气息使他在剧中有一个令人喜爱的角色。他有着一颗善良的心，愿意为了帮助别人而付出努力。所以凯鲁比诺是一个充满对爱情向往、聪明机智、直率冲动、多情浪漫并带有幽默可爱成分的年轻男子，这样的性格特点使他在剧中成为了一个深受观众喜爱的角色。

4 咏叹调《你们可知道》的艺术价值及美学特征体现

咏叹调《你们可知道》在音乐史上具有非常重要的价值。它作为莫扎特的重要代表作之一，充分的展示了莫扎特音乐创作的才华与独特的风格。

4.1 咏叹调《你们可知道》艺术价值

从旋律层面进行深入的剖析，莫扎特的这首咏叹调堪称艺术界的瑰宝，彰显着其高超的旋律创作才华。他娴熟的运用了多种旋律写作技巧，为角色量身打造了一系列独具魅力的音乐线条。这些旋律不仅优美动人，更饱含了深厚的情感与激昂的激情，为角色形象注入了丰富的内涵。

在旋律的构造上莫扎特巧妙的运用了跳进、装饰音等技巧，使旋律线条更加华丽多姿，仿佛一幅精美的画卷在听众耳边徐徐展开。莫扎特在旋律写作中非常注重与戏剧情境融合，他将音乐与戏剧情感紧密地结合在一起使旋律能够完美的契合剧情发展，为整部歌剧增添了浓厚的艺术氛围。其优美的旋律、深情的情感表达以及与戏剧情境的巧妙融合，都使这首咏叹调成为了一部不朽的艺术经典，值得我们反复品味与欣赏。

4.2 音乐中旋律的抒情性与戏剧性特征

咏叹调《你们可知道》在旋律的创作与表现上有着丰富多彩的音响形态，抒情性的声乐旋律在音乐中表现的十分鲜明，它以细腻深入的旋律手法，起伏跌宕的旋律对比，充分抒发主人公羞涩、对爱情相思之苦与害怕被拒绝的担忧之心。用简洁、单纯、流畅、优美的旋律，为音乐刻画人物的内心世界及形象塑造增添活力；音乐中十六分音符、休止符、弱起节奏、变化音及转调的运用，使音乐中旋律的抒情性更为突出的表现了凯鲁比诺叙说语无伦次、紧张不安的心情。而音乐中的乐句、乐段、音调的风格特色，细致的力度变化、速度变化、调性变化、节奏变化等所形成的节奏韵律等，将主人公丰富心理情感的变化刻画出来，他对纯真爱情的渴望与追求，他为这种真挚的爱情而感到幸福，但又怀疑这种爱情的真诚，音乐中旋律的起伏跌宕，细腻的旋律表现了人物内心戏剧性的矛盾与冲突。

莫扎特精心设计的旋律、和声和曲式结构，以及在音乐中成功地融入了戏剧的冲突和情绪，使观众在深入感受剧情发展和人物情感变化的同时，也能在欣赏音乐的同时获得深刻的感受。咏叹调《你们可知道》不仅旋律优美动听，而且歌

词深情而富有诗意，充分展现了主人公对爱情的渴望和内心的矛盾挣扎。歌剧《费加罗的婚礼》及其选段《你们可知道》是音乐史上不可忽视的经典之作。

参考文献：

[1] 张润玉. 《你们可知道》的音乐分析与演唱处理[J]. 黄河之声, 2023, (11): 158-161.

[2] 毛淑湘. 浅析咏叹调《你们可知道》的演唱处理与情感表达[J]. 黄河之声, 2023, (05): 128-131.

[3] 汪奕含, 姚连乔. 《你们可知道》选自莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》演唱分析[J]. 黄河之声, 2023, (01): 126-129.

[4] 马颖艺. 莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》凯鲁比诺的人物形象塑造分析[D]. 导师：赵炜民. 西北民族大学, 2022.

[5] 孙可心. 歌剧《费加罗的婚礼》咏叹调《你们可知道》的演唱风格技巧及特点[D]. 导师：洪建民. 吉林艺术学院, 2021.