

歌剧《卡门》背后的人性思考

孙 媛
(南通大学)

DOI: 10.65285/RWYSHKX.V2I4.011

摘 要: 通歌剧《卡门》作为世界歌剧史上的经典之作, 以其独特的艺术魅力与深刻内涵吸引着无数观众。本文深入剖析该歌剧的人物形象、情节发展及音乐表达, 探讨其中蕴含的人性主题, 包括自由与束缚、爱情与欲望、善恶交织等。通过对这些主题的分析, 揭示人性的复杂与多样, 并反思社会环境对人性发展的影响, 旨在为理解歌剧《卡门》的艺术价值与社会意义提供新的视角。

关键词: 歌剧《卡门》; 人性思考; 自由与束缚; 爱情与欲望; 善恶交织

Human Reflections Behind the Opera Carmen

Yuan Sun
Nantong University

Abstract: As a classic masterpiece in the history of world opera, Carmen has captivated numerous audiences with its unique artistic charm and profound connotations. This paper conducts an in-depth analysis of the character images, plot development and musical expressions of the opera, and explores its embedded humanistic themes, including freedom and restraint, love and desire, and the entanglement of good and evil. Through the analysis of these themes, this paper reveals the complexity and diversity of human nature and reflects on the influence of social environment on the development of human nature, aiming to provide a new perspective for understanding the artistic value and social significance of the opera Carmen.

Keywords: Opera Carmen; humanistic reflection; freedom and restraint; love and desire; entanglement of good and evil

一、《卡门》的创作背景与剧情概述

歌剧《卡门》是法国作曲家比才的最后一部作品, 完成于 1874 年秋, 1875 年首演于巴黎喜歌剧院。其故事改编自法国作家梅里美的同名小说。作品以 1860 年的西班牙塞维利亚为背景, 描绘了吉卜赛女郎卡门及她与士兵唐·何塞之间的爱恨纠葛。

(一) 创作背景

乔治·比才生活在 19 世纪中叶的法国, 这是一个社会变革剧烈的时代。工业革命的推进带来了经济的快速发展, 但也加剧了社会的贫富分化。同时, 浪漫主义思潮逐渐衰退, 现实主义文学和艺术开始兴起。比才深受这种时代氛围的影响, 他的创作风格注重对现实生活的描绘和对人性的深刻挖掘。歌剧《卡门》正是他这一创作理念的集中体现, 通过讲述一个发生在西班牙塞维利亚的爱情悲剧, 展现了人性的复杂与社会的现实。

(二) 剧情概述

故事发生在 1860 年的西班牙塞维利亚。美丽倔强的吉卜赛姑娘卡门在一次与其他女工的斗殴中, 遇到了骑兵班长唐·何塞。唐·何塞本欲逮捕卡门, 却被她野性的美貌和桀骜不驯的气质所吸引, 不仅放走了她, 还与她坠入情网。在卡门的诱惑下, 唐·何塞加入了卡门所在的吉普赛走私贩行列, 与她一起过上了漂泊的生活。然而, 好景不长, 卡门后来又爱上了意气风发的斗牛士埃斯卡米罗。

唐·何塞苦苦哀求卡门回心转意, 却被卡门拒绝。唐·何塞试图阻挡卡门去找她的新欢, 卡门忍无可忍, 将原来唐·何塞送给她的戒指从手上摘下, 狠狠地丢在地上。唐·何塞用藏在身上的短剑刺死了卡门, 而后坦白了自己的罪行。

歌剧以卡门与唐·何塞的爱情为主线, 展现了两人从相遇、相爱到最终悲剧结局的全过程。在这个过程中, 穿插着卡门与其他角色的情感纠葛, 以及走私贩、斗牛士等不同社会阶层人物的生活场景。歌剧通过精彩的情节发展和强烈的戏剧冲突, 展现了人性的复杂与多样。

二、人物形象塑造与人性分析

歌剧《卡门》中人物形象塑造极为成功, 卡门是核心亮点。唐·何塞则从正直士兵堕落为欲望奴隶, 在卡门影响下迷失自我。这些人物形象生动展现了人性的复杂多面, 让观众在欣赏艺术同时, 深刻思考人性本质。

(一) 卡门: 自由与反叛的象征

卡门是歌剧《卡门》中最具魅力的人物形象。她美丽、热情、勇敢且狡黠, 是一个典型的吉普赛女郎。她对爱情的态度自由奔放, 不受传统道德束缚, 敢于追求自己的幸福。例如, 她对唐·何塞说: “爱情像一只自由的小鸟”, 这句唱词生动地表达了她对自由的追求和对爱情的独特理解。

卡门的反叛精神贯穿始终。她不愿意被社会的规范和道德所束缚, 追求着真正的自由和自我实现。在面对苏尼哈中尉的审问时, 她漫不经心地哼起小调, 展现出放荡不

羁的性格；在引诱唐·何塞时，她唱出《在塞维利亚老城墙边上》，旋律热情而野气，进一步刻画了她直率和泼辣的性格。然而，她的自由追求也导致了她的悲剧命运。她的爱情观念与社会的传统观念相冲突，无法在爱情中找到真正的归宿，最终在唐·何塞的短剑下结束了自己的生命。

（二）唐·何塞：人性的复杂与脆弱

唐·何塞原本是一个正直且风流倜傥的士兵，但遇到卡门后，他的命运发生了巨大的转变。他因放走卡门被判入狱，出狱后跟随卡门做走私犯。一心只有卡门的他，在发现卡门背叛并爱上斗牛士埃斯卡米罗后，心灰意冷，最终用短剑杀了卡门。

唐·何塞的转变反映了人性的复杂与脆弱。在面对卡门的诱惑时，他内心挣扎与矛盾。一方面，他被卡门的美丽和野性所吸引，无法自拔地爱上了她；另一方面，他又受到社会道德和自身良知的约束，在爱情和责任之间徘徊。他的命运轨迹是人性中善恶交织的深刻探讨。他曾经是一个正直的士兵，有着自己的原则和底线，但在爱情的驱使下，逐渐走向堕落，最终犯下不可饶恕的罪行。

（三）其他人物：社会角色的映射

除了卡门和唐·何塞，歌剧《卡门》中还有许多其他配角，如米凯埃拉、斯卡皮亚上尉等。米凯埃拉是唐·何塞在农村时的情人，她温柔善良，代表着传统的女性形象，与卡门形成鲜明对比，进一步突出了卡门的反叛和自由。斯卡皮亚上尉则代表着社会的权威和秩序，对卡门和唐·何塞的行为进行干涉和制裁。每个人物的行为动机和选择都推动着剧情的发展，使整个故事充满张力与悬念。

三、歌剧《卡门》中的人性主题探讨

歌剧《卡门》蕴含着深刻的人性主题，揭示了人性的复杂多面，既有对自由、真爱的渴望，也有欲望驱使下的迷失。它让我们看到，人性并非非黑即白，而是在各种矛盾与冲突中不断塑造，引发人们对自我与他人、自由与束缚的深刻思考。

（一）自由与束缚

自由与束缚是歌剧《卡门》贯穿始终的主题。卡门追求绝对自由，不愿受任何人控制和约束，无论是爱情还是社会规范。她认为自由是生命的本质，只有在自由状态下才能真正活出自我。然而，她的自由追求与当时西班牙社会的束缚形成尖锐矛盾。当时社会女性地位低下，行为受到严格规范和限制，卡门的反叛行为被视为对传统道德的挑战，遭到社会排斥和打压。

唐·何塞处于自由与束缚的中间地带。他一方面渴望自由，希望摆脱军队束缚，与卡门过自由自在的生活；另一方面，他无法完全割舍与社会和家庭的联系，内心深处仍受传统道德和责任约束。他的矛盾和挣扎体现了人在追求自由时所面临的困境和无奈。

（二）爱情与欲望

爱情与欲望也是歌剧《卡门》中的重要主题。卡门对爱情的态度热烈直接，追求纯粹激情和欲望满足。她与唐·何

塞和埃斯卡米罗之间的爱情关系充满欲望色彩。她对唐·何塞的诱惑基于对他身体的吸引和欲望冲动，对埃斯卡米罗的爱则源于他在斗牛场上的英勇和魅力。

唐·何塞对卡门的爱情是复杂情感，包含爱情和欲望成分。他被卡门的美丽和野性吸引，陷入疯狂迷恋。然而，他的爱情也受到嫉妒和占有欲驱使，当他发现卡门背叛时，内心充满愤怒和痛苦，最终导致悲剧发生。

（三）善恶交织

歌剧《卡门》中的人物形象并非简单的善恶分明，而是充满了善恶交织的复杂性。卡门虽然是一个反叛和自由的女性形象，但她也有善良和真诚的一面。她对朋友和同伴非常讲义气，在走私贩的队伍中受到大家的尊重和喜爱。唐·何塞虽然最终犯下了杀人罪，但他曾经也是一个正直善良的人。他的堕落是由于爱情和欲望的驱使，以及社会环境的影响。

这种善恶交织的人性描写使得歌剧《卡门》更加真实和深刻。它让我们看到了人性的多面性和复杂性，没有绝对的好人和坏人，每个人都在自己的欲望和道德之间挣扎和抉择。

四、社会环境对人性发展的影响

歌剧《卡门》以1860年西班牙塞维利亚为背景，构建了一个复杂且动荡的社会画卷，这一社会环境犹如一面棱镜，折射出剧中人物人性发展的多样轨迹，深刻揭示了社会环境与人性发展之间千丝万缕的联系。

（一）卡门：传统束缚下的反叛与悲剧

1860年的西班牙塞维利亚，正处于新旧观念激烈碰撞的转型期。传统道德观念犹如沉重的枷锁，紧紧束缚着人们的思想与行为，尤其是对女性有着诸多严苛的限制。在这样的社会大环境下，卡门宛如一朵绽放在荆棘丛中的野玫瑰，以其独特的反叛精神和自由追求，向传统束缚发起了勇敢的挑战。

卡门不愿遵循社会为女性设定的刻板角色，她拒绝成为男性的附属品，而是大胆地追求自己的幸福和自由。她热情奔放，毫不掩饰自己的情感和欲望，这种在传统观念中被视为“离经叛道”的行为，却正是她对自由灵魂的执着坚守。然而，她的反叛之路充满了坎坷与荆棘。社会对她的行为充满了排斥和打压，周围的人用异样的眼光看待她，舆论的唾沫星子如冰冷的箭雨般向她射来。

她无法融入传统社会所认可的秩序中，成为了一个孤独的“异类”。在爱情里，她渴望纯粹而自由的情感，却一次次遭遇挫折。她的反叛最终换来了悲剧的结局，被社会无情地吞噬。这深刻地表明，当个人的追求与社会的主流价值观发生激烈冲突时，个人往往如同在汹涌波涛中奋力挣扎的小船，面临着巨大的困难和挑战，甚至可能被无情地淹没。

（二）唐·何塞：堕落之途与社会环境的推波助澜

唐·何塞原本是一个正直善良的士兵，他恪守着社会的道德准则，怀揣着对未来的美好憧憬。然而，社会的混

乱和道德的沦丧如同一股无形的暗流,逐渐侵蚀着他的内心,将他一步步推向堕落的深渊。

在这个转型期的社会中,贫富差距悬殊,社会阶层固化,底层人民生活困苦不堪。唐·何塞虽然身为士兵,但他的生活也并非一帆风顺。他面临着来自上级的压力、军队纪律的约束以及社会对底层人民的不公待遇。卡门的出现,如同一道耀眼却危险的光芒,打破了他原本平静的生活。卡门的热情、自由和反叛精神深深吸引了他,使他陷入了爱情的漩涡,无法自拔。

在卡门的影响下,唐·何塞逐渐放纵自己的欲望,开始违背自己曾经坚守的道德底线。社会的混乱为他提供了堕落的环境和机会,他参与走私活动,试图在黑暗中寻找一丝慰藉和刺激。同时,社会的压力也如同一座无形的大山,压得他喘不过气来。他因放走卡门而受到军队的惩罚,失去了原本的职位和地位,出狱后发现自己已经无法回到原来的生活轨道,社会对他充满了歧视和排斥。

在这种孤立无援的境地中,他的内心逐渐被黑暗和欲望所吞噬,最终犯下了不可饶恕的罪行。他的堕落,是社会环境与个人选择相互作用的结果,社会环境的混乱和道德沦丧为他提供了堕落的土壤,而他在面对诱惑和压力时,未能坚守住自己的内心,从而走向了自我毁灭的道路。

(三) 其他人物:社会环境下的挣扎与抉择

除了卡门和唐·何塞,歌剧中的其他配角也深受社会环境的影响,他们的行为和命运同样反映了社会环境对人性发展的塑造。

米凯埃拉作为唐·何塞在农村时的情人,她温柔善良、传统保守,是传统社会价值观的典型代表。在动荡的社会环境中,她坚守着自己的道德底线,试图通过自己的努力维持一份稳定的爱情和生活。然而,唐·何塞的变心让她陷入了痛苦和绝望之中。她面对爱情的变化,内心充满了

挣扎和无奈,既无法理解唐·何塞的堕落,又无法割舍对他的感情。她的命运,是传统女性在社会变革中遭遇困境的一个缩影,反映了社会环境对传统价值观的冲击以及给人们带来的痛苦。

斯卡皮亚上尉作为社会的权威代表,他利用自己的权力对卡门和唐·何塞进行干涉和制裁。他的行为反映了社会秩序的维护者对反叛和自由行为的压制。在混乱的社会环境中,他试图通过强权来维持社会的稳定和秩序,但他的手段往往是残酷和暴力的。他的存在加剧了社会的矛盾和冲突,也使得卡门和唐·何塞的命运更加悲惨。他的角色揭示了社会权力结构在维护社会秩序过程中的复杂性和矛盾性,以及权力对人性发展的扭曲和影响。

歌剧《卡门》通过描绘1860年西班牙塞维利亚的社会环境,深刻地展现了社会环境对人性发展的影响。社会环境既为人物提供了发展的背景和条件,又对人物的行为和命运产生了制约和影响。在这个动荡不安、新旧观念冲突的社会中,人物的人性在各种因素的交织下不断发展和变化,展现出人性的复杂与多样。同时,歌剧也让我们反思社会环境对个体发展的重要性,一个健康、稳定、包容的社会环境对于个体的成长和幸福至关重要。我们应该努力营造一个良好的社会环境,让每个人都能在其中自由地追求自己的梦想和幸福,实现人性的全面发展。

参考文献:

- [1] 李栋全.欲望的边界与越界,人性的孤岛与桥梁——评上音歌剧院新制作比才歌剧《卡门》歌剧[J].歌剧,2025.
- [2] 李月月.对歌剧《卡门》中卡门一角的人物形象分析[D].中国音乐学院,2024.

作者简介:孙媛(2002.02-),女、汉族、江苏盐城人、硕士研究生、研究方向:音乐教育。