

■曾旭

标题音乐与音乐美

一、标题音乐产生的基础

在15世纪前期，宗教音乐与世俗音乐占据主要位置，它们相互作用、相互影响。在这期间，人们的音乐活动主要以人声歌唱。到了人们开始依据和声理解音乐时，和声的自然工具就是乐器，而比较典型的是15世纪英国的拔弦古钢琴维吉娜的出现，便有了如约翰·布尔的吉格舞曲《国王狩猎》，约翰·库瑙六首钢琴曲《圣经故事》(1700)，发展到意大利的维瓦尔第《四季》(1725)还有大作曲家巴赫写过《离别随想曲》，其中有六个乐章，每个乐章都均有一个标题。

欧洲的文艺复兴和欧洲资产阶级大革命，引起欧洲不论在文学、哲学、数学、绘画、地理、生物等等各个领域都显现出一场轰轰烈烈的大革新。此前，音乐作品基本上是“无标题音乐”。一方面，人们认为音乐是乐音之间的一种纯粹嬉戏，是一种流动的造型艺术；另一方面，巴洛克时期的许多作曲家又赋予音乐一种表达普通

感情的意义。此间，人们把音乐称之为“乐音艺术”。18世纪德国把音乐读成“Tonkunst”(译为“乐音艺术”)，后来才逐渐读成“Musik”(也就是现代使用的“音乐”这个词)。那时，人们对音乐的理解只是用作品的调、调式、体裁、曲式等形式特征来称呼作品；或以作者的名字命名，或是加上作品的编号。这种古典的作法至今还在延用。

19世纪浪漫主义的音乐家在创作上觉得传统的音乐“语言”不能够很贴切地体现他们想要表达的内容。他们须全面、细致、更深入地介入生活，表达对生活的情感，抒发对宇宙间各种自然物质与现象的情感，对人类本身的各种现象最特殊、最个性的——而不是一般的个人的人生感受和最富有个性的细微情感，甚至瞬间的感觉，都能引起他们的震撼。他们要把这种感受传达给整个人类，令人们与他们产生心灵上的共鸣，让人们精神能够享受。然而古典主义的约束、规矩、

理性显得那样令人难以接受，他们需要的是新颖大胆的和声音响，丰富的乐器配置、自由的节奏处理，形式结构多样，他们还改造了奏鸣曲式，发明新的性格音调的展开技法，创造了交响音诗，音画等名目繁多的小品体裁。而所有这些最大特征是大部分作品都加上标题。

二、标题音乐的核心——主导动机

19世纪一些浪漫主义作曲家按照一种审美意识发明的那种在理论和实践上都能成体系的一种新音乐，它的美学观点就是对自我的个性“表现”，特别是情感的“表现”。这使它与古典主义的标题作品区分开来，不能说这之前一切无标题的作品都没有标题音乐的意识，无标题的音乐实际也是具有标题的，只不过作曲家未曾讲出来而已。舒曼把音乐的无标题现象比作“树木花草的根都深藏不露”。舒曼发现，听众在欣赏过程中有一潜在的标题形象的倾向，不管你说不说出标题，人

们总要去联想；而作者则常常发生从视觉印象转化为听觉印象的创作冲动，音乐作品往往就是这种联想冲动的产物。

在标题音乐的自觉实践中，柏辽兹与古典主义的决裂最早、最彻底。他那独树一帜的标题音乐作品所取得的巨大历史性成就，使标题音乐成了正式一个音乐的品种。柏辽兹不仅使用提纲式文字说明，而且发明了“固定乐思”，用固定的音乐主题代表确定的概念意义。此后，李斯特和瓦格纳分别在他们的交响诗和乐剧中大加宏扬，并被称作“主导动机”，让乐曲的音乐展开完全有根据，跟随和围绕着“主导动机”而进行。这种特性展开手法，从19世纪到现在，对音乐创作产生了最广泛的影响，成为最流行的音乐思维和创作手法。

三、浪漫主义乐派的创新——标题音乐

演奏艺术的发展导致了浪漫主义的管弦乐队逐渐形成，其中，柏辽兹作为创始人具有突出的贡献。与李斯特一样，柏辽兹深受帕格尼尼的影响，但其音乐创作主要继承了贝多芬交响乐的传统，并将音乐中抽象的思想发展成为指导乐队演奏的具体的标题。音乐的标题逐渐成为引导和表现个人情感的一种理解方法。标题音乐反映了作者的内心情感具有鲜明的个性特征。由此，我们完全有理由说，表现个人经历、抒发主观感受的浪漫主义标题音乐与此前无标题音乐有着明显的差异。

标题音乐是李斯特的艺术思想的集中体现，李斯特很欣赏柏辽兹的标题音乐，写文章推崇柏辽兹的作法。李斯特对标题音乐

进行系统的研究，指出①、标题音乐可以不再让欣赏者们随意猜测，以免与作曲家的原意造成不统一或错误的理解；②、标题音乐在标题上已把含义作较明确的提示。李斯特也特别提醒人们不能过份依赖标题音乐和滥用标题音乐。李斯特指出：“只有出于诗意所需，做为整体的不可分割的一部分，做为理解整体所不可缺少的东西，标题或曲名才是必要的。”

柏辽兹和李斯特都喜欢采用标题音乐的形式努力创造一种完美的管弦乐队的和声与色彩效果。但是，他们处理标题的方式却存在一定的差别。柏辽兹表现标题思想时喜欢联系具体的叙事情节，创造一种类似歌剧的效果，相反，李斯特则喜欢抽象地通过音乐语言表达自己的思想。因此，李斯特的风格同德国浪漫主义大师门德尔松、舒曼和舒伯特比较接近。

四、标题音乐使音乐与其它艺术联系变得更直接、更密切

标题音乐的发明者就企图大大增强音乐的表现能力并极力扩张它的题材范围，其本质是音乐与音乐之外因素的结合。而音乐之外的因素则集中体现在标题上，李斯特特别注重文学与音乐的内在联系，用音乐概括体现诗的主要思想。他更主张以音乐形象表达诗意、哲学并与它们相互联系。标题音乐与多种艺术形式有着密切的、有机的联系，音乐与绘画、文学则是最密切的。

1. 取材于文学的标题音乐

19世纪欧洲浪漫主义音乐的产生、发展、成熟，出现了不少作品直接取材于文学作品，这类

音乐与歌曲和歌剧不同，虽然都取材于文学作品，但他们的构思并不是按照文学原作的情节与思想发展过程。而是根据音乐艺术的特征，以音乐发展的需要与可能性为出发点，从文学原作中提取关键的要素和冲突作为音乐构思的基本线索；或从文学作品中汲取它的精神实质作为音乐创作的基础。德彪西的管弦乐曲《牧神午后》，其所表现的内容也只是原诗中最富有音乐性的一节，德彪西通过对牧神梦见过去与仙女的相遇，而进行创作。柏辽兹的交响乐《哈罗尔德在意大利》取材于英国诗人拜伦的同名诗篇。

2. 取材于绘画作品的标题音乐

在音乐史上有许多音乐名作直接取材于绘画作品，如穆索尔斯基《展览会上的图画》第六分曲《两个犹太人，一穷一富》，他的作品是以一幅画为摹本，表现的是两个犹太人。穷人的主题在高音区，慌张、忙乱、节奏细碎并带有退缩感，听到它会使人想到一个胆小心虚的穷人；富人的主题则在低音区，深沉、稳健的节奏带有一定的冲击力，低音区会使人想到一位趾高气扬的富人。拉赫玛尼诺夫的管弦乐《死岛》也直接取材于瑞士著名画家波克林的同名画作。美国现代作曲家沃尔顿的管弦乐《普茨茅斯的一角》出自英国画家罗兰荪的一幅风景画。

由此可见，标题音乐具有革命意义和进步意义，它增强了音乐的表现能力，丰富了音乐的表现手法，扩大了音乐的表现范围。这种音乐形式便于最广大的听众理解和接受。

责任编辑/卢旭