

月光下不同的美学境界 ——贝多芬《月光奏鸣曲》与德彪西《月光》比较谈

丁 妮

(广东外语艺术职业学院 广东广州 510640)

摘 要:本文以音乐感悟为基础,以比较的方法和视野,将贝多芬《月光奏鸣曲》与德彪西《月光》并置,解读这两首以“月光”为主题的音乐作品在创作背景、审美意境等方面的差别,寻求理解音乐的魅力超越国界,从而从两首钢琴曲中领悟两位曲作者所倾诉的内心情感。

关键词:月光奏鸣曲;月光曲;创作背景;审美意境比较

中图分类号:J624.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-6757(2013)08-0027-02

世界古典音乐中有许多描绘月光的作品,在中国的代表作有《二泉映月》、《春江花月夜》的隽永和空灵,在西方则以贝多芬的《月光奏鸣曲》最富盛名,但法国著名印象派大师德彪西的《月光》也倍受青睐,尽管二者曲名相近,但是都当代佳作,因为两位曲作者处在不同的时代,社会背景不同,还接受了不同的美学思潮的影响和塑造,这使得两部作品意境和音乐魅力都截然不同,但都令人陶醉。我们对两位伟大曲作家的作品进行对比可以看出:贝多芬的作品呈现出对故事情节的记述和内心情感的表达;而德彪西的作品则更注重对感觉的处理和对音乐语言本身的关注。

一、“百感交集”和“瞬间成型”——不一样的创作心理

丹纳在《艺术哲学》中归纳了时代、环境、种族等因素对艺术创作的影响。当我们要探究贝多芬和德彪西两部《月光》的不同,对艺术外部客观要素的考察乃是必要的。

贝多芬是德国伟大的音乐家,祖籍佛兰德·生于波恩,他在世界音乐从古典主义到浪漫主义时期的转向中有着举足轻重的作用,被世人尊称为“乐圣”。贝多芬的童年很不幸,从小就被迫卖艺。11岁就在戏院乐队中担当成员,并跟着乐队指挥家奈弗学习如何作曲和巴赫的作品《平均律钢琴曲》。在奈弗的教导下,贝多芬对德国的进步性文学发生了兴趣,激发了他启蒙主义情感。而日后在莱茵河流域发生的反封建运动和资产阶级革命,也让贝多芬树立了追求“自由、平等、博爱”的远大理想,并把这份感情融入到音乐创作中。

自1800年以后,贝多芬在创作上逐渐地摆脱了海顿和莫扎特的影响,他的作品风格在这一时期逐步得到确立。他作品的主题思想多突出个人的命运或者时代的特征,他的音乐打开了形式得枷锁,使音乐的内容变得丰富,形式变得多样,给音乐赋予理想的翅膀,他的钢琴奏鸣曲是钢琴艺术的新起点,给钢琴音乐的发展指明了方向。

德彪西是法国著名的作曲家,是近代“印象主义”音乐的鼻祖,对欧美各国的音乐都有深远的影响,他出生于1862年8月22日,出生地是圣日耳曼昂莱。十一岁的德彪西进入了巴黎音乐学院,在那里学习了十二年,德彪西才华横溢,并以他的《L'Enfant prodigue》获得了罗马大奖,随后去罗马的法兰西学院留学深造。到了1887年,为了自己的艺术梦想,他回国后不在公众场合表演,一心从事音乐创作。

德彪西有一双敏锐的耳朵,他能听见一般人无法听得见的泛音,所以,他对传统音乐敢作出许多大胆革新。他“注重瞬间感觉”的艺术效果,希望听众听到自己的作品能让人产生联

想,像是即兴而作,他自己说过:“我最鄙夷那些唯唯诺诺企图制造意义的音乐。”因此人们说他的音乐是“印象主义”音乐,管他叫钢琴画家。

《月光》是德彪西早期写关于月亮的最成功的一首,也是他的过渡作品,这首歌被收藏在代表作《贝尔加摩组曲》中,又叫《明月之光》,它被认定是印象派音乐的佳作。据说,某天德彪西徜徉在巴黎音乐学院的小路上,夕阳西下,一抹余辉将要熄灭,月光照在树丛中,忽明忽暗,刹那间,夜之精灵造就了一幅完美的月夜图,它使德彪西看到了“月光原型”。一瞬间,德彪西来了创作灵感,写下了《月光》这首名曲。

贝多芬和德彪西不在相同的生活环境中成长起来的,而生活环境影响人物性格,所以,他们的性格截然不同,创作灵感源跟日常生活又息息相关,所以对生命的思考和对音乐的理解也必然存在差异,结果造成他们所坚持的音乐创作思路也不一致,作品所表达的主题更是不同,贝多芬的《月光奏鸣曲》宣泄的是内心的纠结与痛苦,作品流露出他当时的心情,而不是描绘月色的美景。而德彪西的《月光》描绘的是当地的优美风光。这首《月光》带给人的不是忧伤,而是“海上生明月,天涯共此时”的豁达,是“云破月来花弄影”的静寂美,甚至是“月到柳梢头,人约黄昏后”的甜蜜回忆。德彪西的唯美心境与贝多芬的痛苦心情对比鲜明,让听众认识到两首作品在创作上的差异。

二、明朗与朦胧——别具风格的审美意境

贝多芬在失恋的痛苦中写下了不朽的作品《月光奏鸣曲》。这篇乐曲的第一章运用的是三连音节奏,均匀而缓慢,倾诉着心灵上的创伤。忧郁的心境配合曼妙的旋律,让听众身临其境,体验那种清澈温柔、宁静悠远的感受。而德彪西的作品《月光》,描绘的是夜幕下那迷朦的月色,运用朦胧的音律,渲染抽象而幽雅的情景,也体现出德彪西唯美的心境和超俗的音乐灵魂。

我们把贝多芬的《月光奏鸣曲》和德彪西的《月光》进行对比,《月光奏鸣曲》是因“内视内心世界”而升华了英雄的情操,而《月光》是因“外视自然风光”而引发了印象的变幻;《月光奏鸣曲》突出特点是“静”,《月光》的精髓所在是“动”。《月光奏鸣曲》旋律平稳顺畅,节奏均匀有序,色彩单一。《月光》则旋律呆滞起伏,节奏混乱无序、色彩不一。《月光奏鸣曲》用那流畅的旋律叙述了月光下的故事;而《月光》呈现的是一夜倾城的月光景致。贝多芬的音乐世界里,月光如水般清澈、明亮,充盈着整个房间。德彪西的音符

收稿日期:2013-07-19

作者简介:丁 妮(1981-),女,山东乳山人,讲师,从事音乐学方向的研究。

则像是溢出的水银，在台阶或地板上滚来滚去，每溢出一滴就呈现给人们不同的画面。充满了想象空间。

贝多芬以前说过，他的作品Op.27中的两首奏鸣曲就像幻想曲一样。他在《月光奏鸣曲》的第一章和第二章之间写到“要紧接，不要停顿”，表明了他以暗示性的手法逐渐开始展开，最后进入错综复杂的终乐章，给人一种凝聚高潮的兴奋感。它那即兴的演奏，梦一般的感觉，探索钢琴和音响共鸣的演奏方式，仿佛已有预感百年后会诞生像德彪西这样的“印象主义”创作大师。

在德彪西过渡时期创作的这首《月光》在创作手法上吸取的就是印象派绘画中的手法，作品《月光》能带给人们一种静寂怡人的意境就是创作上运用细腻的手法并融入恬淡、纤巧还有点伤感的情调。正如他自己所说的：“音乐应该刻意求取使人愉快，因为在‘使人愉快’这一范围内，完全可以找到伟大的美。极度的复杂是与艺术相违背的，美必须诉诸感官，必须使我们立刻感到愉悦，必须使我们在不费任何力气的情况下获得深刻印象，或者说受到潜移默化的感染。”

两种月光，犹如一场听觉盛宴，带给我们不同的感受，在

我们聆听乐曲的同时，也听到了两位作曲家的心声，带给我们不同的意境。《月光》的魅力是巨大的，它将穿越国界和文化，停留在人们的记忆深处。

参考文献：

- [1][美]汤普森.朱晓蓉,张洪模,译.德彪西——一个人和一位艺术家[M].北京:中央音乐学院出版社,2006.
- [2]路德维希·范·贝多芬Beethoven, Ludwig van.贝多芬钢琴奏鸣曲六首[M].北京:人民音乐出版社,1996:51.
- [3]彼得·斯·汉森.孟宪福,译.二十世纪音乐概论(上)[M].北京:人民音乐出版社,1981.
- [4][美]恩里科·福比尼.修子建,译.西方音乐美学史[M].长沙:湖南文艺出版社,2005.
- [5]克劳德·德彪西Achille Claude Debussy.德彪西钢琴曲选[M].北京:人民音乐出版社,2004.
- [6]许丽雯.欧洲艺术之旅(05)钢琴曲与器乐曲[M].北京:中国旅游出版社,2006.

Different aesthetic state of moonlight --The comparison between Debussy's Clair De Lune and Beethoven's Sonata Moonlight

Ding Ni

(GuangDong Teachers College of Foreign Language and Arts, Guangzhou Guangdong, 510640, China)

Abstract: This article is based on music perception, to compare the methods and views between Beethoven "Sonata Moonlight" and Debussy "Moonlight". It tells the differences between their creation background and artistic conception and strive to comprehend the charm of music that transcends national boundaries, so as to achieve a deeper understanding of Beethoven's "Sonata Moonlight" and Debussy "Moonlight".

Key words: Sonata Moonlight; creation background; artistic conception; comparative study

[责任编辑: 邓 乐]

(上接第22页)

的发现、美的改造，提升了自然景观的价值和品位。如果说“奇”、“幽”、“清”是作者的点睛之笔，那么其后蕴含的不与世俗同流合污的高尚品格更显其伟大。他寻山水，游山水，以山水为友，自然山水成了他情感的载体。可以这样说，柳宗元抒写了永州的山山水水，同时，永州的山山水水也成就了柳宗元。

参考文献：

- [1]于民.中国美学史资料选编[M].复旦大学出版社,2008:235-236.
- [2]柳宗元集:始得西山宴游记[M].中华书局,1979:762.
- [3]叶燮.已畦文集,卷六滋园记[M].中华书局,2010:215.
- [4]车尔尼雪夫斯基.生活与美学[M].人民文学出版社,1957:46.
- [5]柳宗元集:琶州柳中垂作马退山茅亭记[M].中华书局,1979:376.
- [6]叶朗.美学原理[M].北京大学出版社,2009:52.
- [7]叶朗.美学原理[M].北京大学出版社,2009:193.
- [8]王国维.人间词话[M].上海古籍出版社,2007:(07).

From "Yongzhoubaji" to see Liu Zong-yuan unique aesthetics think

Huang Geng

(Fujian Mindong Health School, Fu'an Fujian, 355000, China)

Abstract: "Yongzhoubaji" is representative works of Liu Zong-yuan, also is our country travels prose "Muoshanfanshui". Its superb artistic skill and the scene of the novel technique of expression have been respected and praised by posterity, contained in the work of unique discovery aesthetic ideas such as beauty, aesthetic creation, aesthetic temperament and interest, reveal personality, etc., in aesthetic field has injected fresh elements, opened a new chapter for the enrichment and development of aesthetics.

Keywords: "Yongzhoubaji"; aesthetics think; Liu Zong-yuan

[责任编辑: 邓 乐]