

论舒曼钢琴套曲《蝴蝶》的艺术蕴含

●江珊珊

[摘要] 罗伯特·舒曼是19世纪上半叶德国著名的钢琴家、音乐评论家。他的钢琴作品《蝴蝶》是一部较为典型的在文学作品影响下完成的作品。通过对《蝴蝶》这首钢琴套曲的标题、乐曲创作背景来源、乐曲内容形象及舒曼钢琴的套曲体裁几个方面的分析,来体现浪漫主义时期文学作品对舒曼钢琴音乐创作的影响。

[关键词] 舒曼;文学作品;钢琴音乐;蝴蝶

舒曼生于德国撒克逊州茨维考的一个出版商家庭,6岁开始学习音乐,在父亲的熏陶下,舒曼从小就接触了大量文学著作和诗歌,显露出在音乐和文学方面的天赋。在舒曼的阅读范围内,浪漫主义小说家E·T·A·霍夫曼和让·保尔的著作占重要地位,在他后来的创作中,更深受这些文学作品影响,将其融入了他的音乐作品和评论中。其中舒曼创作的钢琴作品《蝴蝶》就是一部较为典型的在文学作品影响下完成的作品。笔者通过对《蝴蝶》这首钢琴套曲的标题、乐曲创作背景来源、乐曲内容形象及舒曼钢琴的套曲体裁几个方面的浅析,来体现浪漫主义时期文学作品对舒曼钢琴音乐创作的影响。

一、《蝴蝶》标题的由来

《蝴蝶》这首钢琴曲是由十二首小品组成的套曲,即具有类似于小说描绘性的色彩又带有抒情性质,整套乐曲舒曼为其取名为蝴蝶,形成了舒曼的“标题音乐”。所谓“标题音乐”是指浪漫主义作曲家赋予他们音乐以诗歌、文学和图画的意境,并将内容借助乐曲的标题或是文字说明来提示。标题音乐相对古典主义时期的绝对音乐而言,绝对音乐的音乐主题并不代表某个特定的音乐形象,而在标题音乐中,音乐主题却有了特定的形象、人物、地点或事情,标题音乐是浪漫主义时期作曲家们喜爱的一种创作方式,从而使乐曲更富于诗情画意。

舒曼《蝴蝶》的音乐,正如乐曲中表现的时而轻盈傲慢、时而铿锵有力,时而又热情洋溢,仿佛在刻画着一幅蝴蝶起舞图。这其中的韵味有着一番考究说法,在许多资料显示“蝴蝶”带有两个象征含义,在讲述的十二首小品中犹如蝴蝶的幼虫慢慢变成华丽的蝴蝶一般,经历一个美丽的变化过程。同时,作品更多的暗示了舒曼的创作乐思如同许多蝴蝶

破蛹而出,满天展翅飞翔。这正是舒曼受德国作家让·保尔的小说《少不更事的年岁》的意境感染所产生的灵感之象征意义。

他在给柏林评论家雷尔斯塔博的信里这样写道:“你是否记得小说最后一章,化妆舞会上,坦白、面具、生气、揭露、匆忙的出发、结尾的情景、兄弟的离去,我常常翻到最后一页,这个结束好像又是新的开始,种种情景在我眼前像蝴蝶一样,一个接一个的飞来。”^①或许正是这样的巧合,影响着舒曼用蝴蝶这个标题去创作了整首与小说交相呼应的钢琴套曲作品。

其实,无论事实是怎样,甚至于“蝴蝶”一词于整首作品本身并无关系,它都已经成功地让整首套曲因其赋予更深的含义,或许这就是舒曼在探寻“自由”的表现,朝着自己开创的道路上前行,不同于别的作曲家的创新,他大胆表达出自己的内心情感和想象。正如他说的“情感倾注到什么地方,什么地方就会涌出音乐”。这正是舒曼心灵的流露,是他在追求自身内心形式的自由的一种很具有代表性的体现。这一大标题的意义或许更多的是想给听众更自由的幻想空间。如此所包含标题的内容却超越了标题,就是标题音乐更深一层的含义吧。笔者认为这一切无不受到他最喜欢的让·保尔和霍夫曼文学作品创作特点潜移默化的影响,更在他举止细微间呈现着浪漫主义时期时代的烙印。

二、《蝴蝶》创作来源背景

舒曼的许多音乐创作深受当时德国小说家让·保尔的影响。让·保尔的作品充满幻想、抒情与寓言,在他的作品中把浪漫主义的象征与动机,人物与背景联系起来。让·保尔所描写的那种隐藏在面具下面不可透视的冲动,人性的分裂,在舒曼作品

①Joan Chissell:BBC 音乐导读·第32分册(舒曼),钢琴音乐(苦僧译),河北:花山文艺出版社,1999年版,第19页。

中不时出现。

《蝴蝶》(OP.2)创作于1832年,是舒曼的一首早期作品,包含有十二首小型音画的变化多样的套曲作品。乐曲从让·保尔的小说《少不更事的年岁》中吸取灵感,描述了两个性格不同的兄弟沃尔特和伏尔特(常被认为是弗罗雷斯坦和约瑟比乌斯的生父),同时热恋上一个名叫维娜(Wina)姑娘的故事,在最后一章中,他们一起参加一个化妆舞会,聪明的沃尔特以掉换面具的方法赢得了姑娘的芳心。伏尔特知道后既嫉妒又恼怒,最后为了给予兄弟沃尔特幸福,伏尔特自己离开了。乐曲表现的每一段节奏起伏似乎都与小说有关联,深受这部文学作品的启发与影响。

舒曼作为浪漫主义时期作曲家,这一时期的音乐有着与文学之间密不可分的特点,舒曼的文学性很强,他汲取着整个浪漫主义文学中的“文学精神”,这也是舒曼会选择小说中的情节作为乐曲描写对象的重要因素。

三、《蝴蝶》的内容形象

全曲十二首篇幅短小的小品中,纷至沓来的舞蹈形象充满着整首乐曲。舒曼为这个作品加上了“假面舞会、沃尔特、伏尔特、假面、维娜、伏尔特之舞、交换假面、招供、卸装、急忙、终场与踏上归途的兄弟们”的提示。^①

乐曲由6小节的引子开始,采用3/4拍,中板,这是典型的圆舞曲,之后是两组对比性形象的交替。一组轻快活泼,洋溢着青年人朝气与热情的舞蹈形象,包括第2、4、5、7、9首;另一组是第3、6、8首,多用强劲的和弦式音型奏出,更为结实有力,表现了高傲个性形象。第10、11首是两者的结合,整首乐曲内容形象都围绕着小说中的三个人物及他们之间的恋情展开。

第一首,给人感受到假面舞会高贵华丽而热闹的气氛,上升八度音程的动机拉开了舞会的序幕。在最后一首乐曲里又重新引入这个主题,使这个套曲前后呼应,和谐统一。

第二首,用急板,在强有力的4小节引子后出

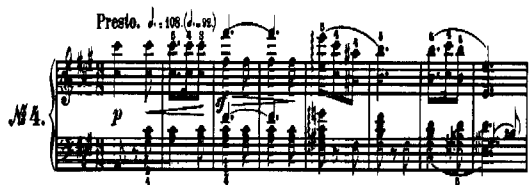
现了主题,这大概就是主人公沃尔特的形象,小说中的梦想家,交叉和曲折的音型仿佛北极光的天空。

第三首,乐曲一开始,在三拍子的节拍下,左手用重复八度演出级进为主的音乐主题,惟妙惟肖地刻画了另一位主人公伏尔特那文雅而略带书生气的形象。

第四首,也采用急板,3/8拍。描绘的是他们在舞会上相见的场面。轻快而活泼的维娜小姐出现在舞会当中,她的魅力深深地吸引着在场的所有人。

套曲中各个小品都绘声绘色地呈现着让·保尔的小说故事,他将原文改写成音乐而非反之,只除了在末乐章中深思熟虑的再现一般的假面舞会。

第十二首,在《蝴蝶》的结尾,是全曲中最富想象力的,以柱式和弦形象地描绘钟声敲响,属七和弦的保持音逐渐减去,仿佛狂欢舞会的喧闹逐渐远去,最后一切归于平静,以*p*的力度终止全曲。

四、《蝴蝶》标题套曲体裁

《蝴蝶》有十二首小曲构成的套曲,整体性是很

^①赵璐光:《音乐诗人舒曼与他的钢琴作品》,载《黄河科技大学学报》2008年第3期,第21页。

强的,以文学故事性的贯穿为基础,无论从创作技法上,还是乐思的连贯上看,每一个都是作品不可分割的一部分。

同时,舒曼在标题性的套曲形式上有较大的创造,他是第一个将独立的钢琴小品贯穿成不可分割的艺术整体——套曲的作曲家。标题套曲的出现,使舒曼成为了独树一帜的作曲家,更体现了舒曼创作上的最高成就。

聆听着舒曼《蝴蝶》套曲,就仿佛在品着舒曼用别致的方式创作的一部文学作品,又仿佛读一篇优美抒情的散文在自我营造的氛围中品味作品那“形神兼备”的艺术魅力。

浪漫主义文学作品将个人的一切情感、趣味和才能淋漓尽致地表现出来,十分强调单个人对独立个性的重视,使得作曲家们有意识地追求个人的特点及个性创作的发挥。舒曼同时敏感于音乐与文学

两个领域,浪漫主义文学作品对其音乐创作的影响不容置疑地具有深刻意义的影响。他对文学的陶醉到痴狂的地步,如果他的前辈们是用器乐表达纯粹的音乐思想,那么舒曼则致力于让音乐在表达的广度深度上与文学语言并驾齐驱。同时正是由于他对音乐的深刻了解与感悟,使得他在音乐评论上,也有独到的见解,他的文章走浪漫主义文化中的瑰宝,是我们今天分析19世纪中叶欧洲音乐文化发展重要的历史资料。或许正是从他所处的时代背景以及自身生活经历的种种结合,造就了舒曼在音乐上的卓越贡献,让他走出了一条属于自己独具特色的音乐创作道路。

(江姗姗,女,广西艺术学院音乐学院2010级硕士研究生)

责任编辑 韦苏娜

~~~~~

(上接第66页)的神奇,我的新潮也随着一起澎湃。”在作品中我们感受到了词曲作者面对大海,展望新世纪美好未来,流露着宽阔、率真的真性情!

三、《走近大海》的演唱风格的把握

作为一名声乐演唱者,在理解了作品后,必须进行二次创作的演唱过程,只有通过表演过程,让听众聆听到美好的音乐,音乐作品价值才最终得到体现。演唱过程既是表演的即时性艺术形式,同时也要历经理论上的先期揣摩——演唱风格的分析与把握。

作品内涵丰富,也具有一定的技术性要求,因此要唱好这首作品,除了要有高超的演唱技巧外,还需要有准确把握作品演唱风格的能力。在演唱技术方面,主要有两大难点:第一点,要有持续地演唱高音的能力;第二点需要准确地把握歌曲中的不同的律动。

第一个难点,全曲的音域较宽,演唱音域从中央C(小字一组的C¹)到小字二组降b(b²)。第一、二乐段在中、低声区进行,第三乐段一开始便进入高声区(最高音达到小字二组的a²),间隔4小节后再次进行高声区。不仅如此,在歌曲第二遍反复时,则难度更大了:不仅再现了第一遍的音乐,而且在结束句两次重复第一遍的这种难度,还需要在全曲的最高音上持续演唱。因而,如果需要演唱该作品,

一定要在高声区的演唱技巧非常稳定成熟的情况下方能进行。

第二个难点,把握该作品的节奏律动问题,它主要包括两个方面:其一,弱起小节与切分节奏,歌曲的第一乐段几乎全是弱起开始,包括第二乐段的后两句也是这种节奏,演唱时要准确把握,并正确理解作曲家的意图。其二,歌曲以四四拍子为主,在其中穿插使用了四三拍子与四五拍子,运用这种方法打破了全曲单一使用四四拍子的四平八稳的感觉,在律动上呈现出丰富色彩、婀娜多姿的景象。作曲家之所以作这样的处理,笔者以为通过这种方式,既能展示出海浪的高低起伏的不同形态,更能反映出作曲家走近大海时内心的激动与不平静,演唱时演唱者要认真品味,生动再现。

这部作品是一首以大小调体系写成的创作歌曲,在整体演唱风格的把握方面,要宽广、深情,并保持恢弘的气势。另外,对于三个乐段演唱情绪的展开,在笔者看来,应该有这样一条发展脉络:由景到情,由静到动,先触景而生情,而情的发展又是由里及表,先是内心的不平静,再到肢体甚至是语言的反映。

(唐忠新,广西艺术学院音乐学院声乐系副教授)

责任编辑 韦苏娜