

论舒伯特的不朽之作

——《魔王》的音乐特点

殷文清

(浙江音乐学院, 浙江 杭州 310000)

摘要: 弗朗茨·舒伯特是早期浪漫主义音乐的代表人物,也是德奥浪漫主义艺术歌曲(Lied)第一人。本文通过对舒伯特与他的艺术歌曲之间的关系,探究舒伯特内心的音乐世界,进而延伸到对艺术歌曲《魔王》的分析。主要从钢琴伴奏、和声、曲式等方面结合人物情绪深入研究艺术歌曲《魔王》的音乐特点、写作手法、表达的情感态度。探究作品中诗与乐是怎样做到完美融合,才使之成为艺术歌曲发展史上的不朽之作。

关键词: 弗朗茨·舒伯特 《魔王》 艺术歌曲 音乐特点

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.25.169

一、舒伯特与他的艺术歌曲

(一) 舒伯特的“音乐人生”

弗朗茨·舒伯特(Franz Schubert, 1797-1828),奥地利著名作曲家,早期的浪漫主义代表人物,也被看作是德奥浪漫主义艺术歌曲第一人^[1]。舒伯特1797年出生于维也纳,童年时期便显示出异于常人的天赋,每天傍晚一家人在一起演奏的时光也为他的天赋做出了解释^[2]。舒伯特的一生可以说走了一条较为艰苦的音乐之路,但庆幸的是,他的身边有一群支持、扶持他的朋友,对他的音乐创作起到了不可磨灭的积极影响。他的一些艺术歌曲直接采用朋友所写的诗,他的朋友甚至说:“我的许多诗是因为他美丽而忧郁的旋律而存在、流传和受到欢迎。”

舒伯特虽然仅仅活了31年就溘然长逝,但留给我们艺术歌曲600多首,交响曲9部,钢琴曲和室内乐作品也非常丰富。他的作品不仅精美、细腻,而且具有鲜明的个性和淳朴的民风^[3]。尤为突出是他的艺术歌曲,他将诗歌、旋律、钢琴伴奏糅合的近乎完美,使他创作的艺术歌曲具有极高的价值,也奠定了他在艺术歌曲领域的地位,因此他被人们誉为“艺术歌曲之王”。他创作的艺术歌曲中,最有代表性的曲目有《圣母颂》(Ode an die Jungfrau Maria)《鳉鱼》(Forelle)《魔王》(Dämonenkönig)《野玫瑰》(Wildrose)《小夜曲》(Serenade);声乐套曲《美丽的磨坊女》(Schönes M ü hlenm ä dchen)《冬之旅》(Winterreise)等。

(二) 舒伯特艺术歌曲的风格

想要了解舒伯特的艺术歌曲风格,首先就要知道什么是艺术歌曲?艺术歌曲一般是指作曲家以诗人的诗为歌词

所创作的歌曲,具有独特的艺术魅力与审美价值。艺术歌曲中的音乐与诗歌巧妙地结合在一起,且歌曲配有伴奏,其在歌曲中占有重要地位,承担着演唱旋律所不能表达的内容,许多伴奏都具有都独奏的价值。

当艺术歌曲发展到舒伯特时(浪漫主义早期),可以说逐渐趋于成熟和完善。他的艺术歌曲经常用当时非常著名的诗人的诗歌作为歌词,如歌德、席勒、海涅等,足以展现出浪漫主义音乐家对诗歌的热爱,但舒伯特并没有因为他对诗歌的偏爱而忽略旋律。在他的笔下,所有的诗歌都化身为美妙的音乐,钢琴伴奏在解释歌词、描绘风景、衬托人声等方面发挥着重要作用,使作品情景交融、合二为一。

音乐诗人舒伯特透过艺术歌曲的呈现,把那些美丽而可吟唱的诗词保留直接而持久的感染力。舒伯特作为诗人气质的作曲家,将浪漫主义诗歌音乐化、音乐诗词化。采取兼收并蓄的艺术态度,形成个人音乐风格,木进升古实简办人可求摆脱其束缚,其创作从题材内容、音乐语言、艺术形象和形式手法均赋予浪漫主义音乐特征。在其艺术歌嗑中,可看出诗与音乐并重,其音乐清新、率直风格,充满人性的音乐作品令世人永远难以忘记,有极其深远的历史影响。

二、艺术歌曲《魔王》的创作背景与戏剧性因素

(一) 艺术歌曲《魔王》的创作背景

艺术歌曲《魔王》是由歌德的同名诗歌所创作而来的叙事曲。是在舒伯特十八(1815)时创作出来的,那时他还是个没有太大名望的作曲家。但在那几年舒伯特结识了

一些热爱音乐的朋友，其中还有一些权威人士，比如著名的法律家、音乐爱好者宋莱特纳一家、诗人兼剧作家格里尔帕采等^[4]，他们可以说是舒伯特贫困且枯燥生活中的一丝光亮。

在1815年10月的一天下午，舒伯特的朋友来看望他，当时他正在朗读歌德的诗歌，连朋友来了都只是敷衍的点点头，他大声朗读者：黑森林、病孩子、疾驰的马、寒冷的夜、金冠的魔王、悲痛的父亲……舒伯特兴奋地踱步着，越走越快，突然间坐了下来，飞快的在纸上书写着音符，没过多久，一首叙事曲跃然纸上，这就是不朽的《魔王》。

那为什么舒伯特会选择用歌德的诗歌谱写艺术歌曲呢？一方面，是因为他当时仰慕歌德的才华；另一方面，歌德当时已经是欧洲著名的诗人了，而舒伯特那个时候还只是个不见经传的小人物，那个时代的作曲家都想采用著名诗歌为歌词来谱写曲子，为自己的作品增光添彩。正所谓：“我之所以站得高，是因为我站在了巨人的肩膀上”。因此，他选择用歌德的诗歌来谱曲。在之后的几年里，舒伯特发现歌德的抒情诗对他的歌曲创作启发非常大，他想和歌德相识，于是便寄信给他，但没有得到歌德的回信，后来当歌德知道的时候，舒伯特已经过世了。

（二）戏剧性因素

这首作品以叙事曲的方式，通过各种不同的旋律和曲调，呈现了叙事者、父亲、儿子以及魔王四个角色的形象，使作品中每一位人物性格都别具一格，充满了戏剧性情节。作品讲述的是：一个寒冬的夜晚，有一个农民抱着重病的儿子策马疾驰，穿过一片大森林，赶往村庄就医，可是那位名医也无法治愈他那可怜的孩子。无可奈何的父亲只好带着孩子回家，疾驰回家的路上父亲紧紧抱着儿子，魔王紧随其后，用各种花言巧语哄骗儿子，儿子很惊恐，一次次的向父亲求救。父亲也一次次的安慰着受到惊吓的儿子，飞快的往家赶，唯恐失去他。但是，千辛万苦的赶到家之后，才发现儿子早已死在怀中。

歌德的这首诗歌律动感强烈，情绪转变较为快速，这些因素深深地吸引了舒伯特的注意，并赋予了他写作的灵感，极强的戏剧性因素也使得歌曲所表现出来的人物矛盾异为明显，惊慌的儿子、诱骗儿子的魔王、不停安慰儿子的父亲……而作品中所体现出来的矛盾远不止这些，生与死、美与丑、黑暗与光明的对立与冲突似乎也恰恰符合舒伯特当时所处的令人苦闷的社会生活环境^[5]。正如舒伯特所说：“我所创造的一切都源于我对音乐的理解还有我自己的悲伤：只有悲伤产生的悲伤，似乎最使世界高兴^[6]。”舒伯

特用他极其敏锐的洞察力赋予了歌德的诗歌最美的绽放。

三、《魔王》中诗与乐完美交融的体现

（一）服从于诗歌的结构原则

歌德原诗一共分为八节，每节有四行，《魔王》的划分亦是如此，第一节是叙事者自问自答、第二节是儿子的询问与父亲的回答、第三节是魔王甜言蜜语的哄骗、第四节是儿子告诉父亲有魔王，父亲轻声安慰、第五节依旧是魔王花言巧语的诱骗、第六节的所要表达的意思与第四节相同、第七节是魔王撕下他虚伪的面具后恶狠狠的威胁儿子、第八节是借叙事者之口传达出的悲剧结局。整部作品结构非常的清晰，可以说完全的服从于歌德诗歌的结构原则。

正因如此，舒伯特采用通谱歌（A-B-C）的形式在构思这部作品的时候一气呵成，而通谱歌的意思是：随着诗歌内容的发展，每节诗歌都采用不同的曲调，来衬托人物情感变化，从而使诗与乐高度的融合。在这首艺术歌曲中，叙事者的自问自答以及最后的惋惜、“儿子”的恐惧、“父亲”的紧张、“魔王”的哄骗，舒伯特通过不同曲调、力度、速度、伴奏织体来衬托人物内心情感。如果说歌德的诗歌是一副油墨画，那这首艺术歌曲《魔王》无疑是色彩渲染完整的油画。舒伯特力行服从于诗歌的结构原则，将这首诗所表达的感情渲染到极致。

（二）钢琴伴奏与人声的高度吻合

“一首歌曲之所以能够得到永远性和伟大的珍贵品质，那多数钢琴伴奏一定是富有生命和具有本体活动的”^[6]。舒伯特的这首艺术歌曲的伴奏之所以可以称得上是精妙绝伦，就是因为有形象逼真的钢琴伴奏，“这里的伴奏既不是像在往昔歌曲作曲家的歌曲中那样只是简单的和声上的辅助，也不是像现代歌曲作曲家那样从管弦乐的角度设想，把声乐部分纳入一个类似交响曲的结构之中。”在《魔王》中，马蹄声的急促、狂风的呼啸、暴雨的侵袭都表现的淋漓尽致，作曲家这种精巧简练的手法不仅使作品的主题巧妙地突显出来，也更好的衬托歌唱部分，与歌唱部分高度结合，引人入胜。

舒伯特在《魔王》中为四位形象各异的人物配上了具有鲜明特点的人声旋律，儿子害怕的低音区与最后呐喊的高音区、父亲沉稳的中低音区、魔王诱骗的中高音区、叙事者惋惜的中音区，都将故事中人物性格展现的淋漓尽致。并且每一个人物的钢琴伴奏也都巧妙的配合人物情绪的递进，可以说人声旋律与伴奏配合的相得益彰。正如保罗·亨利·朗在《西方文明中的音乐》中所说：“舒伯特的

器乐伴奏所起的作用,有点像莫扎特歌剧中的管弦乐队,它为声乐之花的生长提供了气氛和土壤……他的伴奏总能使我们保持在歌曲整体所要表达的情绪之中,而声乐部分则给我们展示出它的各种不同的景象”。

(三) 对诗歌内容的完美诠释

在舒伯特所引用的诗歌中,不仅有著名诗人的作品,也有一些平庸的诗作,但舒伯特的歌曲总是能很好的诠释诗歌所要表达的内容。他善于在任何情况之下找到补救的方法,挖掘诗歌所要表达的情感,甚至是隐藏在诗歌深处的内涵,然后用自己的方式表达出来。而这完全是因为舒伯特非常长于透过诗中的意境反射出纯粹音乐本身所要表达的意境。

在《魔王》里,可以说舒伯特将这种诠释做到极致,让人很难想象这是一位18岁的青年作曲家所作。诗歌内容与入声旋律的高度契合,入声旋律与钢琴伴奏的相互拼接以及人物情绪的层层递进,都是舒伯特对这首诗歌内容的完美诠释的表现。我们或许会诧异于一个18岁刚成年的青年就可以写出如此不朽的作品,但舒伯特早已不是初出茅庐的毛头小子,生活的困境也使他过早的思考人生与追求,正因如此他才能敏锐的捕捉到诗歌中隐秘的情感,进而完整的表达出来。

舒伯特的歌曲能让人在没有伴奏的情况下也能感受到文字想要表达的意境,他的旋律是十分完整的个体,可以在脱离伴奏的情况下给人以一种整体的审美感受,这也是后期大多数艺术歌曲作曲家无法做到的。对舒伯特来说,文学价值固然重要,但他更在意的还是音乐本身的内涵。正因如此,人们才将其看作是艺术歌曲第一人。

四、结语

舒伯特出神入化的作曲技巧与对诗歌内容的完美解读,使他的艺术歌曲具有非常高的艺术价值,不屈不挠的创作精神与探索精神也使得他的其它作品名垂千古。但希望大家知道,舒伯特所创作的艺术歌曲,并不是为了精确表达诗歌所要传达的意思^[7],有时他想表达的东西甚至是诗歌里并没有涉及的,他是想要通过音乐与诗歌的融合去映

射内心的情感。就像我国古代的诗人将他们的哀愁或郁郁不得志或满腔热忱都寄托在诗词中是一样的。舒伯特很多艺术歌曲都是这样,除了这一首《魔王》,还有舒伯特晚年所写《幻影》《流浪者》《爱的信使》以及声乐套曲《美丽的磨房女》《冬之旅》等等都寄托了内心哀凉的情感,在《流浪者》中甚至把死亡看作是解脱^[8]。

《魔王》这首作品也是在当时维也纳主流文化遭遇重创之后,所表达内心的郁闷与对贫困生活的忧愁。舒伯特所创作的这首艺术歌曲《魔王》无疑是成功的,它情绪激昂,层层递进,带给观众身临其境、激情澎湃的感受。并且这首作品也充分体现出作曲家高超的创作手法以及丰富的艺术表现力,无论是歌唱部分的旋律,还是钢琴伴奏的和声,都使这首歌曲趋向于完美。因此它不仅具有很高的研究价值,而且还能够带给人们以极大的精神享受,这些因素使这首艺术歌曲在音乐史上有着举足轻重的地位。当然,这首艺术歌曲只是舒伯特诸多优秀作品中的其中一首,他还有更多的优秀作品等待着我们去探寻、发掘。

参考文献

- [1]姚亚平.西方音乐体裁与名作赏析[M].北京:中央民族大学出版社,2005.
- [2]徐剑梅.舒伯特[M].北京:东方出版社,1998.
- [3]杨九华,朱宁宁.西方音乐史及作品鉴赏[M].北京:高等教育出版社,2016.
- [4]保罗·亨利·朗.西方文明中的音乐[M].广西:广西师范大学出版社,2014.
- [5]么雪.诗歌乐的高度融合——论舒伯特《魔王》的艺术创作[J].乐府新声,2008(3):183-189.
- [6]陈明律.舒伯特的《魔王》之研究[M].台湾:全音乐谱出版社,1985.
- [7]瞿枫.“幻影”之谜:舒伯特晚期艺术歌曲中的死亡书写[J].中国音乐学,2019(2):115-124.
- [8]于润洋.论舒伯特歌曲的时代内容[J].音乐艺术,1981(3):13-20.