

论舒伯特与《美丽的磨坊女》

王莉楠 (厦门大学艺术学院音乐系 福建厦门 361000)

摘要: 舒伯特是奥地利早期浪漫主义音乐的代表人物,他的一生创作了大量的歌曲,把音乐与优美的诗歌以独特的方式相结合,创作出许多充满灵性之光的歌曲并被称为“歌曲之王”。本文就他与其著名的代表作之一《美丽的磨坊女》做论述与赏析。

关键词: 舒伯特;《美丽的磨坊女》;赏析

《美丽的磨坊女》是舒伯特最充满浪漫气息的声乐套曲,它把德国诗人缪勒的诗歌与音乐以独特的方式相融合,是这首声乐套曲成为浪漫主义音乐歌曲的代表作之一。1823年,当时舒伯特创作的许多歌剧都以失败告终,此时的意大利的歌剧正风靡全欧洲,这是一个外在原因;其次德奥歌剧与意大利歌剧相差甚远,即使莫扎特的歌剧风行一时,大多也是基于意大利歌剧的基础上。比如德国杰出的歌剧,韦伯的《自由射手》终究无法与意大利的歌剧的灵巧、活泼而让人追捧;还有一个原因,德奥音乐向来追求严谨,与其严肃的性格有很大的关系,这也影响了其歌剧无法再有更大的作为,而此时瓦格纳还是个在摇篮中的小孩,“拜鲁伊特”还只是个幻想。《美丽的磨坊女》是由二十首歌曲组成,这些歌曲不仅是当时舒伯特的真实情感的写照,更是他对艺术歌曲的热爱和执着追求。

都说失败是成功之母,舒伯特的失败造就了他另一个辉煌的起点。正因他在歌剧上的失败使得他在歌曲创作领域有了重大的表现,《美丽的磨坊女》的创作预示着这个独一无二的青年在另外一个领域显示出他不朽的才能,被后人称为“歌曲之王”。诗人缪勒的诗歌给了舒伯特创作的灵感与来源,为心灵而作曲,为生活而歌唱。舒伯特的创作充满爆发性,他从歌剧明智地转向艺术歌曲体裁来实现他的音乐理想。他不是气质忧郁型的作曲家,他并不具备与瓦格纳、勃拉姆斯等人的气质,他作曲常常一气呵成,灵感一来便奋笔书写,故他的缺点也是灵感促使的结构不清晰与啰嗦的毛病。《美丽的磨坊女》是一部充满纯真浪漫气息的早期浪漫主义音乐作品,背景是发生在春天的悲剧事件。套曲的布局十分紧凑恰好,故事情节随着磨工的每一首日记式的诉说来表现展开,在音乐内在的动力与人物情绪的每一个变化中,故事一步一步推向高潮,走向终结。这部套曲无与伦比地显示出一种纯真的痛苦与诗意的流浪,这种表现手法不仅是早期浪漫主义音乐十分令人仰慕赞赏的地方,也彰显了一种田园式的情趣对此代艺术家们心中的深刻影响。

《美丽的磨坊女》大多都在自然音体系里,没有过多繁复的变化,采用对句结构和民歌体,风格纯真、浪漫,符合磨工的人物形象。重视人物内心情绪的描述,做到抒情与戏剧、叙事的交融和环境、气氛的烘染。舒伯特是一个理想主义者,是一个理想的感伤者,他并不是失恋与失意或者贫穷的痛苦,而是一种单纯的为心灵而哀伤,好比一个孤独的少年在青春期禁不住莫名的感伤一样。法国作家乔治·桑也曾描写过海顿少年时期无忧无虑的流浪生活,她把这种流浪的生活描绘得充满诗情画意的色彩,你看不见任何流浪生活的悲苦与不幸,只看到一种全然地不可救药的对大自然、对自由的热爱,你会看到诗一般的流浪生活。《美

丽的磨坊女》便是这种单纯而纯粹的流浪般的痛苦。这是一个为爱、为理想而痛苦而逃离的故事,怀着孤独少年的懵懂与憧憬。舒伯特把人物内心的矛盾痛苦和逐渐复杂的情感用音乐来细致描绘,磨工爱恨交织的情感矛盾也正是此时舒伯特心理矛盾的体现。音乐流畅舒缓,像清晨的露水般清新,不似舒伯特晚期的另一个代表作《冬之旅》般绝望而凄凉。

《美丽的磨坊女》是凄美的,它蕴含着一种无忧无虑并充满着快乐与忧伤,却并不绝望。舒伯特的音乐有着对流浪生活的追求,有着青春少年特有的对理想的懵懂与憧憬。孤独的少年追求流浪生活是不成熟的,他追求诗意流浪般的生活,追求自由的恋爱,最终迎来失望与痛苦。舒伯特的音乐本来就充满幻想主义,缺少显示性,他被李斯特称为“最富诗意的音乐家”,他的歌曲真正注入了自己的精神特性,有着他独特的性情印记,也是维也纳古典主义最后的浪漫主义作品。现在的音乐家们大概很难去揣摩体会舒伯特的情绪了,生活的状态的改变使人们失去了单纯质朴的理想与单纯的痛苦了,没有人能胜过他那充满浪漫并清新质朴的艺术歌曲,这些歌曲都是从诗的内心情感中直接产生出来的,舒曼曾如此评价舒伯特的音乐:“这种音乐把我们引入一种境地,使我们忘却了以前曾有过的东西。”他这种气质型的浪漫主义作曲家,在他的观念里,音乐就是生活,生活便是音乐,二者早已是想融为一体的了,他内心的痛苦便是源自于诗意不是现实的,在舒伯特的音乐中你很难看见带有现实性的痛苦。

音乐丰富的是心灵层面的。这部带有青春萌动的幻想与情感失意的《美丽的磨坊女》是舒伯特早期浪漫主义对生命与大自然的一种十分诗意的感受的代表作品。虽然它没有以后那些作品充满丰富的理性的色彩,但舒伯特的灵动的自然是浓郁的民族风格的艺术歌曲也无妨代替的。舒伯特擅长用最小巧的歌曲形式抒发出最深沉的情感体验,表现手段赋予诗歌的多样性,旋律有时简单朴素,有时更细腻,有时充满激情。这种情感气质在舒曼的歌曲中还有所体现,到了勃拉姆斯那里边不复存在了,虽然他们的手法上更加繁杂丰富,却也失去了舒伯特那种亲切、单纯、质朴的气息。生命的长短并不能决定生命的意义,虽然舒伯特英年早逝,死时年仅三十六岁,但他与他的《美丽的磨坊女》的纯真将打动一代又一代人的心灵。

参考文献:

- 1.《罗沃尔特音乐家传记丛书——舒伯特》希尔马 著,王剑南 译,人民音乐出版社
- 2.《舒伯特》(奥地利)卢克斯 著,高中甫译,人民文学出版社
- 3.《舒伯特艺术歌曲精选》钱仁康 译,上海音乐出版社
- 4.解璠著,《古典音乐零距离》,社会科学文献出版社
- 5.赜西著,《听音小札》,广西师范大学出版社

作者简介:

王莉楠,1991.12.8,女,汉族,福建莆田,本科,学生。

六、总结

莫扎特《G大调第三小提琴协奏曲》是莫扎特小提琴协奏曲中的优秀乐曲之一,它风格明朗、旋律优美、结构严谨,体现出莫扎特高雅,简洁对称的魅力与风格。在创作此曲时的莫扎特,向往自由、平等,他的一颗善良,纯真的心在此曲当中表现的淋漓尽致。虽然在第二乐章中,曾出现过忧伤的小调,但不久就

马上又转换成明亮的大调,从中可以看到莫扎特的积极和乐观向上。

莫扎特的音乐有着毫无雕琢的自然性,因为他一直保持着孩子般的单纯,所以其音乐也透着一股单纯的美。他的音乐能荡涤你的心胸,净化你的思想,且他的音乐最具魅力的就是永远透出一份崇高的信仰——自由与平等。