

舒曼艺术歌曲中的美学思想及其文化阐释

——以《诗人之恋》为例

厦门大学艺术学院 葛秀玲

[摘要]舒曼作为浪漫主义时期重要的作曲家,不仅在创作上有着杰出的贡献,而且在音乐美学方面也有着突出的贡献。本文旨在从舒曼的艺术歌曲着手来探讨其音乐美学思想及其文化的阐释。

[关键词]舒曼 艺术歌曲 美学思想 文化阐释

一、艺术歌曲的定义

艺术歌曲是18世纪末19世纪初,盛行于欧洲的一种抒情歌曲,在体裁上不同于通俗歌曲,有别于民歌小调、歌剧选段和宗教歌曲等的一种体裁形式,由专业作曲家以严肃艺术为目的而创作的歌曲。艺术歌曲在德国被称为Lied,在法国称为chanson,尽管各国对艺术歌曲的称谓各有不同,但是在艺术特征上都拥有着许多相似之处。

二、舒曼艺术歌曲的成就

舒曼一生创作了大量的艺术歌曲,尤其是1840年,在这一年,婚后的幸福生活给舒曼带来了无数的创作灵感,从而激发他创作了大量的艺术歌曲。仅一年,舒曼就创作了约138首艺术歌曲。

声乐套曲《诗人之恋》是作曲家根据德国著名诗人海涅的《诗集》而创作的。全曲由16首相互联系的歌曲组成,每首歌曲篇幅短小,均以诗歌中的第一句作为标题,由一定的情节内容贯穿起来,描写了一对诗人由相恋到失恋的甜蜜与痛苦的过程,作品中人声与钢琴相互映衬,绘织出一幅幅充满诗意的画面,带有诗人的自传性质。

三、舒曼的美学思想

1.“情感论”的美学思想。情感论美学思想是浪漫主义时期占最主要地位的美学思想,也是浪漫主义时期情感论美学思想发展史上最丰富、最成熟、最典型的时期。舒曼就是典型的浪漫主义时期的情感论美学思想的实践者,他非常强调情感在音乐中的意义,认为“理智有时会错误,情感却不会错误”,“没有热情,就不可能创作出任何真正的艺术作品”。舒曼认为音乐是“心灵的流露”,持有以情为主、以乐传情的美学观点,视情感为音乐的灵魂,并将情感作为个人或是群体的某种精神生活的映射。

2.音乐与文学相结合,强调音乐内容的重要性。强调音乐内容的重要性,这是19世纪浪漫主义音乐家共同的美学主张。舒曼认为:“音乐绝不是供人娱乐,供人在茶余饭后遣愁解闷的东西。它必须是一种更高尚的东西。”

音乐的精神性、内涵性不仅体现在音乐旋律创作的过程中,而且在选择文学体裁上也有着严谨的要求。在创作中,舒曼大多选用优秀的德奥浪漫主义诗人的诗歌作为创作的内容。《诗人之恋》取自于海涅的《诗歌集》,海涅是19世纪德国著名的诗人、政治评论家和思想家。1797年,海涅出生于德国西部的杜塞尔多夫市,比舒曼长十多岁,两人于1856年同时辞世,可以说两人生活在同一个时代。正是基于这种原因,具有浪漫气质的舒曼,被同样具有浪漫诗意色彩的海涅所吸引,加上海涅诗歌中强烈的感情色彩以及诗词的韵律与舒曼音乐创作的思路十分的切合。

3.诗意化的美学思想。“诗人音乐家”这是人们给舒曼的美称,在舒曼的创作中,他擅长揣摩诗人的灵魂把握音乐的意境,以诗意描绘人的情感。在他的大部分声乐作品中,都会发现舒曼努力地使创作与文学相接近、相融合,从而使作品具有浓厚的文学色彩,以及诗情画意的浪漫情调,这一点在《诗人之恋》中非常明显。

舒曼诗意化的美学思想还体现在他对人声与钢琴的处理上,在《诗人之恋》中,舒曼改变了以往钢琴只是为人声伴奏的地位,使其提高到与人声同样的地位。为了表现诗歌所赋予的意境,钢琴与人声形成了相互对答的角色,尤其是在整首歌曲的结尾处,舒曼完全放弃了用歌声来表达诗歌所隐含的内心世界,而改之用钢琴来表达诗歌的意境。仿佛

一切的诗情意境已非语言所能形容,只有优美的音乐才能释怀内心的激情。

四、舒曼音乐美学的文化阐释

舒曼的音乐美学思想不仅有着深刻的社会根源,而且作曲家本身的文化修养对其音乐美学也有着一定的影响,其文化阐释主要有以下几个方面。

1.18世纪末的法国资产阶级大革命,促进了欧洲资本主义的发展,掀起了欧洲各国反封建的民主运动。到了19世纪,思想界、文化界的各种思潮开始涌起,这一时期,不管是文学界还是音乐界都开始强调对个人主观感受的描述,追求对内心世界的刻画,强调个性的自由。

2.18世纪末、19世纪初,德国古典唯心主义哲学由黑格尔发展到了极致,这对浪漫主义者强调主观精神和强烈的个人主义倾向有着很大的影响,从而也为浪漫主义的美学意识奠定了哲学基础。

3.19世纪,随着欧洲资产阶级在政治、经济地位上的壮大,音乐家的社会地位也随之发生着变化,他们从原来的奴仆的地位中解放出来,脱离了宫廷或教堂成为自由艺术家。他们已不满足于将自己局限于原来的创作和表演领域,而要求进一步用文字来表达自己的艺术思想和实践自己的艺术行为。

4.舒曼自身的文化修养也是影响其美学思想的一个重要方面。1810年出生于茨维考一个知识分子家庭,父亲奥古斯特·舒曼是个书店老板。受家庭的熏陶,舒曼自幼就爱好读书,尤其喜爱阅读歌德、席勒、拜伦等大诗人的著作,以及保尔和拜伦的著作,并且以华丽流畅的文笔见长,具有很高的文化修养。

参考文献

[1]何乾三.西方音乐美学史稿[M].北京:中央音乐学院出版社,2004.