

音乐博士学位论文系列

瓦格纳乐剧《尼伯龙根的指环》 思想寓意研究

Series of Doctor Dissertations in Music

杨九华 著

Yang Jiu Hua

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

上海市教委第四期重点学科项目

音乐博士学位论文系列

SERIES OF DOCTOR DISSERTATIONS IN MUSIC

瓦格纳乐剧《尼伯龙根的指环》 思想寓意研究

杨九华 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

瓦格纳乐剧《尼伯龙根的指环》思想寓意研究/杨九华著. —上海:
上海音乐学院出版社, 2006. 8

(音乐博士学位论文系列)

ISBN 7 - 80692 - 225 - 3

I. 瓦… II. 杨… III. 歌剧 - 艺术评论 - 德国 IV. J832

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 083281 号

丛 书 名 音乐博士学位论文系列
出 品 人 洛 秦
书 名 瓦格纳乐剧《尼伯龙根的指环》思想寓意研究
著 者 杨九华

责任编辑 洛 秦
特约编辑 朱 霞
封面设计 陈 岫
责任校对 李慧芳
电脑制作 刘晓敏
出版发行 上海音乐学院出版社
社 址 上海市汾阳路 20 号
邮 编 200031
电 话 021 - 64315769 64319166
传 真 021 - 64710490
经 销 全国新华书店
印 刷 江苏省通州市印刷总厂有限公司
字 数 240 千
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 11
版 次 2006 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数 1—2100
书 号 ISBN 7 - 80692 - 225 - 3/J. 218
定 价 28.00 元

YANG JIU HUA

杨九华

1963年生，云南大理人，白族，博士，教授，硕士研究生导师。1975年在九江县文工团任小提琴演奏员，1982年考入江西师范大学，主修小提琴专业，师从黄忠伯教授，以学位论文《论演奏中国小提琴作品指法不顺手之根源》获文学学士学位；1995年考入德国科隆音乐学院，师从安娜·赫伊曼女士，攻读小提琴专业，以学位论文“*Gedanken zu den Grundlagen des Geigenunterrichts*”获德国小提琴教育硕士学位；2001年考入上海音乐学院，师从杨燕迪教授，攻读西方音乐史专业，以学位论文《瓦格纳乐剧〈尼伯龙根的指环〉思想寓意研究》获文学博士学位。2003年作为高级访问学者在德国科隆音乐学院访学。现为杭州师范学院音乐艺术学院教授，所授课程《西方音乐史》被评为浙江省精品课程。曾多次应邀参加德国等国际学术会议和音乐会的演出活动。主要研究领域有西方音乐史、小提琴演奏与教学研究两方面。在学术期刊上发表论文三十余篇，出版论著三部。

目 录

01	目 录
1	序 ◆ 杨燕迪
3	论文提要
5	英文提要
9	绪 论
49	第一章 指环:戏剧冲突的根源
50	第一节 指环,财富中隐藏的危机
66	第二节 邪恶人性的暴露
77	第三节 来自金钱的反思
86	第四节 小结,金色的诱饵
91	第二章 权力:欲望膨胀的动因
92	第一节 矛,权力的象征

102	第二节	维系权力的手段
111	第三节	来自权力的反思
118	第四节	小结,狂人的墓地
122	第三章	英雄:主宰世界的超人
123	第一节	诺通剑,英雄之剑
133	第二节	英雄的沉沦与升起
149	第三节	英雄理念的反思
160	第四节	小结,为英雄编织的光环
165	第四章	爱情:人性悲欢的诠释
166	第一节	人性本真的恋情
178	第二节	扭曲的爱情
186	第三节	爱情观的立意
197	第四节	小结,爱的苦果

200	第五章 反叛:旧俗观念的洗礼
201	第一节 对神权的反叛
209	第二节 乱伦的阐释
217	第三节 对自由的呼唤
223	第四节 小结,自由人性的呐喊
228	第六章 死亡:未了的终结
229	第一节 英雄拯救世界的途径
235	第二节 旧世的毁灭
249	第三节 死亡的寓意
256	第四节 小结,无限循环的宇宙生命
263	第七章 余论与结语
282	附录一 论文谱例检索
284	附录二 参考资料

- 290 附录三 《尼伯龙根的指环》剧情·人物·家谱简介
- 298 附录四 《尼伯龙根的指环》主导动机一览表
- 315 附录五 瓦格纳生平简介·主要作品论著年表
- 331 附录六 拜罗伊特节日剧院《指环》演出年表
- 336 后 记

序

杨燕迪

杨九华的博士论文《瓦格纳乐剧〈尼伯龙根的指环〉思想寓意研究》是一部针对瓦格纳的代表作《尼伯龙根的指环》的思想内涵进行深入挖掘和解读的专题研究论著,对全面认识瓦格纳这部剧作的象征意味和戏剧内容具有重要价值。在国内音乐学术界,该论著所涉及的选题,以及研究中所采用的视角和方法均属罕见。就针对个别作曲家具体作品的研究而言,目前所见多为音乐语言和风格路数的探讨;而在歌剧研究的领域,论述也更多是涉及形式与技法问题。

然而,对于瓦格纳这样一个在西方文化史、思想史和音乐史上均占有举足轻重地位的作曲家,仅仅从形式结构和音乐语言方面去论述其成就和贡献,显然是非常不够的(虽然瓦格纳在音乐形式上的巨大创造力是音乐史家的共识)。特别是《尼伯龙根的指环》这样一部在戏剧史、音乐史和歌剧史中均享有崇高威望的鸿篇巨制,接受者和研究者所首先面临的任务,即是对其复杂思想和深刻寓意的领悟和理解。

为此,这部论著从《指环》一剧的六个主要“母题”——指环、矛、英雄、爱情、反叛和死亡——为切入口,深入分析和解读了瓦格纳在这部长篇戏剧中通过音乐和剧词所展现出来的复杂思想内涵和这些思想元素之间的网状结构组织,对该剧中所体现出来的瓦格纳的人生观、社会观和艺术观进行了较为透彻的梳理、总结和归纳。该论著结构匀称,思路清晰,展开顺达,文笔流畅,显示了相当好的解析力度和叙述深度。

另一方面,在解读一部歌剧的思想寓意(乃至,诠释任何音乐作品的文化含义)的过程中,如何更加紧密地结合音乐之外的信息和音乐之内的维度,如何更加有效地融合“非音乐”的文化材料与“纯音乐”的本体音响,还希望作者在现有基础上进一步探索和深化。毕竟,音乐的任何寓意都不能脱离音乐而存在。换言之,音乐所表达的某种特定思想内涵只能通过某种特定的音乐样式结构才能表达。

诠释音乐,理解艺术,这是永恒的难题,但也是永恒的诱惑和挑战。

2004年4月20日于上海音乐学院

博士学位论文提要

瓦格纳乐剧《尼伯龙根的指环》 思想寓意研究

学位申请人姓名: 杨九华

导师姓名: 杨燕迪 教授

本论文旨在研究瓦格纳乐剧《尼伯龙根的指环》(以下简称《指环》)的思想寓意。论文以音乐动机和脚本的分析为切入点,结合瓦格纳对社会、对人生、对音乐艺术的看法,从剧中反映的六个主题进行研究:

1. 指环,即金钱的象征,是剧中引发矛盾的根源。它无形地影响和制约着世界中的一切行为,也象征了现实社会中最本质的核心:一个所有关系都紧紧围绕着金钱而展开的社会。

2. 矛,即权力的象征。与指环一样也是剧中引发矛盾的另一个重要的主题。矛所代表的是以法律和契约为基础的权力。这种权力所象征的是旧世界向新世界迈进过程中逐步没落的权力,并且与指环代表的经济集权产生纠葛。

3. 剑,即英雄的象征。是瓦格纳在剧中赋予英雄力量的指代物。它与指环、矛所不同的是,它是新生力量的代表。英雄借助于剑所赋予的强大力量,与世界中的腐朽势力抗争,肩负着改造旧世界,创造新世界的重托。

4. 爱情,作为人类情感的一种重要体现,在剧中呈现出多种形式。权力和金钱的矛盾在摧残人性的同时又摧残了爱情。然而在这当中,英雄之间纯洁的爱却最终超越了旧世界的束缚,赞颂了自由人性的回归,并成为拯救世界的力量。

5. 反叛,是旧世界向新世界转化的途径。在剧中,它表现在对神权的反叛,对旧世约法的抗争以及对自由的向往。对旧世的反叛,最终是通过具有巴枯宁式的自由意志的英雄来完成的。

6. 死亡,作为剧中权钱争夺的终结,是最能发人深思的一个主题,也是瓦格纳世界观的归宿。这里阐述的死亡并不是简单的消亡,也不意味着社会的终结和历史的停滞。死恰恰是对更高的生存方式的一种肯定,是将现实罪恶转变成对彼岸幸福的追求。在剧中,旧世界是在水和火的席卷中毁灭的,新世界也同样是在水和火的洗礼中诞生的。

在对六个主题研究后,论文得出的结论是:在经济社会下,权力与金钱是矛盾冲突的根源,爱情是权钱利用的手段,反叛是对旧俗观念的抗争,死亡是权钱争夺的终结,而最终将罪恶推向死亡的则是英雄,英雄是旧世界的掘墓人,新世纪的迎宾者。

这六个主题的归纳论述和其结论是本论文对《指环》研究的独创性成果。在研究中,本文运用了传记式批评方法、社会学批评方法以及新批评方法,对《指环》进行从内部到外部、从神话内容到现实寓意研究,挖掘了在这部乐剧中涉及的有关人生、社会、哲学、伦理等方面的思想内涵。

[关键词] 瓦格纳 尼伯龙根的指环 指环 矛 剑
主导动机 沃坦 齐格弗里德 死亡

Abstract

Title:

On Ideological Implications of Wagener's Musikdrama Der Ring des Nibelungen

Author: Yang jiu-hua

Supervisor: Professor Yang yan-di

From The Musicology Department, Central Conservatory of Music. Beijing. China.

This dissertation will study the ideological implications of Wagener's Musikdrama Der Ring des Nibelungen, (will be abbreviated as the Ring), The dissertation will start by analyzing its motif and script, and study the six themes reflected in the drama, combined with Wagner's views on the society, life and music.

1. The Ring, the symbol of money, is the cause of conflict in the drama. It has an invisible effect and restraint on everything in the world. It is also the symbol of the essential core of the real society, in which all the relations unroll closely around money.

2. The Spear, the symbol of power, like the Ring, is another important theme causing conflict in the drama. The Spear represents the power based on the law and le-

gal contract. This power symbolizes the declining power in the process of the old world developing towards a new world, and it is involved in a conflict with the centralized economic power.

3. The Sword, the symbol of heroes, represents the power Wagner gives his heroes in the drama. It is different from the Ring and the Spear in that it represents the new power. The hero relies on the strong power of the sword to fight against the degenerating force in the world. It shoulders the important task of reforming the world and creating a new world.

4. Love, as an importation representation of human feelings, is shown in various forms in the drama. The conflict between the power and money destroys love as well as human feelings. But at the same time, the pure love between the heroes eventually has transcended the restraint of the old world, praised the return of free human feelings and become the force to save the world.

5. Rebellion is the way to change the old world into a new world. In the drama, it is shown as the rebellion against the theological power, the struggle against the old world convention and the yearning for freedom. The rebellion against the old world is eventually conducted by the heroes with anarchic free wills.

6. Death, as the end of the conflict between power and money in the drama, is the most impressive theme.

It is also the final solution in Wagner's worldview. The Death here is not a simple disappearance, nor the end of the society and the termination of history. Death happens to be the recognition of a higher living, and is to transform the reality into the pursuit of happiness in heaven. In the drama, the old world is destroyed in the water and fire, and a new world is born in water and fire.

After the study of the six themes above, the dissertation concludes: in an economic society, power and money are the sources of conflicts. Love is the method used by power, rebellion is the struggle against old traditions and ideas, and death is the end of the conflict between power and money. And heroes will eventually push evils to death. Heroes are the gravediggers of the old world, and the receivers of the new world.

The discussion and analysis of these six themes and the conclusion are the focus of this dissertation on the study of the Ring. During the research, this dissertation uses biographical criticism, social criticism and new criticism to study the Ring from the aspects of interior to exterior and the mythological content to realistic implications. It explores the ideological implications related to life, society, philosophy and ethics in this drama.

[Key words] R. Wagner, Der Ring des Nibelungen,
The Ring, The Spear, The Sword,
Leitmotiv, Wotan, Siegfried, Death

绪 论

一、研究瓦格纳乐剧《尼伯龙根的指环》的缘由与视角

《尼伯龙根的指环》(以下简称《指环》)这部浓缩了瓦格纳创作精髓的乐剧,从1848年10月20日完稿的《齐格弗里德之死》脚本,到1874年全剧总谱完稿,历时26年之久。《指环》是歌剧史上一部伟大的巨著,其中的社会观、政治观、人生观以及有关音乐戏剧的美学观,给后人留下了历久弥新的议论话题。笔者将瓦格纳的乐剧《指环》作为研究的对象,是基于五点来考虑的:

第一,《指环》是歌剧艺术史上一部具有里程碑意义的作品。这部规模空前的乐剧,由四部连环套剧组成:即前夜《莱茵的黄金》、第一日《女武神》、第二日《齐格弗里德》和第三日《众神的黄昏》,展示了瓦格纳最高的艺术成就、最为成熟的艺术思想、最庞大的艺术结构,并全面体现了瓦格纳的“整体性艺术”(Das Gesamtkunstwerk)^[1],对西方歌剧发展产生了重要影响。

第二,《指环》蕴含了深邃的思想寓意。《指环》是一部用神话反映