

· 名· 作· 分· 析 ·

哥德特的歌曲

加德森·卡里著

人民音乐出版社

封面设计：张慈中

外国音乐名作分析
舒 柏 特 的 歌 曲

〔苏〕加拉茨卡娅著

王 汶 译

*

人民音乐出版社出版

（北京翠微路2号）

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 64 开本 12 千文字 36 面乐谱 1.25 印张

1982 年 6 月北京第 1 版 1982 年 6 月北京第 1 次印刷

印数：1—8,030 册

书号：8026·3958 定价：0.19 元

一. 音乐抒情曲

歌曲是浪漫主义艺术所惯用的体裁之一。在歌曲里面，反映了浪漫主义者中的民主派所特有的人民性的倾向；反映了以歌曲形式的多样性来发掘和显示个人的情绪和感受的意图。

由于歌曲符合于浪漫主义音乐的一般趋向和舒柏特个人的艺术倾向，所以，在舒柏特的作品中歌曲占据了中心地位。舒柏特在抒情曲方面的贡献可与贝多芬在交响曲方面的贡献相媲美。贝多芬表现和概括了他那个时代的英雄的思想感情；舒柏特则是“平凡的自然的思想和深刻的人性的歌唱者。”

舒柏特的歌曲以民间音乐为源泉。他的曲调和民间音乐的曲调非常相象，但是却永远是

他自己的艺术果实。在这些曲调中充满着那种纯朴性、真挚性和广泛的“通俗性”，这正是民间世俗音乐曲调的不可缺少的品质。无论舒柏特的艺术向音乐形象的心理学化和复杂性方面发展得有多么深邃，民间的基础在他的音乐里，始终是坚固的。

舒柏特的歌曲创作，形成一条一贯的路线，明显地表现出他的思想和创作的发展道路以及与它们相联系的音乐语言的进化。歌曲《纺车旁的马格丽特》（一八一四年作）和《魔王》（一八一五年）可以说是舒柏特的抒情歌曲达到高度成熟的头两个例子。这两首歌都是用歌德的诗写的。

由于舒柏特的音乐构思和形象层出不穷地涌现，他就不得不用许多诗人的诗来写歌曲。但是他的最好的一些歌曲，都是利用最好的诗写的；在舒柏特的抒情歌曲里面，歌德和海涅的诗占着特别重要的地位。

歌德的诗对于舒柏特的早期的声乐创作在若干方面具有决定性的意义。它帮助舒柏特找到了他自己和抒情曲的关系，找到了他自己的音乐语言。舒柏特敏锐地感觉到歌德的诗的美，它的独特的音乐性、大众性和形象的艺术力量。他自己承认，“歌德的音乐与诗的天才，帮助了我成功”。的确，在舒柏特创作初期利用歌德的诗所写的几十首歌曲里面，就已经有了不少卓越的、艺术性很完美的作品。首先，例如《纺车旁的马格丽特》和《魔王》就是属于这一类的作品。

《纺车旁的马格丽特》

马格丽特的歌(歌德的《浮士德》里的一段)是很细致的心理速写，同时又是戏剧性的叙事曲，它揭示出马格丽特对浮士德的爱情和她的忧愁与离别的预感。“我的心不宁，心事重重”

——马格丽特这样开始和结束了她的歌。

舒柏特在他的作品中，依据歌德的民间风格的、毫无造作的词句把马格丽特所有动人的形象特征都结合起来了。那些特征是：无限的温柔和纯朴，同时又有热情和戏剧性。由于舒柏特对于女主人公的内心的敏锐理解，他说明了马格丽特的感情的一切变化和色彩：从内心的激动到幻想的沉思，从苦闷和烦恼到热情的爆发。

马格丽特的精神生活的紧张性之所以表现得更鲜明，是由于她的背景是平凡的家庭环境：马格丽特坐在纺车前，在纺锤的单调的唧唧声里沉溺在她的思想中。

《马格丽特》的纯朴性和富于表情的曲调是舒柏特已经成熟了的曲调的范例，它是舒柏特的（起源民间的）歌曲写作手法和音调的吟诵式的灵活性相结合的典型的例子。因此，舒柏特一方面到处保留着曲调的如歌性，一方面又

根据词句的内容的需要，随时很容易地把曲调加以戏剧化。歌曲的曲调胚胎中，包含着音乐形象的表情本质，包含着音乐形象传达出真挚的抒情和热情的兴奋的能力。这些都潜伏在《马格丽特》的曲调的特点中，潜伏在安排得很谐调的、如歌般的音调与自由吟诵的很自然而有机的融合中：

例 1.

舒伯特无论在什么地方都不放弃如歌性和广阔的悠扬性，而同时在特别紧张的、达到高潮的时候，又加强曲调的戏剧性，强调它里面的吟诵手法。

整首歌曲的丰富的曲调发展建筑在精致的变奏和主要的曲调胚胎的多样化的发展部上，通过温暖的人性音调的曲调，通过曲调的发展，揭示出马格丽特的内心的和精神的容貌。

钢琴部分的作用，也是同等重要；《马格丽特》的歌，说明了钢琴伴奏在舒伯特的抒情曲里的特殊作用。

在《纺车旁的马格丽特》里，和在其他的许多歌里一样，钢琴伴奏完成音乐的组织作用，它用它的机械运动的单调性，把歌曲所有的分节结合起来，赋予歌曲以必要的完整性。

更重要的是，钢琴部分成为体现独立的音乐艺术形象的一部分。舒伯特对现实主义和具体性的追求，往往使他把音乐的描写方法作为

描写现实的工具之一；而正是在钢琴部分里，集中了描写的要素。

在《马格丽特》这首歌里，舒柏特运用钢琴伴奏表达了纺锤的运动。然而在这首歌里，也和舒柏特的大多数歌曲里一样，外界的描写是服从有思想感情的内容的。的确，从歌曲的头几小节起，钢琴伴奏就加入了不安和内心的忧虑的因素。好像被八分音符的神经质的、断断续续的节奏所推动着的十六分音符的独立旋转的音型，正和流畅的声乐部的曲调相对立。在终止的地方，歌声柔和地结束，而钢琴继续它颤抖的运动，于是这种矛盾便显得格外分明——见谱例三(1)(2)。

钢琴伴奏把整首歌的两头衔接了起来（用前奏和结尾），用一定的感情气氛来围绕着它。

例 3。

(1)

不 能 平 静！

The musical score consists of two systems. The first system features a vocal line on a single staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody is: G4 (quarter), A4-B4 (beamed eighth notes), G4 (quarter), F4 (half). The lyrics '不 能 平 静！' are aligned under these notes. The piano accompaniment is on a grand staff (treble and bass clefs). The right hand plays a continuous eighth-note pattern: G4-A4-B4-A4-G4-F4-E4-D4. The left hand plays a steady quarter-note bass line: G3 (half), F3 (half), E3 (half), D3 (half). The second system continues the piano accompaniment. The vocal line is represented by a single staff with a treble clef and a whole rest, indicating the end of the vocal part.

(2)

我的 神 智 模

糊 不 清。

舒柏特利用钢琴部分和歌唱部分的密切的相互作用，利用钢琴的能力来补充和揭示歌词中只能感觉到但是没有说出来的那些话，加深了艺术形象的心理刻划，达到了强有力的心理的现实主义。歌曲的第二节，可以举为歌唱和钢琴的描写与表现的成分的统一及它们的深刻的相互作用的突出范例。沉溺在自己的感情里的马格丽特在热情地回忆浮士德。（“他面带笑容，他的目光炯炯，他言词优雅，谈笑风声，他的拥抱和他的亲吻”。）曲调越来越热情，越来越紧张，由于想得心向神往，马格丽特没有注意

到纺车开始旋转得比以前快了急了，可是它的运动突然中断，马格丽特才大梦初醒，回到了悲哀的现实里来，又重新开始了她那单调的工作。

歌曲的这一乐节里，曲调的愈益增长的兴奋和伴奏的愈益加强的激动相符合（伴奏又是跟以前一样，表现纺车的旋转运动）。在最高潮的时候，歌声和钢琴声融成一片了：曲调里的吟诵式手法的戏剧性和伴奏的不协和的、不稳定的和弦相符合，和弦把运动中止了。这个休止，引起情感和心理正在转变的真实的感受。

例 4
(1)

他 的 拥 抱

accelerando

sf *ff*

从戏剧性的最高潮到下一乐节的开头——从热情的奋发到日常工作的单调——的转换是由钢琴部分来实现的。在这里，钢琴也补充了歌词里所意味着的，但是没有说出来的意思。

激情的最高潮之后的情绪的突然顿挫，是前面段落的热烈情绪的深刻对照。在突然来临的寂静中(过渡的段落)响起了短而缓慢的被休止符切断的乐句——极弱(*pianissimo*)，以后，纺车渐渐地好像很困难似的，恢复了原来的单

调的运动:

(2)

The image displays two systems of musical notation for a piano piece. Each system consists of a grand staff with a treble clef and a bass clef. In the first system, the treble staff contains a whole rest, while the bass staff begins with a piano (*pp*) dynamic marking and contains a melodic line. The second system also features a whole rest in the treble staff, with the bass staff continuing the melodic development. The notation includes various note values, rests, and dynamic markings typical of a musical score.

《纺车旁的马格丽特》是以诗的分节形式叙述的，这是民间歌曲创作所惯用的形式，而且也是舒伯特时常利用的形式。在这种情况下，这首歌的抒情的、戏剧性的构思，决定了比较复杂和富于变动的分节形式的处理。歌曲所有的分节和歌德的诗相符合，同样都是从副歌开始：但是从一个乐节到另一个乐节的过程中，情感的激动逐渐加强，乐节的结构范围逐渐扩大^①；同时，在第一乐节里，主要的音乐材料

① 第一乐节是二十八个小节，第二乐节是三十个小节，第三乐节是四十个小节。

都进行着新的变奏发展。曲调的音域也逐渐扩大，同时，每乐节里曲调的高峰都是它的戏剧性的高潮^①。最高峰（在第三乐节里）和整个歌曲的戏剧性的高潮相符合。

整个作品，好像是由一条一直发展着的戏剧性的线联合起来的许多环节构成的。从一个乐节到另一个乐节逐渐加强的戏剧性的紧张状态，是依靠变奏的发展手法来表现的。

变奏帮助作者克服乐节重复的机械性，而在歌曲形式的小范围中，继续不断地发展的原则消除了乐节结构的分裂性和孤立性。

《魔 王》

叙事曲^②《魔王》是浪漫主义抒情歌曲最突

① 在第一乐节中，曲调的音域在八度范围内，在第二乐节中是在九度范围内，在第三乐节中是在十度范围内。

② 叙事曲是民间诗艺创作的古老形式之一。从十八世