

21世纪普通高校
音乐公共课教材

XI FANG YIN YUE SHI
PU XIU JIAO CHENG

西方 音乐史

普修教程 下

杨九华 编著

 上海音乐学院出版社

21世纪普通高校音乐公共课教材

西方音乐史

XI FANG YIN YUE SHI PU XIU JIAO CHENG

普修教程

杨九华 编著

下

目 录

第六章 浪漫主义时期音乐	1
概 述	2
第一节 浪漫主义歌剧的发展(一)	6
复习内容	19
第一节 浪漫主义歌剧的发展(二)	21
复习内容	32
第二节 浪漫主义时期的德奥音乐家(一)	34
复习内容	43
第二节 浪漫主义时期的德奥音乐家(二)	45
复习内容	54
第二节 浪漫主义时期的德奥音乐家(三)	56
复习内容	64
第三节 浪漫主义时期的法国及其他国籍音乐家	65
复习内容	77
第四节 民族乐派(一)	80
复习内容	93
第四节 民族乐派(二)	95
小 结	102
复习内容	103

(建议学时:8周,16课时)

第七章 20 世纪音乐	106
概 述	107
第一节 印象主义音乐	113
复习内容	118
第二节 表现主义音乐	119
复习内容	127
第三节 新古典主义音乐	129
复习内容	140
第四节 民族主义音乐	142
复习内容	157
第五节 20 世纪上半叶其他风格的音乐及英、美、俄音乐家	159
复习内容	185
第六节 20 世纪 50—60 年代的音乐	188
复习内容	204
第七节 20 世纪 70 年代以后的音乐	207
第八节 20 世纪歌剧的发展	210
第九节 音乐剧	215
小 结	219
复习内容	220

(建议学时:7 周,14 课时)

第六章 浪漫主义时期音乐

授课章节	第六章 浪漫主义时期音乐 概述 第一节 浪漫主义歌剧的发展(一)	授课学时	2 课时
授课要求	本学期将进入浪漫主义时期的音乐的讲授,这节课要求学生了解浪漫主义时期的音乐时间界定、音乐特点,同时还要了解浪漫主义时期德国歌剧和法国歌剧的发展。		
教学重点与难点	本章重点和难点涉及四个方面:一是浪漫主义时期的音乐特点,二是浪漫主义时期歌剧的开拓者韦伯和他的歌剧《魔弹射手》,三是德国歌剧的改革者瓦格纳与他的乐剧,四是比才和他的歌剧《卡门》。		
主要教学内容			
<p>概述</p> <p>一、浪漫主义时期音乐的含义、时间界定及音乐风格特点</p> <p>二、浪漫主义时期相关课外知识补给</p> <p>第一节 浪漫主义歌剧的发展(一)</p> <p>一、浪漫主义时期德国歌剧的发展</p> <p>二、浪漫主义时期法国歌剧的发展</p>			
课前思考	<ol style="list-style-type: none"> 1. 谈谈你所了解浪漫主义时期的社会文化背景。 2. 谈谈浪漫主义时期的音乐特点。 4. 你知道浪漫主义时期德国歌剧的代表作曲家有几个? 5. 何谓乐剧。 6. 何谓主导动机? 7. 歌剧《卡门》的作曲者是谁? 		

概 述

一、浪漫主义时期音乐的含义、时间界定及音乐风格特点

1. 含义:浪漫(romantic)一词原指用罗曼语(Romance)所写的有关欧洲中世纪那些情节离奇,冒险而富于幻想的骑士故事和传奇小说。欧洲史学家用这个词来称呼18世纪末至19世纪初盛行的文艺思潮和文艺流派,当时欧洲各国民主革命运动

高涨,由于以拿破仑为代表的法国资产阶级革命失败,最后以旧王朝的复辟告终,人们普遍对现实感到失望,对“自由、平等、博爱”的精神寄托不抱幻想,这些思潮表现在艺术上就形成了一种不满足于现实,追求理想的浪漫主义。后来这个词被借用到音乐领域,把19世纪初到20世纪初的一批欧洲作曲家看成是浪漫主义音乐的代表,即我们所说的“浪漫乐派”。

拿破仑一世及皇后加冕典礼

(法)雅克·路易·达维特(1748—1825)

2. 时间:从时间上讲,浪漫主义时期的时间界定比较模糊,通常指19世纪前后的一百多年(1790—1910),它涵盖了威伯到理查·施特劳斯的作品。浪漫主义时期分为初期、中期、中后期、晚期四个阶段:

初期(19世纪10—20年代):威伯、舒伯特、贝多芬(晚期)等。

中期(盛期)(19世纪30—40年代):柏辽兹、舒曼、门德尔松、肖邦等。

中后期(19世纪40—80年代):李斯特、瓦格纳、勃拉姆斯、弗兰克、柴科夫斯基等。

晚期(19世纪90年代到20世纪初):布鲁克纳、普契尼、沃尔夫、马勒、理查·施特劳斯等。

3. 音乐风格特点:浪漫主义时期音乐的特点总的来说有以下几方面:

(1) 从风格上看:作品强烈地张扬主观情感和个性特征,每个作曲家的作品都带有个性化的烙印。

(2) 从文化传统上看:作品强调民族观念,作曲家的创作普遍植根于本民族的文化土壤,尤其是晚期浪漫派。

(3) 从体裁上看:打破了古典音乐程式化的限制,出现了表达明确意图的“标题音乐”、多乐章的交响曲、单乐章的交响诗和特性小曲等体裁。

(4) 从具体的音乐要素上看:

① 旋律的乐句组成不受固定形式的约束,趋向不对称的自由化形态,伸缩性很大,抒情性加强。

② 和声的结构进行了扩展,不协和和弦被更自由地运用。

③ 常采用半音转调和远关系转调,晚期浪漫派的作品有时会给人以调性含糊不清的感觉,但是仍以调性音乐为主。

④ 力度、速度变化强烈,这些表达感情张力的元素所造成的强弱幅度的对比成为这个时代的典型特点。

⑤ 曲式结构自由多变,作曲家只注重内容和主观的表现,打破了古典主义时期严格的极富逻辑性的曲式结构。

二、浪漫主义时期相关课外知识补给

19世纪是科学技术发展史上非常重要的时期,现代科学的重大领域都在这个时代奠定了基础。我们认为,科学发展必定促进经济的发展,但在十九世纪这样的社会大背景下,科技的全面发展终于使人们摆脱了中世纪神学思想的束缚,彻底和神学决裂,并且产生了新的思想文化、流派和艺术形式。

1. 科学技术的发展改变了人们的世界观

自宗教产生以来,人类一直认为世界是神创造的,就连马丁·路德或其他启蒙时代的学者,都无法认识世界的物质性,直到达尔文的生物进化论诞生,第一次清晰地阐述了整个生物界的发展规律,使人们认识了人类的真正起源,走上了唯物主义的道路,并相信生物均是与其他事物相联系的,世界是唯一的。除此之外,能量守恒定律细胞学说及19世纪末的微观世界三大发现,成为19世纪科技飞速发展的有力证据。

2. 德国古典主义哲学风尚与无产阶级思想的凸显

这时的文学社会,盛行德国古典主义哲学和空想社会主义,前者夸大主观能动性,提高自我,强调灵感,代表人物有康德、黑格尔、尼采等;后者批判资本主义制度,企图用空想实现全人类的解放,带有脱离现实的倾向,代表人物法国的圣西门和傅立叶,他们揭露民主自由的虚伪、资本主义的贫困现象、殖民掠夺的残酷及婚姻制度的腐朽,并提出建立未来理想国度的前景。

19世纪三四十年代,在英国宪章运动高涨的条件下,产生了无产阶级运动文学,文学产生初,便充满了朝气,吸纳了人类最优秀的文化遗产和最先进的文化成就,不久后,伟大的马克思主义诞生了,成为十九世纪不可或缺的一笔。

3. 文学成为引领浪漫主义的主流

19世纪浪漫主义首先是一个文学运动,它抒发对理想世界的炙热追求,不受限制地表达一切个人的感情。如果说最能折射浪漫主义光辉的艺术,那便是文学和音乐,它们相互影响,相互带动,成为这个时期的两大社会思潮。再者,从俯视宏观的历史背景,还没有哪个时代,会把文学思潮和社会历史变革联系得那么紧,浪漫主义颠覆了西方资本主义旧的价值理念,构划出一个具有强烈反叛精神的新模式。以至于20世纪的现代主义文学的某些流派,都可以看作是浪漫主义文学蜕变的结果。

在德国:这一时期的德国仍是一个政治上分裂十分严重,经济落后,思想意识比较保守的国家,所以,德国浪漫主义宁愿选择宁静而不是革命,于是,消极浪漫主义文学盛行一时,以格林兄弟、霍夫曼、海涅为代表。但德国在浪漫主义戏剧发展中充当重要的角色,因为德国有两位举足轻重的剧作家——歌德(Johann Wolfgang von Goethe)和席勒(Friedrich Von Schiller),虽然他们力致为古典主义效劳,但不可否认,浪漫主义文学受到他们极大的影响。

在法国:因为法国在19世纪正处于复辟的激烈斗争中,所以法国浪漫主义文学带有强烈的政治色彩,代表人物维克多·雨果,是法国浪漫主义文学的领导者,也是整个西方浪漫主义文学的集大成者,1830年,雨果的剧作《欧那尼》的上演即标志着浪漫主义在法国最终战胜了古典主义,小说《巴黎圣母院》、《九三年》、《悲惨世界》具有史诗般雄壮的风格,而《〈克伦威尔〉序言》更是被称为浪漫主义运动的宣言书。和雨果同时代的法国浪漫主义作家还包括女作家乔治·桑,她拓展了浪漫主义文学阴柔的特性,擅长女性小说和田园小说;另有大仲马,不仅创作了大量的历史小说,他创作的《三个火枪手》及《基督山伯爵》又为通俗小说开辟了另一片天地。

在英国:英国出现了许多的文学流派,有柯勒律治为代表的“湖畔派”,主张歌颂法式的农村生活;有雪莱的无神论精神主义,预言人类充满“爱”和自由的家园,没有阶级也没有压迫;还有拜伦的革命自由主义,以放荡潇洒的风格表现反叛热情,流畅的文字和扣人的情节,震动整个英国文坛。

在俄国:19世纪二三十年代,浪漫主义文学也已成为俄国文学的主流,普希金即代表着全盛时期,叙事诗《茨冈》更是实现了浪漫主义向现实主义的过渡。

4. 艺术大融合,西方绘画大放异彩

浪漫主义的另一特色是融合,它融合了形形色色的艺术潮流,并且这一时期的音乐家们也都是汇集了多种才能,许多都是集作曲家、评论家、诗人、哲学家、剧作家于一身,互相融合,相互辉映。浪漫主义时期在西方绘画界也涌现出了一批杰出的绘画大师,推动浪漫主义的发展,为我们熟知的有:为法国“七月革命”而作的油画《自由引导人民》,作者德拉克洛瓦笔锋奔放,色调炽烈,笔下单臂挥着

《自由引导人民》

(法)德拉克洛瓦(1798—1863)

旗帜的“自由女神”带有强烈的感染力,他的著名肖像画《乔治·桑》、《肖邦》也都是浪漫主义的杰作。同时期还有米勒,法国绘画大师,他的石画《拾穗者》以干练的形象,耐人寻味的内容映衬着浪漫主义独特的韵味。后期代表人物文森特·梵高,在十九世纪后期于二十世纪的过渡中起到极大的作用,静物画《向日葵》、室内画《夜间咖啡店》都代表他对生命的爱,对生活的憧憬,倾诉了他内心丰富的感情。

结语 18世纪末到19世纪中期,欧洲发生了重大的历史变革,工业革命在英、法、美等国完成,德、意、日等国也跨入资本主义国家行列,但是因为列强在全球范围的扩张,以至使亚非拉等地区沦为列强的殖民地,世界形成殖民体系。另一方面,人们的思想开始随着政治经济的变革而变化,涌现出自由主义,民族主义及共产主义的倾向,人们主张自由、反对压迫、追求理想;不失浪漫情结,却也具强烈的社会使命感,使浪漫主义时期有别于其他任何一个时期在各个领域都放出及其耀眼的光芒。

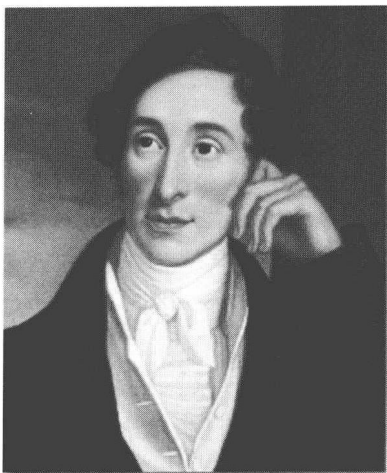
第一节 浪漫主义歌剧的发展(一)

一、浪漫主义时期德国歌剧的发展

(一) 威伯

1. 生平简介

威伯(Carl Maria von Weber, 1786—1826), 德国作曲家, 浪漫主义歌剧的先行者。和许多浪漫主义艺术家一样, 威伯是一个多才多艺的音乐家, 在德国浪漫主义歌剧舞台上发挥了他的天赋之才, 同时又是一位评论家、作家。威伯的音乐创作领域很广, 其最著名的代表作体现在歌剧和钢琴作品两方面。

威伯

2. 代表作品

歌剧《魔弹射手》、《奥伯龙》等, 钢琴曲《邀舞》等。

3. 艺术成就

(1) 《魔弹射手》的诞生(1821年首演于柏林)标志着欧洲歌剧发展史上一个新时期的开始, 成为欧洲浪漫主义歌剧的奠基之作, 威伯也被誉为西欧浪漫主义歌剧的创始人。

(2) 威伯的《魔弹射手》使德国歌剧摆脱了意大利歌剧的影响, 它的特点在于: 吸收了德国歌唱剧的特征, 用说话代替宣叙调, 咏叹调中常渗透着民谣素材, 音乐描写着重于渲染气氛, 富有浪漫的幻想性。歌剧序曲与剧情联系紧密, 而且运用了“主导动机”的手法, 这些特征为瓦格纳的歌剧开辟了新的道路, 并直接导致了俄罗斯、捷克、波兰等民族歌剧的兴起。

(3) 《邀舞》是浪漫主义钢琴音乐中的一首杰作, 乐曲描绘了舞会前相互结

识、交往、邀舞的生动过程。这首钢琴作品后由柏辽兹改编为管弦乐曲,得到了更广泛的流传。

4. 作品简介

(1) 歌剧《魔弹射手》

这是一部三幕歌剧,创作于1817年—1820年。歌剧中的故事发生在18世纪的波希米亚。年轻猎人马克斯爱上了护林官库诺的女儿阿迦特。如果马克斯射击比赛上能取胜,那么他将可以得到自己的心上人阿迦特,并让继承护林官的职位。求胜心切的马克斯在他人卡斯帕的唆使下,把自己的灵魂出卖给了魔鬼,以换取七颗百发百中的魔蛋,果然在比赛中百发百中,最后一颗“魔弹”马克斯拿起枪瞄准一只白鸽,那知白鸽是自己心上人阿迦特的化身,子弹射出,阿迦特应声倒地。但阿迦特只是昏倒,原来子弹飞向了躲藏在树后的卡斯帕,被魔弹射中的卡斯帕在断气前发出对魔鬼的诅咒,魔鬼取走了他的灵魂。马克斯在王子面前说出了事实真相,王子愤怒地要将马克斯驱逐。但众人都很同情他的遭遇,请求王子宽恕他。这时,神秘的隐士突然现身,他劝王子从轻发落,改判他一年的放逐。王子尊重了隐士的意见,允许马克斯一年后准许与阿迦特成婚。马克斯紧紧握住阿迦特的手,感谢上苍,并发誓永不背叛正义,全剧在颂歌中结束。

在这部歌剧中威伯吸取了德国歌唱剧的特点,音乐中融进了民族语言、民间歌曲和舞蹈的因素等因素,用了说白代替宣叙调,还运用了主导动机的手法,比如魔鬼萨米尔的主导动机等,丰富了管弦乐的表现力。

《猎人合唱》是这部歌剧中著名的男声合唱。在第三幕第六场,森林里,猎人们正兴致勃勃地等待比赛的开始,并唱着“世间有什么比打猎更愉快”,马克斯用魔弹在王子面前显示自己的高超技艺,而只剩下最后一颗“自由之弹”。这时,一只白鸽飞过,马克斯拿起枪瞄准,阿迦特大声呼叫阻止,说白鸽是自己的化身,但是为时已晚,子弹射出,阿迦特应声倒地。

(2) 邀舞

《邀舞》是威伯在钢琴领域中的一首杰作,这首乐曲完成在1819年,富有很高的技巧性,运用了圆舞曲的节奏和旋律特征,音乐语言生动质朴,对后期浪漫主义钢琴音乐有着重要的影响。后来,这部作品被许多人改编成管弦乐作品,其中以法国作曲家柏辽兹的配器最为精彩,为了便于管弦乐队的演奏柏辽兹把原来的降D大调改为了D大调。

乐曲采用圆舞曲的三拍子,三段体结构,第一段可以看作是整部作品的引子,曲调柔美含蓄,是全曲的“邀请”动机,用大提琴来表现。

然后单簧管轻盈优雅的奏出了对答主题,象征着女子羞涩的婉转回答。在这里诙谐的节奏,奇特的音色加强了作品的生动性。这样的对答方式在这部作品中无处不在,幽默和谐。

乐曲的第二部分是整部作品的核心,由若干个小的圆舞曲组成,色彩斑斓的舞曲生动的表达了男女青年的舞姿,第一首圆舞曲热烈奔放和前面引子的含蓄温柔做了强烈的对比,随后的主题则轻盈飘逸,展现了不同舞蹈节奏的魅力。不同的圆舞曲在不同的乐器,不同的调性上展现,钩织了舞会的热闹场面,音乐达到高潮后,又由开头的引子做变化的重复,首尾呼应,结构完美。这首作品丰富的节奏,形象地描绘是它最大的亮点。

(二) 瓦格纳

1. 生平简述

瓦格纳(Wagner, Wilhelm Richard, 1813—1883),德国作曲家、剧作家、指挥家、哲学家。在德国音乐界,自贝多芬后,没有一个作曲家像瓦格纳那样具有宏伟的气魄和巨大的改革精神,他顽强地制定并实施自己的目标与计划,改革歌剧、倡导乐剧,从而奠定了在音乐史上的地位。同时,在世界音乐史上也几乎找不到像瓦格纳那样,在 worldview、创作之间存在明显矛盾的音乐家。

2. 主要作品

他创作的主要领域是歌剧,包括《尼伯龙根的指环》(《莱茵的黄金》、《女武神》、《齐格弗里德》、《众神的黄昏》)、《特里斯坦与伊索尔德》、《漂泊的荷兰人》、《罗恩格林》、《汤豪瑟》、《黎恩济》、《纽伦堡的名歌手》、《帕西法尔》等,另外还有管弦乐曲《浮士德序曲》等。

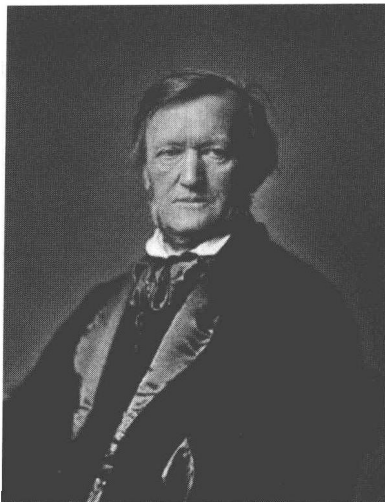
3. 艺术成就

(1) 对传统歌剧进行了彻底的改革。他在改革中实施了“整体艺术观”、“无终旋律”以及“主导动机”的手法,并强调戏剧第一,音乐第二,坚持音乐必须服从戏剧内容需要进行创作的原则,改革后的歌剧被称为乐剧(Das Musikdrama)。

(2) 创作了《尼伯龙根的指环》和《特里斯坦与伊索尔德》等划时代的经典乐剧,使浪漫主义歌剧发展到顶峰。

(3) 扩大了歌剧中管弦乐队的编制(三管制或四管制),加强了乐队的表现力,改变了传统歌剧将乐队当作“巨型吉它”,使其处于人声伴奏状态的做法。他抓住了乐队的表现特点,通过“主导动机”的运用来阐述戏剧内容,使乐队成为表达剧情内容的有效工具。

(4) 建立半音化和声,淡化调式调性,创建了“特里斯坦”和弦,对20世纪音乐观念产生了重要影响。

理查德·瓦格纳

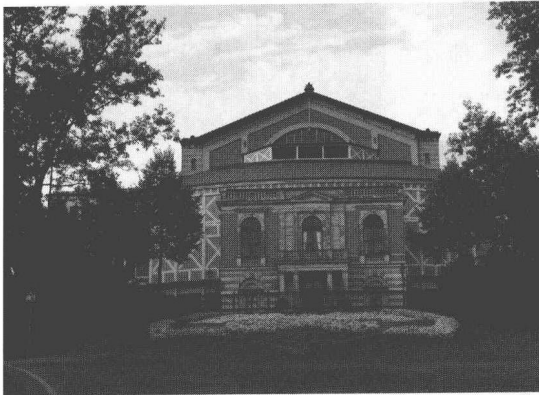
特里斯坦和弦

4. 相关概念

(1) 整体艺术(Das Gesamtkunstwerk):“整体艺术”是瓦格纳在《未来艺术作品》中,针对戏剧作品提出的概念,认为音乐戏剧应该仿照古希腊艺术,成为一种诗歌、音乐、舞蹈、绘画、建筑等的综合体。

(2) 乐剧(Das Musikdrama):1848年瓦格纳在他的《罗恩格林》问世之后,用乐剧指代他的歌剧。乐剧将文学与诗歌、历史与神话、舞台与建筑、音乐与戏剧创作融为一体,是一种整体性的戏剧艺术。

德国拜罗伊特歌剧院

(3) 无终旋律(unendlich Melodie):是瓦格纳在他的乐剧中采用的音乐手法。在戏剧中,音乐自始至终不停顿地向前发展,取消了传统歌剧中割裂戏剧的分曲结构(咏叹调、宣叙调、重唱、合唱),没有咏叹调、宣叙调之分,声乐富于朗诵性,在叙述的同时也带有抒情性,这种不间断连贯发展的乐剧音乐形式被称为“无终旋律”。

(4) 主导动机(Das Leitmotiv):也称主导主题。在大型音乐作品如歌剧、舞剧及标题作品中,用以象征某一特定人物、事件、情景或情感,并始终与所象征的人物或剧情密切联系在一起的音乐片断,被称为主导动机。主导动机具有标签和符号的意义,1877年沃尔错根从主导动机的角度研究瓦格纳《尼伯龙根的指环》中的《众神的黄昏》后,人们才开始用Leitmotiv这个词。

5. 作品简介

(1) 乐剧《特里斯坦与伊索尔德》

这是一部三幕乐剧,创作于1854—1859年8月,脚本是瓦格纳根据中世纪凯尔特族传说和中古诗人斯特拉斯堡的长诗撰写。歌剧描写的是爱尔兰公主伊索尔德被康沃尔国王马克选聘为新娘。马克王派自己的侄子特里斯坦率船前去陪送新娘。伊索尔德和特里斯坦原先已经相爱,为此两人痛不欲生。在即将登陆之前,伊索尔德决心和特里斯坦共饮毒酒,一起死去。然而毒酒却被心腹侍女偷偷换成爱情迷药,服下迷药的特里斯坦和伊索尔德陷入更加炽热的情爱之中。在康沃尔城

堡的夜色中,马克王在远处打猎。而特里斯坦却与伊索尔德在偷偷约会。两人忘情歌唱,从海誓山盟到心荡神驰,再从至死不渝直至狂喜的高潮。这时,马克王及其随从突然出现,特里斯坦无心抵抗,被国王的侍从刺成重伤。在旧城堡的废墟旁,特里斯坦奄奄一息。在迷惘之际,他回想起自己的身世、爱情迷药以及对伊索尔德的爱情。这时,伊索尔德乘船赶到,特里斯坦随后倒在伊索尔德的怀中。马克王的船队随后也赶到,他希望宽恕两人,但为时已晚。伊索尔德凝视着特里斯坦的遗体,唱出著名的“情死”主题,爱欲在死亡中得到永恒的升华。全剧在乐队和人声的华美高潮中结束。

《特里斯坦与伊索尔德》被公认为是音乐史中具有重大意义的作品之一。瓦格纳在该剧中通过对中世纪著名传说的再度诠释,传达了典型的浪漫主义激情和神秘的超验主义人生哲学。由于该剧中弥漫性的半音和声风格,以及它在感情表现上的极端性,《特里斯坦》对后世的音乐创作以及19世纪下半的欧洲文学艺术界产生了巨大的影响。

《特里斯坦与伊索尔德》

① 《第一幕前奏曲》,这首前奏曲用音乐表现出特里斯坦与伊索尔德的爱情发展过程。爱尔兰公主伊索尔德被康沃尔国王马克选聘为新娘。马克王派自己的侄子特里斯坦率船前去陪送新娘。伊索尔德和特里斯坦原先已经相爱……。乐曲首先奏出特里斯坦的“憧憬动机”

② 《请降临吧,爱之夜》,第二幕第二场中特里斯坦与伊索尔德的二重唱。在康沃尔城堡的夜色中,马克王在远处打猎。而特里斯坦却与伊索尔德在偷偷约会。两人拥抱在一起,两人忘情歌唱,从海誓山盟到心荡神驰,再从至死不渝直至狂喜的高潮。唱出了全剧中最杰出的二重唱:“啊!爱情的夜晚!把我俩锁在一起……”

Isolde.

O De

Tristao.

O De_ sink' her_ nie_ _der, Nacht der
 De_ scend up_ on_ us, night of

sink'_ her_nie_ _der, Nacht_ der Lie_ _ _ be,
 scend_ up_ on_ us, night_ of pas_ _ _ sion,

Lie_ _ _ be,
 pas_ _ _ sicn,

gich_ Ver_ges sen, dass _ Ich
 let_ us live, _ our life _ for

③ 《爱之死》是第三幕第三场中伊索尔德唱的咏叹调。在旧城堡的废墟旁,被国王的侍从刺成重伤特里斯坦奄奄一息。在迷惘之际,他回想起自己的身世、爱情迷药以及对伊索尔德的爱情。这时,伊索尔德乘船赶到,特里斯坦随后倒在伊索尔德的怀中。马克王的船队随后也赶到,他希望宽恕两人,但为时已晚。伊索尔德凝视着特里斯坦的遗体,唱出著名的“情死”主题,爱欲在死亡中得到永恒的升华。

Mild und lei - se wie er lachelt, wie das Au ge hold er off net,
 Fair and gently he is miling; see, his eyes he soft ly o pens!

(2) 乐剧《尼伯龙根的指环》

《尼伯龙根的指环》需连演四夜的大型乐剧,包括《莱因的黄金》《女武神》《齐

格弗里德》《众神的黄昏》。

这部规模庞大的乐剧是瓦格纳毕生呕心沥血之作,堪称世界文艺史中的鸿篇巨制。整个创作自1848年开始,至1874年结束,前后长达近二十六年之久。作品吸收了中世纪德国叙事诗《尼伯龙杯的指环》、民间传说《沃尔松传奇》和北欧古代民歌《艾达》等有关素材,并深受古希腊悲剧的意念和形式的影响。

《尼伯龙根的指环》四联剧全面地代表了瓦格纳的创作追求和审美理想,他以众神、巨人、侏儒、英雄和凡人围绕金指环的激烈争夺和复杂纠葛为主线,用极富象征的笔法深刻揭示了契约与背叛、权力与爱情、生存与毁灭等人类社会的诸多基本问题,近百年来引发了许多相互矛盾而又意味深长的诠释。《指环》全剧的音乐创作时间虽然很长,但瓦格纳以惊人的统一维持着极高的灵感水平,使这部巨作成为人类艺术的顶峰成就之一。主导动机运用上系统性与灵活性的统一,无言的乐队对人物深层心理的多维暗示,人声与乐队所形成的高度复杂的对位关系,以及对局部细节和大规模结构的非凡驾驭,都在《指环》中达到了无与伦比的高度。

《尼伯龙根的指环》

① 《莱茵的黄金》序曲。《莱茵的黄金》序曲描述的是人类起源的历史大幕徐徐拉开,展现给我们的是一个史前时代的莱茵河。音乐由单音引入,在 $\flat E$ 大调的主音上,经过4小节之后,主音上方的五度音缓缓进入,持续了16个小节的长音之后,从低音的静谧逐渐向活泼明朗的方向运动攀升。构成了全剧的第一个动机——自然元素动机,这个动机从形态上看非常简单,仅仅是一个以泛音列为基础构成的主和弦分解形式,但是它恰恰是瓦格纳创作中最令人折服的构思,象征着自然界最初的大地、空气和水的自然状态,涵盖了世上的万事万物,全剧中的所有动机都是这个具有“母体”意义的自然元素动机繁衍出来的,是一个赋有创意的经典: