

古典主义风格下德国歌唱剧的民族性——以《魔笛》为例

黎理 成永民

海南省海口市,海南大学

DOI:10.12238/er.v5i1.4468

[摘要] 自巴洛克时期兴起的歌剧艺术,由于其将音乐、美术、戏剧、妩媚等元素集合在一起,受到了大众的喜爱。随着时代的发展,歌剧在古典主义时期形成了两大派别,这两大派别分别以意大利与法国为中心。古典主义时期所流行的歌剧与传统意大利正歌剧在艺术理想上存在着一定的差别,德奥歌唱剧、英国民谣剧等都对传统的意大利正歌剧产生冲击。本篇文章主要以莫扎特所创歌剧《魔笛》为例,详细的阐述了以莫扎特为代表的德奥歌唱剧的风格特点,使得人们进一步的了解到德奥歌唱剧中所蕴含的民族性,对于读者进一步的了解古典主义风格下的歌唱剧有着极大的借鉴意义。

[关键词] 古典主义; 德国歌唱剧; 民族性; 《魔笛》

中图分类号: G4 文献标识码: A

The Nationality of German Singing Drama in Classical Style — A Case Study of "The Magic Flute"

Li Li Yongmin Cheng

Haikou, Hainan University

[Abstract] Opera art rising from Baroque period has been favored by the public because it integrates music, art, drama, charm and other elements. With the development of the times, opera has formed two factions in the classical period, which were centered on Italy and France respectively. There are some differences in artistic ideals between the opera popular in the classical period and the traditional Italian opera, and German Austrian singing drama and British folk opera have an impact on the traditional Italian opera. Taking Mozart's Opera "The Magic Flute" as an example, this paper expounds in detail the style characteristics of German and Austrian singing dramas represented by Mozart, which makes people further understand the nationality contained in German Austrian singing dramas, and has great reference significance for readers to further understand the singing dramas in classical style.

[Key words] classicism; German singing drama; nationality; "The Magic Flute"

引言

本篇文章主要以莫扎特所创歌剧《魔笛》为例,详细的阐述了以莫扎特为代表的德奥歌唱剧的风格特点,使得人们进一步的了解到德奥歌唱剧中所蕴含的民族性,对于读者进一步的了解古典主义风格下的歌唱剧有着极大的借鉴意义。

1 古典主义时期歌剧的起源与发展的梳理

1.1 古典主义时期歌剧的起源与发展

欧洲古希腊时代是当前歌剧可追溯

到的最早时期,人们将当时著名的诗歌与音乐进行结合,创造出一种新的艺术形式。随着中世纪时代的到来,人们接受了新的思想,创造出新的音乐形式,对于后期歌剧的产生奠定一定的基础。而歌剧起源之一就是21世纪至16世纪在欧洲盛行的田园剧。当然不得不说的就是15世纪末盛行的幕间剧是歌剧诞生的直接起源,歌剧在音乐创造上与幕间剧有着极大的联系。随着时间的推移,歌剧起源的具体时间已经得不到验证,被大家广泛认可的就是16世纪末的意大利是歌剧艺术形式的起源地。当时的佛罗伦萨有

着众多的追求古希腊文化的艺术家以及青年学者,他们兴起的“歌剧运动”,将音乐、戏剧、歌词等紧密联系起来,歌剧由此产生。

17世纪中叶,古典主义时代到来,而歌剧也发生了一些改变与发展。在此时,歌剧在巴洛克时期已经发生了极大的变化,在创作风格上已经趋向成熟。但是随着巴洛克时期的结束,歌剧也应该有着新的发展。在此时德国作曲家格鲁克的出现成为歌剧改革的主要代表人物,并且其所创作的《奥利欧与尤丽迪茜》就是对歌剧改革产生重要影响的一部作

品。格鲁克针对古典主义歌剧的改革主张改变巴洛克华丽、热烈的表现风格,对歌剧创作风格的追求更加趋向与意大利浪漫主义。同时针对歌剧音乐性与戏剧性的统一有着更好的要求,更为主要的是其提倡歌剧之中应该具备一定的民族性,在创作作品的时候要使用本国语言进行创作。之后作曲家莫扎特对格鲁克的创作观点进行进一步的发展,其所创作的歌剧《魔笛》具有深刻的民族性,对于后期的歌剧创作有着重要的影响。

1.2 古典主义时期歌剧的历史意义

古典主义时期的歌剧不仅在形式、艺术特点上继承了巴洛克时期的歌剧,在结构上对巴洛克时期的歌剧也有着一定的继承。当然,古典主义时期的歌剧与巴洛克时期的歌剧还存在一定的不同,最为明显的表现就是在歌词语言结构上变得更加精炼。歌剧在古典主义时期在创作时更多的追求自然,因此古典主义时期的歌剧在一定程度上预示着浪漫主义歌剧的发展。莫扎特歌剧的出现之所以标志着古典主义歌剧走向成熟,不仅是因为莫扎特在创作歌剧的领域上的突出成就,更为主要的是莫扎特的音乐能够使得观众进一步的感受到德国歌剧的魅力。

2 莫扎特歌剧选材的独特风格——以魔笛为例

2.1 莫扎特的歌剧观

莫扎特的歌剧观虽说在一定程度上受到了格鲁克的影响,但是其在歌剧创造风格上与格鲁克还是有着不同的。我们从莫扎特平时的琐碎话语中可以较为清楚的感受其风格鲜明的歌剧创作主张。

莫扎特不仅一次的表述出自己认为歌剧之中音乐占有极为重要的地位。“在歌剧的中间部分,歌剧需要以音乐为基础”、“在歌剧中诗歌是音乐发展的主要力量”等等话语,都清晰的表达出自己对于歌剧创作的看法。由此,我们也可以清楚的认识在莫扎特的创作理念之中诗剧的作用仅仅在于其给歌剧构建了一个框架,而歌剧的灵魂之处就在于其对音乐的合理利用。莫扎特在创作作品

的时候一直坚持音乐应该受到戏剧的服从,戏剧内容的充实离不开音乐。在进行歌剧创作的时候,语言与歌词不匹配的情况是很多作曲家面临的共同问题。而莫扎特在进行歌剧创作的时候仅为推崇音乐自身的表现力,这也就使得莫扎特的歌剧的戏剧性不是通过台词展现出来,而是通过音乐进行展示,莫扎特在进行《魔笛》创作时就完美的运用了这类创作手法。莫扎特将自己创造出来的歌剧称之为双重剧,在双重剧中虽然诗歌与音乐进行了结合,但是两者是独立存在的。

2.2 莫扎特歌剧观在《魔笛》中的体现

2.2.1 莫扎特对《魔笛》整体结构上的布局

莫扎特创作的《魔笛》主要具有两个剧情,分别是序曲和两幕。而《魔笛》在音调的整体布局则是E大调、C大调,最后是?E大调,从布局中我们就可以看出《魔笛》歌剧在发展剧情时使用的主要基调就是?E大调。《魔笛》整体结构上的布局最为精妙之处就是以?E大调开始又以?E大调结束,使得歌剧整体结构呈现出紧凑之感,之后为了增加歌剧的节奏感,使得音调过度时更加自然,莫扎特还在音调过度之处融入了和声终止的代入感模式。除此之外,这种歌剧结构布局避免了结局拖泥带水的情况发生。我们在观看歌剧《魔笛》的时候,歌剧无论是在音乐形式上,还是戏剧动作上都会得到一种极为难得的饱满感。而在第一幕与第二幕中调性处理上,莫扎特之所以选择?E大调开始,C大调结尾,主要出于两个方面的考虑,一个方面是若是使用?E大调结尾就会使得观众在欣赏的过程之中感到终止,另一方面则是因为?E大调使得调性显得十分单一,给观众接下来的戏剧感受造成不好的影响。这种结构布局还在很大程度上还保证了作品每一幕的独立性与完整性,对于组织协调戏剧有着极大的作用。

2.2.2 莫扎特的歌剧《魔笛》性格刻画

莫扎特在刻画戏剧人物性格的时候,

主要是通过人物所演唱的音乐赋予人物鲜明的性格特征。接下来我们选取歌剧《魔笛》中的两首咏叹调歌曲,从而对莫扎特的歌剧理念进行分析。

歌剧《魔笛》中的第一首咏叹调就是属于巴基诺的音乐作品。该首咏叹调主要是以民谣特征为基础,在调性选择是主要以G大调为基调,同时我们可以将这首咏叹调分为50小节,在这个50小节中将巴基诺的幸福情感淋漓尽致的表达出来。更能人惊叹的是,莫扎特在谱写该部作品的时候将间奏、诗歌、曲调完美的融合起来,并且使用分解和弦式伴奏织体将全曲演奏出来。由于巴基诺主要展现给人们的是幸福情感,因此在设计音程跳度的时候应该把握其平稳性,这就使得莫扎特在设计该部音乐作品的旋律跳跃时应该使用级进的模式。而在歌剧《魔笛》中,萨拉斯特罗是一个极为重要的角色,因此本剧的另一首咏叹调歌曲就是萨拉斯特罗。与巴基诺音乐作品不同,萨拉斯特罗该部音乐作品将F大调作为作品的调性,同时为单二部曲式结构。萨拉斯特罗该部音乐作品歌词主要表达了大祭司萨拉斯特罗对王子通过所有考验真切的祝福。在节拍上,萨拉斯特罗主要采取的模式是二音符与四音符,这使得全曲节奏都呈现出平稳的状态,并且由于大祭司的形象特征应该是庄严、仁厚的,因此该部音乐作品不仅在音域上的表现是较宽的,在气息上也呈现出较长的表现。

2.3 歌剧《魔笛》的深刻社会意义——民族性的探究

莫扎特所创作的歌剧《魔笛》所具有的社会意义是极为深刻的。莫扎特在创作歌剧的时候都是依据时代的背景以及自身的经历进行改变的。歌剧《魔笛》之中邪恶的夜之女王就象征着以玛丽·特蕾莎女王,而“光之领袖”萨拉斯特罗则是维也纳共济会的领袖波伦。而共济会所特有的色彩在歌剧第二幕中鲜明的表现了出来。莫扎特在《魔笛》之中通过对萨拉斯特罗角色的塑造,表达出自身对于自由、仁爱社会的向往。并且由于莫扎特自身经历过凌辱以及贫穷,

因此更加希望有一个民主的社会,而这些主球在《魔笛》之中都深刻的体现出来。这也就使得《魔笛》这部作品不仅具备鲜明的时代特征,同时还具有鲜明的生活背景,并且通过对夜之女王以及萨拉斯特罗等典型人物的塑造,将该时代背景下人们对光明的向往以及旧势力的反抗淋漓尽致地展现了出来。莫扎特的其他歌剧作品中并没有表达出如《魔笛》一般所具备的强烈思想意义可以说《魔笛》是莫扎特所做歌剧中最为著名的一部,也是最特殊的一部。

3 歌剧《魔笛》咏叹调与重唱部分简析

3.1 歌剧《魔笛》咏叹调简析

3.1.1 《魔笛》咏叹调的声乐美

在第二幕中《魔笛》安排了一段花腔咏叹调歌曲,演唱者在演唱该部作品的时候主要采用的是意大利传统歌剧的演唱风格。这部咏叹调由于在情感传达的方式上存在不同,因此创作者将这段咏叹调分为了三个选段。演唱者演唱时首先使用的是抒情的方式,之后再使用花腔方式,在这个阶段虽说歌曲的旋律变化了一些,但是起伏不是很明显。歌曲旋律变化巨大体现在高潮部分,这个阶段旋律要从F大调的小字a起音,迅速转入高亢的高音区,要使得旋律充满力量。歌曲最后要以花腔唱段进行结束,在这个过程中为了将花腔唱段中女演员高音的独特音色更好的展现出来,莫扎特在设计这段的时候还加入了同音的重复与分解。

3.1.2 咏叹调加强了《魔笛》曲调旋律美

几乎所有著名的歌剧之中都会使用几段咏叹调,这主要是因为咏叹调有着强烈的艺术效果。歌剧《魔笛》中最为出彩的部分之一就是其中所具备的两端咏叹调。咏叹调在歌剧之中之所以有着如此高的地位,主要是因为咏叹调自身所具备的旋律特点十分鲜明,歌剧使用咏叹调在无形之中加强了歌剧自身的曲调旋律美。

3.2 歌剧《魔笛》重唱部分简析

3.2.1 《魔笛》重唱部分的声乐美

重唱乐段是歌剧《魔笛》最为重要的部分,并且调查表明,无论哪个时期的关注在欣赏《魔笛》是最为喜爱以及熟知的部分就是重唱部分。歌剧《魔笛》的重唱部分包含侍女的三重唱以及帕帕盖诺与帕帕盖娜的二重唱。侍女三重唱主要讲述的是三个侍女由于喜欢上昏迷的王子,面对谁来照顾王子而产生一定的争执,从而进行三重唱。同时,在三重唱之中还蕴含着一部分的二重唱,在该二重唱部分旋律呈现出欢快、跳跃之感,使人在聆听的过程之中感受到欢悦,因此人们在观看完《魔笛》之后,对于其中的重唱部分有着深刻的印象。

3.2.2 重唱部分铺垫歌剧高潮的进行

重唱乐段之所以能给人留下深刻的印象,主要是由于其特殊的多声部唱法。在歌剧之中加入重唱部分在很大程度上推动着歌剧高潮的出现,增加歌剧本身的艺术表现力。因此作曲家在创作歌剧的时候,大多都会在歌剧结尾或是终场部分加入重唱,从而使得戏剧发展到高潮。而在歌剧《魔笛》之中就有一幕是以侍女轻快的二重唱作为该幕的结尾,之后自然的引发出下一幕剧情的发展。而在侍女三重唱的部分之中,随着侍女之间的争执,将整部歌剧自然而然的发展下去。

3.2.3 重唱部分提升《魔笛》歌唱艺术的审美价值

歌剧自诞生以来就是一种综合性的艺术形式,而音乐和戏剧就是歌剧最基本的构成要素。在歌剧之中有多种演唱方式,而重唱就是其中最为常见的一种,在歌剧之中适当的加入重唱,在很大程度上增加了歌剧的艺术表现力,同时还能极大的提高歌剧的艺术审美价值。而在歌剧《魔笛》之中,重唱带来的艺术价值主要表现为三点:综合的依存美、音响的和谐美以及歌剧的抒情美。我们先来说一下综合的依存美,主要指的是重唱在演唱时同时存在多种音乐旋律给人

们带来不同的试听之感,极大程度上满足人们的审美情趣。而音响的和谐美则是指重唱不仅包含人声,还包括乐器声,是真正意义上的声音美的集合体,这种声音集合体要彼此呈现出一种和谐之感,是人们感受到声音的和谐美。而歌剧抒情美,则是指重唱能够将歌剧中人们的情感抒发出来,在歌剧《魔笛》之中,三个侍女在争论谁来照顾王子时的三重唱,就将侍女对王子的喜爱之情表达了出来,使得观众切实的感受到演员所要表达的情感。

4 结语

由此,我们就可以清楚的了解到歌剧《魔笛》之所以对后世造成了深远的影响,不仅是因为其自身所具备的优美旋律,更为主要的是《魔笛》具备一些其他歌剧所不存在的社会意义。同时莫扎特在创作《魔笛》时所使用的音乐思维,极大的提高了《魔笛》的艺术表现力以及感染力。

指导老师:张源。

[参考文献]

- [1]梁雨阳.浅析莫扎特歌剧《魔笛》中三位侍女的人物形象塑造[D].西安音乐学院,2019.
- [2]张驰荣.浅析歌剧《魔笛》二重唱中角色形象及音乐特征——以《感受到爱情苦闷的男人》为例[J].戏剧之家,2019,(07):74.
- [3]冯波.歌剧《魔笛》咏叹调与重唱部分的简析[J].音乐创作,2016,(3):175-177.
- [4]刘冠宏.莫扎特歌剧作品《魔笛》艺术特色赏析[J].音乐创作,2013,(8):174-175.
- [5]刘英梓.初探贝利尼歌剧的音乐特征[J].北方音乐,2017,37(07):15.
- [6]王慧甜.莫扎特歌剧《魔笛》中的重唱艺术研究[D].河南师范大学,2014.
- [7]逸.二十世纪的音乐特征[J].戏剧艺术,1992,(01):152-153.
- [8]李璐.歌剧音乐表演中的文化认同和审美差异[D].厦门大学,2018.