

论马勒《青年流浪者之歌》悲剧形象的戏剧性刻画

于兰英^①

(湖南工业大学 音乐学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 古斯塔夫·马勒是 19 世纪末至 20 世纪初奥地利著名作曲家和指挥家, 他一生创作的音乐作品分为歌曲和交响曲两类, 声乐套曲《青年流浪者之歌》是马勒早期的歌曲作品, 整部套曲呈现出一种贯穿始终的悲悯美, 这也是作曲家精神上悲剧性体验的表达。悲剧形象的戏剧性刻画主要从三个方面努力: 旋律线条、乐队伴奏和力度对比。

关键词: 马勒; 悲剧形象; 戏剧性

Dramatic Characterization of the Tragic Image in Mahler's *Song of Young Vagrants*

YU Lan-ying

(Music College Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008, China)

Abstract Gustav Mahler was a famous composer and conductor in the late 19th and the early 20th century Austria. His music works can be divided into two groups—songs and symphony. The song cycle *Song of Young Vagrants* is his early works. Grief aesthetics runs through the song cycle, which presents the composer's tragic experience. The dramatic characterization includes three aspects: melodic line, instrumental accompaniment and dynamics contrast.

Key words Mahler; tragic image; dramatic

悲剧是有价值东西的毁灭, 其实质是用否定的形式来肯定有价值的东西。在这种否定与肯定的过程中, 经历了无数挫折、打击、徘徊, 充满了复杂性, 体现了强烈的戏剧效果。马勒创作的艺术歌曲就深刻地体现了这一点。艺术歌曲本身的体裁形式决定了其篇幅的限制, 结构布局较歌剧咏叹调相对简单、平和。因此, 许多作曲家创作的艺术歌曲大多用浪漫、抒情、秀丽的笔调来表达自己的感受, 实际上, 马勒艺术歌曲中浓烈的悲剧性已决定了其中“戏”的成分。用马勒自己的话说, “如果我的生活象流水一样平静的通过草地, 我相信我不能够创作任何东西。”^[1] 马勒的这句话, 真实地道出了他的作品动人心境的根本原因在于他那对生活的超人的感受力量。正是这样, 马勒才会使其艺术歌曲作品“每个音符发出来的都是他自己的心声, 每一句歌词, 尽管它基于一千多年前的诗歌, 所倾吐出的都是他内心的声音。”^[2] 充满着深深的痛苦。以下主要从创作情节结构布局及音乐表现手法来论证这点。

一 旋律线条中的戏剧性的刻画

旋律是浪漫主义时期作曲家写作的主角, 人们常用“歌唱性”来赞美一个好的主旋律, 而马勒艺术歌曲的写作则是

呈现出突破浪漫主义写作原则的趋势, 他运用跳进的旋律线条来表现激烈的情感波动。在套曲《青年流浪者之歌》中, 马勒在旋律写作上运用一组连续的跳进表现作品变化复杂的情节及戏剧性的高潮。套曲中每一首歌曲的旋律线条都对音乐有戏剧性的刻画。如第一首《当爱人婚嫁时》最后一部分的旋律中, 多次出现六度大跳, 用来表现主人公尽管眼前呈现美好景色, 但摆脱不了想到昔日恋人那无情、多变的心情而心碎不安的悲伤情绪。

第二首《今晨我走过田野》是一首变化分节歌, 歌词分三节, 反复唱着用变奏手法处理的同一调。开头的曲调“今晨走过田野, 草上还挂着露珠”后来被马勒用作《第一交响曲》第一乐章的主部主题, 歌曲中出现的大幅度跳动的旋律, 好像只有如此才能表现这里与之前悲伤气氛相对照的短暂愉悦的情绪一样, 尽管反复回味着甜蜜的梦境、阳光与鲜花, 田野和露珠, 但仍然不能应对残酷现实所带来的灾难, 充分表现幻想和现实间的矛盾。

第三首《手执一把锋利的匕首》歌词为马勒自己所写, 是一首表现动荡不安、暴风雨气息般的戏剧性歌曲, 这也是整部套曲中最富有戏剧性的一首。乐曲多次在歌词“哦, 痛苦”后运用低六度的旋律进行, 用来表现“哦, 痛苦”处的半音叹

① 收稿日期: 2009-06-03

作者简介: 于兰英(1968-), 女, 张家界人, 湖南工业大学音乐学院副教授, 主要从事声乐与音乐教育研究。

息音调(这一音调更被称呼为“马勒式呐喊”),伴奏在下方声部重复这一音调。

以上的这种叹息音调在此首歌曲中共出现九次,每次情绪不尽相同,分布在全曲的各个感情层面上,表达不同的含义。如第五次出现时,是在九小节之后才微弱出现,仿佛已近声嘶力竭,更表达出与前者不同的悲惨意境。在歌曲的整个贯穿发展过程中,旋律上下起伏,情绪高低变化,一次次上扬的是对幻影的追求,而最后都落入痛苦的现实,生动地刻画了一个饱受失恋的在痛苦中煎熬的青年人的心情。像以上种种由幻想带来的喜悦、思念与现实所带来的沉重打击和无奈绝望就构成了一幅生动的画面。

二 乐队伴奏中的戏剧性刻画

马勒认为:一部艺术作品,应该像生活本身那样总是不停地向前发展。马勒在创作上所遵循的就是这样一条美学原则。因此,在《青年流浪者之歌》中,马勒摆脱了浪漫主义前中期艺术歌曲都采用钢琴伴奏的模式,而大胆运用扩大了乐队编制。马勒说:“无论是一个伟大的思想,还是一个瞬时的思虑,我们现代的人们需要这样一个庞大的(乐队)装置来表现我们的思想。”^[3]马勒得出这一结论,是在总结了自巴赫、贝多芬以来乐队装置及表现手段不断扩大,这样一个音乐发展道路和规律时做出的。“音乐越发展,表现作曲家思想的装置和手段就变得越复杂。”所以,套曲中扩大的乐队编制并没有使整部作品显得沉重或吞没,掩盖了声乐的表现力。相反,马勒充分利用管弦乐队表现力丰富的特点,使表现的内容在色彩上呈现出鲜明的艺术格调。欣赏者仅从管弦乐队鲜明的对比中就能强烈地感受到不同心境和情感变化和转换。整部作品流露着悲伤、对自然的欣喜和某种情绪的迸发及安慰,管弦乐队给我们带来的这些不同的感受是多么的鲜明和强烈,即使在同一首作品中,马勒的这一表现手段也体现得极为鲜明。如第一首《当爱人婚嫁时》中,管弦乐队在表现作者的忧伤和大自然对他的感召这两种意境之间是非常自然的跳跃和转换。在第三首《手执一把锋利的匕首》、第四首《蔚蓝的双眼》中,我们同样能找到类似这一独具匠心的表现。如在第三首中,马勒在配器上加重了铜管声部的力量,其中,一些颇似进行曲意味的乐句,在铜管部的衬托下,极富战争气氛。这也是此曲中唯有的浓墨重彩之笔。第三首的主题最终成了马勒《第一交响曲》的主题,它童趣的、纯正的、哀婉的。

三 力度对比中的戏剧性刻画

通过力度对比对悲剧形象的戏剧性的刻画也是马勒艺术歌曲悲剧风格的重要体现。如在套曲第一首中,最为明显的是第46小节处在 *moderato*速度的进行下,曲调由 *pp*的力度开始进入歌唱部分,“铃兰花,小云雀”都以梦魇式的口吻和回忆似的朦胧感唱出。

在套曲第二首中,音乐力度以弱为主,以缓和的语调唱出作者稍稍平静的心,试图让在美好的大自然得到的快感去涂抹心中的苦闷。在转调前后,力度稍有对比,D大调的乐句中,出现得比较频繁的是渐强记号,曲调中还出现 *f*甚至 *ff*的短暂的强音烘托,而转至B大调之后,力度表现基本停留在 *p*或 *pp*上,即使出现对比,也是 *p*到 *pp*或 *pp*到 *ppp*的渐弱处理。总体上还是表现理想的美好,贬贬苦闷的现实,使心情在整体上还是暗淡无光。

第三首中,曲调开始就是一种 *f*的进入,与第二首的温和委婉对比强烈,在歌词“刺透了一切欢乐和喜悦,这样深!这样深”处,曲调上升得更高,情绪更为强烈。“这样深!这样深”处的叹息音调亦移高了位置,和声上用阴暗音响作为衬托,在后一小节的半终止处,内声部以和声上的紧张度配合力度上的渐强而达到 *f*的力度要求。

歌曲的第二部分,速度稍慢,情绪亦有变化,转为思念之情。G音上的八分音符的断奏的引子部分,力度转入 *pp*当歌声进入时,伴奏由弱音器以震音和极为微弱的音量力度(*ppp*)演奏G八度音作为衬托,而后经过一段间奏在阴暗的、震颤的音响中进入它的尾声,音乐在 *p-pp-ppp*的递进中结束全曲,无论怎样,情绪还是在悲哀的现实落寞。

相对于整部作品来说,第四首《蔚蓝的双眼》是整个对这段无疾而终的感情的一种无力的解释和处理。它承接第三首结尾处的 *pp*的状态开始,孤独青年在绝望中,躺在路边的菩提树下进入梦乡,尾声的旋律还是以 *ppp*结束。

综上所述,马勒在《青年流浪者之歌》套曲中的很多段落都用丰富的音乐创作手段表达真实个体的感受,使之既浪漫抒情、形象丰富,又能用多样的音乐语汇表达强烈的戏剧性效果,塑造深刻哲理的悲剧形象,因而使套曲中这种对爱情幸福的向往较之恋爱中幸福之人对爱情的歌唱,具有了更深刻的内涵,使我们了解到马勒艺术歌曲的作品深处不仅充满了一种对现实的无力与退让的虔诚宗教情绪;更是充满着寂寞、孤寂的心对于通体透明的彼岸的向往及与自然融于一体的追求,也使得马勒艺术歌曲具有了更广阔的艺术空间和研究价值。

参考文献:

- [1] 狄尔克·库克. 古斯塔夫·马勒的音乐介绍[M]. 英国费伯书局, 1980: 104.
- [2] 布鲁诺·瓦尔特. 古斯塔夫·马勒[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1987: 67.
- [3] 纳塔莉·鲍尔·勒希纳. 回忆马勒[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1987: 108.

责任编辑: 李珂