

论瓦格纳音乐剧中的社会性

王 娟

(陕西师范大学音乐学院 陕西·西安 710061)

摘 要 瓦格纳所处的时代及当时的社会背景,造就了他对音乐创作独有的理解,他以改革者的态度创作出了浪漫时期充满反叛精神的新音乐,成为音乐史上里程碑式的作曲家。

关键词 歌剧改革 音乐剧

文章编号 1671-0703(2010)08-284-01

理查·瓦格纳,德国的伟大作曲家、指挥家。他于1813年5月22日生于德国莱比锡一个小官吏之家,瓦格纳的艺术天赋从童年开始便已显露:十五岁时,当他在莱比锡第一次听到贝多芬《第五(命运)交响曲》的交响乐作品,感受极为深刻,立下了毕生为音乐而献身的决心。1842年他的歌剧《利恩齐》(1840)演出成功,使他当上德累斯顿皇家歌剧院指挥,但以后几部歌剧《漂泊的荷兰人》(1841)、《汤豪塞》(1845)等演出相继失败,又使他陷于困境。1849年因参加五月暴动失败,瓦格纳逃至苏黎世避难,过着流亡的生活。自1854年起,瓦格纳酝酿创作四联歌剧《尼伯龙根的指环》,并完成了歌剧《特里斯坦与伊索尔德》。1860年,瓦格纳获大赦返国,结束了长达十二年的流亡生活。1864年他应巴伐利亚国王路特维希之邀,去慕尼黑演出《特里斯坦与伊索尔德》。1876年于拜鲁伊特筹建歌剧院并演出自己的乐剧。1877年,他开始创作《帕西法尼》,因病拖延至1882年才完成。1883年2月13日,他因心脏病逝世于威尼斯。

可以看出,瓦格纳所处的时代及当时的社会背景,对他的创作风格和主导思想产生了极大的影响。1848年,德国资产阶级革命的情势十分高涨,瓦格纳曾以极大的热情投入这场革命。同样,瓦格纳在音乐史上也以歌剧艺术的改革者出现,他以始终不渝的精神和百折不挠的力量为自己的艺术理想而奋斗。他反对当时意大利歌剧中常见的空洞的声乐技巧,也反对当时法国大歌剧那种表面效果的堆砌,他批评当时的歌剧是低劣的娱乐品,只能适应颓废社会的需要,他主张音乐应与戏剧有机地结合在一起,歌剧应该宣扬进步的社会理想,必须建立新的伟大的歌剧艺术,从而使社会思想变得高尚。因此,瓦格纳创立了一种新的艺术形式——音乐剧。

1849年以前,瓦格纳在创作《漂泊的荷兰人》、《唐豪塞》和《罗恩格林》这三部歌剧的时候,已经开始实践他的歌剧改革的理想,1849年以后,在流亡瑞士的最初几年中,瓦格纳则对歌剧改革的理想从理论上和美学上进行了思考。他先后写出了《艺术与革命》(1849年)、《未来的艺术作品》(1850年)、《歌剧与戏剧》(1851年)等著作,以及为三部歌剧的剧词(《漂泊的荷兰人》、《唐豪塞》、《罗恩格林》)而写的序言《致友人书》(1851年)。瓦格纳在这些理论著作中,阐明了自己的艺术观点和歌剧改革的思想。它深刻地体现了一个改革者的伟大魄力。他在《艺术与革命》一书中指出:“艺术永远是社会制

度的一面好镜子。”“只有在我们的伟大的社会运动的肩上,真正的艺术才可能从文明化的野蛮的状态中上升到它应有的高度。”《歌剧与戏剧》是瓦格纳一生中主要的一部美学著作。在这部著作中,他阐述了把多种艺术综合为一体的艺术理想,他把自己的音乐剧称做《未来的戏剧》。他认为当前的歌剧已误入歧途,音乐在歌剧中本来应是表现手段,却变成了目的,而戏剧本来应该是目的,却变成了手段。他认为,在未来的歌剧中,音乐和戏剧都要连续不断地发展,而不能为个别独立的曲子所打断。

瓦格纳关于歌剧改革的主张是他毕生事业的指导思想,他先后创作了八部歌剧,这些作品不同程度地实践了他的歌剧改革的理论。瓦格纳的最后一部歌剧《帕西法尔》是一部宗教神秘剧,它深刻地体现了瓦格纳晚期皈依宗教的消极的世界观。瓦格纳于八十年代初写过一篇题为《艺术与宗教》的论文,他在论文中预言音乐只有和宗教相结合才能成为真正的艺术,而《帕西法尔》正是在这一理论指导下的艺术实践。

另外,瓦格纳音乐戏剧力量之一,在于富于魅力的半音体系和声及连续不断的转调,不仅为音乐的连续性和炽热情感的表现提供了基础,而且把欧洲大小调体系的和声推向了崩溃的边缘。可以说,瓦格纳打开了通向调性瓦解的大门,预示了20世纪音乐风格变化发展的方向。

同时,在瓦格纳的乐剧中,管弦乐被提到十分重要的地位,使得音乐具有了很强的交响性。他将乐队的编制扩大,炫示了铜管乐器的音色,找到了铜管乐音响的合理基础,使萨克斯管与管风琴、小号、长号组合在一起,发出和谐的音响。因此在他的许多作品中都有着威武骑士的色彩,充满了金属的辉煌。希特勒崇拜的认为“瓦格纳歌剧里有种英雄史诗般的日耳曼世界观,他是自贝多芬之后,德意志民族的又一个心声、灵魂和精神。”

应该说,瓦格纳的音乐创作理想充满着对当时社会的反叛,而他作为浪漫时期的重要作曲家,在整个音乐史上具有里程碑式的意义,他对后世音乐创作的影响及发展方向,也是无可替代的。

参考文献:

[1]沈旋,谷文娴,陶辛著.西方音乐史简编.上海音乐出版社,1999.

[2]张洪岛著.欧洲音乐史.人民音乐出版社,1983.