

浪漫唯美的舒曼——舒曼艺术歌曲的创作特征

翁百超

论文关键字：浪漫乐派 艺术歌曲 风格 特征

论文摘要：文章论述了德国浪漫主义作曲家舒曼的时代背景，艺术风格，及艺术歌曲创作的主要特征。这位继“歌曲之王”舒伯特之后的又一位艺术歌曲创作大师，着重描写普通人的爱情生活，以自己为主题进行创作，带有浓重的个人特点。反应了浪漫乐派的种种特质及善于幻想、内省，在精神上与当时的文学活动相契合。

19 世纪上半叶到 20 世纪初是德奥音乐艺术最辉煌和最丰硕的时期，涌现出了一批杰出的作曲家，使德奥艺术歌曲走向巅峰时代，为后人留下了诸多优秀的艺术歌曲。其中最有代表性的作曲家当属舒伯特、舒曼、勃拉姆斯三位。他们超越了法国作曲家对诗词不加筛选就进行创作的方式。将伟大的民族诗人海涅、席勒、歌德的作品作为题材，从中挑选，赋以音乐的阐释，开创了浪漫主义音乐的时代——艺术歌曲。德国艺术歌曲从起源到发展经历了一个多世纪，在这段时间里，一步一步地走向成熟走向辉煌。这一时期出现的优秀作曲家们，以不同的创作风格和独特的写作手法不断地创新，为艺术歌曲注入新的元素。使德国艺术歌曲广泛流传，经久不衰。

这一时期有一位在创作上具有独特风格和灵敏感觉的作曲家，与舒伯特同样具有写作艺术歌曲的天份，那就是罗伯特·舒曼。舒曼具有非常高深的文学修养，他深入理解歌德、席勒和海涅的诗词，在创作上非常细致。舒曼的音乐是极致的艺术，他以自己为主题进行创作，带有浓厚的个人特点，他不着重于描写气势磅礴的音乐，而以描写普通人的爱情故事，以自己的音乐故事为主题，用小动作的美突出表现自己的音乐艺术。舒曼的音乐处在自己的一个狭小的空间里，这个空间只有他自己，喜、怒、哀、乐、都用自己的方式表现出来，不在乎他人的想法，在当时的艺术文化氛围之内，没有人敢于如此完全不在乎他人看法的表达自己的思想感情，这也是他的音乐受到人们欢迎的重要原因，舒曼是这种音乐乐派的开创人物。艺术是极致的美，在舒曼的身上完全的体现出来。舒曼在描写自己世界里的音乐时，给欣赏者一种在天上俯视这个音乐故事的超然物外的感觉，而这个故事的主角又是观看者自己。这就造成了一种感觉上的强烈对比，可以让欣赏者尽情的释放自己的感情，从而受到人们的热烈欢迎。同时也对德国以及世界音乐做出了杰出贡献。

一、罗伯特·舒曼的时代背景与艺术风格

罗伯特·舒曼 1810 年 6 月 8 日生于茨维考城。7 岁时学习钢琴，12 岁开始尝试创作。1828 年遵母命进莱比锡大学攻读法律。1830 年师从钢琴家维克学习钢琴，他立志要当一个钢琴家。当他通过曲折的斗争终于能够专攻音乐时，因急于求成，使手指受伤，失去了成为钢琴演奏家的可能。他便致力于音乐创作与音乐评论。在舒曼随维克学习钢琴期间，与维克的女儿克拉拉建立了深厚感情，1840 年秋，他冲破家庭阻力，幸福地与钢琴家克拉拉结合。婚姻生活促使他的创作热情空前高涨，结婚的一年间共写了 138 首歌曲，被称为“歌曲文萃”。1843 年他在莱比锡音乐学院任教，创办了《新音乐杂志》，为与当时陈腐、保守、庸俗的音乐风气做斗争，并正确地向读者介绍古典音乐。舒曼是 19 世纪上半叶德国音乐史上最突出的人物，在他的艺术创作中深刻地反映出德国浪漫主义的优点和弱点。舒曼自小勤读诗书，在文学世界里，他阅读了许多文学名家的作品，因而充分感受到浪漫主义的时代脉动。湘·保罗的小说《妄自尊大时期》是对舒曼影响最深的文学作品。湘·保罗借着“瓦特”和“伍特”

一对双胞胎兄弟的不同个性，塑造了“现实”与“幻想”的各种不同人性理念。这种理念影响了舒曼的人格发展。从1831年开始，舒曼经常以“佛洛雷斯坦”和“欧塞必斯”为笔名。这两个笔名，其实也是舒曼内心世界的代言人，他们在音乐与文字作品中，展示了两种不同的思想与个性。“佛洛雷斯坦”所表现的是大胆冲动、直言善变的现实家，而“欧塞必斯”则是寂寞内省、敏感妄想的幻想家。这种内在的强烈对比的性格，使得舒曼的音乐时常奔腾在错综复杂、环环相扣的冲突中，深刻地呈现了人性中的热情与痛苦。舒曼的浪漫乐风与他的时代、性格是完全一致的。

从舒曼的音乐作品中就不难看出，他是一位做事一丝不苟的人，是一位浪漫，严厉，认真的作曲家。舒曼的音乐作品简短而又紧凑，善于用简洁干练的笔法写出复杂多变的艺术形象。他所要传递的信息早已超越了传统的界限，他的创作紧密地追随着自己的天赋。他所写的都是自传性的音乐。他一贯的程序是，首先编曲，阅毕再赋上名称，他的所有作品几乎都是写成后才命名。所谓的名称也只是让听众对作曲家的情感有线可循，并不希望听众把它当成曲中故事的指南。正因为如此才让人们有更大的想象空间，更多的思考余地。为了更好地表现诗词的内在含义，他创造出一种直接体现诗句语调，朗诵性的旋律，或者在旋律中加入朗诵的因素。舒曼能轻易写出美妙而又通俗的音乐，是一位有独自特点和特殊风格的音乐家。他的音乐创作里有很多让人难懂的东西，甚至他的一系列关于音乐的评论都那么生动泼辣、尖锐犀利，问题就在于他是一个自由而孤独的人。他的艺术歌曲创作是来自于灵魂的创作，他的音乐包含着明显的唯物主义因素。舒曼认为：音乐不是供人娱乐，供人在茶余饭后消遣解闷的东西，它必须是一种更高尚的能照明人类心灵深处的东西，能提高人的思想，能像贝多芬的音乐那样以伟大的思想启导我们国家的精神。这正是舒曼所理解的音乐对于社会的作用，也是舒曼创作音乐作品时艺术风格的方向。

二、罗伯特·舒曼艺术歌曲的创作特征

舒曼的音乐创作以钢琴曲和歌曲居多，经常以表达人和事的内在活动为主题来创作作品。他习惯以数首歌曲组成套曲，以浪漫主义诗人的诗作为歌词，注重诗的内在意境。舒曼深厚的文学功底为他的音乐创作尤其是艺术歌曲创作打下了坚实的基础。在诗词的选择上极为讲究，为那些最有价值，最富诗意的诗谱曲。在他的作品中，以海涅，席勒、歌德等诗人的作品居多，所选诗歌的类型、形象、题材、主题、内容丰富多样，其中多数是爱情歌曲，另外还有描写自然景色，刻画人物形象的叙事歌曲。舒曼的音乐创作深入了解诗歌内涵，以诗人的观念来引导他的灵感，从个人经历和生活体验出发。曲中的一切皆以音乐来增加诗人原有思想与结构为目的，准确地把握诗中的精神，用独特的音乐语言使诗歌与音乐密切结合，完美而细腻地表现出其中的内涵和意境。

1840年，舒曼写成了一连串成功的联篇歌曲集，其中《诗人之恋》就是他根据海涅的一首长诗而改编的，整个套曲由16首歌曲组成。舒曼通过对海涅批判现实部分进行深刻的挖掘后，更细腻的表现原作的诗意，使套曲具有很强的感染力。《诗人之恋》不像舒伯特的两套艺术歌曲《美丽的磨房女》和《冬之旅》，叙述了一个悲伤的爱情故事，而是讲述了一场夭折爱情的甜蜜和悲伤。演唱一遍通常也就是半个小时的时间，不过这里面浓缩了爱情的许多瞬间，也许那些失恋的人们能够在里面找到些似曾相识的幻影。那里面有对爱情的向往和憧憬，也有诉说失恋后的无助与悲伤，彷徨和绝望。《诗人之恋》构建的本来就是一个浪漫主义的幻境，这种效果是舒曼通过选择和编排整个套曲的顺序制造的，由曲中种种爱情的甜蜜和忧伤构成的幻境。人们把《诗人之恋》的16首歌曲与舒伯特《冬之旅》提升到组曲的最高地位。舒曼扩充了艺术歌曲的概念，把钢琴提升为与歌唱相辅相成的平等的音乐伙伴。

由于舒曼自小学习钢琴，所以在艺术歌曲的创作中，特别的对歌曲伴奏作了非常精确的首尾相呼应的设计，把艺术歌曲的曲调与钢琴伴奏紧密的相结合，使钢琴伴奏更能体显出歌唱的效果，又在歌唱的同时给予钢琴伴奏的表演余地，使歌唱与伴奏相辅相成，展现了歌曲无穷无尽的灵活与现场发挥性。在舒曼的艺术歌曲中钢琴与人声密不可分，钢琴的重要性与歌唱的重要性同等。他还常常在歌曲的尾段加上大段的钢琴部分，是尾声，但又像发展部分，使歌曲有一种连绵不绝的感觉。如果说舒伯特的钢琴伴奏写作属于古典技巧，那么舒曼的伴奏则开创了浪漫主义时期突出钢琴伴奏表现的新天地。舒曼的转调手法，使音乐从古典和声和转调手法中解放了出来，丰富了和声的色彩变化，与表现手法和技巧。加强了钢琴伴奏旋律的活跃性，丰富了钢琴表现力与钢琴的表现范围，使歌唱与钢琴伴奏密不可分。

舒曼反应了浪漫乐派的种种特质，他善于幻想，内省，在精神上与当时的文学活动相契合。他是革新者、批评家、为新鲜事物摇旗呐喊的音乐家，作曲圣手，音乐评论家。他明告世人：所谓形式并不是为了服务学院派的人物而存在，而是为创作之心而生。纯然的乐念即能塑造自己独一无二的形式，结构紧密完整，又能捕捉并尽情发挥思想的形式。这就是舒曼本身的美学观点。音乐的气氛、色调、暗示、联想等在舒曼心中，比起赋格、回旋曲或奏鸣曲等更重要。无论他的音乐如何变化，总是不脱千变万化的结构与情绪，纯洁和真挚的性格反映，以及强烈的主观意识。舒曼的艺术歌曲深刻准确地从自己独特的角度表达出诗歌的意境。他将旋律，节奏，歌唱，伴奏，语言，语调紧密地结合在一起，使他的歌曲不用德语演唱会黯然失色，达不到原来的效果。舒曼这位伟大的作曲家在艺术歌曲的创作方面，显示出了过人的浪漫主义情怀。舒曼艺术歌曲的创作对德国艺术歌曲与世界艺术歌曲的发展都产生了深远巨大的影响。