

浅析莫扎特歌剧作品《魔笛》的艺术特色

王国强

(宁夏育才中学, 宁夏银川 750011)

摘要: 歌剧《魔笛》作为莫扎特最具代表性的一个作品, 在该歌剧中基本上涵盖了所有当时的流行艺术表现手法, 本文主要对其中影响较大的三种艺术风格特征进行论述, 分别是宗教色彩、意大利正歌剧色彩以及意大利喜歌剧色彩。深入探究《魔笛》的艺术魅力, 以期能够为后世歌剧欣赏者提供有效的思考与启示。

关键词: 莫扎特; 歌剧作品; 魔笛; 艺术特色

一、莫扎特歌剧作品《魔笛》简介

《魔笛》来源于德国的童话故事《露露与魔笛》其中的片段故事内容大致说的是埃及王子塔米诺被一只巨蟒所追击, 危机关头被夜之王后的三个女巫手下所搭救, 并且向王子展示了夜后的女儿帕米娜的画像, 王子对美丽的帕米娜一见钟情。但是夜后告诉王子, 帕米娜现在已经被邪恶的萨拉斯特洛抓走了, 并且承诺王子只要能够救出帕米娜, 就将女儿许配给他。王子答应了夜后的要求, 然后带着夜后送给他的能够抵御所有攻击并且能够演奏出无比动人音乐的“魔笛”前去营救公主。在途中, 却获知了萨拉斯特洛原本是天神以及太阳神神权的守护者, 他之所以抓走帕米娜是为了避免其收到夜后的邪恶影响。最后经过了重重关卡的考验之后, 塔米诺在萨拉斯特洛的帮助下打败了夜后, 与帕米娜过上了幸福的生活。从这一歌剧的故事背景可以发现, 其带有非常浓郁的宗教主义色彩。

二、莫扎特歌剧作品《魔笛》的艺术特色

(一) 宗教主义色彩

共济会在1717年成立于英国的首都伦敦, 其目标就是为了建立起一个超越民族、国家、宗教与文化限制的世界新的统一体, 该组织的主导原则则是和谐、公正、人道与仁慈。共济会的主张触犯了当时君主以及教廷两个最大势力的利益, 因此只能转到低下存活, 以谋求长远发展。直到十八世纪初, 欧洲兴起了启蒙运动, 共济会也得以吸引更多的学者加入, 其中代表任务就包括歌德、海顿、孟德斯鸠等。莫扎特则是于1784年正式加入共济会, 《魔笛》剧本的创作者康卡内德同样也是共济会的成员之一。因此在歌剧中很多地方都暗示着与共济会直接的联系。比如说数字3在共济会中是一个隐藏标志, 其会徽、级别以及所倡导的理念都是以3为单位的。因此《魔笛》的曲调也是从序曲以降E大调3个降号开始, 降E大调主和弦重复了3次气势宏伟庄严。同时在歌剧中的意向元素: 3个女巫、3座神殿、3位侍从以及男女主角一共需要经历3重考验等等, 都与数字3有着密切地关联。另外在歌剧《魔笛》中夜后的现实代表就是特雷西亚女王, 她象征着专制的君主封建势力, 性格多变, 性情更是阴狠毒辣; 而大祭司的现实代表则是共济会的领袖波恩。因为波恩当时去世不久, 写这个人物是对他的尊敬与祭奠。从这些元素中可以发现歌曲《魔笛》有着浓厚的宗教色彩, 同时也是莫扎特在内心的向往, 对于封建反动政权的厌恶与仇恨。

(二) 意大利正歌剧的色彩

《魔笛》进行了多种形式的戏剧融合, 有神话剧、戏剧、意

大利正歌剧与喜歌剧、德国民间歌谣音乐中的风格特点。作品中占主要地位的是意大利正歌剧, 主要体现在夜后与大祭司的多个唱段之中。比如在夜后告诉塔米诺女儿被大祭司萨拉斯特洛抓走时的咏叹调《年轻人别害怕》, 该首咏叹的旋律缓慢且忧伤, 表达出来对自己女儿强烈的思念之情, 旋律悠长, 华丽且扣人心弦。另外还有一个相当著名的咏叹调《复仇的火焰在心中燃烧》, 高音 high f3, 以及高难度花腔技巧, 多处八度的跨越与不协和音程, 再加上逐渐上行跳进的伴奏旋律, 更加表现出了夜后在逼迫帕米娜杀死塔米诺时的愤怒、内心的狂躁、到达顶点的复仇情绪以及她阴暗的性格。和《年轻人别害怕》中的慈母形象形成鲜明对比, 更加深刻地刻画出夜后喜怒无常的人物特征。

大祭司的唱段也同样有着意大利正歌剧的特点, 例如《在这神圣的殿堂》与《伊里斯和俄塞里斯神》两个咏叹调。旋律沉稳肃穆、庄严宏大, 用全剧最低音小字组 #f 与夜后最高音 high(f3) 形成对比, 音域宽广, 旋律悠长的特点正是意大利正歌剧的风格特征。

(三) 意大利喜歌剧的色彩

在歌曲《魔笛》中还有一位非常关键的任务就是帕帕基诺, 他是全局的搞笑担当, 更是歌曲的亮点。莫扎特对于此人物的刻画更是与生活极为贴近, 比如他的性格是贪生怕死、喜欢吹牛, 但是到最后又是勇敢地站了出来与王子一起打败了夜后取得了最终的胜利, 人物的形象刻画更是跃然于纸上。因此在歌曲《魔笛》中蕴含着极为丰富的意大利歌剧以及德国民间歌谣的艺术风格。在歌剧中作者使用了大篇幅来描绘喜格局的说白以及德国的民间曲调, 在旋律上呈现出短小轻快地特征, 同时又比较贴近于生活, 与歌曲中比较严肃的风形成了鲜明地对比, 提升了歌剧整体地趣味性, 使得听众能够非常感兴趣地听下去。例如《我是快乐的捕鸟人》采用分节歌的形式, C大调的明朗2/4的节奏与俏皮的歌词, 使人物诙谐风趣的形象在观众心里留下了深刻的印象。

三、结语

总而言之, 莫扎特的音乐时生活的写照。他用自己独有的细致的洞察力以及天才的创作手法为听众们呈现出一个个非常鲜明的人物形象。也正是因为此莫扎特的音乐作品才能够永远都保持着新鲜与活力, 莫扎特的音乐也无愧于人类文明史上最为宝贵的音乐遗传之一的称号。

参考文献:

- [1] 赵世锋. 世界上最大的秘密社团—共济会 [J]. 世界文化, 2016 (09).
- [2] 杨晓琴. “世界大同”的音乐映射 [J]. 音乐生活, 2015 (03).