

黄河之声

2010 第22期

邮发代号: 22-299

ISSN 1810-2980

定价: 30RMB

宠物·宠物

金鸡报春圣连开

——全国劳动模范刘增会心迹素描

浅析歌剧与艺术歌曲演唱形式的异同

音乐教育与人才培养的关系

——“以人为本”的音乐教育理念

高校音乐欣赏教学策略

做快乐的自己

王贵超

扫描全能王 创建

P32 讲师论坛

对高职音乐表演专业教学与考试实践环节的思考 \ 梁米娅
声乐教学漫谈

——基础练习在教学中的理性思考 \ 秦建军

浅析影响钢琴演奏的心理因素 \ 宋钰琦

谈钢琴演奏中的触键 \ 王晓娜

浅谈怎样唱好一首歌 \ 甘洁

论变唱 \ 胡淑娟

P44 音乐教学

如何在声乐教学中保留少数民族学生的演唱特色 \ 苏丹

浅析怎样上高中音乐鉴赏课 \ 曾艳芳

高校音乐欣赏教学策略 \ 张蕊

体验合作 自主探究

——浅谈音乐鉴赏中学生学习方式的转变 \ 林美红

P52 原创歌曲

心跳的力量 \ 词: 魏海棠 曲: 左言宝 黄莉 编曲: 彭果光

做快乐的自己 \ 词: 毛毛 曲: 常继红

P56 研究生论坛

理性世界里的歌者

——试论理性表达在声乐表演中的重要性 \ 卜利健

评析奥尔夫课教学理念及特色

——以《说说你家乡》一课为例 \ 李丹丹

从音乐教育哲学原理角度浅析如何能更好的指导教学实践 \ 王帆

浅析声乐作品《枫桥夜泊》 \ 彭鹏

音乐听觉能力在音乐创作过程中的作用 \ 陈哲虹

清唱剧《雅各的天梯》中的二元性理念 \ 王进燕

浅析单簧管连音演奏的难点及解决方法 \ 许鹏

浅谈素质教育背景下的音乐教育 \ 侯颖

论合唱指挥在音响设计中的艺术职能 \ 陈倩

浅谈高音的解决途径 \ 刘娟

有关中小学音乐教学的思考 \ 周楠

浅析歌剧与艺术歌曲演唱形式的异同 \ 朱小凤

P80 艺术研究

“社会学式鉴赏”

在抽象美术作品鉴赏中运用的重要性 \ 张引

抬阁和戏曲的共通性之浅议 \ 全娟

音乐社会学视野下的仪式及其音乐

——以西林白苗烧灵仪式为例 \ 任非易

P86 音乐论坛

中国钢琴调律师现状 \ 杨拯

江南丝竹扬琴对现代扬琴发展中的影响 \ 张敏

浅谈流行音乐能否进高校课堂 \ 王爱峰

河南四大曲种之一

——三弦书的唱腔音乐浅析 \ 曾亚平

浅议 Cakewalk 音乐制作在高校音乐教学中的应用 \ 陈磊

论钢琴表演美学中的典型性问题 \ 段召旭

浅谈理查·斯特劳斯艺术歌曲中和弦外音的运用 \ 丁欣

音乐课堂, 因教师的爱而和谐 \ 颜海燕

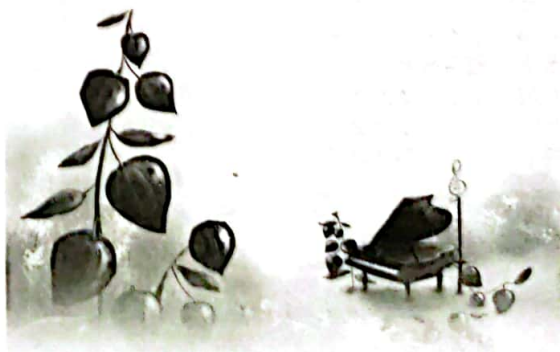
P102 诗词欣赏

刘文科诗词欣赏

P127 真知灼见

懂情理、明事理、讲法理 \ 郝明

感恩之歌 \ 吴遵才 张建设

扫描全能王 创建

清唱剧《雅各的天梯》中的二元性理念

文 \ 王进燕

摘 要：勋伯格的清唱剧《雅各的天梯》是无调性音乐向十二音音乐过渡时期的一部作品，其剧本中的重要观念、哲学思想和宗教理念的二元性在不同程度上渗透于作品之中，勋伯格在剧本中巧妙地处理了这些冲突，并将其巧妙地融合为一体，音乐的创作理念与剧本中道德或精神上的启蒙主义一一对应。

关键词：二元性 物质 精神 宗教理念

一、《雅各的天梯》之简介

《雅各的天梯》(Die Jakobsleiter)，是勋伯格无调性音乐风格向十二音音乐过渡时期的一部清唱剧，为大型管弦乐队、合唱队及独唱者所作，勋伯格本人作词，1917年6月—1922年7月，1944年10月修订。前半部分只有作曲草稿。歌词在1917年以及《勋伯格：歌词》(A. Schönberg: Texte，维也纳，1926年)中出版。声乐乐谱1975年由齐利格(W. Zillig)改编，并配器。这部清唱剧的音乐被认为是勋伯格“无调性作品最杰出的成果之一”。¹该剧剧本从1915年初开始着手写作，而音乐的创作则是在1917年6月初开始的，是年9月他第二次应召入伍，²在这期间大约三个月的时间里，他已创作出603个小节，刚好写至这部交响乐中间间奏的开始处。由于这次征召，勋伯格惊人的快速创作被

打断，并且导致他永远地丢失了这部作品最初的创作思路，后来虽几经续写，但直至去世仍未完成。

“雅各的天梯”的由来，主要源自圣经《旧约·创世记》：“雅各在向着哈兰行进的路途中，见天色已晚，便随手搬了一块石头作枕头，躺下便睡。在夜里，他梦到自己看到了一架梯子，这架梯子连通天地，上帝的天使们在梯子上上上下下，来往不绝。”³“雅各的天梯”通常被认为是通向上帝、通往天国的神秘阶梯。美国音乐学家布莱恩·西姆斯认为，勋伯格采用“雅各的天梯”这个标题，一定程度上是受到巴尔扎克的小说《人间喜剧》第22卷《塞拉菲塔》启发，小说的第五章《告别》中写道：“只有高等生物中具有虔诚信仰的人才能看见雅各神秘的阶梯。”这里提到的“雅各神秘的阶梯”就是“雅各的天梯”。尽

管在勋伯格的这部清唱剧中，并没有直接出现“雅各的天梯”的形象，但是它却巧妙地意喻了人世与天堂的连结。整部作品建立在“雅各的天梯”的主题之上，叙述不同层次的人物各自寻找上帝的态度和方式。⁴

如前所述，该剧题目虽然取材于《圣经》，但灵感却主要来自于巴尔扎克的小说《塞拉菲塔》。主人公塞拉菲塔是一个具有“天使素质”的人，命中注定要回天上。她超凡入圣，时时与上天息息相通，她默默受苦，毫无怨言，终于升入天国，成为上品天使⁵。1915年11月，勋伯格在完成《幸运之手》的创作后，仍十分关注巴尔扎克的小说《塞拉菲塔》。他曾经这样对阿尔玛·马勒(Alma Mahler)⁶称赞这部作品道：“这是有史以来最辉煌的一部作品。”⁷《塞拉菲塔》作为巴尔扎克较少流行的哲理小说之一，却拥有许多吸引这位作曲家的地方。它详细地论述了伊曼纽·斯威登堡(Emanuel Swedenborg)⁸的神秘学思想，并引起了勋伯格在艺术理念上的共鸣。小说的最后章节点燃了勋伯格正在发展的宗教热情，在小说中，天使塞拉菲塔揭示了人类的最终命运：生命，活在尘世通往天堂的路上。这条路拥有人类必须经历的几个阶段，以尘世和虚幻而开始，经过死亡而继续，再经受灵魂转世之轮回，最终到达比之前任何时候都要高级的生存状态。沿着这条路前行，每一步都是通过祈祷来实现的，最终恰好能将凡人带至天堂。在这部小说最具启示性的最后一章，伴随着一切物质实体的消散以及知觉与思维能力的神秘结合，塞拉菲塔被接进天国。对于勋伯格来说，这些主题和形象超乎寻常的奇特，是它们赋予了他的音乐以想象力及灵感，并持续长达十年之久。

二、二元性的处理与融合

在勋伯格的一生中，经历了犹太人出身到转投基督教(1898年)，最终又重新皈依犹太教(1933年)的宗教信仰道路。这部作品中亦呈现出犹太教和基督教的双重影响，以及作曲家宗教理念的二元性。作品既不是犹太教的，也不是基督教的，但却显露出

作者试图将二者融合的意图，报喜天使加百列⁹即是连接这两种宗教的“桥梁”。

选择加百列作为提供知性的角色绝不是偶然，因为那正符合他在《圣经·旧约》和《新约》中，并且在每一部中担当不同的角色。在希伯来的经文中，他解了一个预示未来灾难的梦(Dan·8:17):“这个梦预示了这个时代的终结”，还有(8:19)“噢，人哪，据说这个梦指向这个时代的尽头。”在《新约》中他又带来了好消息，告知出场的撒迦利亚(公元前6世纪犹太人的先知)：他年迈的妻子伊丽莎白将会生下一个儿子——施洗者约翰，他还告诉约瑟一个纯洁无暇的圣婴的即将到来(路加1:26—38)，这个圣洁的婴孩即是上帝之子，他的诞生还将改变整个人类的命运。¹⁰

无独有偶，在海顿那部最为著名的以圣经为创作基础的清唱剧《创世纪》中，也出现了三位天使领袖形象，其中之一即是加百列，作品中有其宣叙调、咏叹调及重唱唱段。如此巧合，不能不让人联想到，勋伯格选定的同为清唱剧体裁中的这一相同角色，可能会是受了海顿这部作品的影响。

剧中还出现很多源自这两种宗教的引语。比如说加百列的最后一句话是：“叩门吧，门就会开。”这是直接引用的《圣经》中的一句话。接着出现的是一个祈祷性的合唱，但这段带有许多单声部和多声部的强有力进行的合唱，不断地交替出现，就像是从一个犹太教教堂里传出，而不是在基督教教堂。这三首的合唱结尾的祈祷与耶稣在《圣经·新约》马太福音之“登山宝训”中给予其门徒讲解的“上帝的祈祷”具有明显的相似之处。¹¹因此，种种迹象表明，这部剧既有犹太教因素，亦有基督教成分。

而对于勋伯格本人来说，犹太人的出身与其选择的基督教不存在任何冲突，他本身就是二者的融合体。然最近几年，在这部作品的一些研究中，出现了宗派主义。基督教和犹太教的评论者都声称这部作品是代表自己一方立场的。勋伯格在1935年的谈

话中描述了这样一些观点，之后又解释了这些观点对一个艺术家所产生的负面影响：

“‘犹太民族不仅是一个劣等的让人厌恶的种族，而且我们也已经意识到，犹太人不具有任何创造力……’你不得不了解这样的声明对于年轻艺术家们的影响，一个艺术家，如果没有人肯相信他的创造力的话，他就无法继续创作——一个从事高等艺术的艺术家更是需要必不可少的自信心以及在创作中所表现出来的独创性。”¹²

在世纪之交他皈依于基督教，的确是迈出了实实在在的一步，然而这并不会从将其作为犹太人的思想彻底清除掉。勋伯格也十分清楚自己要想再恢复犹太教信仰的路是极其漫长的。他尽力避免宗派主义，在结合犹太教和基督教因素的那些年，他的宗教观还是蛮合乎时宜的，但是在20世纪的第二个十年间由于反犹太主义的兴起，他的这种结合变得举步维艰。在这一问题上，两种宗教力量是相抗衡的，而且看起来在一定程度上也存在于勋伯格的内心。将这两种对立的力量并置一起对他来说是不难的，在《雅各的天梯》中他卓越地实现了在这种结合过程中寻找一个更高层次宗教造诣的目标。

在《雅各的天梯》中，所有的概念最显著的一个特征是它们建立在二元性的基础之上。首先，剧本本身在散文体和诗体上进行展开；勋伯格又从希伯来圣经和基督教的经文中提取素材，内容涉及到物质与精神、人类与上帝、男人和女人、善与恶，且显露出描述比出生与启示更深层的内涵。勋伯格最喜欢的“理智与情感”的对比亦出现于此，类似的诸如爱和知识之类的其它词语也相继出现。然而冲突也正是体现在这些二元性的理念中，而勋伯格采用的是一种将这些对立面结合起来并转为更高层次的方法，同时这些差异性用过渡的方式连接起来。

在这个过渡功能的中心站立着一个本剧最重要的人物角色——加百列。加百列是这部作品中的第一个讲话者，能够评论其它人物角色的言

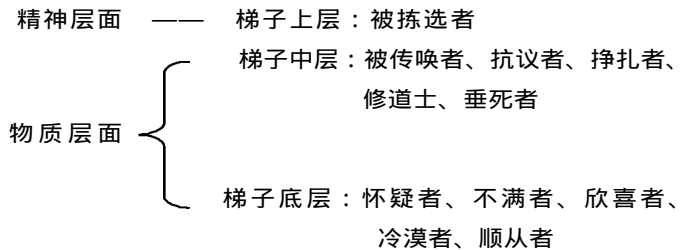
论，并且在临近结尾处勋伯格还给他安排了一段气势宏大的独白。在这段独白中，加百列描述了从精神与物质冲突中出现的二元论的本质：物质为精神所创造且处于比精神所次要的位置。

二元性在不同程度上渗透于这部作品中：精神因素和物质因素相互作用。很多人会视这部作品精神方面的成功高于物质之上。德国音乐学家卡尔·沃尔纳(Karl Werner)的评价可谓典型，他称《雅各的天梯》的歌词“在歌剧化的脚本、布道、冥想和神学注释之间游移”。¹³在《雅各的天梯》在这个问题中具有两个相似的媒介——音乐和文学，有关前者优越于后者的争论早已存在。“对于作曲家来说同样优越的事实也呈现在音乐中，因为剧本仅仅能描述他想说的内容的表层，而最终解释那些确切真理靠的还是音乐，这一点对于作曲家来说是最重要的。”¹⁴这个思路有可能解释为什么他最终没有完成《雅各的天梯》的音乐创作。

在物质与精神之间显而易见的冲突中，我们仍需回到这部作品的标题上来：雅各的天梯。在雅各的梦中，天使们不只可以从世间飞到天堂，且可以随心所欲地上天入地。她们扇动翅膀的动作流畅而优美，来回往复地穿梭于天地间，圣经中的六翼天使——她们各自的翅膀加在一起是六个，作曲家禁不住在音乐中用数字的象征意义，歌曲《塞拉菲塔》op. 22, no. 1，是以六件管乐器和六把大提琴的合奏开始的。在第9小节，六把小提琴加入进来，之后是三个长号和三把大提琴的分组演奏。

在《雅各的天梯》中，他将此手法运用得更频繁。正如作品的开始所言：“向右、向左、向前、向后、向上、向下。”接下来是两个均有六个声部组成的合唱曲，平均地将男女声分开。此外，除了加百列和灵魂之外，在这个梯子上还有六个处于不同位置的人物。勋伯格的音乐也以六个音符组成的动机而开始，并且重复出现了六次（直到第六小节），在第六小节处还出现了一个由六个音组成的完满和弦，这里提供了半音音阶的其余六个音。这种六翼天使与六音音列之间的联系当然是非常有趣的，尤其是假如我们进入通过由三全音分割的下一个阶段（十二音体系）时，将会发现更加地吸引人。早在中世纪晚期，三全音被赋予这样一个别称——“音乐中的魔鬼”，许多音乐理论家都禁止使用它。勋伯格自己并不将那些所谓的“音乐中的恶魔”排除在作品之外，尽管作品需要对邪恶本身思考得更多，但是他们却结合了善（天使）与恶（魔仆），并且呈现出另一种对立面的融合。

勋伯格将梯子的上层归为精神的，中间层和底层视为物质的，而整部清唱剧的人物角色可以如下图所分：

勋伯格不仅呈现了从物质到精神的流动，还提出了如

何将其二者融合为一的想法。对于挣扎在梯子中间层的人，加百列予以特别的同情，还选派一个被上帝拣选的人与他们对话。而这位来自梯子上层的被拣选者，起初害怕自己被中间层的人给拉下来，但随即意识到，“看来我不得不进入中间层，尽管到那时，周围的人将有可能听不懂我说的话。”¹⁵当处于第五层（中间层）的一个声音问道：“我的位置是高还是低呢？”上帝回答道，

“既不高也不低：你是不完美的完美，同时也是完美的不完美。你们被聚合在一起，但是必须把注意力从自己身上移开，把自己当成其中的一部分。在较低的梯级上将你们分隔开对你们是有帮助的，你们不久就会变得相似。”¹⁶

在加百列最后的讲话中，他阐明了精神与物质分离的本质：前者产生了后者，当然后者仍然低于前者。所有寻求答案的人都要经历这两种力量的挣扎，然后确定他们自己在梯子上相应的位置。加百列再一次对那些处在中间层的人们给予最大的同情：“那些处于梯子中间层的人，虽然他们到物质或精神层面的距离相等，可他们却是最难以往上升高的。”

勋伯格最终将这些对立面置于祈祷中，并将其结合在一起：“要学会祈祷：无论是谁祈祷，都将成为与上帝同在的人，”加百列通过引用塞拉菲塔的话来告诉我们，并将最终的一组对立面并置在一起：

“成千上万个不同的声音，
在祝愿与抱怨，忧虑与希望，
欢乐与痛苦，盛怒与恐惧之中，
向上帝抗议，逼迫他，
上帝听到了，逐个倾听他们的心声，
——他们的所言，所感，所想”¹⁷

在上帝面前，所有的愿望都是平等的，不管他们来自何处——低处、中间层还是高处。最后，“平等”的呈现方式是所有人用犹太教 / 基督教的祷文一起合唱。

结 语

总而言之，在这部作品中，二元论的处理与融合贯穿整个作品的音乐哲学观、宗教观，并且为音乐本身提供了种种奇妙的暗示。其中的一个暗含的价值观可能与音乐用来阐释事物的容纳远多于语言有关。在这个剧本中由加百列来提供其他人物角色的解读，并且为作品本身提供了一个富有建设意义的发展进程。同时，还提出了一些文学概念以便我们能够更深刻地理解加百列并有助于最大化地达到作品的目的。与此相似的是，作品中音乐的主题与动机源自六音列，其中的和声和复调也由六音组成，用讽刺、幽默或者严肃的方式来表现。作品的音乐为其自身提供了生动的写照，音乐的创作理念与剧本中道德或精神上的启蒙主义也是一一对应的。

参考文献：

[1]Charlotte M.Cross and Russell A.Berman,Political and Religious Ideas in the Works of Arnold Schoenberg,

Chapter 2[C]. (New York: Garland Publishing, Inc., 2000).

[2] 郑英烈.《勋伯格年谱与作品目录》[J].《黄钟》(1989年第1期)

[3] Bryan R. Simms, The Atonal Music of Arnold Schoenberg 1908-1923, Oxford University Press, 2000.

[4] 王婷婷.《勋伯格的宗教思想对其音乐创作的影响》[D]. 中央音乐学院, 2007年

[5] 巴尔扎克.《人间喜剧》第22卷哲理研究3——《塞拉菲塔》[M]. 多人, 译. 北京: 人民文学出版社1990年9月版.

[6] 段琦编著.《圣经故事》[M]. 中国书籍出版社, 2005年5月第1版

[7] Jean Christensen, Arnold Schoenberg's Oratorio Die Jakobsleiter, vol.1[M].University of California, Los Angeles, 1979.

[8] Arnold Schoenberg, Style and Idea[M]. Selected Writings of Arnold Schoenberg, ed. Leonard Stein, trans. LeoBlack(Berkeley: University of California Press, 1984.

注释:

1. Bryan R. Simms, The Atonal Music of Arnold Schoenberg 1908-1923, Oxford University Press, 2000, 168.

2. 第一次应召入伍时间是1915年底. 参见郑英烈的《勋伯格年谱与作品目录》,《黄钟》,1989年第1期, p78.

3. 段琦编著,《圣经故事》,中国书籍出版社,2005年5月第1版, p26.

4. 王婷婷,《勋伯格的宗教思想对其音乐创作的影响》,中央音乐学院2003级博士学位论文,2007年, p80.

5. 巴尔扎克,《人间喜剧》,第22卷哲理研究3,多人译,人民文学出版社,1990年9月版, p708.

6. 阿尔玛·马勒 (Alma Mahler, 1879-1964), 著名作曲家、指挥家古斯塔夫·马勒的夫人。

7. Letter of 11 November 1913, transcribed in Arnold Sch-enberg1874-

1951:Lebensgeschichte in Begegmmgen, edited by NurlaNono-Schoenberg (Klagenfur:Ritter,1992):125.

8. 伊曼纽·斯威登堡(1688—1772), 瑞典科学家、神秘主义者、哲学家和神学家。他的想像力和宗教思想一直是巴尔扎克、波德莱尔、爱默生和斯特林堡这些杰出作家灵感的源泉。

9. 加百利是《圣经》中出现的天使长的形象。《旧约》中,他出现在《但以理书》,解释但以理所见的有关预示世界末日的灾难性异象。在《新约》里,他曾宣告施洗者约翰和耶稣的诞生。作为上帝的主要使者,常直接传达上帝的旨意,并向被启示者解释各种异象。

10. 此段落所引经文均出自《圣经》。

11. Charlotte M. Cross and Russell A. Berman, Political and Religious Ideas in the Works of Arnold Schoenberg, Chapter2, (New York: Garland Publishing, Inc., 2000):45.

12. Leonard Stein, "two speeches on the Jewish Situation," in Style

and Idea: Selected Writings of Arnold Schoenberg, trans. LeoBlack(Berkeley: University of California Press, 1984), 503.

13. 王婷婷,《勋伯格的宗教思想对其音乐创作的影响》中央音乐学院博士学位论文,第82页。

14. Jean Christensen, "Arnold Schoenberg's Oratorio Die Jakobsleiter," vol.1, 66. University of California, Los Angeles, 1979.

15. Jean Christensen, "Arnold Schoenberg's Oratorio Die Jakobsleiter," vol.2, 37.

16. Jean Christensen, "Arnold Schoenberg's Oratorio Die Jakobsleiter," vol.2, 43-44.

17. Jean Christensen, "Arnold Schoenberg's Oratorio Die Jakobsleiter," vol.2, 49.

作者简介:

王进燕, 女, 广西艺术学院2010届音乐学硕士研究生

(广西艺术学院)

发表时间: 2010/02/21

清唱剧《维名的天梯》中的二元性理念

王磊

广西大学

摘要: 清唱剧《维名的天梯》是作曲家王磊根据古希腊神话故事《普罗米修斯》改编的。该剧在创作过程中, 将二元性理念贯穿于整个创作过程之中, 从题材选择、音乐语言、舞台美术等方面, 都体现了二元性理念。该剧在创作过程中, 将二元性理念贯穿于整个创作过程之中, 从题材选择、音乐语言、舞台美术等方面, 都体现了二元性理念。

关键词: 二元性; 理念; 概念

专题: 音乐与人文科学

专题: 建筑与艺术设计

分类号: J62

手机扫码 立即下载 立即下载 立即下载

下载次数: 1000 下载次数: 1000 下载次数: 1000

下载次数: 1000 下载次数: 1000 下载次数: 1000

下载次数: 1000 下载次数: 1000 下载次数: 1000