

《特里斯坦与伊索尔德》中的爱与悲

吴秉哲

2015 年 5 月 30 日

《特里斯坦与伊索尔德》是德国作曲家兼剧作家瓦格纳（1813-1883）成熟时期最有代表性的一部作品，是根据爱尔兰的传说撰写的爱情悲剧，瓦格纳创作的基本素材来源于 13 世纪德国诗人弗列特·冯·斯特拉斯布格的同名叙事诗⁽¹⁾。虽然其构思来源于古代传奇，但瓦格纳在这部作品中抛弃了以往的魔幻内容，魔鬼，神怪，圣杯骑士在这部作品中统统消失不见。瓦格纳将史诗中的情节也大大简化，变成了一部专门描写主人公恋爱内心世界的感情戏，台词大多为主人公的内心独白，音乐也大多表现纠缠于爱欲之中的痛苦和幻想。

全局分为三幕，讲述了年轻骑士特里斯坦被派往爱尔兰，去为其叔父一康沃尔国王马克迎娶公主伊索尔德。特里斯坦与伊索尔德曾经相识，归途中公主郁郁寡欢，因为她偷爱着特里斯坦，但他对她却冷淡无情，伊索尔德又想到自己被迫无奈的婚姻愤恨至极，宁肯与特里斯坦同归于尽。他命令其女仆在酒里下毒，但是女仆却将毒酒换为了爱情之酒，二人陷入情网。两人在一次深夜幽会中，被国王马克撞见，国王手下的骑士梅洛特向特里斯坦挑战，决斗中，特里斯坦身受重伤，他的仆人将其带往其家乡养伤。伊索尔德乘船赶到特里斯坦的家乡，特里斯坦非常激动，但还是死于伊索尔德的怀抱中。随后，国王乘船赶到本想成全特里斯坦与伊索尔德的爱情，但为时已晚。此时，伊索尔德已唱着爱情之歌，同特里斯坦共相长眠⁽²⁾。

整部歌剧是围绕着特里斯坦与伊索尔德两人爱情的产生，发展以及死亡来展开的，自由选择的死亡引领彼此相爱，同时也需要使也需要爱情使两人走向死亡，这就注定了男女主人公命运的悲剧性。

下面从几个方面来谈谈《特里斯坦和伊索尔德》创作背景中的悲剧创作元素以及歌剧本身蕴含的爱情与悲情。

创作背景

音乐时代背景

十九世纪中后期的音乐发展正处于浪漫派后期，浪漫主义音乐比起之前的维也纳古典乐派的音乐，更注重感情和形象的表现，相对来说要看轻形式和结

构一些。浪漫主义音乐的一个重要特点就是善于表达个人的感情和幻想，尤其强调个人主义的体验。他们热衷于反映内心最强烈情感的爱情主题；倾心于带自传性的，不满现状的忧郁，孤独者的精神⁽³⁾

浪漫主义音乐的出现，使音乐走出宫廷，走向民间。新的艺术题材的出现更加丰富了音乐的表现力。这时的艺术家们不像在古典乐派时期沐浴在阳光下，而是沉浸在充满不详预感，倾向于表现内心的思考之中，因而瓦格纳的音乐中充满了矛盾，不安，灵魂的超越以及爱情的伟大等。

写作背景

瓦格纳在完成《特里斯坦与伊索尔德》时，已经是位在异国漂流近 10 年的政治流亡者。瓦格纳所处的年代，正是德国社会发生剧烈动荡的年代。当时瓦格纳曾热情投入 1849 年德国资产阶级革命，可是他站在了失败的一方，普鲁士国王的军队镇压了起义，瓦格纳受到通缉和流放，他的那些带有乌托邦色彩的社会理想在社会现实面前被碰得粉碎，这是 50 年代后期（也就是他创作这部歌剧的时期）经历一场严重精神危机的根本原因。这场“革命”不仅没有改变他的命运，却使他更加烦恼，痛苦。他在 1855 年的《论事本》上写到：“我心里渴望死亡，而生活——是我痛恨的。”⁽⁴⁾。这便是 50 年代后期瓦格纳所面临的精神生活的危机。

当时，瓦格纳在感情生活上也经历着一场严重的危机。这种危机是瓦格纳同一位有夫之妇——玛蒂尔德·韦森东克之间一段没有指望的恋情。瓦格纳在逃亡瑞士时，结识了富商欧托·韦森东克一家。其夫人玛蒂尔德是个作家，爱好音乐与文学。瓦格纳经常与她讨论文学艺术问题，当时的瓦格纳与他的妻子米娜感情不和，几乎闹到决裂。各种因素的作用下，瓦格纳与玛蒂尔德之间产生了恋情。对于瓦格纳自己来说，这是一场不可能有结果的爱情。一方面是自己心理过不去，另一方面是社会舆论的压力。当时与妻子不和的瓦格纳独自一人迁居威尼斯，并投入到《特里斯坦与伊索尔德》的创作之中。瓦格纳在给李斯特的信件中曾经说：“虽然我一生从未品尝过爱的甘美，我却要为此所有梦中最美的梦树立一座纪念碑。在这个梦中，爱得到了永恒的满足。”⁽⁵⁾。由此可以明显看出瓦格纳这段无结果的恋情给这部歌剧带来的影响，这些经历无疑给瓦格纳创作特里斯坦这一角色带来了灵感，伊索尔德便是他心目中的玛蒂尔德。也正是这些经历，注定了这部歌剧的悲情色彩，同样也体现了瓦格纳在现实中对爱情的追求。

第三幕终场音乐——“爱之死”分析

《爱之死》是歌剧《特里斯坦与伊索尔德》第三幕的终场音乐，

参考文献

- [1] 百度百科, 特里斯坦与伊索尔德, 2015.
- [2] 麦耶尔, 瓦格纳. 三联书店, 1987.
- [3] 余志刚, 西方音乐简史. 高等教育出版社, 2006.
- [4] 瓦格纳, 瓦格纳书信集. 都顿公司, 1927.
- [5] 瓦格纳, 李斯特, “瓦格纳和李斯特的书信集,” 2004.