

安东·科迪解说贝多芬

《三十二首钢琴奏鸣曲》(七)

Anton Kuerti's notes on Beethoven's 32 Piano Sonatas (IV)

文 ■ 安东·科迪

编译 ■ 李穗荣

校译 ■ 孙鹏杰

《d小调第十七“暴风雨”奏鸣曲》(作品31之2)

Sonata No.17 in D Minor, Op.31, No.2("The Tempest")

I .Largo; Allegro

II .Adagio

III .Allegretto

“我对所有之前写的作品都不满意;从今以后我要追求一个新的方向。”作为一个已经征服了维也纳艺术领域、发表了如《弦乐四重奏》(作品18)这般伟大作品的作曲家,贝多芬的自我评价的确语出惊人。他的话反映了一位艺术家对专业极高的热诚和挚爱。而且他对追求完美作品的执着并不是为了个人功名的成就(尽管这一点他已经达到了),而是为了满足他对自身能力的考验和潜力的实现。他不仅仅是为了创作出伟大的音乐作品,更是希望能担负起人所不能为的使命,把他的内心世界、他的精神和他的灵魂圣化为音乐。

个人英雄主义是贝多芬中晚期作品中最显著的特点,与他的早期作品及其前辈作曲家的作品截然不同。在《暴风雨奏鸣曲》当中,这种个人风格显而易见,尤其体现在那些最代表贝多芬个人内心的即兴乐段。这位世纪大师毫无

保留地用十指直接弹奏出他内心的音乐世界。对于听众来说，这种直接的震撼力绝非笔墨能形容，因为这个举动肯定是音乐创作史上表达个人内心思想最激烈深刻的方式。这个即兴段落第一次清晰地出现在第一乐章的再现部（第143小节）。这里作者明确地为整个乐句标上了踏板记号，随着这个保持中的长踏板我们驶进了贝多芬内心的梦幻世界。这里充满了无尽的渴望、亲切而脆弱的心灵以及怜悯的同情心。内向隐秘却又渴望自由的纠结心情令这个梦幻世界充满丰富的变化，有时甚至会反复无常。可是无论多么无拘无束的情感流露，一股强大的力量总会让这个梦幻世界保持它精密牢固的整体结构。这就是贝多芬音乐作品的最终精神，也是他性格上不可磨灭的标志。

在乐章开头出现的是慢速上行琶音及于平静中带着不祥预兆感的上行音型，仿佛这种阴沉隐秘的心情早已存在。就是这些无心插柳式的音符满足了作者的十指所渴望表达的那种深刻内敛的感情。乐章开头如沉思般地广板（Largo）乐句与紧张热情的快板（Allegro）段落互相交替，情绪也随之微妙地变化。可能因为大家对这首作品都早已耳熟能详，因此忽略了乐章开头的写作是如此独特微妙。

一股炽热的激流渗透和贯穿着整个乐章。如果要从副部主题中找出其与主部主题之间传统的对比的确很困难，可是仅仅在主部主题当中就已存在了足够丰富的对比，因此副部主题要与主部主题形成个性对比的写作惯例在这里也就显得不那么必要了。

这首奏鸣曲的柔板乐章（Adagio）是贝多芬最伟大的慢乐章之一。直到作品106出现之前，这是他钢琴奏鸣曲中最后一首大型、深刻且独立的慢乐章。这不禁让人联想，贝多芬之所以让这种深刻的大型慢乐章作品长期空白，是因为他不愿再次让自己的情绪陷入如此深沉的悲剧性深渊。

柔板（Adagio）乐章运用了许多交响化写作的技巧，例如“小鼓滚动之声”般的伴奏动机在整个乐章就占据了重要的地位。尽管贝多芬运用了多种“非钢琴化”的材料，譬如极端的长时值音符和休止符，还有超大跨度的旋律音程等等，但这个乐章仍然不失其自然真实的气度。当宽广辽阔的主题旋律进行重复时，贝多芬为它添上了精致的装饰变化。随着这个主题旋律的前进，它的感情力量在不断累积和强化。直到这强大的张力快要紧绷到极限的一刻，我们好像听到了贝多芬在大声呼叫：“停止！我撑不下去了！”然后，他立刻就用几个极富感情却孤独的和弦终止了这个

旋律的进行（第15、16小节），仿佛他本来如旋律般充满深意的嗓音突然因感情崩溃而变得无语和沉默。

再现部的新伴奏材料如魔法般在主旋律中穿插自如，为主题镶上了变化多端的花边装饰。虽然这里添加了更多的动作和变化，这次主题的再现却显得比首次出场要更趋平静、更加端庄高贵。一个新的乐思在短暂的尾声（第98小节）中出场了，它犹如日落时天空中突然出现的一抹新色彩，让我们对这一熟悉的景观产生了一种新的、神圣的领悟。

车尔尼（Czerny）曾经记载，贝多芬是因为看到了在他窗外飞驰而过的骑士而即兴奏出了终乐章的主题旋律。这一记载并不代表这个乐章所描述的个性和风格就是关于马背上的旅程。贝多芬之后也许从这个主题中汲取了更多的灵感，感受到了他之前没有注意到的情绪和潜在变化。无论如何，没有一匹骏马能自始至终都以如此高雅的热情和完美的匀速奔驰。伴奏声部的运行规律一直保持不变，这些如阿拉伯藤蔓花式图案般令人着迷的十六分音符不断以固定音型的方式贯穿整个乐章。

就如第一乐章一样，终乐章并没有太多情绪和织体上的对比变化。贝多芬的心愿是要把一种情感开拓到其绝对的极限，而且要不顾一切地利用曲式结构来配合他达到这个目的。就算这种“无穷动”的动感力量最终也逐渐凋谢，但它让人难以忘怀的节奏却似乎能长久不断地萦绕于我们的脑海之中。

《降E大调第十八奏鸣曲》（作品31之3）

Sonata No.18 in E-flat Major, Op.31, No.3

I. Allegro

II. Scherzo; Allegretto vivace

III. Menuetto; Moderato e grazioso

IV. Presto con fuoco

正所谓先入为主，对一件艺术作品的预期往往会很大程度上影响对作品的最终反应和评价。如果首次聆听作品31之3也许感到困惑与迷茫，直至你认识到其实这首作品并没有真正深奥严肃的环节时才恍然大悟。当发现贝多芬是在用音乐与我们戏谑（偶尔会假装一本正经，不过最常用的是半开玩笑式的讽刺幽默感）之后，就无需再浪费时间苦寻深意，以至于过度阐释。我们大可以放松心情去享受这首奏鸣曲带来的欢乐。

这首奏鸣曲的四个乐章里速度最慢的是小步舞曲(menuezzo)乐章。这个事实也向我们泄露了本作品并不属于严肃类型的真相。事实上,在一首奏鸣曲套曲里同时出现小步舞曲和诙谐曲(scherzo)乐章,但却欠缺一个真正的慢乐章,这种现象的确十分独特。

我们千万要小心别误解了第一乐章开篇的情绪气氛。这里的动机并不是要模仿一个“叹气声”,这种错误的处理经常会发生。因为乐章开始的支持和声都是异想天开的异调和弦,使这个动机更像是淘气的胳膊(而且连续做了两次)。接下来的4小节一定是作者的一种故意为之的嘲弄和玩笑,否则贝多芬绝不会大费周章地为了到达一个平淡无奇的主音四六和弦而做出如此华而不实而又乏味的举动。当贝多芬通过以下的乐句继续他傲慢轻率的玩笑时,我们对于之前乐句的理解也得到了证实。他再次运用乐章开头的“淘气胳膊”动机来开玩笑,而且这次更为它添上一个顽皮的装饰音(第18、19小节)。

第二主题(第46小节)一出场时先伪装成抒情诗意的角色,可是当它突然变得活泼顽皮的时候,这个假面具马上就消失了。这里一对对被隔开的小连线音好像是对着听众即温馨又淘气地拧了几下子。右手的一大段华丽独奏(第53小节)突然发生了一阵疯狂仓促的混乱(第三拍),而且从发生到结束只占用了一拍。然后这个独奏就故作镇定地完成了这个从容不迫的乐句,就好像把顽皮的鬼脸一抹就装作若无其事,对于此前一切的淘气举动和由此受到的控诉皆不予理会,以示自己绝对的清白无辜。

请留意贝多芬是如何巧妙地把乐思叠接回到再现部。他并没有运用传统的属和弦准备段,而是巧妙地紧扣着乐章一开头“淘气动机”的和声,毫不做作而又不留痕迹地衔接到再现部。在听众还没发现之前,就已经悄悄地回到了第一主题。

本来应该是慢乐章的第二乐章,我们却迎来了一个诙谐曲乐章。对于这个意外,我们来者不拒,而且惊喜地发现这个乐章与其他任何古典诙谐曲乐章没有一点雷同之处。首先它的拍子属于2/4拍,并非传统的每小节三拍。另外,它的曲式并非那种适合简短而有趣的间奏形式段乐章的ABA结构。反之,它是一个奏鸣曲曲式。或许,倘若真的用了ABA这种过于受框架限制的曲式结构,贝多芬也就不可以达到本乐章如此跳跃轻快而且流畅的连贯性效果了。

这个诙谐曲是一首兴高采烈的间奏曲。在伴奏声部的固定音型曾经停顿过几次,仿佛在假装因为害怕某些事情

的来临而战战兢兢。结果它害怕的事情原来是要被有力而顽皮地踢两下屁股(第34、35小节的两个特强和弦)。紧接着,乐章又回到本来紧张兴奋的情绪。这是如此难得的一个和蔼可亲的乐章,里面充满了嬉笑、淘气的停顿和突然而来的特强和弦。当中点缀的那些刺激又迷人的和声以及蕴含的某种天然的朴实感令人想起了柏辽兹(Berlioz)。

异乎寻常的第三乐章小步舞曲(Menuezzo)竟然是整首奏鸣曲最严肃认真的乐章!被夹在以轻率为特色的其他乐章当中。这个小步舞曲传统守旧的形式使它散发出犹如老祖母般慈祥的气氛。尽管如此,最后这个乐章的和谐气氛还是被三声中部(Trio)的讽刺性幽默感给出卖了。这里不协调的九度音程在滑稽可笑地跨着大步,却拼命要装出优雅讲究的姿态。圣桑(Saint-Saëns)着实被这个三声中部深深吸引,还以此为主题写作了一首双钢琴变奏曲。

终乐章犹如一首喧闹的舞曲,充满各种把戏。乐章的开头听起来完全不像一个开场,反而更像一个结尾!当这个“结尾”出没了两次之后,该乐章在一片兴高采烈声中沸腾起来,并且一发不可收拾,一直狂奔到它辉煌灿烂的尾声结束后方可罢休。

(待续)

乐讯

由周广仁先生亲笔题词、中央音乐学院钢琴系青年教师何轶主讲的系列讲座“拉赫玛尼诺夫的钢琴音乐”北京高校巡回活动于5月落下帷幕。此次活动在北京师范大学、北京大学、中央音乐学院、中央民族大学、中国戏曲学院、中国人民大学等多所高校里举办。

何轶用独特的视角向听众展示了拉赫玛尼诺夫钢琴作品的独特魅力,并以精湛的演奏技艺再现了作曲家高超的演奏技巧。何轶大胆展现的创新观点得到广大听众的称道和好评。何轶在谈话中说道:“音乐应该是我们生活中的一部分。作为一个钢琴老师,我希望能让更多的人感受音乐所带给人们的快乐。此次举办讲座的目的就是让更多的人领略音乐的魅力,让喜爱音乐的人走进拉赫玛尼诺夫的音乐世界。”

(钟音文)