

安东·科迪解说贝多芬

《三十二首钢琴奏鸣曲》(十二)

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

文 ■ 安东·科迪

编译 ■ 李穗荣

校译 ■ 孙鹏杰

《A大调第二十八奏鸣曲》(作品101)

Sonata No.28 in E Major, Op.101

I .Allegretto, ma non troppo

II .Vivace alla marcia

III .Adagio, ma non troppo, con affetto

IV .Tempo del primo pezzo: tutto il Cembalo, ma piano

从作品101中可以看到贝多芬在奋力地把一部自由流畅地幻想曲活生生地锤炼在一个奏鸣曲式的容器之中。他是冒着“奏鸣曲式容器”随时会爆裂的危险来完成作品的。当然，许多伟大的发明都是因为勇敢的冒险和尝试才诞生的。而贝多芬这种冒险精神也铸就了他许多最伟大和辉煌的作品。

第一乐章的音乐形象非常随意和自由，仿佛是在春日山间无忧无虑地漫游着。各个主题旋律之间并没有很强烈的对比。相较而言，篇幅短小的展开部则显得更为丰富多变。展开部一开始是建立在难以形容的宁静气氛中，极具歌唱性的旋律是主要的内容，直到接近再现部的来临之前逐渐变得热情激动，带出了乐章的高潮。整个乐章仿佛是沉迷在一片和蔼甜蜜的共鸣之中，贝多芬偶尔会用持续的切分和弦来泛起一些涟漪。在这如此流畅的韵律之中，听众感

觉仿佛自由地漂浮荡漾在一个没有节拍、没有小节线的音乐太空之中。这个乐章表达了一种极其舒畅和自由的心情，营造了一种不受时间限制的永恒之感。这种作曲手法的奇妙之处就是成功地避免了任何在主音A大调和弦上明显的解决，一直到乐章结束才出现对主音和弦决然地强调。

谐谑曲乐章充满了高度复杂的复调写作、令人震惊的和声进行，还有冒险的钢琴技巧段落和丰富鲜艳的色彩。这个乐章展现了一种在一般谐谑曲中难以达到的深度，因为毕竟“谐谑曲”三字通常不会让人联想到如此令人激动深刻的作品。而在这个谐谑曲乐章中，贝多芬把四个截然不同的元素结合在一起：谐谑曲所具有的简短明快的曲式结构；犹如进行曲风格般坚定有力的节奏感；当主题再现时出现的那种激烈惊人的戏剧性；还有在三声中部里优美抒情的卡农式旋律模仿写作，这种高明的典型贝多芬手法正如他的晚期弦乐四重奏写作一般温暖感人。

在谐谑曲乐章里被重复强调的不和谐倚音，为本来嬉戏活泼的节奏添加了一层辛酸和深刻的情感表现。这个乐章有很多旋律模仿写作，很多这些对位法都带有自如和随意的灵感，不过贝多芬可能偶然过于刻意去把这里的“赋格式”对位法写作得复杂化，因此这些自如随意的感觉并不是一直存在。当乐章里顽固的附点节奏一以贯之不断反复时，偶尔出现一些调性转换给音乐带来了无限的色彩和惊喜。正如在第30至34小节中作者突发奇想，用一个持续踏板记号营造了激进而充满梦幻的演奏效果。

从篇幅的长短和音乐素材的数量看起来，这个神秘的柔板乐章仿佛是一个连接终乐章的序曲，虽然是即兴随意的写作风格，可是内容却不失流畅和深奥的含义。至于乐章的情感表示，是由忧郁逐渐变成热忱主动的，继而转化为激动不已、奋不顾身和迫切的渴望，最终是因接受命运而产生的淡化。这如此戏剧性的多种感情被贝多芬以最紧凑、最科学的作曲手法在一个短短的小节内表达得淋漓尽致，再次证明了他著名的“压榨”手法是何等鬼斧神工。整个乐章的材料几乎就是建立在一个简单的回音和紧接的上行六度旋律音程上面，这是何等简练而纯熟的手法。

柔板乐章之后是一段犹如幻觉一般的乐段，仿佛听到了第一乐章主旋律隐约的回声。这个回声仿佛被困在了一个不断反复的下行三音动机上面，不能前进。这个三音动机不断挣扎，最后终于拼死变身为一个长而丰满的颤音，这里的音乐才能继续往前流动，把作品带到了终乐章的主题部分。

终乐章中几乎所有动机材料都可以追溯到这个下行三

音动机。终乐章的气氛是兴高采烈的，高贵从容地表现了欣喜的心情，犹如一幅快乐无忧的天堂写照。直到呈示部的结尾，当一个新的节奏动机出现时，所有其余旋律和动机都突然诡异地躲了起来，好像是一个暗示，警告说有些令人敬畏的情节将要发生了。

到此为止还很少出现过小调和弦，可是乐章在这里却开始显得疲倦不堪，逐渐陷入小调调性中，然后乐句突然被下行三音动机的头两个音暴戾地唤醒（第121、122小节）。这个信号宣布马上开始的将是一段很长的赋格，它的主题正巧就是运用了这个乐章的主要动机。赋格一开始还处于观望状态，好像有点胆怯。可是很快就开始变得激烈凶猛，甚至好像要对乐章本来的美好气氛做出仇恨式的威胁。虽然整个乐章都运用了同样的乐思和素材，可是这段赋格却显得截然不同，塑造出冷峻、猛烈的，与乐章其余乐段南辕北辙的对比效果。

在再现部来临之前，沸腾辉煌的气氛把之前赋格的负能量一扫而空，这里的音乐仿佛是在为胜利的一刻而耀武扬威。就在同一时刻，贝多芬在乐谱上留下了神秘而罕有的一笔，甚至会对后世音乐创作传统造成严重影响：他写了一些只能看得见而听不见的音乐。在第224至228小节中左手的中声部隐藏了一次主题增值再现（这次的主题比以往的值慢了四倍，隐约听到了A、升F、升G、A、B、E的句子）。可能这个乐句是贝多芬罕有失去预算的一个例子，也许是因为当时他已经完全失去了听觉。

当再现部开始后，贝多芬突然好像又要重新把赋格进行一遍，不过幸好这只是一个为了带出之后优美迷人的尾声的过渡性写作，并不是在埋怨这首作品过长。鉴于之前他已经把音乐从黑暗中引领到光明的天堂，如果他又要将听众再次带回去黑暗的地狱，很可能这次就会永远地埋没在阴暗之中了。又有谁会不希望看到一个开心光明的结尾呢？尤其是这个尾声具有如此感人的说服力。

《E大调第三十奏鸣曲》（作品109）

Sonata No.30 in E Major, Op.109

- I. Vivace ma non troppo adagio espressivo
- II. Prestissimo
- III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung

很少有音乐作品能像作品109这样，在简练的篇幅和短暂的时间里营造出如此感人的震撼力。每一个乐章都像

是一首精练的诗篇，不多用一字一词而一针见血、淋漓尽致。虽然每一个乐章的曲式结构安排都是传统而适度的，可是所表达出来的感情发展却犹如史诗般伟大和豪迈。

贝多芬在第一乐章里展现了他在风格和结构上巧妙融合传统模式与即兴风格的精致手法，并且把这个完美的结合体纯熟地包装在一个紧凑结实的奏鸣曲式里。第一主题散发着一股自如随和而温暖和蔼的感染力，很快乐章便进入了第二主题，而且速度立刻变成“极富表现力的柔板”。在这个段落我们看到了贝多芬这位举世无双的大师是如何用最普通的素材（主要是琶音）即兴变化出如此丰富的乐段。演奏者必须把自己代入贝多芬的角色里面，满怀自信和灵感地去“创造”这个乐段。尤其是当这个主题再现时出现了一些略显简陋平庸的和声，演奏者要更加投入地去充分发挥贝多芬的原意。

展开部主要运用了第一主题的材料，这个段落的一个辉煌壮丽的渐强乐句还引领出了贝多芬作品里最具震撼力的主题变形之一：本来亲切、随和、诚恳的第一主题在不断被强调后进入白热化的转变；比起乐章开头已经升高了两个八度，占据了贝多芬当时钢琴的最高音域；此外，旋律的每一个音都充满无穷的力量，以最有感染力的声音穿透听众的耳朵。正如贝多芬在他其余的晚期作品中所表现的一样，这个乐章的尾声也出现了一个新的乐思，仿佛是由遥远的异域而来的声音一般迷人。

狂暴的最急板乐章（Prestissimo）也是一个奏鸣曲式“摘要版”的例子，奏鸣曲式中每一个环节都被浓缩到最简练的程度。展开部的组成材料主要来自乐章开头的低音旋律主题。在展开部中，这个主题旋律的狂暴个性被淡化，变得抒情如歌。可是它本身那种具威胁感的阴暗个性还是予以保留，只是暂且被隐藏起来罢了。因此，当第一主题再现时带来的那种加倍的威力并没有令我们感到过于惊讶，而是被震慑后的屈服。

当第二乐章如暴风雨般地结束之后，第三乐章以最优美感性的姿态出现，唱出了如同天堂般美好的主题旋律。所有喧闹声已经远离，把听众紧紧包围着的是既宁静安详却又充满无穷感染力的情感。这个乐章的所有变奏都以较随意自如的手法写作，分别运用了主题旋律、和声和节奏的片段加以变化。这里值得注意的一点是，在主题旋律一开头就出现了两次的下行三度旋律音程，在第三分句（第5小节）中当旋律张力扩张，这个三度动机就变化成了五度的下

行音程动机。

在第一变奏里，主题仿佛彻底挣脱桎梏，在自如地翱翔。它攀登上一个更高的音域，生动的节奏写作令主题显得更为自由。至于第二变奏，它其实是两个截然不同变奏的组合物。首先出现的一段犹如是主题微妙纤细的旋律轮廓，被雾化之后变成无数神秘的水滴四处散落。这一段并没有被重复，这个变奏的第二段运用的是主题的下行三度音程动机，展现了主题旋律音乐形象的另外一面。

下一个变奏活泼灵动的气氛让人出乎意料。本来是下行三度的动机被逆向进行，变成一串串的上行三度不断在互相重叠和奔跑，一直奔跑至高潮时就出现了主题旋律下半部的浓缩版本。

在第四变奏中，纵横交错的旋律线条无限优美高贵，她们互相欣喜温柔地盘缠着，透着温暖感人的气氛。这种平和愉悦、纯洁无瑕的气氛令我们陷入无限甜美的沉醉之中，当变奏的第二部分那种激动的情感突然而至时，我们显得措手不及。

第五变奏是一首充满活力和生气的小赋格，顽固的主题动机（同样运用了下行三度动机）不屈不挠地持续重复和强调自己。重叠的主题进入，由键盘的一端横扫至另一端。最后的乐句以突弱的方式重复，仿佛是由远处传来的主题，好像令我们的视线豁然开朗，因此看到了即将来临的最终变奏。

除了这个最终变奏的高潮以外，真的难以找到另一个在音乐世界中更激动人心和高尚雄伟的时刻。从一开始冷静的旋律缓缓开始进行（听起来几乎是主题旋律的再现），这个变奏的音量、动力和张力都在随着一串持续的颤音不断扩大和增强，直到所有压抑和张力都被一股如有神助般的风暴爆发成一句上下奔跑的乐句（第176小节开始的左手声部），在疯狂地发泄着悲痛苦涩的情绪。这个乐段可以理解最终变奏的华彩部分，又或者是对于主题第二部分的一个自由变奏，也许兼有两者。

整部奏鸣曲的真正情感含义仿佛在这辉煌灿烂的一刻耀眼地展现在我们眼前。当光芒逐渐消退之后，这个含义不但没有消逝，而且在主题旋律再次响起的时候（第188小节）变得更加深刻难忘，同样的音符，在经历了这许多变奏之后，令人震惊地变得截然不同。仿佛是一扇门，当你开门探出身去，随即回来把门关上时——你惊讶地发现，就在这一瞬间，贝多芬已经把你带入了另一个世界。（待续）