

用苦难谱写欢乐 谈贝多芬第九交响曲

□文 / 田自平 王诗伦

路德维希·凡·贝多芬，这个1770年12月16日出生在波恩的德国作曲家注定要成为全世界的偶像，只要在古典音乐流淌的地方，没有人会不谈论他。他并不一个高产的作曲家，一生中创作了9部交响曲、1部歌剧、32首钢琴奏鸣曲和5首钢琴协奏曲等作品，比起同为“维也纳古典乐派”代表的海顿（104部交响曲、200多首室内乐、23部歌剧）、莫扎特（20多部歌剧、50部交响曲、大量的室内乐作品）来说并不为多，但是贝多芬的成就特别是他交响曲的影响力确超过了其他人。

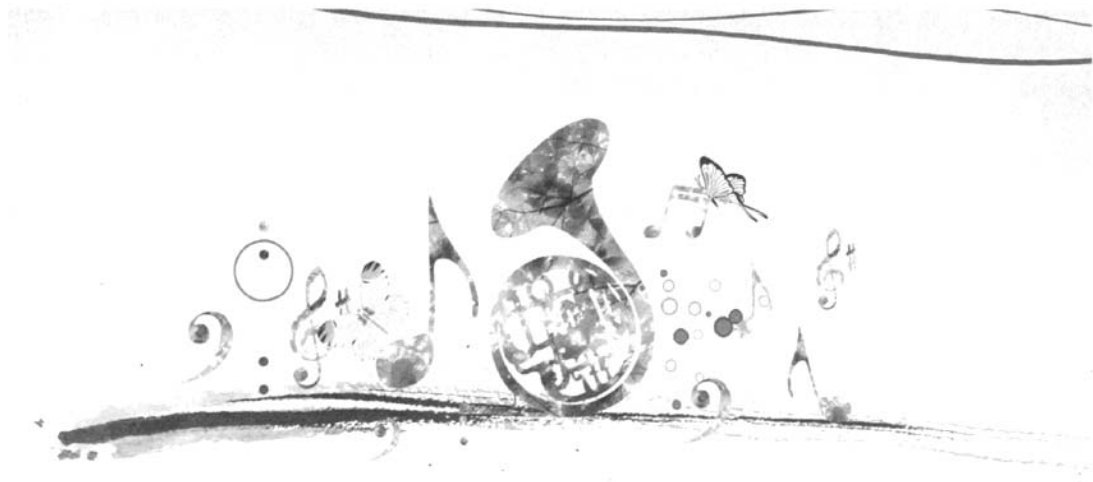
贝多芬创作的重点就是交响音乐，而交响曲是重点中的重点。他一共写过10部交响曲，完成9部，其中第九交响曲在他的全部作品中占有着非常重要的地位。这部交响曲，可以说就是贝多芬的“一生的总结”。罗曼·罗兰说过，“贝多芬的一生，犹如暴风雨的一天。”没错，他的一生就是悲惨的苦难的延续，而这部作品是作曲家对自己在交响乐领域内所取得的所有伟大成就的总结。

作品的成功除了贝多芬本身高超的创作技巧外，他的性格是影响其创作的重要原因，也是超越其他作曲家的地方。他出生在“不幸的星光”之下，少年丧母，他不得不为了照顾酗酒的父亲和弟弟们而苦斗，与朱丽叶塔·格依恰尔蒂的恋爱也以失败告终，终身未婚。他26岁就患了耳疾，最后完全失聪，终于导致他决心自杀。可能也是印证了中国的古语“天将降大任于斯人也，必先苦其心志。”贝多芬有着坚强的意志和不屈于权贵的精神，“尽力为善，热爱自由甚于一切，即使

面对王位宝座也永不背叛真理。”他的出生地波恩靠近法国，法国的启蒙运动和德国的狂飙运动都对他的成长产生重大的影响。1789年，法国的资产阶级民主革命运动席卷欧洲，“自由、平等、博爱”的崇高理想引起人们狂热的追求，这些富有朝气的新鲜事物以强大的生命力给年轻的贝多芬打下了深刻的烙印，影响了他的一生。可以说没有1789年法国大革命，就不会产生崇高而英雄的贝多芬。

贝多芬一生中经常读席勒的作品，尤其是《欢乐颂》给他的印象最为深刻。贝多芬早在1809到1817年间就写出了基本主题草稿，直到1822年才决定把《欢乐颂》作为作品的核心。第九交响曲体现了他“从痛苦到欢乐”“从黑暗到光明”的典型思想，终曲为整个作品的高潮。

第九交响曲的第一乐章，不太快的庄严的快板，d小调，奏鸣曲式。本乐章是一个巨大而紧张的场面，是英雄克服重重困难、险阻的宏大画面。第一主题严峻有力，表现了艰苦斗争的形象，充满了巨大的震撼力和悲壮的色彩，这一主题最开始在低沉压抑的气氛下由弦乐部分奏出，而后逐渐加强，直至整个乐队奏出威严有力，排山倒海式的全部主题。其实这是贝多芬很多作品中反复表现过的主题“斗争”，也折射出斗争的必然过程“艰辛”。第二主题转到B大调，好像哀怨的叹息，在后面的发展中逐渐形成积极的性格，好像对第一主题的后一个动机、被罗曼·罗兰称为“命运”的动机的反抗。乐章的发展部很长，以形象的对置为基础，但还是主要发展第

一主题,在这段音乐中依然是第一主题的悲剧形象占优势。尾声部分出现了明朗的大调,旋律跌宕起伏,时而压抑、时而悲壮,似乎看到的是勇士们不断冲击关口,体现在痛苦中的坚强意志,前赴后继企盼胜利的景象。

第二乐章,极活泼的快板,d小调,庞大的诙谐曲式。贝多芬打破了古典交响乐中第二乐章为慢板的传统。这一乐章的主题明朗振奋,充满了前进的动力。本乐章是复三段体结构,在开始的引子中,已经包括了该乐章主题的基本音调和节奏,它的几次断续的跳跃进行,同前一乐章基本主题的下行分解和弦一样。贝多芬用主导动机的手法使主题与主题间、乐章与乐章间紧密联系。这一主题具有精力充沛的奥地利民间的连德勒舞曲的特征,但其中还带有不安的情绪。奏鸣曲式的第二主题转到C大调,它补充第一主题的形象,略带舞蹈性,行进富有毅力,勇往直前。但是仔细品味,大家不难发现,到了乐章最后,旋律重新开始急促起来,隐约透露出非常不安的气氛。

第三乐章,如歌的柔板,降B大调,不规则的变奏曲式。这同其他三个乐章都形成了鲜明的对比。这是经历过前面悲剧事件后理性的静观和沉思,充满抒情的诗意。本乐章建立在两个主题相互交替和变奏的基础上。其中第一主题充满了静观的沉思,具有强烈的抒情性和哲理性;第二主题是具有浪漫主义的渴望色彩。这个乐章相对前面两个乐章显得宁静、安详了许多,旋律虽然平缓,但是不失柔美。法国著名作曲家、乐评家柏辽兹评价此乐章是“伟大的乐章”。在前两个乐章表现出激烈的战斗场面之后,第三乐章似乎是大战中短暂的平息,它所表现的温暖与感情的深度是空前的。本乐章是器乐同声乐这两个因素即将衔接的时候了,为了实现这个过渡,贝多芬为最后乐章安排了一段篇幅较长的引子,而这段引子实际上是一座桥,把前三个乐章的主题连接到最后的乐章中去。

如果说前三个乐章是作者在苦难中的挣扎并思考,那么第四乐章就是表现经过了奋斗后迎来了欢乐并到达理想的境界。第四乐章为急板,D大调,这是通过人声和器乐完美结合,用变奏曲式写成,是整部作品的精髓,通常划分为两个部分:序奏以及人声。在主题“欢乐颂”开始之前,音乐经历了长时间的器乐部分演奏的凶猛的痛苦经历,再现了前面每一个乐章的主部主题,含有对前三个乐章的回忆。接着,一个新的动机出现了,第四乐章就是用这个主题完成的。首先出现一个狂风暴雨般的急板乐句,同第三乐章结束时的情绪形成鲜明的对比。瓦格纳称之为“恐怖的号角合奏的声音”。在这里刚演奏出第一句就被大提琴和低音提琴的宣叙调打断。接着前三个乐章基本主题重现,又全被上述宣叙调击退。这支宣叙调在乐章中起着十分重要的作用,贝多芬原本打算在这里开始引入人声,但又觉得人声在这里出现还不具备条件,因此删去了宣叙调的歌词,并使人声出现往后推移。

整个序奏部分是坚强刚毅,惊心动魄的。接着木管徐徐的引出了“欢乐颂”的主题,好像一缕阳光突破浓密的云层洒向大地,整个欢乐的主题渐渐拉开序幕,贝多芬真正的理想

王国就在眼前!经过了一系列的铺垫,人声部分终于浮上水面,开始了《欢乐颂》的吟唱。整个乐章的核心就是合唱的《欢乐颂》主题,这是一首庞大的变奏曲,充满了庄严的宗教色彩,气势辉煌,是人声与交响乐队合作的典范之作。通过对这个主题的多次变奏,乐曲最后达到整个交响曲的高潮,也达到了贝多芬音乐创作的最高峰。其中的人声部分所演唱的也就正是德国诗人席勒的诗作《欢乐颂》。伴随着激情澎湃的唱词和急速雄壮的旋律,《欢乐颂》唱出了人们对自由、平等、博爱精神的热望。当然贝多芬并没有照搬席勒的原诗,而是以自己独到的理念,配合音乐的需要做了一定的删节和修改。在激动人心的歌词和贝多芬超人般旋律的相互烘托下,在四个不同声部人声的独唱、重唱以及大合唱团的合唱下,《欢乐颂》得到了升华,欣赏的人们得到的是无与伦比的奋进力量和精神支柱。乐章的最后,这种气氛被表现到了极致,整部作品在无比光明、无比辉煌的情景下结束。

第九交响曲被公认是贝多芬在交响乐领域的最高成就。说它是贝多芬交响乐的颠峰之作,更因为整部作品仿佛是贝多芬一生与其命运的一部斗争史。乐曲的第一、第二乐章均采用小调,表现了贝多芬早年的命运多舛,痛苦与绝望一直伴随着他、折磨着他。但他一直坚持着,顽强地与命运抗争着。慢慢地,在第三乐章中,痛苦转为宁静,以至到最后他完全得到解脱,在第四乐章中得到了真正的永恒的最终的欢乐。斗争,一直充斥在贝多芬的作品中。尤其是第九交响曲,更能给在痛苦与绝望汹涌的风浪中挣扎的人们以无穷的力量和希望。这部作品凝聚了作曲家毕生的心血,贝多芬为了能够公演付出了巨大的努力。1824年5月7日,贝多芬在维也纳亲自指挥演奏他的第九交响曲,这也是他最后一次在出现的听众面前,演出取得了巨大成功。结束时,全场起立,经久不息地为他鼓掌,可他什么也听不见了,仍然背对观众默默地站着,直到女低音歌唱家温格尔蒙扶他转过身来。当他看到观众为他狂呼鼓掌的激动人心的情景时,感动地流下了热泪。贝多芬用苦难谱写欢乐,也许就在此时此刻,他也意识到,他将痛苦给自己把欢乐留给人类的伟大使命即将要完成了。

参考文献:

- [1] 寒华.贝多芬的九首交响曲[M].北京:人民音乐出版社,1983.5.
- [2] 保罗·朗多尔米.朱少坤译.西方音乐史[M].北京:人民音乐出版社,1989.3.

田自平、王诗伦:东北师范大学音乐学院