

浅谈李斯特和他的钢琴改编曲

赵晶玉

(黑龙江艺术职业学院舞蹈系,黑龙江 哈尔滨 150000)

摘要:李斯特将钢琴的技巧发展到了无与伦比的程度,极大地丰富了钢琴的表现力,在钢琴上创造了管弦乐的效果,他还首创了背谱演奏法。李斯特一生共创作了700多首钢琴改编曲,占钢琴作品总量的一大半,其艺术价值在钢琴音乐史上产生了重要影响。由于李斯特生活的年代正值钢琴和钢琴音乐极盛之时,李斯特因其超凡绝伦的钢琴演技和丰富的钢琴作品及改编曲而声震欧洲乐坛,他也因此获得了“钢琴之王”的美称。

关键词:李斯特;创作活动;钢琴改编曲

弗朗兹·李斯特(Franz Liszt, 1811~1886),匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家和音乐活动家,浪漫主义音乐的主要代表人物之一,被人们誉为“钢琴之王”。李斯特曾师从萨里埃里(Antonio Salieri, 或译萨列里)、车尔尼(Carl Czerny)、雷哈、巴埃尔。

李斯特还受帕格尼尼的影响,创作了19首《匈牙利狂想曲》(和12首钢琴练习曲及超技练习曲;作有《塔索》《前奏曲》《匈牙利》等13部交响诗。他开创了与学院风气、市民习气相对立的新的浪漫主义风格,并支持阿尔贝尼兹、斯美塔那、肖邦、柏辽兹、瓦格纳等作曲家的创作。

李斯特从青年时代开始就受到肖邦、帕格尼尼等人的影响,苦练钢琴技巧,成为首屈一指的钢琴演奏家。此后他创作了一些肖邦式的练习曲。

李斯特具有冲动的、充满激情和追求诗意的性格,其目标是完美的抒情表达方式。用他所说的“音调神秘语言”来表现精神状态。李斯特与柏辽兹一样,强调音乐与文学性、诗意的结合。在他心目中,“标题音乐”指一种与诗意的、描绘性的、甚至是叙述性的主题素材有联系的器乐。这种联系不是通过修辞与音乐的手段,也不是通过模仿自然的音响,而是通过富有想象力的联想来获得。他对音乐表现情感有精辟的认识:“音乐体现感情,但不像艺术中其他表现方式那样,尤其不像语言艺术那样强求与思想结合,强求与思想竞争。音乐和展现心灵和印象的其他手段相比有这个优点,并充分利用发挥了这一优势,使每个内心的冲动不用理性的帮助就能让人听见。理性的表现形式太单一,没有变化,至多只能证实或描写我们的感情,不能直接倾吐其全部浓郁的内涵,必须求助于形象和比拟。即便如此,也不过大致相近而已,音乐则恰恰相反。”

李斯特创作活动的进步民主主义的倾向在很大程度上是与匈牙利的民族解放运动相联系的。李斯特的作品多姿多彩、极富想象力,充分挖掘了钢琴的音响功能,对演奏者的技巧提出了很高的要求。作为那个时代最杰出的钢琴家,他对键盘音乐的发展作出了重大的贡献,在他的后期作品中最早使用了20世纪才普遍采用的和声语言。他的钢琴曲已列入世界古典钢琴曲的文献宝库。

他是最早把匈牙利民族音乐提高到世界水平的民族音乐家,他具有爱国思想和民主思想,有积极要求变革生活的热情,也有怀疑和失望的消极情绪,但占主要地位的常常是前者而不是后者。李斯特和肖邦是同时代人,但他离开祖国的时间比肖邦更早,因此,他的思想和创作不能简单地纳入“民族乐派”。然而,作为一个匈牙利人,李斯特对祖国的事业真诚关注;民族的历史和英雄人物,民间音乐的音调和节奏,在他的创作中都得到生动的反映和运用;加之他对东欧、北欧及俄罗斯青年作曲家的大力提携和鼓励,使他在欧洲民族乐派的发展上起了积极的推动作用。在他的祖国,人民始终尊崇他为伟大的“民族艺术家”。

从另一方面来讲,李斯特认为技巧是令人信服的演奏的先决条件,但与诠释作品相比,其重要性是第二位的(技巧是前提,诠释是根本)。李斯特根据自己和其他作曲家的乐队、器乐、歌剧、歌曲作品改编了大量的钢琴曲。他的这些作品除了还保持着上述的创作风格,还代表着当时音乐创作的一种类型,因为在当时的人们看来改编曲既是展示自己精湛演技的重要手段,也是家庭娱乐和沙龙音乐会不可或缺的节目。起初,李斯特改编音乐更多地是满足听众的需要和展现自己非凡的演奏技艺,但很快他便被其他作曲家的作品所吸引,并且从中获益甚多。于是他的改编更加注重体现原曲的音乐

意蕴,许多改编曲的影响之广甚至超过了原曲,其中以《魔王》、《拉科奇进行曲》等作品为代表。李斯特还改编了帕格尼尼的《前奏曲》(Preludio)、《钟》(La campanella)、《狩猎》(Wilde jage)、《练习曲》、《帕格尼尼随想曲》的第1、5、9、24首。

关于李斯特改编曲的长短,那个时代的评论家对他的改编方式并不苟同,认为他的改编曲中即兴变奏的成分更多一些,而对原作音乐形象的重塑和创新不足。李斯特在音乐会上演奏他人乐曲时,经常即兴地加以变奏,此举亦招致颇多微词。在20世纪,作曲家们争相锐意求新,极度伸张个性,对改编已不屑为之,甚至以改编曲能否算真正意义上的“创作”产生质疑。然而无论何时何人,对“变奏”这种手法却从未否定过,即便是在彻底否定传统的现代风格创作中,变奏这一古老的写作手段依然有着不灭的生命力。实际上,改编曲最常用手法恐怕就当数变奏了,或旋律变奏、或节奏(包括节拍)变奏、或和声变奏、或结构重组,总之是在利用各种手法来体现原作(或其主题)音乐形象的方方面面。从某种意义上讲,改编曲与变奏曲异曲同工,它们不重在原作(或主题)做形式上的再现,只求对原作(或主题)的形象特征及结构特征做多方的揭示。在这一点上,改编作品比原创作品写作难度恐怕会更大一些。

以瓦格纳作于1842~1845年的三幕歌剧《汤豪舍》(Tannhauser)为例,其完整标题为《汤豪舍以及瓦尔特堡的歌咏比赛》。音乐以小号的号角式演奏揭开了典礼的序幕,音乐进入舒展高雅的“高雅主题”,使人们仿佛看到了潇洒的绅士和端庄的贵妇人的进行队列。而《汤豪舍》的序曲可以说是整个故事情节的缩影。这部作品由三个部分组成,中间部分表现肉欲感的维纳斯堡的世界,前后两个部分是虔诚的朝圣者的音乐,全曲不但技巧繁复而且气势磅礴。这部歌剧经过李斯特的改编成为一首结构宏大的作品,从各种快速音阶、琶音、双音到左右手跳跃的八度、和弦,这些都是典型李斯特笔下的炫技风格。

著名保罗·朗多尔米评说:“人们对于李斯特的作品,兴趣不断增长。我们看到这个大胆的革新者,在十九世纪的音乐史上,取得了日益重要的地位。他的作品当然也有缺点,人们可以批评他有时应用了平庸的主题,同时在发展上也是松懈空洞。然而,即使在他最不平衡的作品中,人们总可以发现充满火样的热情、活力和大量细腻的创新手法,或是表现在和声上,或是在配器上,甚至是在旋律上。这些特点都直接影响了瓦格纳,并且或多或少地更远的人物:俄罗斯印象派们和德彪西。但李斯特令人联想到的主要是瓦格纳。”人们甚至可以说,如果没有李斯特的发明在先,瓦格纳就没有任何的创造。

因此我们说,以钢琴演奏家和作曲家这两种身份出现的李斯特发展了浪漫主义音乐精神,给浪漫主义音乐定义了新的涵义、注入了新的活力。缔造出这一不朽功绩的,是李斯特卓越非凡的钢琴演奏技巧和他的钢琴音乐创作。而在李斯特钢琴音乐中具有突出成就的又属其钢琴改编曲,这些作品的艺术价值在古今中外钢琴音乐史上至今仍产生着巨大的影响。