

庞大的构架中所蕴含的情怀

——观鲁道夫·布赫宾德演绎贝多芬钢琴奏鸣曲全集系列音乐会有感

孙 超

【摘要】 在第十五届北京国际音乐节，笔者有幸聆听了来自奥地利的古典钢琴大师鲁道夫·布赫宾德演绎的贝多芬钢琴奏鸣曲全集系列音乐会，这是一场古典音乐的盛宴，也是贝多芬 32 首钢琴奏鸣曲全集在中国的首演。

【关键词】 贝多芬；鲁道夫·布赫宾德；32 首钢琴奏鸣曲；钢琴演奏

中图分类号：J605

文献标志码：A

文章编号：1007-2233 (2016) 12-0088-02

在这个秋意正浓的季节，耳畔响起贝多芬 111 号《c 小调钢琴奏鸣曲》，随着旋律的跌宕起伏，记忆不由得被拉回到 2012 年的深秋，在第十五届北京国际音乐节，笔者有幸聆听了来自奥地利的古典钢琴大师鲁道夫·布赫宾德演绎的贝多芬钢琴奏鸣曲全集系列音乐会——一场古典音乐的盛宴。

32 首贝多芬钢琴奏鸣曲通过 7 场音乐会呈现，在国内是首次演出，至今没有人再做这样的表演。这一系列的音乐会是对贝多芬奏鸣曲进一步的认识和新的发现，也是一次美的享受和灵魂的洗礼。

贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲创作于 1795 年—1822 年，是音乐史上最重要的曲集之一。首次完整演奏三十二首奏鸣曲的是德国钢琴家和指挥家汉斯·冯·彪罗。首次对这些作品进行录音并灌制唱片的是德国钢琴家阿图尔·施纳贝尔，他也是背谱演奏全部三十二首奏鸣曲的第一人。在中国，布赫宾德则是完整演奏贝多芬钢琴奏鸣曲全集的第一人。

鲁道夫·布赫宾德是维也纳钢琴学派的传人，自幼便显现出超越一般人的音乐才华，青年时期曾在贝多芬与范·克莱本钢琴比赛上获奖。与许多年少成名的钢琴家不同，布赫宾德是钢琴界大器晚成的代表，多年的蛰伏，让他对以深刻

思想内涵见长的德奥经典钢琴作品积累了深厚的造诣。在大众所熟悉的唱片领域，布赫宾德已录制了超过 100 张专辑，其中包括两套贝多芬钢琴奏鸣曲全集。这位 66 岁的钢琴家在世界各地演奏贝多芬钢琴奏鸣曲全集已超过四十次。

为期 7 天的系列音乐会在最后一场，随着作品 111 号《c 小调钢琴奏鸣曲》的最后一个音符的结束，全场回响起久久不断的掌声和喝彩声。那一刻，台上演奏家鞠躬向大家致谢的身影，周围观众起立鼓掌的激动，为一场堪称完美的贝多芬奏鸣曲全集系列音乐会圆满地画上了句号。

在这一系列音乐会中，布赫宾德的演奏展示了纯熟高超的技艺，对历经沉淀的德奥文化的深入研究和理解，使其表达出了不同一般的音乐内涵。逐一演奏作品的形式，不论对初识这套作品，抑或研习过整套作品的人，都建立了或是重塑了整体性的认识，从而进一步加深了对贝多芬钢琴奏鸣曲风格的把握及音乐精神的理解，并间接性地延伸扩展了对其他作品的涉猎研读。

在音乐会之三，布赫宾德演奏了第二十八号《A 大调钢琴奏鸣曲》作品 101 号，这首作品是贝多芬的晚期奏鸣曲之一，也是此次系列音乐会中演奏的第一首晚期作品。这首作品共四个乐章。第一乐章，奏鸣曲式，不过分的小快板，A 大调。第二乐章，活泼的进行曲，F 大调，复三部曲式。第三乐章，深情而短小的柔板，也可作为下一乐章的引子。第四乐章，刚毅果断的快板，奏鸣曲式，A 大调。演奏家对这

〔收稿日期〕 2016-10-06

〔作者简介〕 孙 超 (1985—)，女，山东青岛人，青岛职业技术学院教师。(青岛 266555)

首作品的处理没有太多的主观色彩，如实而又富有感情地描述着贝多芬的创作。第三乐章所带来的宁静让人恍如隔世，闭起眼睛，放空思绪，只是纯粹地倾听旋律的走向，感动充满内心，净化心灵的声音大抵就是如此。旋律走向乐章末通过右手急速的颤音和左手下行和弦一气呵成完成情绪的迅速转换，直接进入第四乐章。演奏家细腻的手上功夫清晰地展现了贝多芬晚期作品中的卡农形式，从中可以感受到贝多芬巧妙的构思和对仗的赋格部分。

在音乐会之五，布赫宾德演奏了第二十三号《f小调钢琴奏鸣曲“热情”》作品57号。这首作品在许多方面都显现出了交响曲的气质。作品共有三个乐章。第一乐章，充分的快板，奏鸣曲式，f小调。第二乐章，流动的行板，降D大调，变奏曲式。第三乐章，从容的快板，f小调，奏鸣曲式。对于这首作品不同演绎版本带来的冲击也各具特点，布赫宾德的演奏尤其称赞，演奏家对作品整体的安排和把握非常到位，技术上棘手的部分完全没有影响，曲子所表达的音乐层次，逐渐积累的情绪，爆发时音色和表情的饱和度恰到好处，在一个音响条件并不完美的音乐厅，声音能够直达听众的内心。仿佛一座雄伟的建筑，被演奏家一个音一个小节一个乐段一个章节在无形中堆砌起来，给人带来的震撼和感动无法用语言形容。

在音乐会之七——最后一场音乐会的曲目是贝多芬最后三首奏鸣曲（109号-111号），其中最吸引笔者的是作品109号。这首作品共有三个乐章。第一乐章，不太快的快板，E大调，奏鸣曲式。第二乐章，最急板，e小调，奏鸣曲式。第三乐章，充满表情的如歌的行板，E大调，变奏曲式。第一乐章优美的主题如行云流水般在演奏家的手中响起，左右手每一拍的和声流动起来组成乐句，极是动听。旋律线条清晰，略带弹性，忠于作曲家原创，但又非常带有表情，不慌不忙地弹奏叙述。第二乐章没有过多的修饰，展现了其源源不断的动力性。第三乐章是这首作品的灵魂所在，也是整场音乐会最让人期待的演奏。主题低沉而又安静地响起，在平静的表面蕴藏着动感。第一变奏的圆舞曲风格表现得华丽却不过分。第二变奏在十六分音符的动态进行中，演奏家触键的音色仿佛展现了虔诚的贝多芬与上帝的对话，和弦的涌动在诉说着不如意，但却欲言又止，引出第二段更为安静更为内心的诉说，情绪逐渐饱满引向后面的乐段。第五段赋格变奏，演奏家用精湛的技艺如实地表现了作品中丰富的织体写作和更具旋律性的声音效果，创新的写作手法把听众带向最后一段变奏。这段变奏可理解为这首作品精神上的升华。延续不断的颤音背景和左右手交替出现的主题旋律，最后渐渐

远去，回归到安静的主题，令人感慨万千。

这一次跟随布赫宾德走过的贝多芬音乐之旅，带给笔者许多思考，也有诸多收获。

通览音乐会的曲目单，除了最后一场音乐会演奏贝多芬最后三首奏鸣曲（作品109-111号），其他场次的音乐会的曲目顺序并不是按照作品顺序来安排的，比如第一场音乐会在《G大调钢琴奏鸣曲》Op14之2之后安排的是《降E大调钢琴奏鸣曲——幻想曲风格的奏鸣曲》Op27之1。布赫宾德认为：“把一首小奏鸣曲和一首较宏大的奏鸣曲对比在一起，是十分美妙的。贝多芬的钢琴奏鸣曲在形式、技巧和风格上各不相同，一场完整的表演足以证明这一点。”如演奏家所言，这样的曲目安排让整个系列的音乐会不乏味，重点有分布，也更能领会到同一系列作品所体现出来的各具特色千变万化的美感。因此，如何将不同时代、不同风格、不同演奏时间长度的作品合理安排，制作一张搭配得当的曲目单，也是音乐会准备初期的首要工作。

“我的任务是将乐曲呈现给观众，同时总揽全局。我们一定要知道贝多芬为奏鸣曲的形式带来了多巨大的变革。”这是布赫宾德在演奏前对音乐会的期许。在感叹演奏家熟练的演奏技巧和自然自如的音乐表达的同时，不得不对贝多芬这样一位音乐史上的巨匠再次致敬。有了一度创作作为基础，才能引发演奏家各具风格的二度创作。这个过程中，需要演奏者潜心研习，用心感悟，不断提升艺术表现。

曾在布赫宾德的访谈中看到他对幸福的理解，谈到他所认为最幸福的事，是“自己从来就没有引起过轰动”。他认为：辉煌不会来第二次。巅峰过后可能就是下坡路，不如老老实实，一步一步地在艺术的台阶上登高。这段话让笔者极为感触。作为一位已经有着不小成就的艺术家，能够始终保持勤恳治学，不断前进的态度，这对现下不免浮躁的环境，是一次沉淀。对于从事古典钢琴演奏的业者来说，有着巨大的指导意义和影响，自省而后踏实前进，是对艺术执着的坚持与追求。

[参考文献]

- [1] 周薇. 西方钢琴艺术史 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2003.
- [2] Patricia Fallows-Hammond. 钢琴艺术三百年 [M]. 冯丹, 姚纯青译. 重庆: 西南师范大学出版社, 1998.

(责任编辑: 刘申五)