

K plays Beethoven 32 Sonatas Karl Lo

卢嘉和他演奏的贝多芬 32 首奏鸣曲

现任教于美国克里夫兰音乐学院的青年钢琴家卢嘉博士，最近分别于克里夫兰及多伦多两地演奏了贝多芬全部 32 首钢琴奏鸣曲。他根据作品的长短，每场安排演奏三至五首奏鸣曲，共分八场演奏完毕。

贝多芬的 32 首钢琴奏鸣曲代表了作曲家毕生不同的创作时期，被世人誉为音乐家的“新约全书”，它在钢琴文献中的重要地位是不言而喻的。西方钢琴界演奏贝多芬奏鸣

他 17 岁那年公演了 32 首奏鸣曲，创下了迄今最年轻的演奏纪录。

尽管在当今国际乐坛上，演奏贝多芬全部奏鸣曲已经成为相当流行的方式，但在华人钢琴家之中，敢于挑起此一项目的还不多见。困难来自于几方面，首先是它们的规模，32 首奏鸣曲全部加起来超过十多个小时，要将这套长达 600 页的“连台本戏”全部掌握谈何容易；其次，32 首奏鸣曲表达了作曲家风格演变的不

同阶段，它们虽然同出一源，在每首奏鸣曲之间却有着巨大的差异，费舍尔说：“贝多芬从技巧家经由创造者到预见者而且是神秘论者的道路可以分为三个时期。李斯特作了这样的描述：少年——大丈夫——神。”最后，在贝多芬一生中，键盘乐曲发生了惊人的变革，钢琴不仅代替了古钢琴，并且成为一种具有独立表现能力的乐器，从器乐技术的观点来看，贝多芬的钢琴风格也经历了几个发展阶段，从早期接近于克列门蒂的辉煌钢琴技巧，到中期管弦乐的表现手法以及晚期的弦乐四重奏风格，以至在最后的几首作品中，摆脱了一切纯钢琴效果的形式，以最简单的手法来达到表现最崇高的理想的顶峰。因此，它们对于钢琴家来说，不仅在体力与心智上是一种考验，而且在演奏技巧与作品理解上也提出了前所未有的课题。费舍尔说得好：“演奏贝多

文／朱贤杰

芬的作品是需要投入整个身心和使用全部阅历的。”

而今年 28 岁的卢嘉接受了这一巨大挑战。卢嘉生于音乐之家，父母都是钢琴教师。他曾就读于香港演艺学院、多伦多皇家音乐学院，1997 年曾获加拿大音乐比赛大奖和纽约肖邦钢琴比赛第二名。1999 年在奥柏林音乐学院取得音乐学士学位，2001 年在克里夫兰音乐学院获硕士学位，2004 年获博士学位。早在 2002 年即以优异成绩留校任教。他曾与多伦多交响乐团及克里夫兰学院乐团合作演出，并去过北美、南美与亚洲演出，上过多伦多和克里夫兰以及香港电台与电视台演奏。克里夫兰的报纸评论他的演奏“引人注目，具有极棒的技巧与多样的风格，是一位令人印象深刻的优秀音乐家。”

卢嘉以这样的次序安排八场音乐会的节目：以第一首 Op.2/1 开始，用 Op.111 最后一首压轴，五首晚期的奏鸣曲放在五场音乐会的最后，另外三场分别以《热情》、《黎明》与《告别》结束。中间以作品的不同调性及难易程度形成对比与变化。

尽管他的教学相当繁忙，他还是在授课之余抓紧一切时间练习准备，前后花了八个月的时间，每次周末从克里夫兰开车来多伦多，星期六晚上一场音乐会，演出之后还要练琴至深夜，因为星期日下午再弹另一套节目，星期一就又赶回美国上课。这是一个相当紧

张和辛苦的日程安排，如果不是出于对于贝多芬音乐的热爱，没有这种原动力的驱使，是很难做到的。卢嘉的博士学位论文就是以《贝多芬晚期奏鸣曲中不寻常的赋格进行》为题的，并且此前他还做过贝多芬作品的对位法研究。这些研究激发了对于演奏贝多芬全部奏鸣曲的兴趣，他为自己设定了目标，而且他真的做到了。节目单中的每一首解说词也是他亲自撰写的。这些工作使得他对作曲家的作品有一种全景式的视野，一种融会贯通的领悟，知道它们如何相互影响，又各自具有不同的性格。涅高兹说过：“长时间地深入领会一个作曲家”是极有益处的，“弹过五首贝多芬奏鸣曲的人和弹过二十五首奏鸣曲的人绝不相同，在这种情况下量转变为质”。正因为如此，卢嘉的演奏有一种率直的气势和令人信服的感染力，他弹奏的贝多芬毫无矫揉造作的意味，出色地揭示了作曲家各首奏鸣曲中不同的风格，证明了伟大的作品具有永久的生命力。就像斯科达说到贝多芬的这些作品时所形容的那样：“所有优秀的音乐均会超越历史与时代而流传后世，直接与现代人发生共鸣，唤起人们深切的感动，如果说它是活生生的存在，是一种奇迹也不过言。”

卢嘉认为全部奏鸣曲中最难弹的是作品 106 号，特别是它的慢板乐章，将近三十分钟长，非常不容易掌握。其次是

作品 101 号，末乐章的赋格段技术极难。再有就是《“告别”》。对于一位弹奏了全部奏鸣曲的演奏家来说，这样的评价当然有一定的道理。有些地方卢嘉为了遵照作曲家的指示，宁可放弃容易的指法与奏法，比如作品 2 之 2，A 大调那首的第一乐章，他不用双手弹那些分解八度，而是照贝多芬原来的指法只用右手，当然这样弹技术上要难许多，但是他觉得听起来效果是不同的。全部八场音乐会结束以后，卢嘉还在多伦多举办了公开课，他在指导学生的演奏时，相当强调速度的统一性，以及乐句的走向与和声进行的相互关系。许多时候他的示范演奏都不用看谱。虽然他已经弹了 32 首奏鸣曲，他的下一步目标是其他作曲家的大量音乐名作，其中包括一月份在克里夫兰演奏整套俄罗斯作曲家的作品等等。

七月中旬，卢嘉在多伦多成功地弹完第六场音乐会，开车回克里夫兰时，在美国边境却遇到了麻烦。海关检查员不相信像他那样驾驶一辆时髦跑车的华人青年，会是美国音乐学院的老师，一定要他出示音乐学院的聘书与学历证明，否则就不让他入关。如果他们知道卢嘉不仅是克里夫兰音乐学院的青年教师，而且是为数不多的弹过全部贝多芬奏鸣曲的中国音乐家，就一定不敢小看了他。