

安东·科迪解说贝多芬

《三十二首钢琴奏鸣曲》(四)

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

文 ■ 安东·科迪

编译 ■ 李穗荣

校译 ■ 孙鹏杰

《E大调第九奏鸣曲》(作品14之1)

Sonata No.9 in E Major, Op.14, No.1

I. Allegro

II. Allegretto

III. Rondo: Allegro commodo

作品14中两首奏鸣曲的篇幅都较短，而且内容也不如之前奏鸣曲那般严肃。它们并没有力争成为深奥崇高的作品，只是乐于仅仅陶醉在许多讨人喜爱的气氛里。很难想象会有任何人认为它们是如何伟大的作品，也更难想象有谁不会不喜欢它们。这两部奏鸣曲天性温厚，充满着幽默感和文雅的诗意。

注意看在第一主题里出现了多少不同的素材。虽然在这各种各样的材料之间并不存在明显的关系，但它们却能完美地互相交织贯穿。与晚期奏鸣曲比较，不难发觉贝多芬是如何逐渐领悟并运用无形的枷锁把日益丰富的乐思密

切结合在一起的。

副部主题的材料也同样非常丰富，包含了数个新的乐思。因而即便结束部内没有出现新的材料，也无需感到惊讶，取而代之的是此处重新使用了稍加变化的第一主题。真正令人诧异的是贝多芬并没有从呈示部许多琳琅满目的乐思里挑选一个作为展开部的主要材料，他宁可琢磨出一个极富表情、流畅抒情的新旋律作为展开部的主材料。这种做法令整个乐章都充满着生气勃勃的暖意和清新感，散发出一种不可抗拒的魅力。

这个如此动荡不安的谐谑曲乐章中的三声中部（Trio）犹如一首冷漠的连德勒舞曲（ländler），并且在短暂的尾声中再次重现。这首作品大量的手稿资料反映了贝多芬是经过多少阶段的精心筹划才成就如此惊人简朴效果的。如此一部毫不炫耀、简练朴素的作品，其背后蕴含着—位艺术家认真地为艺术挣扎奋斗的情景。

终乐章是一个简短的回旋曲。中段稍显暴风雨般的风格，与贝多芬其余很多回旋曲的写作方式是相同的。尽管回旋曲第二主题（第一插部）本身内容是比较单薄的，但这里的第一插部竟是异乎寻常的简短，显得无足轻重。这里只有一个八小节的句子，而且前后分句几乎一模一样。这并不是一个很有特色的乐章，很有可能贝多芬也承认了这个事实，因此促使他铤而走险地匆匆为这个乐章画上了句号，几乎有点过于随便。他仿佛想直接冒出一句：“够了，到此为止！”

《G大调第十奏鸣曲》（作品14之2）

Sonata No.10 in G Major, Op.14, No.2

I. Allegro

II. Andante

III. Scherzo: Allegro assai

除了极具幽默感和敏锐力以外，作品14之2还同时充满了明亮的温暖感，尤其是第一乐章。从第一主题开始，独特的节奏安排就营造出了幽默感。如果演奏者并非卖弄性地刻意把一个毫无乐感的重音放在正确的重拍上，很容易就会错误、随意地把重音放在了第一主题的第二和第六个音上。作为听众也绝对会误解了这里的实际节奏，直至第5小节的一开头方恍然大悟。因为这里的第一个八分音符多了宝贵的半拍，才令我们知道真正的重拍在哪里。

展开部的气氛显得比较严肃庄重。首先出场的是g小调，然后努力冲高一个半音来到疏远的降A大调（第81小

节）。这里的情景使人不禁联想到仿佛有一位音乐老师怒气冲冲地呵斥一个调皮的学生，指责他在呈示部开头所做的恶作剧（故意误导的节奏型）。为了补偿，这里的低音声部把第一主题旋律狠狠地奏出来，加上右手伴奏所强调的刚硬猛烈的重拍，务必要万无一失地把“正确”的节奏弹出来。一旦此次严格的课堂结束，学生立即又把这主旋律的节奏胡乱地用口哨吹出来。这个顽劣的学生一错再错，老师只好放弃再做任何无益的争论，干脆亲自把节奏做了调整。他把旋律往后移了半拍，如此一来自然的重拍就可以与实际拍子相符了（第103小节开始）。

第二乐章是一组简单的变奏，它十分单纯却又不失魅力。贝多芬在第二和最后一个变奏之间嵌入了四个额外小节（第61至64小节），使最后一个变奏听起来更像一个尾声。

精力充沛的终乐章虽然被标上Scherzo（谐谑曲），其实它的曲式更像一个短的回旋曲。乐章的一开始又出现了暧昧模糊的节奏写作，这里把每步两拍的三个快步（乐章一开头的三组“前十六后八”）和每步三拍的两个跛腿跌撞的舞步（分别是第2小节的最后一个八分音符跳音加下一个四分音符和第3小节的两个十六分音符加下一个八分跳音）并置，继续捉弄我们，仿佛是一阵精灵古怪、主意多多的小旋风，既随意又友善。这种故作滑稽的表现加上异想天开的亲切感一直陪伴着乐曲走到最后一个音。

《降B大调第十一奏鸣曲》（作品22）

Sonata No.11 in B-flat Major, Op.22

I. Allegro con brio

II. Adagio con molta espressione

III. Menuetto

IV. Rondo: Allegretto

这一部相对被忽视的作品被托维爵士（Sir Donald Francis Tovey）称为“贝多芬最传统的一首作品”。虽然托维爵士的专业见解一直是极具说服力的，可是他所关心的主要是一首作品的音调与曲式结构之间的综合关系。如果从这个评论角度出发，作品22的确十分传统。但其价值不局限于此，作品22还有许多其他优点。无论如何，“传统”并不等于“美”的敌人。

贝多芬在这首作品中主要专注于动机的发展和变形，他想试验看看一个极度简略的动机到底能产生多大的变化和激情。在这一方面的成就，作品22是“革命的”而不

是“传统的”。虽然与前期作品有着类似的风格趋向，但从动机材料衍生出的感情表达变化却与前者不同，其丰富程度更胜一筹。例如第一乐章一开头的动机（四个十六分音符和两个四分音符），虽然听起来像打电报的摩尔斯密码（四个短点接着两个长划），气氛却非常活泼。贝多芬把同一个动机变成重复性的四音组合来持续地制造长乐句，这个动机在情绪上也因此变得顽固和粗粲。

另一个这类情绪颠倒变化的显著例子发生在第一乐章草率而形式化的结束段主题（Closing theme）。这里的平行八度带着重音粗率地往上前进，然后又用同样的音符粗俗保守地沿原路折回。这个无礼又毫无生气的号角声动机在展开部里突然变得很戏剧化，它的缩影再三地打断连贯乐句的进行（80-81、85-86、89-90小节），直到认为这种愤怒的“跺脚声”的确足够了才停下来。

尽管这个动机不能以“武力”形象来制服听众，可是过了15个小节后它天然纯洁的另一面却绝对能征服听众的心（第105小节开始）。这个本来粗率的动机放弃了其敷衍的拘泥形式，出乎意料地变得极其抒情、亲昵地在低音声部唱出旋律美妙的歌声。

这首奏鸣曲的部分和声进行具有显著的独创性。在第一乐章首个过渡段的转调手法仿佛纯粹在用意念力把音乐扭曲，令人联想到一个以色列魔术师（Uri Geller）自称能用意志力弯曲铁汤匙的事件。只不过障眼法在乐谱里是无所遁形、无法生效的。

柔板乐章（Adagio）一开头的强弱标记是特弱（*pp*）。虽然贝多芬很少有地在一个乐章里如此早地使用这个标记，可是这里的影响力是绝不畏缩、十分确凿的。这个乐段流露着无限的自信和尊严，犹如一个权威者在低声说话，他并不需要用强硬的语气令人生畏，因为他强烈的吸引力来自本身的气势和个性。这里的主要动机是带装饰音的一组回音和紧接着的一个倚音，朴素简洁的气质使人感觉无拘无束。这个动机接下来连续被运用了数次，足见贝多芬对它默默的坚持和信心。这个朴素的乐思即精致又绚丽，犹如葡萄藤上的幼芽，温柔而牢固地盘绕着我们的听觉。

以上素材在展开部中重现（柔板乐章是一个完整的奏鸣曲式），可是情绪特征的变化却令人再次惊讶。这组回音突然变身成一个带着苛刻重音的和弦（第16小节），在沮丧的小调色彩中逐渐淡化。这里的特弱记号（*pp*）变成了具有威胁性的不祥之感。原本纯洁无瑕的“葡萄藤”（动机）

怀着敌意和侵略性缠绕着所有其他音乐元素，直到它们窒息。贝多芬在这里所达到的情感深度是他的前辈们鲜有企及的。这里所表达的感情与呈示部所营造的气氛形成令人极度吃惊的对比。

小步舞曲（Menuetto）乐章第二小节的回音与柔板乐章的“葡萄藤”动机是一模一样的，这未必是纯粹的巧合。小步舞曲的风格是高尚而亲切的，而“葡萄藤”动机在三声中部里以倒影形式出现在严肃黑暗、如暴风雨般的低音声部，所形成的对比类似柔板乐章中的手法。这又是另一个例子反映了作者是如何纯熟地运用相同的材料创造出纷繁意境的。

如果在回旋曲（Rondo）乐章开头听到的四个音是属于那个朴素的动机（“葡萄藤”）的又一个变形，是否太不可置信呢？这类案例反映了如果分析态度超越了一定的界线，就会危险地存在因对乐曲分析过度，而使其变得比作品本身更深奥微妙了。贝多芬从来不会刻意炫耀他对动机变化与联系的手法，他从来不会对听众说“瞧我多有智慧”。假如听众认为要意识到回旋曲乐章开头的素材与前两个乐章里动机展开的关联才能心安理得，那也无伤大雅。无论如何，就让这个乐章继续高雅精致地盘旋而行。这里所有修长的乐句都充满了无限温暖的爱意，此情此景让人不禁隐约联想到了贝多芬F大调小提琴奏鸣曲《春》（Spring Sonata）的终乐章。

中国业余钢琴教师培训计划正式启动

由中央文化管理学院主办的“中国业余钢琴教师培训计划”于2009年初正式启动。本计划旨在全国范围内全面提高业余钢琴教师的教学水平，以达到促进我国业余钢琴教育的普及工作。本项目将聘请国内外知名钢琴教师授课，联合各地基层琴行以及钢琴学会等组织，共同组建培训班，对钢琴教师进行培训，培训结束将发放中央文化管理学院培训结业证书，受训人员将纳入文化部干部人才网络体系。详情请致电010-84470193咨询。