

从斯卡拉蒂到李斯特

——论《斯卡拉蒂钢琴奏鸣曲》对后世钢琴演奏技巧的影响

文 / 李贲 张丹

多梅尼科·斯卡拉蒂是18世纪拨弦古钢琴演奏技巧的代表者，弗朗茨·李斯特是19世纪将现代钢琴演奏技巧推向无以伦比高度的作曲家。二者在高难度钢琴演奏技巧的运用及演奏技法的革新方面是一脉相承的，斯卡拉蒂在其500余首钢琴奏鸣曲中所创造的新颖的演奏技巧及革新的演奏技法，对后世钢琴演奏技巧发展产生了深远影响。

在钢琴演奏技巧的发展史上，有两个具有里程碑意义的名字：一是钢琴演奏新技巧的开拓者、奠基人多梅尼科·斯卡拉蒂（Domenico Scarlatti）；二是19世纪浪漫主义音乐家，有“钢琴之王”称号的弗朗茨·李斯特（Ferencz Liszt）。斯卡拉蒂是18世纪上半叶古钢琴音乐高峰的集中代表者之一，在充分发挥拨弦古钢琴演奏技巧方面是冠绝18世纪的人物，凝聚在他500余首钢琴奏鸣曲中的演奏技巧可与19世纪的李斯特相匹敌，并为后世钢琴演奏技巧的发展作出了卓越的贡献。

斯卡拉蒂的钢琴奏鸣曲，他自称为“Esercizi”意即“练习曲”的单乐章二段体的短小作品，多半是为教授芭芭拉公主及其皇弟唐·安东尼奥而创作的。由于长期居住在葡萄牙和西班牙，斯卡拉蒂的钢琴音乐充满了浓郁的生活气息，塑造了包括宫廷舞会、皇族狩猎、西班牙的民间歌舞以及带有乡恋之情的那不勒斯小调等极为丰富的音乐形象。而当时的键盘却是只有两个音栓和一层键盘的羽管键琴。为表现如此丰富的音乐形象，斯卡拉蒂大胆冲破了乐器本身表现能力的局限，通过肢体动作、音型变化及音区对比等手法来扩展键盘语汇，发挥键盘乐器的模拟功能，而这就必然要求一种全新的演奏技巧来使之付诸实现。所以，斯卡拉蒂的钢琴奏鸣曲使他成为新颖演奏技巧的奠基人，成为后世钢琴演奏技法的革新者。

一、新颖的演奏技巧

斯卡拉蒂对后世钢琴技巧的发展做出了很大的贡献，他不仅把奏鸣曲看作是技巧练习曲，而且也将其作为和之后的肖邦练习曲有类似目的的练习曲。在短小、简洁的作品中，对每一种特定的技巧模式或音型进行拓展。在斯卡拉蒂的500余首钢琴奏鸣曲中，每首都针对一定的技术课题。斯卡拉蒂在古钢琴上创造了诸如双手交叉、同音反复、平行三六度、大量的八度进行、快速跑句、震音、刮奏及各种形式的颤音等十余种新颖的钢琴演奏技巧。现代钢琴毕竟与古钢琴有着一脉相承的密切

关系，19世纪浪漫主义的李斯特的高超演奏技巧又何尝不是在古钢琴演奏技巧的基础上发展起来的。经对比研究，不难发现李斯特在19世纪钢琴技巧发展的鼎盛时期将其推向一个无与伦比的高度的钢琴演奏技巧，正是基于斯卡拉蒂在其奏鸣曲中开拓的技术课题。

（一）双手交叉

在斯卡拉蒂的钢琴奏鸣曲中常出现右手倾斜到左手的低音区域，而左手则跨越到右手的键盘音域领空的双手交叉的演奏技巧，这是他为克服羽管键琴在声音方面的局限而有意设计的（1）。这种演奏技巧势必要求演奏者身体的解放，给演奏者及听众以无穷的视觉及听觉的新鲜刺激。而在李斯特的《超级音乐会练习曲》第1首及第10首也有这种技巧的大量出现。

谱例1：K120 第15~20小节

（二）同音反复

这是另一种与斯卡拉蒂紧密相连的演奏技巧。出于对西班牙民间乐器的喜爱，他用同音反复来模仿曼陀林的音响。正如巴赫在进行音乐创作时较注意管风琴本身丰厚的声音效果一样，斯卡拉蒂却把注意力放到了乐器之外的音响效果上，主张发挥古钢琴的模拟功能。这也是斯卡拉蒂钢琴音乐独特的特点之一，这令他的作品富有丰富多彩的音响效果。例如斯卡拉蒂的奏鸣曲K96。

谱例2：K96 第32~39小节

而同音反复也是李斯特大为发展的一种技巧。如在《梅菲斯托圆舞曲》和《塔兰台拉舞曲》中,同音反复成为一种重要的技巧。

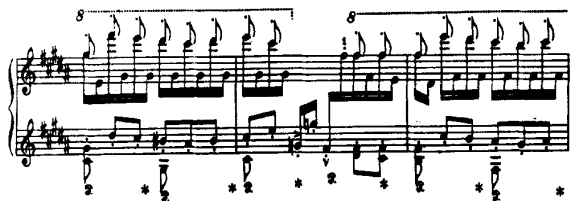
谱例3:李斯特的《塔兰台拉舞曲》

同时,李斯特在1831年听了意大利小提琴炫技大师帕格尼尼的演奏后大受启发,在键盘上推出的大量的双音阶、八度音阶、大跳和弦及刮奏等震惊当时欧洲钢琴界的高难度演奏技巧。其实斯卡拉蒂早在巴洛克时代,就在古钢琴上进行了同样的尝试与创作,最大限度地发挥了古钢琴的演奏性能,尽可能发掘古钢琴所能表现出来的各种音响。这在巴洛克时代是有着极其深远的历史意义和现实意义的。

如快速连续的远距离大跳。李斯特的帕格尼尼练习曲第三首《钟》(见谱例4),是一首技巧艰难、效果光辉的综合性高技术乐曲,其中远距离跳跃达到两个八度的大范围。而巴洛克时期的斯卡拉蒂在其钢琴奏鸣曲中已把这种高难技巧发挥得淋漓尽致,这对当时保守的“手指运动”的弹奏方法是一种挑战与革新。例如K299(见谱例5),其距离已达到两个八度。这种极需现代钢琴家所必备的手臂的反跳能力的技巧,对于18世纪的演奏者而言是很有创新性的。类似的技巧还大量出现在斯卡拉蒂的演奏曲K44、K487及K514中。

谱例4:李斯特《钟》

谱例5:K299中 第61~64小节

就连刮奏这种浪漫主义时期被大量运用的演奏技巧也出现在斯卡拉蒂的钢琴奏鸣曲中,如K379

谱例6:

斯卡拉蒂在其500余首钢琴奏鸣曲中所创造的如此众多的新颖的钢琴演奏技巧,必然要求突破巴洛克时期仅限手指运动的演奏技法。这种演奏技法逐渐解放了演奏者的手、臂、肩膀直至上身,这种革新的演奏技法及其得到的交响化的音响效果,与19世纪的李斯特也遥相呼应,对后世钢琴音乐产生深远的影响。

二、革新的演奏技法

钢琴演奏技法的发展与音乐风格的发展有密切的联系。在拨弦古钢琴时期,由于乐器结构与发音原理演奏者均不需要了解,琴弦也不可能承受太大的重量,所以18世纪的键盘演奏技术主要还是属于“手指学派”,手臂和身体通常保持静态。而斯卡拉蒂在革新并充分发挥拨弦古钢琴演奏技法方面也是冠绝18世纪的人物,主要表现在他对演奏者手臂、后背及躯干的解放。

正如前文所述,斯卡拉蒂在其钢琴奏鸣曲中创作的高难度演奏技巧,使得钢琴演奏必然超越“只用手弹琴”的阶段,开始了运用从指、腕、肘、臂乃至全身的“琴人合一”的新阶段(2)。因为技术类型的发展直接导致用力部位的扩展。斯卡拉蒂奏鸣曲中大于八度的手指伸张、分解琶音、远距离快速跳跃,及平行三、六度的技巧,要求极其敏感而柔顺的手腕。其中连续八度的进行及快速反向大跳,需要强有力且弹性十足的肘部,在某些音响宏伟的段落中甚至需要大臂的挥动,这就使得演奏成为全身协调的运动过程。值得注意的是,在斯卡拉蒂的有些具备阿尔贝蒂低音的曲子里,还出现了用手腕的旋转动作带动手指弹奏的新的演奏技法。在他常常运用的大量的双手交叉的片断中,更是要求演奏者有良好的身体协调能力,从而给听众以无穷的视觉及听觉震撼。

到了19世纪,如同帕格尼尼以“魔鬼化身”一般出现在小提琴领域一样,钢琴领域也出现了李斯特这样的超级技巧大师。他在台上演奏时,常常将手和手臂抬得很高,身体动作很大,好像要袭击键盘一样,用最大的瞬间力量演奏出大胆的、响亮的起音。李斯特的演奏追求视觉与听觉结合的效果,讲求外表的辉煌和交响乐式的音响色彩,这使人不禁想起早在巴洛克时期,在拨弦古钢琴上力图同样表达如此辉煌效果的斯卡拉蒂。

小结

综上所述,我们可以明确地了解到李斯特将其发展到极致的现代钢琴演奏技巧与斯卡拉蒂在古钢琴上探索开发的键盘技巧之间的密切联系。所以,斯卡拉蒂在其钢琴奏鸣曲中所创造的新颖的、革新的演奏技法对后世钢琴技巧的影响是极其深远的,不愧为钢琴演奏新技法革新的奠基者。

注释:

(1)(2) Ralph Kirkpatrick · Domenico Scarlatti · Princeton University Press, 1953 第188~189页

参考文献:

(1) 周薇著. 西方钢琴艺术史. 上海: 上海音乐出版社, 2003
(2) 赵晓生著. 钢琴演奏之道. 上海: 世界图书出版公司, 1999

作者简介: 李赞, 张丹, 郑州大学音乐系教师

实习编辑: 李怡静