

海内知己 谊切苔岑

——尼古拉耶娃演奏的《24 首钢琴前奏曲》作品 34 赏析

西安音乐学院 吴晓韬

肖斯塔科维奇是 20 世纪著名钢琴大师之一，他著有 15 部交响乐、15 首弦乐四重奏、一些协奏曲和其他作品使其声名远扬且流传至今。他的音乐植根于俄罗斯民族音乐的传统，并糅合了西方新的作曲技法。在苏维埃的美学框架下，树立了苏联主流音乐的典范，以此与西方主流的前卫音乐相抗衡。

《24 首钢琴前奏曲》作品 34 号是肖斯塔科维奇 20 世纪 30 年代的一部大型钢琴作品。《24 首钢琴前奏曲》与《24 首前奏曲与赋格》都以尼古拉耶娃演奏的版本最为世人称道。尼古拉耶娃是俄罗斯当代著名的钢琴家，她本人也与肖斯塔科维奇是十分要好的朋友，无论是在平日生活中或是在专业方面，尼古拉耶娃都很了解肖斯塔科维奇的想法。所以，由她演奏出的《24 首钢琴前奏曲》便更加贴合作曲家的思想及情感表达。

一、《24 首钢琴前奏曲》的创作背景

《24 首钢琴前奏曲》创作于 1932 年 3 月，这段时间肖斯塔科维奇的创作正处于现实主义创作时期。在这一时期，

他的音乐创作风格与之前发生了巨大的改变，并且吸收了当时许多音乐元素融入自己的作品中。而正是在这一时期，肖斯塔科维奇经历着苏维埃的现实主义的社会背景，斯大林整肃苏联文化界，肖斯塔科维奇的朋友也因此罹难。他处在这种社会现实的夹缝中，仍然没有完全放弃他身为音乐创新者的职责，从而创作出了《24 首钢琴前奏曲》。

在 1932—1933 年的冬天，肖斯塔科维奇在很短的时间内创作了《24 首钢琴前奏曲》，每一首都标注了日期，按照它们创作的顺序发表。这 24 首前奏曲采用了关系大小调五度循环的调性安排顺序，因此，在这些前奏曲里，调性音乐中五度重要关系得以强调，同时也增加了各个单曲之间总体结构的凝聚力。如，作品中的每一首小曲，一方面能继续在大小调中交替存在、浑然一体、相互关联；另一方面又保留了各自浓郁的音乐个性和鲜明的艺术特征。

尼古拉耶娃与肖斯塔科维奇交往久矣，俩人友情笃深。而《24 首前奏曲与赋格》作品 87 号几乎就是作曲家为她而

作。1952年，尼古拉耶娃在列宁格勒首次公演了这部作品的全曲。自那以后，该作便在尼古拉耶娃的庞大的演奏曲目中占有重要位置，成为她频频演出的乐曲。俩人似娓娓而谈、心神合一。可以说，肖斯塔科维奇的钢琴独奏曲作品是她情所独钟、须臾难离的作品。

出于对《24首前奏曲与赋格》的珍爱和理解，尼古拉耶娃对于肖斯塔科维奇之前创作的《24首钢琴前奏曲》作品34号有着特殊的情感。她在这套琴曲的演奏中也投入了自己全部的技巧和感情。虽然这套琴曲也由穆斯顿恩及舍巴科夫等演奏家演奏的版本，但是尼古拉耶娃的《24首钢琴前奏曲》更能表达作曲家的想法和意愿，是世人更加推崇的版本。

二、尼古拉耶娃演奏的《24首钢琴前奏曲》赏析

《24首钢琴前奏曲》中的24个短篇章清楚地根据情绪和特色加以区分，其中每一首曲目都只有一页或两页长。但是能够非常明确的是，每一首都是经过作曲家悉心创作的，展现出各自非凡的魅力。而在尼古拉耶娃的键盘时空塑造中，肖斯塔科维奇赋予乐曲的音乐形象一幕幕呈现：第一首是和谐而愉快的，紧接着的第二首恰似一段新年前的短小舞蹈，在淡淡哀伤的第三首之后第四首是对巴赫的遥想，急速穿流般的第五首迎来了小五舞蹈一样的第六首，第七首娓娓道来一段描绘“堂吉珂德”式的第八首，第九首在讽刺着练习曲，当第十首在回忆中延伸，第十一首的“喜剧对话”展开出来，生机勃勃的第十二首引出第十三首的独白和第十四首的英雄赞歌，兴奋地足尖舞开启第十五首的场景，在漫不经心的第十六首小曲之后是第十七首的“短诗”，生动的第十八首是彻头彻尾的“卡农”，正当第十九首的船歌又唤起对肖邦的回忆时，激情对抗点燃起第二十首的火焰，转而第二十一首悠然起舞，过渡到如心灵歌声般的第二十二首和一出简短的幕间剧，这时第二十三首淡淡的情感让人进入了异想天开的第二十四首的想象空间……

肖斯塔科维奇的音乐并不像巴赫、贝多芬等作曲家的作品，旋律优美而动听，融合了一些不和谐音符于其中的肖斯塔科维奇的作品，却是20世纪人类内心世界的困顿与苦难的直击反映。人的渺小、卑微，现代文明对人的摧残和压抑，这一切与对真、善、美的信仰是完全对立的，是一个坐标的两极。在这个坐标的极点上，肖斯塔科维奇发现，死亡是一切阴暗面的根源，音乐是最直接诉诸心灵的方式，而他的音乐常常弥漫着怪诞和内心孤独的气氛。尼古拉耶娃十分了

解肖斯塔科维奇，她的演奏正如作曲家的音乐灵魂与思维一样，如此的深入触及人类心灵，从她的十指中流淌出来的乐音，人们会为这些直率而催人泪下的倾诉深深打动，那种声音是轰鸣在人们内心最深处的强音。

肖斯塔科维奇将音乐创作看作是一种深刻的精神与道德活动，在创造独具个性旋律的同时肩负起不可推卸的历史责任。作品有着个性鲜明的艺术特征。在《24首钢琴前奏曲》创作时期，作曲家有的是将遗产中某些东西加以怪诞化、丑化和嘲笑来反对墨守陈规、小市民气和庸俗；有的是对不重返的“旧的黄金时代”的种种情调加以讽刺、揶揄，甚至是同情的微笑。

在演奏家精辟的诠释中，能够听到她绝佳的演奏及诚实而人性的观点，尽现肖斯塔科维奇敏锐心灵的内心世界。《24首钢琴前奏曲》的演奏风格时而幽默风趣；时而愉快滑稽，有时甚至带点尖酸刻薄；时而将贝多芬式的诸谑曲加以发展变化，或气势奔腾、或惊慌不安、或冷嘲热讽。但这些强烈的艺术感染力并非来自演奏的造作与夸张，其触键音色质朴而充满想象力、适当的速度富有张力、和声层次清晰、踏板恰到好处，所有一切都留给欣赏者品味乐曲时的很大弹性空间。

对于尼古拉耶娃演奏的《24首钢琴前奏曲》的版本非常重视演奏曲目的搭配问题，努力探索能够决定诠释思想的基本因素，这是一种充满智慧、目的性明确和经过深思熟虑的技艺。她延续了古典学派的严格作风，能够仔细而准确地把握作曲家的创作构思。同时，她本身固有的巧妙把握事物分寸的特性和无懈可击的艺术品位，在任何情况下，尼古拉耶娃的演奏都是前进的，她的演奏艺术中不可分割的各要素达到了和谐互补。

在作曲家一生为数不多的几部钢琴音乐作品中，有的体现了历史和现代生活中的激动人心的事件；有的体现了宏伟悲壮的史诗和民间生活中的普通场面。在这些钢琴音乐作品中，既响彻着与革命一起成长起来的一代人的心声，同时也响彻着人道主义者、艺术家充满激情的宣言。尼古拉耶娃在她演奏的肖斯塔科维奇的钢琴音乐作品中，表现出饱经沧桑之人的苦苦思索、天真烂漫的儿童对外界的纯真无邪的感受、令人心荡神移的崇高情怀的抒发、辛辣的讽刺和丑化、俏皮的幽默、庄严的悲哀、愤怒中烧的揭露、明媚的牧歌景色、少年的热情奔放、熠熠闪烁的机智。所有这些，还有许多其它的形象，都一一鲜明地铭记在这位卓绝的演奏家的钢琴艺术表现力中。■