

《莫扎特之旅》与

钢琴协奏曲

《莫扎特之旅》观后

□文 / 玮韧 雨竹

中央电视台曾连续播映的十三集的大型纪念文献《莫扎特之旅》不仅概括地介绍了莫扎特的生平和创作道路,以及各种作品的演出片断,还以长达近七个小时的拷贝完整地播映了十四部莫扎特钢琴协奏曲的演出实况。其中荟萃了包括阿什肯那齐、普列文、朗基·科奇什等众多世界著名钢琴家、指挥家、交响乐队的精彩演出,犹如布满钢琴协奏曲的艺术长廊,琳琅满目,五彩缤纷。

《莫扎特之旅》的每一集完整播映一首钢琴协奏曲,并以其曲名作为该集副标题,不仅因为莫扎特是这种体裁的奠基人,也不仅因为他为人类奉献了27篇这类作品中的佳作,还因为钢琴协奏曲是全方位

展现这位作曲家罕见天才的最合适的音乐体裁。在当时的协奏曲演出中,莫扎特既是作者,又是独奏者兼指挥。(在《莫扎特之旅》(后简称《旅》)(1)、(9)的协奏曲演出中阿什肯那齐和普列文再现了当年莫扎特演出时的风采)

一、莫扎特与钢琴协奏曲的确立

在莫扎特以前的巴洛克时期,协奏曲基本上只是速度对比和音色对比的组曲式的乐队合奏曲,或由小组乐器与大组乐器协奏的“大协奏曲”。所谓“钢琴协奏曲”,也只是在乐队伴奏下的古钢琴曲而已。即使古典乐派先驱者海顿所创作的钢琴协奏曲,虽然已经具备了后来协奏曲的某些特征,但它从总体上看既缺乏交响性的发展,在曲式结构上也尚未形成固定的形式和得到时代的确认。只有莫扎特通过自己大量的创作和演出实践,才对近代钢琴协奏曲的完全确立起了奠基作用,并使这一形式风行起来。

莫扎特首先确立了快、慢、快三个乐章的古典协奏曲形式,以便和他赞成的四乐章的古典奏鸣曲相区别。

其次,这种套曲的第一乐章(有时也用于二、三乐章)采用以对比主题为基础,经呈示、展开、最后再现的善于表现矛盾冲突的奏鸣曲式,并运用了双呈示部的结构原则。第一呈示部由乐队演奏,主题都在主调上,手法较朴素,篇幅不长,如同全曲的引子;第二呈示部主题增多,并从主调转到属调或关系大调,由独奏与乐队交替主奏或协奏,因而扩充了篇幅,增强了对比性和技巧性。展开部把呈示部的主题材料作交响性的发展,也由独奏和乐队轮流竞奏。

这种古典协奏曲的第三个特征是:在再现部的末尾——结束部与

尾声间,乐队全部休止,由独奏者根据自己的准备或即兴地对呈示部的主题材料作技巧性的发挥,以展示自己的技巧和即兴演奏才能。这一叫做“华彩乐段”(Cadence)的乐谱虽然不写到总谱中(1725—1825年惯例),但由于莫扎特本人既是作曲者、又是演奏者,因而他还是为部分作品准备了“华彩乐段”(共35个),供自己演奏时选用或作为即兴发挥的素材。

第二乐章,抒情如歌的行板或慢板多采用复三部曲式,与交响曲近似。但不同的是它由乐队、独奏交替或协同演奏,因而抒情性更强。

第三乐章,多为欢快活泼的快板,并多采用奏鸣回旋曲式,因而更容易使独奏与乐队轮流竞鸣,交相辉映。丰实的主题旋律,庞大的曲式结构与第一乐章取得平衡。

莫扎特以前的协奏曲(包括他本人的早期创作)独奏乐器与乐队基本处以主奏与伴奏地位。而他在八十年代以后写的16首协奏曲中,乐队与独奏虽然也有协作配合;但为了发挥各自的性能,主要处于争雄斗胜的竞奏状态,而且一直贯穿三个乐章的始终。

莫扎特为协奏曲所确定的上述原则,虽在历史上已有人采用^①,但只有莫扎特通过自己的天才创作才使其完成或确立,并极大地推动了这种体裁的创作,使它在奏鸣交响套曲中占有重要地位,达到十八世纪古典音乐的高峰,并为近现代协奏曲的发展奠定了坚实的基础。

二、莫扎特在钢琴协奏曲方面的天才创作

莫扎特一生共写了27首钢琴协奏曲。其中包括11岁时写的四首“集成曲”;18岁—21岁写的开始显露创作个性的七首协奏曲(含一首为教学用的三架钢琴协奏曲K 242);以及八十年代后,成熟时

期写的15首优秀作品,和一首为二架钢琴写的《第十钢琴协奏曲》(K 365)。

莫扎特对钢琴协奏曲的兴趣,早在他还处于懵懂的孩童时期就已萌生了。传说他在四岁时就已试着在五线谱上涂抹自己的钢琴协奏曲了^②。此后,1765年(9岁)他把约翰·克里斯蒂安·巴赫的三首钢琴奏鸣曲改编成钢琴协奏曲;1767年(11岁)他自己创作的最早的包括K 37、K 39《旅之二》在内的四首钢琴协奏曲(集成曲)问世了。

莫扎特早期的钢琴协奏曲基本上多属于改编曲或模仿品。真正有独创新意的,也即堪称莫扎特“第一首钢琴协奏曲”的《D大调第五钢琴协奏曲》(K 175《旅之3》)写于1773年。这首乐曲的第一乐章那欢快、活跃的气氛,很象当年流行的喜歌剧序曲;加之慢乐章的戏剧性和各乐章中富于个性的歌唱性旋律,使这首协奏曲被冠以“歌剧”的标题。随后,莫扎特又创作了包括为叶耐梅小姐写的、被作为每一集《莫扎特之旅》开始曲的《E大调第九钢琴协奏曲》(K 271《旅之(6)》)在内的六首协奏曲。

虽然莫扎特早中期的钢琴协奏曲,也不乏优秀之作,但由于服务对象的影响,其中多数作品显有宫廷艺术的印迹,基本上是作者为自己炫技以娱宫廷的音乐会作品。真正是有艺术深度、摆脱宫廷趣味,是他成为独立艺术家之后成熟时期的作品。特别是他于1785年至临终一年创作的八首钢琴协奏曲最为重要。其中有抒情性、戏剧性兼备,并体现“狂飚”热情的《d小调第20钢琴协奏曲》(K 466《旅之(8)》);有优美抒情、真挚歌唱的,被称为“歌剧”协奏曲的《A大调第23钢琴协奏曲》(K 488《旅之(10)》);和充满忧郁、悲痛情绪,并使贝多芬深

深感动的《C小调第24钢琴协奏曲》(K 491《旅之(9)》)等。而在这些杰作中,又以《A大调第23钢琴协奏曲》最为突出,是作者创立(或说完成)协奏曲这种形式最完美的例子。在这部作品中,不仅有丰富多样的、充满莫扎特个

性的深情歌唱性旋律;完美、严谨而富于逻辑的结构形式;高超、精湛的演奏技巧;而且透过这完美的表层结构,蕴藏着极深的内涵。

以上列举的三首钢琴协奏曲,在艺术成就上达到了18世纪器乐创作的高峰,在莫扎特近六百首各种体裁作品中具有重要的特殊地位。但值得一提的是,莫扎特对协奏曲的爱好与其对歌剧的兴趣并行不悖,终其一生。1767年当他写出自己第一首钢琴协奏曲(K 37)的时候,他的第一部歌剧《愚蠢的伪善者》也问世了;而1791年临终前,在他的《天鹅之歌》中,《B大调第27钢琴协奏曲》(K 595)又与他的最后一部歌剧《魔笛》交相辉映,作为他30余年创作生涯的光辉终结。

古典协奏曲与歌剧是最为接近的两种音乐体裁。(在《莫扎特之旅》的音乐节目中二者总是交织进行)它那主调音乐的写法和突出一条单旋律的织体及那种以乐队全奏为引

素描:李培戈

子的协奏曲的第一乐章与歌剧中的返始咏叹调的相似之处,使莫扎特在这二种体裁的创作中相得益彰。

三、莫扎特钢琴协奏曲的深远意义

海顿、莫扎特、贝多芬是18世纪古典主义时期创作独奏协奏曲的最重要作曲家。莫扎特不仅天才地继承和发展巴赫和海顿等先驱的创作成果;而且还为贝多芬及其后浪漫乐派的钢琴协奏曲奠定了基础。使协奏曲这种重要的器乐体裁,在至今二百年的各种体裁音乐创作中焕发着夺目的光辉。

^①维瓦尔第率先在自己的协奏曲中采用了快、慢、快三乐章的形式,艾曼纽埃尔·巴赫在第一乐章中用了奏鸣曲式和双呈示部原则;克里希安·巴赫又在奏鸣曲式中加入了第二主题。但这些只是试验性的萌芽。既未定型也并未风行起来。

^②见耶·斯·贝尔梁德著《莫扎特传》第3页,人民音乐出版社1956年。

(责任编辑 杜庆云)