

旧曲翻作新丝管，当年哑韵绕今梁：伊斯特凡国王序曲的前世今生

casevan

摘要：本文讨论了匈牙利著名音乐剧伊斯特凡国王的对贝多芬为同名剧本所作的配乐Op117当中序曲的重用。通过对贝多芬Op117与伊斯特凡国王的创作背景与年代的对比，对这一重用行为表示的致敬内容进行了讨论。本文认为致敬的重点在于题材与纯艺术价值，而不是剧本本身的政治含义。对该音乐剧的成文讨论在中文范围内并不多见，本文意在对此一缺口进行部分补充。

关键词：伊斯特凡国王；贝多芬；斯蒂芬国王；音乐剧

Abstract

This article gives a brief discussion on the fact that in the rockopera *István, a király*, the overture of Beethoven's Op117 is reused as an opening. The discussion is based on the compare on the background and time period of the composition of these two plays. Result draws that this quotation is emphasized more on the art value and theme, but not the political implication. This article serves also as a supplementation on the currently deficient Chinese discussion on *István, a király*.

Résumé

L'ouverture d'Op117, l'un des travaux le moins pratiqué aux publiques de Beethoven, est réutilisée dans l'opéra rock modern *István, a király*. Une discussion sur telle salutation aura lieu dans cet article. Elle est composée d'un point de vue artistique et de thème commun, mais pas originée par un sens politique. Cet article sert aussi à une supplementation aux matériaux sinophones rares sur le musical *István, a király*.

1 引言

稍快的行板（虽然乍一听起来几乎是轻快的），降E大调，管弦乐队齐齐奏鸣。这便是匈牙利最成功的音乐剧之一，伊斯特凡国王的开场篇章。从音乐风格方面而言，它虽然相较一般印象中规整的古典交响乐更为活泼而具有（外国观众一时无法辨认出具体来源的）民族风情，但与其后响起的当代气息十足的摇滚风格乐曲们一比，还是显得相差甚大，一如从马车上探出头来的贵族少女，被策马狂奔的勇健骑手们掀起的野性之风轻轻带起面纱一角。

尽管有着同样的创作主题，一百七十余年的时间差始终是难以掩盖的，更不提迥异的创作背景与意图。开场曲目是摇滚音乐剧伊斯特凡国王中唯一一首并非出自Szörényi之手的作品。它是音乐巨匠贝多芬于1811为一部同样以圣伊斯特凡为主题的戏剧所作的系列配乐中的序曲，是那一套乐曲当中唯一还会偶尔被公开演奏的部分；其余的，则可说是几乎彻底地埋在了历史的尘埃当中。

贝多芬为之作曲的剧目名为斯蒂芬国王(如译为匈牙利语,则与伊斯特凡国王同名;但为表述方便起见写为斯蒂芬国王,后同)。

本文将对贝多芬这首知名度不高的作品进行介绍性的描述,并对音乐剧的配乐选择当中的这一致敬行为进行讨论。

2 前序作品介绍

2.1 斯蒂芬国王的创作政治背景

十九世纪初,匈牙利人的独立民族意识开始萌芽。时任末代神圣罗马帝国皇帝、奥匈帝国统治者弗朗兹二世对此采取了一种较为怀柔的手段,即从文化方面予以引导、安抚与软化。1808年在佩斯市(今布达佩斯的一部分)由皇帝赞助兴建的大剧院便是这种策略的产物之一:它的另一重目的在于宣彰匈牙利对奥地利皇室的忠心^[1]。1811年,剧院完工。皇室为了它的开幕仪式而向两位时下知名的艺术家下了订单,定做了两部政治意味浓厚的音乐剧作品:斯蒂芬国王,与雅典的废墟。

需要指出的是,这里的“音乐剧”与今天的rock opera相去甚远,更恰当的表达应该是“歌唱剧”,一种早期的德国表演形式:将诗歌配上音乐之后以歌曲方式演唱出来,而对白吟诵交织在幕与幕之间。非常适合两位接下政治任务的德语系艺术家各自发挥:剧本作者科策布在诗歌方面确实水平不赖,乐曲作者贝多芬也正充满热情地要在歌剧方面大展身手^[2]。对真正的幕后推手而言,这一组合正是达成他设想目标的理想人选。以优秀的德语歌剧作为佩斯剧院的开幕大戏,是为将它建设成高水平德语歌剧中心打下良好基础,以增进德语艺术文化在布达与佩斯地区的凝聚力与影响力,从而去巩固讲德语的奥地利皇室在这一地区的统治强度,聚拢民心。

2.2 斯蒂芬国王的创作过程

向两位作者提出的要求:以匈牙利民族故事为主题进行创作。科策布的初始计划是一套系列历史三部曲:

-斯蒂芬国王。主要人物即第一位接受教皇加冕的马扎尔国王圣伊斯特凡,戏剧内容基本以歌颂他平定全国,治理调顺的功绩为主。

-贝拉四世的闪击。讲述了十三世纪马扎尔公国国王贝拉四世——当时欧洲大陆反抗蒙古汗国的旗帜性人物——在窝阔台去世后反击蒙古人的入侵,将他们赶出了匈牙利的领土,并重建了城市的故事。

-雅典的废墟。古希腊女神密涅瓦从两千年的沉睡中苏醒后,震惊地发现她钟爱的雅典已经被土耳其人毁灭。在赫尔墨斯的指点下,他们一起来到了匈牙利,靠着哈布斯堡皇室的支持,在此建起了全新的雅典。

从这三部戏剧的情节设计上可以看出，它们均是政治意味非常浓厚的作品。虽然从题材上看，它们贴近、讨好匈牙利人的意图非常明显，但这不过是醉翁之意不在酒罢了。更深地挖掘后，对奥地利皇帝的谄媚便十分明显。情节上它们歌颂着哈布斯堡，将奥地利皇室描绘为匈牙利人宽容、大度的统治者与保护者：他们不否认、甚至对匈牙利的传统文化与首领(当然，是那些心向欧洲与教廷的头人)摆出一副欣赏与赞同的态度。然而最为权威、最有力量、受着至高爱戴与欢呼的位置仍然属于这一在老欧洲开花散叶的古老皇族：匈牙利人的伟大由他们继承，匈牙利人的勇武是为了守护他们，匈牙利人对他们的忠诚加上他们的帮助让这片土地上重开古典之花。

先天的根基不足使这一项目的实施从一开始就波澜不断。贝拉四世的本子没能通过审核，奥地利人认为它有搬起石头砸自己的脚的风险：毕竟弗朗茨二世本人就曾在拿破仑的震慑下两度从维也纳逃跑。通过了政审的两个本子进入了接下来的流程，但贝多芬的谱曲进展也不能算得上顺利。它在作曲家当时工作的优先级中排得不是太高，而且它必须要能迎合目标观众，即操匈牙利语的马扎尔人的喜好。在民族风味与交响乐曲的体裁特点当中找到平衡的这一过程中，贝多芬颇为挣扎，最后选择了从节奏而非旋律的角度来体现其马扎尔色彩的做法：乐曲以舒缓的节奏开场，随后将这一乐段以加快节奏变奏的形式复现。这种慢-快-慢-快式，相互交错的节奏变化贯穿了整首序曲。而这正是匈牙利本族传统舞蹈在音乐方面的主要特点之一。对匈牙利人（即使是现代的匈牙利人）而言，从中捕捉到熟悉的气息几乎是个下意识的动作。

2.3 斯蒂芬国王产生的后续影响

经延期之后，佩斯大剧院的开幕仪式还是举行了。根据作曲家本人的书信内容来看，分别作为开锣剧目与大轴剧目的这两部歌唱剧广受好评，得到了现场观众十分热烈的反响，让贝多芬本人有了与科策布继续在含有匈牙利元素的舞台演出方面继续进行合作的念头。他甚至给出了一个具体的提议：以匈王阿提拉的生平为素材写一出剧本^[3]。然而后人未能看到这一提议的任何进展得以留存。随着科策布本人于1819年被政见不同的大学生刺杀于家中，这一系列相关事件便也只能彻底告一段落。

尽管这一剧目在当时得到了观众热烈的反馈，但随着时代的变迁，它很快沉寂：剧本未被收入科策布后来的任何被译成外语的选集当中，Op117则是贝多芬作品中在公开场合被演奏的频次最低的那一部分。

3 致敬行为

3.1 两部作品创作背景的对比

1812年首演的斯蒂芬国王与1883年首演的伊斯特凡国王，在创作背景方面存在以下异同：

相异点：

(1) 斯蒂芬国王是一部由没有匈牙利文化背景的外国人创作的剧目，它的作者也对宣扬匈牙利民族精神没有任何兴趣。伊斯特凡国王则是匈牙利人自己创作的剧目，对马扎尔人历史中部分故事的复现是其重要目的之一。

(2) 斯蒂芬国王的政治色彩是鲜明的，或说是明确提出并体现的。如前文2.2中所描述，它是亲哈布斯堡的。而伊斯特凡国王虽然被评论界和观众加上了不少政治观点，然而它本身，至少从作者的出发点而言，是不具备政治性的^[4]。

(3) 斯蒂芬国王是为佩斯大剧院开幕仪式而特别创作的，在创作过程中受到题材与时间方面的限制；伊斯特凡国王脱胎于作者本人的主观想法，在这两方面更多地着眼于现实可行性，而非甲方的固定要求。

(4) 斯蒂芬国王虽然也以伊斯特凡的生平作为素材，但他的生平仅仅是创作的原形，剧情创作中加入了与现实贴近、努力与现实相互映射的部分。伊斯特凡国王在历史事实上所作的自由发挥更多地是出于艺术创新与艺术探索的需要，从作者的主观意愿方面而言没有映射现实的意图。

相同点：

(1) 它们诞生的时候，都恰逢匈牙利人的民族意识的上扬起步时期(虽然起步之前的民族意识水平不同)，因此均在一定程度上客观地对此有所体现。

(2) 当局对它们的态度，或说准许这两部作品公开上演的原因之一，都是将它们视作这一上涨的民族情绪的宣泄口，从而进行缓则，达到怀柔的目的^{[1][4]}。

(3) 它们都是以圣伊斯特凡王为主题展开的舞台音乐表演创作。这一锚基是相同的。

(4) 它们的目标观众都是匈牙利人。且从整体而言，目标观众对戏剧中故事所发生立足的那段史实的了解都并不多甚至可以说是很少^[4]，因而赋予了创作者较大的自由发挥空间，不需要死扣真实历史去进行创作。

3.2 致敬行为

Szörényi选择了贝多芬Op117，即斯蒂芬国王一剧的配乐部分，的序曲来作自己创作的同名同体裁音乐剧的开场曲目。可以肯定的是，这一举动并非无意为之。其背后原因是值得进行探索的。

对Op117序曲的音乐美感的欣赏可认为是最首要的原因。尽管后世的评论家们普遍认为Op117在贝多芬的作品当中属于平庸、次要的一类，但考虑到贝多芬本人非常高的平均作曲水平，客观来看，Op117，尤其是当中的序曲，仍然算得上是佳作。它较好地完成了将匈牙利独特的民族风格与古典交响乐器融合起来的任务，以清新的曲调带起渐响，让音乐以舒缓的方式逐渐充满整个空间。在音乐家凯勒看来^[5]，在Op117中甚至能找到贝多芬在其后所作的，著名的第九交响曲当中十分特别的某些技法与曲调的雏形。在伊斯特凡国王当中借

用Op117序曲，无疑对提高全剧的音乐价值是有所裨益的。

对题材的欣赏也是原因之一。如2.2中描述，斯蒂芬国王是科策布构想中的匈牙利历史题材三部曲的一部分，从上演时间上而言是其中的头炮。而伊斯特凡国王也正是Bródy与Szörényi合作的一系列匈牙利历史题材音乐剧的开端，其中影响较为深远的三部(伊斯特凡国王、上帝之剑阿提拉、与您同在)也被爱好者们私下冠以三部曲之名。尽管两代作者构思的出发点与架构剧情的方式都较为不同，但其属于艺术的灵魂仍然是有共通点的。以借用其中序曲的方式，向近两个世纪前计划作题材类似的三部曲的前辈隔着遥远的时空致敬，是一个较为合理的推测。

从2.2中陈述的历史背景与3.1中进行的对比分析可以看出，伊斯特凡国王的作者对斯蒂芬国王的创作背景与政治含义即使不是激烈反对，至少也是相左的。作为在苏联影响下成长，当时正站在民族独立意识复苏风口的两位作者而言，认为他们会对哈布斯堡皇室借匈牙利伟人事迹来巩固自身统治的合理性这一行为持赞同态度，显然是不合适也不合理的。这一点可以从两部作品在情节的安排重点方面的不同看出来。因此可以认为，斯蒂芬国王的政治含义不属于Bródy与Szörényi想要致敬的部分。

4 结论

伊斯特凡国王一剧的作者创作过程中史海钩沉，借用了贝多芬作品当中知名度非常低但题材与剧名相同的Op 117序曲作为本作的开场曲目。这一致敬行为的出发点大致可被概括为：(1)对其纯粹音乐价值的欣赏；(2)对在同一题材上进行舞台表演创作开拓的前辈的致意。

参考文献

- [1] Rumph, S. (2004). Beethoven after Napoleon: political romanticism in the late works (Vol. 14). Univ of California Press.
- [2] Mathew, N. (2013). Political Beethoven. Cambridge University Press.
- [3] Van Beethoven, L. (2013). Beethoven's letters. Courier Corporation.
- [4] Jávorszky, B. S. (2002). "István, a király - Koppány, a szupersztár". Népszabadság.
- [5] Keller, James M. (2013). "Beethoven: Overture to King Stephen, Opus 117". San Francisco Symphony. Archived from the original on 21 January 2014. Retrieved 13 February 2015.