天才之于理想

《英雄交响曲》赏析

姓名: 李承昊

学号: PB22000122

时间: 2023.12.12

目录

1	引言	3
2	第一乐章 2.1 战斗的主题	
3	第二乐章 3.1 葬礼进行曲	
4	第三乐章 4.1 谐谑曲	
5	第四乐章:《普罗米修斯》赞歌与变奏	9
6	结语 6.1 《英雄交响曲》的总结	10 12
7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14

1 引言

在真正开始写这篇文章之前,我其实在肖邦的《革命练习曲》与老贝的《英雄交响曲》两个主题间纠结良久。仍然记得,当您在黑板上写下"浪漫""革命"两词之时,大脑中条件反射般出现的是"鲜花丛中的大炮"肖邦与他家喻户晓的这部练习曲。但当我走在安静的楼道中,反复品味您给出的这个主题时,方才意识到我一直以来的偶像拿皇与贝多芬题献给他的这部交响曲才更接近"革命与浪漫"的内核:肖邦的浪漫与他经历的华沙革命是分立的,假若硬要联系这两个主题,不过是苍白地把它们"加"了起来,而没有任何深层的意义得以挖掘;而拿破仑,作为法国大革命最终的建筑师,启蒙思想最伟大的传播者,他的浪漫是在革命中得以贯彻,而革命也在浪漫中得以升华。毋庸置疑,浪漫的内核是理想主义,而拿破仑与贝多芬正是那个时代最闪耀的两位理想主义者,浪漫与革命交织,无疑是最好的主题。

论文将会以英雄交响曲的每一乐章作为一节,以简短的曲式结构分析作为脉络, 我对每段乐思的感受作为主体,辅以(我作为历史爱好者)结合启蒙时代的一些 讨论,最后进行对整章叙事与情感的一个总结作为结束。

2 第一乐章

2.1 战斗的主题

第一乐章的规模盛大宏阔,有史诗般的风格和高贵的主题,其配器规模之大,只有贝多芬自己的第五和第九交响曲可以与之媲美。

乐曲一开始,便是乐队全奏的两个雄伟而严厉的顿奏和弦,犹如石破天惊般力道万钧,吸引了全场听众的注意力,同时奠定了整个乐章强力的基调。

紧接着便是大提琴主奏的第一主题,随着演奏的推进,音域与音高逐渐扩大,直至乐队全奏,聚合成一股势不可挡的激流,像号角一样悠扬,具有英雄的气概,走向斗志昂扬的高潮。在我的脑海里,仿佛是一支队伍从乡间缓缓走出,越过小溪与山丘,在一望无际的平原上行军;又像是英雄从美好的童年一点点成长为身经百战的大将军。这个主题最终在一段稍显混乱的齐奏中结束,像是军号齐鸣,展现出战斗前笼罩的极度紧张的情绪冲突。

经过一段发展,呈示部由双簧管、单簧管及长笛依次奏出新的动机,第二主题舒缓而温暖,如春风一般和煦,听众紧绷的神经愉悦地舒展了开来,为展开部的强力演奏增势。这一部分仿佛平原上的初晨,为紧张不安的战士们提供了少许的慰藉。当然,单纯理解为结构与感情上承上启下的过渡也未尝不可。

木管乐器的安静和弦之后,画风陡变,出现了大段切分的强音,让人感受到一种不可遏制的力量,仿佛是胜利的呼喊,但也像英雄意志的宣言,在这里达到了全章情绪的最高峰。何为浪漫? 浪漫是狂飙突进,是火山爆发,这火山的外壳由自由的思想构建,喷涌的岩浆则尽是美好的情感与高尚的理想。这强力的齐奏,每一声都打在了听众心脏的最深处,使人热血沸腾,仿佛有无穷的潜力,来为为美好的生活而奋斗。而在我看的柏林爱乐的演奏中,这段最出彩的则是卡拉扬对这种力量的演绎,堪称绝唱:在胜利的号角声一步步到达最强音的过程中,他全身摆动的幅度也随之越来越大,最后他的手臂张到了一种难以想象的程度,用自己的身体和音乐一起展现出一种非凡的张力,共同呈现出隽永的艺术。

展开部长地出乎意料,其复杂程度也不遑多让。在重复听了 N 遍之后,大致可以感觉出在十多段截然不同的旋律的交相辉映中,实际上是两个对立主题轮番登场。激烈的对抗展现出英雄复杂的多方面的心理斗争,时而奋起,时而沮丧,时而肉搏血拼,时而春光融融……我们值得相信,在贝多芬写下这一段时,在他脑海里必定是存在一个戏剧性的故事在不断演进,也许是某个他熟读的古罗马英雄史诗,或许是拿破仑在土伦战役中的传奇表现,至今已不得而知。但交响曲给人形而上的激励是亘古不变的,这便是艺术迷人之处。

再现部本无甚好讲,借此段说一个有趣的发现:在展开部与再现部不同旋律的百花齐放中,一段优美积极的主题一再出现,时而为背景,时而为主奏,细听方能发现。弹幕有大神说这段在第一、二、三以及最后的第九交响曲中都有出现,看来贝多芬自己也对这段天才的创作也难以忘怀啊!确实,这段旋律使我印象之深,只有《沃尔塔瓦河》的那史诗般的主题方能媲美。而《英雄交响曲》单把第一乐章拿出来,比之《沃尔塔瓦河》也未见逊色。

2.2 第一乐章的总结

如果说启蒙运动与人文主义有一对儿女,那必然就是浪漫主义与法国大革命。有史以来再无这样一段时期,人们如此地珍视自己的价值,如此的自信天堂就在眼前:牛顿与培根在自然与理性方面做出的巨大突破,使得人类对自己的力量有了从未有过的自信;文艺复兴的人文思潮解开了神恩的重负,彻底转向了尘世的幸福。"圣代复元古",贝多芬沐浴在启蒙的思潮之中,幻想传说中的英雄,阿喀琉斯、赫克托尔(贝多芬对古希腊的史诗非常痴迷,我相信这便是他心中的英雄形象)复生,带领人们战胜封建,走向理性所指引的天堂。

这梦想成真了! 拿破仑,一个从科西嘉走出的反叛者,有着赫克托尔的勇气,阿喀琉斯的战功,带着普罗米修斯的志向,俄耳普斯的魅力,戎马倥偬,战无不

胜,将民主的火种散播到整个欧洲。可以说,虽然当时贝多芬还未见过拿破仓,但他的心已经被彻底俘获了——个完美的英雄。我似乎可以看见,在拿破仓横扫欧洲的同时,贝多芬在千里之外逸兴遄飞,挥毫泼墨,为其写下伟大的颂歌。常有人非难浪漫主义,称其为空中楼阁,虚无缥缈。然而事实恰恰相反,真正的浪漫主义,从其产生的那一刻起,即是建立在最高尚、最美好的东西之上:自由,爰情,民主,希望,代表着人类内心最深的渴望,能够激起无穷的力量。我相信,《欢乐颂》奏响之际,爰好和平的人将倚声而和;《国际歌》响起之时,坚定的社会主义者会落下热泪;这激励是不可估量的。贝多芬写下《拿破仓·波拿巴大交响曲》,既献给这位伟大的人物,也是为每一位投身革命的民主战士而作。

3 第二乐章

3.1 葬礼进行曲

如果把整部交响曲比作一场歌剧,那第二乐章则是倒序的蒙太奇。葬礼交响曲,作为一个较为常见的严肃主题,与我们中国人的记忆中锣鼓喧天的神调、或是呕哑嘲哳的哀乐截然不同,在这里更多地是对逝者一生功绩的抒情演绎。整个个乐章是慢板,c小调,2/4拍,交响曲第二乐章历来以抒情性与歌唱性见长,为英雄奏出了一曲悲壮的挽歌。

由弦乐器在弱音奏出第一主题哀婉沉痛,随后整个乐队反复一遍,极弱的附点音符的一遍遍行进,让人仿佛看见送葬者抬着英雄的棺椁,挟着悲痛带来的万钧之势,沉默而缓慢,但又不可阻挡地向前。这段主题成功塑造了压抑悲痛的气氛,使听者陷入缄默与哀思之中,完美契合了葬礼的主题。随后转入大调,加入了管乐器,双簧管的主题更加凄凉,使现场的气氛低到冰点。

第二主题转入明亮的 C 大调,双簧管嘹亮的音色暂时驱散了悲痛,长笛和大管奏出号角般的旋律,再次使我们想起了战场上的英雄,他们用身体的死亡换得了灵魂的永生,用血肉为人民赢得了自由与民主,他们永远存活在人们的心中。这飘逸着慰藉与静谧之美的音调仿佛是在追思英雄往昔的欢乐一般。

在再现的段落中,贝多芬写了一个增强了对英雄丰功伟绩缅怀的赋格段,接引上面的情绪而将悼歌转变为了颂赞。本段的最后,人们向英雄作最后的告别,音 乐重新转向断断续续的呜咽,仿佛泣不成声。

3.2 第二乐章的总结: 艺术的时代性

近日沉潜于交响乐之中,逐渐悟出一个道理:音乐的欣赏并不是听到了什么,而是想到了什么。这个想法非常朴素,但对于音乐造诣不深的我却是一种心理的慰藉与思想的解放,得以抛开于蛛丝马迹中苦苦追寻复杂曲式的折磨,心安理得地放松体会交响乐带来的共鸣。

在听第二乐章的过程中,萦绕我心的却是另外一篇浪漫主义的伟大的作品——普希金《致大海》,请允许我在这里大段地引用这首杰作,因为不论在创作时间还是创作背景,思想内核或是情感表达上,这一组表现形式截然不同的作品展现出了不可思议的相似度。即使有人宣称它们本是一体,我也不会有丝毫怀疑。事实上,随着葬礼进行曲的缓缓推进,我的内心也在悄无声息地吟诵:

再见吧,自由奔放的大海!

这是你最后一次在我的眼前,翻滚着蔚蓝色的波浪,和闪耀着娇美的容光。好象是朋友的忧郁的怨诉,好象是他在临别时的呼唤,

我最后一次在倾听

你悲哀的喧响,

你召唤的喧响。

你是我心灵的愿望之所在呀!

我时常沿着你的岸旁,一个人静悄悄地,茫然地徘徊,

还因为那个隐秘的愿望而苦恼心伤!

.

在你的荒漠之中,有一样东西 它曾使我的心灵为之震惊。

那是一处峭岩,一座光荣的坟墓……

在那儿, 沉浸在寒冷的睡梦中的,

是一些威严的回忆;

拿破仑就在那儿消亡。

在那儿,他长眠在苦难之中。

而紧跟他之后,正像风暴的喧响一样,

另一个天才,又飞离我们而去,

他是我们思想上的另一位君王。

为自由之神所悲泣着的歌者消失了,

他把自己的桂冠留在世上。

阴恶的天气喧腾起来吧,激荡起来吧: 哦,大海呀,是他曾经将你歌唱。 你的形象反映在他的身上, 他是用你的精神塑造成长: 正像你一样, 他威严、深远而阴沉, 他像你一样,什么都不能使他屈服投降! 世界空虚了……大海呀, 你现在要把我带到什么地方? 人们的命运到处都是一样: 凡是有着幸福的地方,那儿早就有人在守卫: 或许是开明的贤者,或许是暴虐的君王。 哦,再见吧,大海! 我永不会忘记你庄严的容光, 我将长久地,长久地 倾听你在黄昏时分地轰响! 我整个的心灵充满了你, 我要把你的峭岩,你的海湾, 你的闪光, 你的阴影, 还有絮语的波浪, 带进森林, 带到那静寂的荒漠之乡

双簧管低沉婉转的声音逐渐消失在空荡的教室里,但黄昏时分的轰响长久地萦绕在每一个为自由而战的革命者的心中。我逐渐意识到,被公认为伟大的作品,从来不能脱离其所处的时代而谈论其价值;杰作赋予了一个时代的精神,时代回馈给它非凡的意义:《神曲》如果失去了人文主义的滋养,便不过是一个有趣的幻梦;《浮士德》假若离开了启蒙思想与唯理主义的诘问,则只能作为一部冗长的剧本;想象一下,如果《英雄》是在近现代被人创作,则大概也不会负如此盛名。但在那时,它作为革命的号角感染了一代人,因而能够作为伟大的作品被永远传颂。

还记得第一次接触交响乐时,我和朋友一致认定其并不悦耳。是啊,交响乐并没有艺术歌曲那样优美的旋律,也没有流行音乐这般直白的情感表达,但它是艺术本身,而音乐只是他的载体。孔子在齐闻《韶》,三月不知肉味,他是在品味声音的精彩吗?当然不是,吸引他的是舜的美德与幻想中的礼乐。《致大海》与《英雄》的这段葬礼进行曲,好似"英雄的悼念"这个主题在"音乐"与"诗歌"两个

不同表象下的呈现, 因而结合地如此自然, 如此融洽。

4 第三乐章

4.1 谐谑曲

在第三乐章,贝多芬没有使用比较常见的小步舞曲,但快速三拍子的 b_E 自然大调明亮欢快,同样表达了活泼愉快的情感。

这一首英雄主题的谐谑曲就具有大革命时代群众欢乐舞蹈的轮舞曲的性格,大开大阖,流畅自然。这个乐章一扫第二乐章的悲伤,开始便由弦乐奏出一个轻快而有朝气的旋律,仿佛走在清晨的大道上,初升的太阳照在脸上,今听众神清气爽。

接下来,主奏乐器逐渐从弦乐向管乐过渡,旋律给人的感觉也从轻快转为坚定,这个乐章的中段是一段欢乐积极的军号主题,圆号大气磅礴的合奏宣告着这种趋势达到顶峰。随后,管乐的声音逐渐衰退下去,仿佛大海的退潮,轻快的舞曲重新将欢乐的场面呈现。

这一段究竟展现了什么,历来众说纷纭,比如有人认为是"一队虔诚的民众,在革命胜利之后,走到为英雄而立的耸入云霄的纪念碑前,献上花圈与鲜花"我完善了这种想法:在革命胜利的纪念日上,这队人从清晨山下出发,看到四周起舞庆祝的人们,也受到了感染与激励,于是加快了登山的脚步;随着逐渐接近顶峰,山势愈加陡峭,因而节奏越来越严肃而压抑;当登上山顶,真正面对着英雄的纪念碑时,这种严肃庄重也达到了顶峰,军号齐鸣暗示着对英雄事迹的回忆;下山的路走起来非常放松,人们重新为欢乐的气氛所鼓舞,加入到庆祝的人群中开始了真正的狂欢。

4.2 第三乐章的总结: 浪漫的本质是人文精神的回归

当然,音乐指代的对象有时并不那么具体,于表现的细节上斟酌实非必要。在艺术创作的高度上,我认为这章是一个视角从近处慢慢拉高再回归的过程:轻快的舞曲代表着英雄为人民带来的美好尘世生活,战斗的号角则是英雄的意志与精神为世人做出的表率。事实上,西方思想的核心问题就是处理理念与现实的关系。在西方历史上的几乎所有时间点,这个问题的答案都是"平衡与中庸",只有两个昙花一现的时期除外,希腊时代与启蒙时代:在理性与科学的照耀下,人类对自身是如此的自信,因而敢于复兴古希腊悲喜剧中的浪漫与理想的精神,和庄重深邃的人文关怀,这在百年前是连想都不敢想的!贝多芬的交响曲,高贵大气,使人不由肃然起敬,这种威势自从黄金时代后已千年不复了!在他之后,人们方才

发现音乐的主题与表达可以如此深刻,华美。开千年之颓波,荡后世之无垠,巴赫将音乐完善成艺术,而贝多芬将它推向最高峰,音乐之圣,当之无愧!

5 第四乐章:《普罗米修斯》赞歌与变奏

第四乐章是极快的快板乐段,由大量轻快的主题共同构成自由变奏曲形式。

第四乐章的开头有一个光辉灿烂、声势浩大的前奏句:弦乐器在快速的下行疾 奔之后,乐队全奏出强烈的和弦,表现出激烈的感情与胜利的狂欢。预告着交响 曲的终章将会是英雄光辉的赞歌。

第四乐章变奏曲的主题源自贝多芬 1802 年创作的降 E 大调钢琴变奏曲,先是由弦乐器轻柔地拨弦齐奏,两乐句各自反复一次,反复的时候木管乐器迟半拍出现,造成了回声的效果。这是一个轮廓清晰、节奏鲜明的主题,表现出英勇、机智、果敢的豪迈气概;虽然轻轻奏出,但却浑厚典雅,蕴含了巨大的力量。

在接下来的变奏中,这个主题在低音部分出现,在它的背景上,每一个变奏都创造出一个新的形象。贝多芬对变奏曲作出了天才般的创新发展,不再是单纯的技巧性变奏,而是性格变奏,在"英雄"交响曲的末乐章中,仿佛是在一帧帧地展现英雄的一生,每一个变奏都创造出了一个迥然相异新的音乐形象。

这个变奏用不同的方式进行了十次,然后转入结尾的急板,疾风暴雨般的旋律将全曲推向最后的胜利高潮。

"第一变奏中由第二小提琴演奏主题,第一小提琴和大提琴分别在主题上方和下方加上不同的对位旋律。

第二变奏的主题旋律由第一小提琴来呈现,第二小提琴、中提琴和大提琴则在主题旋律下方用充满活力的三连音节奏来伴奏。

第三变奏出现了一个新的主题旋律,这个旋律出自贝多芬 1801 年所创作的舞剧《普罗米修斯的造物》(op.43)的终曲中,描绘了普罗米修斯与他的生民们载歌载舞的欢庆场面。贝多芬在一年之后创作的"英雄"变奏曲中首次将"英雄"主题与"普罗米修斯"主题融合起来,构成了第三交响曲终乐章的雏形。这个旋律("普罗米修斯"主题)和上面所说的低音部("英雄变奏曲"主题)相结合。这是一个抒情的曲调,充满了光辉和温暖。

经过短暂的过渡后,第四变奏转入 c 小调,用赋格段的手法来自由展开:高音、中音和低音弦乐器依次奏出主题和答题,乐器逐渐增加,声部逐渐累积,热情一步一步地高涨起来。

第五变奏由 b 小调转入 D 大调,第三变奏的新旋律("普罗米修斯"主题)又和新的低音相结合,反复时加上了十六分音符的对位,以后又改为三连音的节奏。

第六变奏在 g 小调上出现了法国资产阶级大革命时期流行的进行曲节奏,和原有主题的片段相结合。这种进行曲的节奏由一长一短的附点音符所构成,表现出强烈的斗争情绪。

第七变奏具有发展部的性质,开头有些像第五变奏,但改为了 C 大调,后来转入 E 大调,又用赋格段的手法处理,但主题是第四变奏的反行,旋律的音程相同,但旋律进行的方向相反。在这一变奏中,声部的累积和热情的高涨比第四变奏更进一步,形成了整个乐章的高潮。

第八变奏回到 E 大调,旋律重新变得舒缓而沉寂,似乎是热情的高潮之后沉静的思索。这里的速度降为行板 (Poco Andante, ♣=108),深刻的抒情乐句使人沉浸在回忆之中。

第九变奏是第八变奏的继续,"普罗米修斯"主题在低音区响亮地奏出,伴以 十六分音符的对位。

第十变奏在 A 大调上出现,后来又转入 g 小调,"普罗米修斯"主题先用切分节奏加以装饰,然后自由发展,进入高潮后又急转直下,声音变得极其微弱,几乎不可闻,最后只剩下了主题旋律。这是贝多芬最常用的象征,两个互相对立的元素互相对抗,一个较弱,一个较强,但在竞争的过程中,力量的对比逐渐发生变化,最终迎来光辉灿烂的胜利。"

这段变奏过于复杂,冒号内引用了《交响音乐鉴赏》的评论作为赏析。

6 结语

深夜总能展现情感最细腻的那一部分,漫天落雪也吸收了所有的杂念,空无一人的图书馆回荡着《夜曲》那优美的旋律,这一切使我思绪万千:

艺术,即是目的。一切艺术作品,都是目的的载体。或者说,艺术是创作者本身意志的表达,而作品的内容则是创作者人生经历的映照。因此,我们用以衡量一部作品的标准,只能是其"目的"的深度与其在这个主题下的表现力,就今天所听的两段而言:柴六深沉悲怆,令人仿佛在欣赏一篇悲剧性与思想性兼具的伟大史诗,在前者上达到了顶峰;而"自新大陆"交响曲旋律具有奇异的美感,在忽高忽低的变化中透露出淡淡的忧伤,第一次听完这段旋律后,我因无法遏制地回想家乡、童年与老朋友而久久不能入眠,其表现力无与伦比。

因此,近代音乐演化的历史,就是不断改变音乐的形式以适配更广阔的主题、 得到更强表现力的历史。

巴洛克时期,音乐与其说是艺术,更像是一种复杂的技术:这段时期的音乐建立在数学基础之上,对乐曲的形式与所谓声音的"和谐"提出了极高的要求;这种

对完美形式的追求极大地限制了情感的表达,作曲家斟酌旋律的精致与华美,音乐的表现力很大程度上依赖华彩乐段与演奏者自发的呈现。

1748 年,庞贝古城被发掘,大量的雕塑建筑艺术作品重见天日,标志着"古典"重新为世界所认识。希腊罗马的风格简朴、宏伟、宁静、优雅,很快便成为了艺术创作的典范:高乃依的悲剧即使假托埃斯库罗斯亦毫不逊色,卢浮宫对古典柱式与对称技法的运用甚至超越了希腊的大部分神庙。在音乐与美术的创作上,创作者为复古启蒙的思潮感染,逐渐远离了艺术形式所带来的种种限制,尝试着将音乐本身的表达发展到从未有过的高峰。这段时期的代表作品,如《惊愕交响曲》,在旋律与结构的华美程度上难以与巴洛克与洛可可时期相匹,但其实这正是其超越性的表现:具有思想性的作品不可能拥有完美的旋律演进,它必然需要适当的冲突来表达复杂的情感。音乐开始从献给王公贵族的"Trick"转变为有宏大叙事的"Art",这是一次真正的飞跃。

如果把古典主义比作黑白胶片,那么浪漫主义作品就好比色彩艳丽的水彩,在理性的基础上重新描述激情,自由与奔放。

浪漫,虽冠以"主义"之名,实则为一最先萌芽于文学创作中,但对音乐创作影响最深远的流派,主张自由不羁地表现人的情感。而这一流派的兴起是与法国的大革命相辅相成的。因为只有这样一个动荡革新的时代,才能为浪漫主义的创作提供足够的激情与主题,同样,只有强力、矛盾而饱满的浪漫主义主题,方可以得到为自由为真理而战的民众的共鸣。

《英雄交响曲》便是在音乐艺术处在如此关键的一个转折点——法国大革命达到高潮,狂飙突进运动的巨浪席卷欧洲大陆之时,贝多芬做出的一个伟大的变革。

"浪漫主义"的原意便是希腊罗马时期的英雄史诗风格,而《英雄交响曲》不仅有着英雄史诗的雄伟气概,在曲式结构上也进行了非常大胆的尝试,比如前面所述的"长到出乎意料的展开部"与在第三乐章对大革命时期民间舞曲的运用等等。

上面的这些尝试只是海面上可见的波浪,这部交响曲划时代的意义来自于它深藏于海底涡流间的思想性。可以说,这是第一部完全为艺术家自己,为他心心念念的人民创作的,自由的音乐,因而在历史上有着里程碑式的意义。

海顿,莫扎特时期,音乐家还完全属于工匠艺术家,通过为宫廷贵族演奏维持生活。这是处于市民阶层还未崛起,黎明前的黑暗的时代背景所决定的。莫扎特一生都在为打破这一桎梏,希望能够自由地创作交响曲,但他终究英年早逝,败在时代的浪潮之下了。

贝多芬是幸运的,1789年以来的大革命不仅为他打开了莫扎特梦寐以求的创作空间,也提供了宝贵的素材与创作激情,而这正是浪漫主义形成的土壤。

前文已经指出,浪漫主义的内核是理想主义,浪漫主义的表现力与理想的高度、以及对这个目标的坚定程度息息相关。幸运的是,这个昙花一现的时代,在伏尔泰、孟德斯鸠等人划时代思想的推动下,全法国,甚至整个欧洲,无数的有识之士坚定不移地相信革命将建立一个更好的社会。这是浪漫主义的蜜月,同时革命者们也翘首期盼一部史诗般的艺术作品来记录他们的激情。于是《英雄交响曲》、《自由引导人民》、《国际歌》等人类历史上最伟大的作品便随着时代的召唤不约而同地出现了。

6.1 《英雄交响曲》的总结

对于《英雄交响曲》在艺术表现力上的造诣,扬颂斯是这样评价的: "在其内心世界及暴烈的音乐语言中,有着无比磅礴的思想。例如在末乐章,贝多芬表现第二主题所构成的宏伟高潮时仅用了三支圆号,双倍的木管乐器以及弦乐,听起来却仿佛包含了整个世界,这是马勒的风格。难以置信,这个人是怎样做到的? 通过如此有限的手段,到达这样的精神世界。这是他曾经用过的乐队(编制),仅仅多了一支圆号。究竟是怎样的天才使他在"资源"如此有限的情况下,能够引入,并最终实践如此磅礴、深邃,宇宙般宏阔的理念呢。有些作曲家采用了成群的木管与打击乐器,音乐的内容与气概中的力量却无法与之相匹配。"

而在对其"英雄"主题的分析上,我认为它的原名"La Grande Symphonie de Napoléon Bonaparte"(《拿破仑·波拿巴大交响曲》)更能展现创作的初衷。高中时期,我曾在图书馆翻到过一本破旧的《拿破仑传》,很难用语言描述它给我带来的震撼,接下来的三天时间,我上课看,下课看,拼命写完作业继续看···失魂落魄。他是所有理想主义者的白月光,我对拿破仑的崇拜,使我完全可以理解贝多芬在创作《英雄》时对拿破仑的仰慕与敬畏。

浪漫主义者最崇拜什么,丰沛的情感? 高尚的行为? 在那个混乱的时代,我认为是自信与强力,即对自身信仰的坚定与贯彻它的执行力,时代需要这样果敢坚毅的英雄,这个英雄就是拿破仑。

在军校的五年时间里,他以表现出了非凡的毅力与天赋,掌握了几何,历史, 地理与政治,并到巴黎进修成为一位真正的炮兵大师。他的博学令人咋舌:在法 国科学院,他与卢梭争辩社会革命的意义;在远征埃及的军舰上,他帮助柯西与 拉普拉斯计算微积分;在奥斯特里茨战役中,他仅凭炮兵行进的振动便准确估计 了敌方军队的数量···

同时,他也表现出了非凡的理想与惊人的自律。他在给母亲的回信里写"除了工作,我没有其他的慰藉,我每天只吃一顿饭,晚上几乎不睡觉…""只有腰带属

于法国,剑是属于我的!""真正的伟人就像流星,他们燃烧自己以照亮地球",在他留下的一本手稿中,雷纳尔记载的亚历山大的一句话被他重复划了好多遍"如果什么地方能把所有占领地联合为一个国家,那只能是埃及"三十年后,他仍记得并践行了这句话,可见他读了多少遍。

在信仰方面,他相信"强意味着善,弱则意味着恶",这样的价值观在今天或许会被诟病,但当时的法国确实亟需一位强权的人物,而拿破仑确实用一生践行了这一原则。科西嘉的将军保利在与拿破仑对谈后,摇着头感叹,"你不属于这个时代,你是魔鬼,拿坡里奥尼,你来自普鲁塔克时代!"拿破仑非常高兴,因为他的偶像便是普鲁塔克《名人传》里的英雄,"真正的强者创造自己的时代",他在信札里如是说。

截止《英雄交响曲》的完成,拿破仑在贝多芬心中都是一位完美的英雄,一位 普罗米修斯。那我们在欣赏的过程中,就应该把忘记之后的历史,方才能够完整 地体会这部伟大的交响曲,才能真正感受到贝多芬所表达的东西。

两位天才,一个理想,拿破仑从科西嘉小岛中走出,成为解放欧洲的巨浪;贝多芬自失聪的阴影下抬头,谱写出震撼世界的轰响!《英雄交响曲》不仅是浪漫主义的开端,更是音乐家自由意志的宣言!这部英雄赞歌,既献给拿破仑,也写给他自己。

7 附言

12月14日课后有感:这节课上您介绍了浪漫主义的代表人物舒伯特与贝多芬,并播放了舒伯特的未完成交响曲"伟大"和贝三、贝五的节选。当时我正沉浸在对这篇论文第二章的写作中,听到您提起不由得心中一惊,随后非常仔细地聆听了对《英雄》的赏析:您称赞它是浪漫主义真正走向辉煌的转折点,并对其思想的革命性给予了很高的评价。同时,我注意到您在鉴赏《英雄》与《命运》时着重强调了"浪漫"与"革命"两个关键词,猜测您是希望给坚持来听课的同学一些提示,抑或是说者无心听者有意?反正我当时是这样想的,由此进入了一个复杂的情绪:首先是激动,我的艺术素养与眼光得到了您的肯定,油然而生的喜悦与自豪是难以言表的;随之而来的是一点点沮丧,好比送爱慕的女孩礼物,精心考量许久,希望给她一个惊喜,她却在前夜的谈话中偶然提起了自己的偏好,虽然正中下怀,但失去了那一抹神秘与浪漫,不免显得有些遗憾···归去路上诵稼轩词,突然释怀,聊录此事,以为一笑耳。