



维瓦尔弟画像。

用音符描摹自然的第一人

维瓦尔弟一生创作了49部歌剧,约450首协奏曲(一说超过470首),23首管弦乐和75首独奏或三重奏鸣曲。400多首协奏曲中,中小提琴协奏曲有220首之多,这显然是他作为名重一时的小提琴家的本色行为。

小提琴协奏曲中最脍炙人口的,也是音乐会最常演出的就是《四季》,但维瓦尔弟留给后人的个人资料却很少。我们只知道他在25岁时做了神父,有“红发神父”之称。1714年,维瓦尔弟因为有先天性胸腔疾病不能诵经,转而至威尼斯贫女音乐学校当音乐老师和乐长。

《四季》创作于何时、创作背景如何现已无从知晓。可知的是,《四季》发表的前几年,维瓦尔弟基本上是在意大利各地辗转旅游。四季美景和人们随季节而变的生活习俗,以及季节交替带给

人们的情绪变迁,或许在维瓦尔弟心中留下深深印迹,让他有所触动。

维瓦尔弟是众多作曲家中用音符来描摹自然赞美四季的第一人。四首协奏曲均按标准协奏曲三乐章形式构成,四首曲子总长不超过50分钟。维瓦尔弟是小提琴家,用小提琴来表现四季美景,当然是首选。

说《四季》是标题音乐的先声,不仅因为《和声与创意的实践》前四首协奏曲被冠以“春”“夏”“秋”“冬”标题,而且还因为维瓦尔弟留给我们的《四季》总谱中,每首都题有十四行赞美四季的佚名小诗,而这短短的小诗,又被分题于每个乐章之前。这些佚名诗准确描述了四季景色和人们在四季中的情绪变化。有人怀疑诗为维瓦尔弟所作,先有诗后有乐,还是先有乐后有诗,成为乐评家们争论的话题之一。



意大利威尼斯圣马可教堂。

雷健:媒体人,爱乐人。2019年起撰写从阅读文学原著角度来解读西方古典名曲的文章,遂成系列。

音乐

西方音乐史家一般把标题音乐定义为浪漫主义时期的产物。其实,巴洛克时期维瓦尔弟的《四季》就已经初现标题音乐端倪。

1675年,安东尼奥·维瓦尔弟(1675年-1741年)出生在意大利威尼斯,父亲是圣马可教堂的小提琴师。10岁时,维瓦尔弟已经能代替父亲在教堂乐队中演奏小提琴。15岁时维瓦尔弟受戒,1703年领受神职,25岁成为神父,在教堂属下的女童音乐学校中当小提琴老师。1714年起维瓦尔弟任威尼斯贫女音乐学校老师兼乐长。1704年他开始作曲,1705年发表第一部作品——一组12首三重奏鸣曲。

1725年,维瓦尔弟发表了小提琴协奏曲《和声与创意的实践》套曲,十二首协奏曲中的前四首,被分别冠以“春”“夏”“秋”“冬”。这就是名震乐坛数百年而不衰,为广大乐迷津津乐道的《四季》。

诗与音乐的四季

□雷健



海顿像。

小提琴齐奏预示春天来了

《四季》首首经典百听不厌。“春”的第一乐章“春光重返大地”最为著名,以至后来成为室内音乐会首选曲目。题诗是:

第一乐章

鸟儿欢快鸣啭,热情问候春天。
微风轻拂山泉,细语溪流潺潺。
乌云笼罩天空,春雷阵响,电光闪烁。
云散雨止,小鸟再度欢唱优美乐章。

第二乐章

鲜花盛开的草原上,
树叶喃喃细语。
牧童在忠犬陪伴下入睡。

第三乐章

春光明媚的天空下,
伴着活泼欢快的牧笛,
仙女和牧羊人婆娑起舞。

乐曲开始是小提琴齐奏,告诉人们春天来了,万物复苏。然后是乐队独奏小提琴和第一小提琴互为应答和呼应,乐队则进行伴奏,展示鸟儿在林中嬉闹鸣啭。紧接着用低音上的碎弓来表现电光闪闪春雷阵阵。最后又回到乐曲开始时的旋律,鸟儿再度欢叫。第一乐章的开头旋律,几乎成了维瓦尔弟的“签名音乐”,甚至被乐评家誉为巴洛克音乐的名片。

快速碎弓凸显炎炎夏日

“夏”第一乐章是不太快的快板,题诗是:

夏日炎炎,畜群困倦,
松树似火烧。
斑鸠和金翅雀在声声歌唱。
微风轻拂,
转瞬间阵阵北风劲吹。
牧人惊恐,为自天而降的厄运而哭泣。

第二乐章是柔板:

困倦的病体辗转难眠,
更惧怕那电闪雷鸣,
畜群也为苍蝇所困扰。

第三乐章是急板:

终于,他担心的事发生了——
雷电交加的狂风暴雨及冰雹
阻挠了他回家的路。

第一乐章一开始就是小提琴快速的碎弓,像是烈日下人们挥汗喘息,独奏小提琴以飞涌的旋律闯入,在高音区点点闪烁的音调,像是杜鹃的啼叫。随后小提琴轻盈的齐奏如轻风徐来,转瞬之间又是表现咄咄逼人的炎热旋律。

怪诞旋律表现秋收喜悦

“秋”第一乐章快板:

农人唱歌跳舞,
庆祝庄稼的丰收。

酒神的琼浆玉液使

众人在欢愉的气氛中沉沉睡去。

第二乐章柔板:歌舞停止之时,大地重归宁静,万物随着农人一同进入梦乡。

第三乐章快板:破晓时分,号角响起,

猎人带着猎犬整装待发。

鸟兽纷逃,猎人开始追寻猎物行踪。

枪声和犬吠,一片嘈杂,

猎物惶恐不安,四窜奔逃,

精疲力竭,奄奄一息。

秋天是收获和狩猎的季节。乐曲一开始是小提琴齐奏出象征农人在欢歌的舞曲,随后独奏小提琴奏出有点怪诞的旋律,像是步履蹒跚的醉汉,东倒西歪。第二乐章旋律悠缓,那是人们在狂欢后进入梦乡。第三乐章的快板表示猎人们整装待发,开始追寻猎物。

秋天是收获和狩猎的季节。乐曲一开始是小提琴齐奏出象征农人在欢歌的舞曲,随后独奏小提琴奏出有点怪诞的旋律,像是步履蹒跚的醉汉,东倒西歪。第二乐章旋律悠缓,那是人们在狂欢后进入梦乡。第三乐章的快板表示猎人们整装待发,开始追寻猎物。

抒情旋律勾起对家的思念

不输于“春”第一乐章的是“冬”的第一和第二乐章。

题诗是:

第一乐章
北风凛冽,白雪皑皑。

人们在雪地里颤抖,在寒风中前行
虽然脚步不曾停歇,但牙齿始终打颤合不拢。

第二乐章
在火炉旁度过温暖岁月,

屋外雨雪滋润万物。

第三乐章
冰上溜,慢慢行,
懂防滑倒要小心,忽然急转而摔倒,

爬起后勇猛破冰滑行而去。

南风、北风从紧闭的冰雪大门向外冲出,

一切的风,交战呼啸而过。

这就是冬天,一个带来喜悦的冬天。

第二乐章是小提琴独奏,是维瓦尔弟写下的最著名最优美的抒情旋律之一。舒缓优雅的琴声中你尽可放开想象:屋外大雪纷飞寒风呼啸,温暖的家中,壁炉里燃着熊熊烈火,你坐在壁炉旁的沙发上看书听音乐,情侣在对面沙发

上织毛线,小狗舒展四肢趴在沙发旁打盹……

同“春”的第一乐章一样,这首小提琴独奏曲目前已成为很多高档酒店、咖啡馆常用的背景音乐,走遍世界你都可以听见,都能勾起对家的思念。

如同诗歌用白描手法来摹写四季景色一样,《四季》也用直白的音乐语言和旋律来呈现四季,清晰明了,全然没有交响曲那种深沉,就像家人或朋友之间对话,直接了当,让人一听之下就能心领神会。这就是《四季》能深入每个人心灵深处的魅力所在,也是维瓦尔弟的伟大所在。

当然,以自然四季为背景和素材创作的乐曲不止维瓦尔弟的《四季》。而《四季》却是巴洛克时期,维瓦尔弟这位音乐巨匠留给后世的范本。在他之后,海顿有清唱剧《四季》,柴可夫斯基有钢琴套曲《四季》,格拉祖诺夫有芭蕾舞剧《四季》。20世纪70年代,旅居加拿大的一位香港作曲家还写了管弦乐《四季》。