

蕭士塔高維契：第一號與第二號鋼琴協奏曲 施孟玟

三月份幫國台交 NTSO 跟國家交響樂團 NSO 做音樂會前導聆，曲目分別是蕭士塔高維契的第一號、第二號鋼琴協奏曲。兩首作品創作相隔了 24 年，因為俄國政局的改變，也造就了兩首作品不同的樣貌與特色！

蕭士塔高維契（1906~1975）出生在俄國社會最動盪的時代，談起他的創作，就不得不跟蘇聯時代最獨裁的史達林連結在一起了！史達林在 20 年代掌權後，認為藝術家必須為國家服務、必須作為宣傳國家的工具。所以、音樂家要生存、就必須妥協，就無法隨心所欲。

第一號鋼琴協奏曲創作於 1933 年，蕭氏 27 歲的年紀。雖說當時史達林已執政，但蕭士塔高維契創作此曲之時、尚未遭受任何政治譴責與干預，或者是說，在這個作品中、他還算蠻能做自己的、仍然延續列寧時代，對新音樂的實驗與使用！第一號鋼琴協奏曲算是早期的創作，深受歐洲前衛音樂、俄國作曲家史特拉汶斯基、法國一戰後的新古典主義...等的影響，這首鋼琴協奏曲的編制有別於以往俄國後浪漫前輩：柴可夫斯基、拉赫曼尼諾夫澎湃輝煌的鋼琴協奏曲！蕭氏使用了巴洛克大協奏曲形式：兩個主奏樂器：鋼琴與小號，以及一個輕盈的弦樂團。有意思的是，蕭士塔高維契刻意讓這兩個主奏樂器在主導地位上拉扯：鋼琴一直處於佔上風的角色，而小號終於在最後一個樂章喧賓奪主成功！除此之外，為了迎合蘇聯共黨要求：必須寫老百姓聽得懂的音樂。整首協奏曲使用了傳統奏鳴曲的曲式，也恰巧符合新古典主義的趨勢。

早期蕭士塔高維契為了貼補家用，在默片電影院打工，為無聲電影提供配樂，因此他也將『電影剪接』的手法轉移到第一號鋼琴協奏曲的創作，例如：毫無準備的突然進入下一個音樂段落，毫無準備的突然進入下一個情緒..等。最逗趣的是，他在第一號鋼琴協奏曲，非常幽默的向貝多芬、海頓、羅西尼『借用』他們曾經寫過的旋律，也借了匈牙利舞曲、民謠、以及他自己舊作品的曲調，（例如：第一樂章第一主題的旋律方向，是來自貝多芬熱情奏鳴曲）

貝多芬熱情

第一主題

第一號鋼琴協奏曲一共有四個樂章，第三樂章算是第四樂章的導奏。整首作品對我來說帶點超現實的夢境（畢竟超現實主義在 20 年代就盛行在歐洲的藝術圈）第一樂章在苦澀的現實世界與逃離現實的夢境中游走，當小號第一次出現把我們帶入夢裡，音樂中的怪誕、荒謬、戲謔，都變得合理～但小號最後又把我們從夢中喚醒！夢醒後、一切終究回到原點。第二樂章可以延續第一樂章的故事線，想逃離 卻得面對人生中所有的孤單、悲傷，繼續跳著拖不動的圓舞曲.... 直到終樂章，蕭氏整個玩開了、把所有借用旋律翻轉一輪、像是遊樂園般的歡樂，似乎在暗示著：不如把所有煩惱拋在腦後，人生何不即時行樂！

從第一號鋼琴協奏曲到創作第二號鋼琴協奏曲這中間的 24 年，他經歷過兩次的政治譴責：第一次在 1936 年因為他的歌劇『馬克白夫人』、內容被蘇聯當局認為是傷風敗俗，第二次譴責在 1948 年，他寫的現代音樂被認為是崇尚西方資本的形式主義（反正當局聽不懂的音樂、就被扣上形式主義的這個大帽子）直至 1953 年、史達林過世後，改革風氣開放，創作者也得到應有的自由！

第二號鋼琴協奏曲寫於 1957 年，這個作品是送給兒子 19 歲的生日禮物。換句話說 這首協奏曲是寫給年輕人聽的作品，有別於以往作品中的挑釁、諷刺、緊繃、這首作品呈現的就是青春、輕巧、優美、明亮！

可能對象是青少年，蕭士塔高維契特地用了淺顯易懂的曲式架構，比起第一號鋼琴協奏曲拼貼曲式的難捉摸，第二號鋼琴協奏曲的結構反倒很容易入手。

第一樂章，充滿著戰爭打仗的氛圍，但這戰場不是血淋淋的真實殺戮，而是像動畫中的童話故事！雄糾糾氣昂昂的年輕士兵初上戰場、雖對情勢擔憂，卻也樂觀應戰。第二樂章是整首作品的靈魂、美麗又雋永，像極了電影配樂，簡單的 AB 兩段反覆：從中低音域的弦樂娓娓道來，接著、鋼琴優雅地從高音音域進入，像極了從天堂流入的小溪流，流啊流...流進我們

心中最美的那個角落，美到令人屏息！最後，蕭士塔高維契發揮他寫作時一慣的幽默，這回、他跟兒子開了一個家庭玩笑，在終樂章，除了雀躍的第一主題與瘋狂七拍子的第二主題，他大量的使用了哈農練習曲中的“音階”樂句，提醒著兒子：基本功很重要，還是要花時間好好練習音階啊！

蕭氏兩首鋼琴協奏曲，分別寫作在兩種不同的歷史時空中，雖然如此，兩首作品仍然闡述著蕭氏高質感的音樂創作力與令樂迷耳目一新的獨特感受。寫這篇文章的當下，俄烏戰爭已開打超過半年，我不禁想起曾經在威權統治下、身不由己的蕭士塔高維契.... 盼烏克蘭早日遠離戰火，早日恢復往日的和平與秩序！

