

08

上帝與魔鬼都在我們 的身體裡

李斯特 b 小調鋼琴奏鳴曲 S. 178

Liszt: Piano sonata in B minor, S. 178

聲部變化華麗，而且有著來自

《浮士德》故事的強烈戲劇變化，

考驗著鋼琴家如何能不斷自我分裂，

不僅用十隻手指彈出錯綜飛舞的聲部旋律，

還要彈出從神性到魔性，全幅的性格變化。

歌德的《浮士德》是浪漫主義時代歐洲最重要的暢銷、必讀經典書籍。沒有任何其他作品，更能代表浪漫主義內在的高度緊張與矛盾了。

未經歌德熱情改寫之前，浮士德的故事，有著清楚的宗教教訓。人就是人，人別想逾越上帝規範的界限，魔鬼隨時在一旁猙獰地等待人的錯誤，只要人有一點點妄念，魔鬼就有機可趁，施展其魅惑，利用人的妄念挑戰上帝。但魔鬼的詭計絕對無法得逞，最終結局必定是犯錯的人被送進永遠不得救贖的地獄。

表面上，歌德不過重講了一次這個流傳幾百年的故事。但是歌德不同的講法，卻給了這個故事不同的力量。歌德發揮細膩的文學想像與描述技巧，認真且同情地記錄了浮士德內心的掙扎，他的困惑與他的渴望。更驚人的是，歌德還用同等認真的態度，寫了魔鬼梅菲斯特的引誘。經過歌德改寫，讀者讀到的，不再是一個愚蠢該死的浮士德，受了邪惡獰笑的魔鬼誘惑，犯下了愚蠢該死的錯誤。讀者讀到的，是一連串驚心動魄的拉鋸，產生一連串驚心動魄的自我疑問。問：想要超越做為一個人的平庸處境，真的有錯嗎？我自己真的安於只活一段平庸的人生嗎？魔鬼提出的條件，真的那麼荒謬可笑嗎？上帝給的未來安穩救贖，和魔鬼給的一時炫麗，真的那麼容易選擇嗎？換成是我，我會和浮士德做出不一樣的選擇嗎？

浪漫主義本來就是源自於對理性秩序的不耐煩。浪漫主義追求超越、突破，看重人的熱情，遠超過冷靜思考。浮士德的選擇，過去被視為瘋狂，所以該予以詛咒壓抑，然而浪漫主義時代的英雄，哪一個沒有瘋狂的舉動？

浪漫主義時代的文人、藝術家、音樂家，沒有人不讀《浮士德》的。而且他們用各種方式改寫《浮士德》來表達自己的熱情與瘋狂。今天留在古典音樂史上，成

為經典的，至少就有白遼士和古諾兩齣浮士德歌劇。

李斯特也是《浮士德》的信徒。他特別為魔鬼梅菲斯特寫過圓舞曲，神性與魔性的音樂主題翩翩起舞，彼此拮抗卻又彼此召喚。到最後，神與魔互相融合，崇高與欲望似乎不過就是同一樣東西不可分別的兩面，跳著圓舞曲的兩人，原來是前後戴不一樣面具的一個人。

除了「魔鬼圓舞曲」，李斯特的b小調奏鳴曲，也是在浮士德故事與精神刺激下的重要作品。這首鋼琴獨奏大曲於一八五二、五三年間創作。在此之前，李斯特迴歐洲到處演奏，以他驚人的鋼琴技巧和表演天分，迷倒了眾人，卻也引來了種種攻訐。他的手指快速有力，經常在演奏會上戲劇性地彈垮當時還是以木架而非鋼架支撐的琴。他音樂記憶超強，可以整晚彈奏不必看譜。他將別的音樂家的作品改編成鋼琴獨奏曲，光靠十根指頭就重現本來需要百人樂團演奏的交響曲。他的音樂會上，總是有名媛仕女撫住胸口，突然歇斯底里地大叫，接著昏厥過去。

李斯特的誇張演出，使許多人將他和義大利小提琴家帕格尼尼相提並論。這些

人相信帕格尼尼就是跟魔鬼交易，才擁有不可思議的技巧和音樂魅力，那麼，這位鋼琴界的帕格尼尼，李斯特一定也有不可告人的魔鬼交易吧！

一八四七年，李斯特中斷了演出，轉而專心指揮和作曲，恐怕也跟到處流傳的魔鬼謠言有相當關係吧！顯然，李斯特對於浮士德與魔鬼的故事，會有更切身、更矛盾的體會。

李斯特將他的b小調鋼琴奏鳴曲題獻給同輩音樂家舒曼。那時舒曼已經清楚表現出精神失常的跡象，也經歷了一次轟動音樂界的自殺事件，換句話說，舒曼是世俗眼光中的一個瘋子了。這項因素，或許讓李斯特對於熱情與瘋狂之間的關係，有另外的思考與體認吧！

這首作品是李斯特留下來唯一一首鋼琴奏鳴曲。前一代的鋼琴聖手貝多芬寫了三十二首鋼琴奏鳴曲，後一代的鋼琴魔手李斯特卻只寫了一首，對照下正看出浪漫主義時期對形式的叛逆。事實上，這首曲子跟傳統奏鳴曲很不一樣，將近三十分鐘的音樂，並沒有樂章結構，演奏時要一氣呵成不能中斷，而且李斯特動用的主題及

其變化，也遠非傳統奏鳴曲形式所能涵蓋的。

這首曲子其實比較像是龐大的交響詩。聲部變化華麗，而且有著來自《浮士德》故事的強烈戲劇變化，考驗著鋼琴家如何能不斷自我分裂，不僅用十隻手指彈出錯綜飛舞的聲部旋律，還要彈出從神性到魔性，全幅的性格變化。最後讓聽者感受，進而相信，啊，其實上帝與梅菲斯特，都在浮士德身體裡，也就都在我們的身體裡！