

论肖邦钢琴协奏曲的风格特征

刘智强

(安庆师范学院 音乐学院, 安徽 安庆 246011)

摘要:肖邦是唯一一只为钢琴作曲的音乐家,两首钢琴协奏曲是他重要的管弦乐作品,几乎是同一时期完成的(1829年—1830年),在风格上没有太大区别,内容极为相近。两首协奏曲中的音乐均不是戏剧性的,没有冲突和矛盾,自始至终洋溢着明朗、欢乐的情绪,充满着青春活力和蓬勃的朝气。肖邦青年时代愉快的生活,爱情唤起的热烈情感,在这两部协奏曲中有着直接的流露。乐队的处理比较简练,非常清澈,而且笔墨不多,只在和声上给钢琴以衬托。

关键词:肖邦;钢琴协奏曲;风格特征

中图分类号:G624.17 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-0092(2011)03-0081-04

肖邦是唯一一只为钢琴作曲的音乐家,偶尔写几首歌曲及大提琴奏鸣曲。管弦乐作品写得很少,两首钢琴协奏曲是他重要的管弦乐作品。另外还有根据莫扎特的歌剧《唐·璜》中的主题写成的《变奏曲》(作品2号)、波兰民歌主题大型《幻想曲》(作品13号)、《克拉科维亚克舞曲》(作品14号)、《bE大调波罗奈兹舞曲》(作品22号)、《A大调音乐会快板》(作品46号)等不著名的青年时期的作品。两首钢琴协奏曲是肖邦最有代表性的管弦乐作品,它们是《e小调第一钢琴协奏曲》(作品11号)和《f小调第二钢琴协奏曲》(作品21号)。这两首钢琴协奏曲几乎是同一时期完成的(1829—1830),在风格上没有大的区别,内容极为相近。体裁的处理及钢琴与乐队的写作技巧方面与莫扎特的钢琴协奏曲很相近,不像贝多芬的钢琴协奏曲那样,是独奏钢琴和乐队之间的竞赛,也不像柴可夫斯基钢琴协奏曲那样是钢琴与乐队合奏的戏剧音诗。总的说来,肖邦钢琴协奏曲中的钢琴占主导地位,音乐的发展不是戏剧性的,没有冲突和矛盾,自始至终洋溢着明朗、欢乐和温馨的情绪,充满着青春活力和蓬勃向上的朝气。音乐具有细腻、华丽和梦幻的风格。同时也是室内性、技巧性的纯音乐作品。肖邦青年时代愉快的生活和爱情唤起的热烈情感,在这两部钢琴协奏曲中都有直接流露。民间音乐的影响在这两部钢琴协奏曲中也有明显的表现。《e小调第一钢琴协奏曲》的末乐章具

有克拉科维亚克舞曲的性质;而《f小调第二钢琴协奏曲》的终曲中也能明显地看到波兰玛祖卡舞曲的影响。这两首钢琴协奏曲的曲式结构陈述原则及乐队技巧的处理虽然比较缺乏鲜明的个性和独到之处,然而手法运用得却非常简练,乐队伴奏异常清澈,通常只是在和声上给钢琴以衬托。这两首钢琴协奏曲在艺术价值上是互相媲美的。《e小调第一钢琴协奏曲》较为成熟和完整,《f小调第二钢琴协奏曲》则更富于天真浪漫质朴的情感。

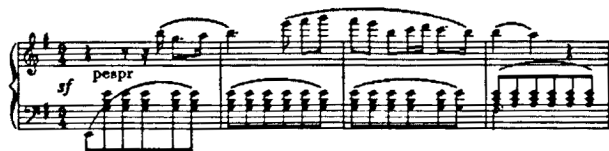
《e小调第一钢琴协奏曲》是肖邦在1830年告别故乡波兰之前的作品,《f小调第二钢琴协奏曲》却是在1829年创作的,它们的编号顺序与创作时间的先后刚好相反。它们均是在肖邦不到20岁的时候完成的,可见作曲家的艺术才华和作曲功力之惊人。肖邦在完成《e小调第一钢琴协奏曲》之后兴奋不已地写信给他的友人狄杜斯·怀乐霍夫斯基说:“新协奏曲的慢板乐章是E大调,我并不特别要求此部分强劲的力度,相反,我是以浪漫而超俗的,静谧的,略带忧伤的心情创作了这首协奏曲。必须非要让人产生像在眼前望着一个能引起无数快乐的回忆那样的印象不可。比如说,像是美丽的春天的明月良宵那样的印象。”^[1]肖邦在给其他友人的信件中也谈到这首钢琴协奏曲,认为《e小调第一钢琴协奏曲》更为具有杰出的艺术印象,终乐章显得更加精美。肖邦还说:“一弹奏这一乐曲,就会使我禁不住陷入像从前对钢琴一窍不通的

收稿日期:2011-01-10

作者简介:刘智强,男,陕西汉中,安庆师范学院音乐学院教授,主要从事艺术哲学与宗教、作曲与技术理论研究。

时候那样恐慌,我深觉得这是非常特殊的演奏,因此我担心会弹不好它。”^[178]无疑《e小调第一钢琴协奏曲》比《f小调第二钢琴协奏曲》在演奏技巧上要困难得多,艺术含义更为深刻而难以理解。肖邦把这首协奏曲作为礼物,献给了他一度想师事的波兰著名钢琴教育家卡克布伦纳(Friederick Kalkbrenner 1788—1848)。该协奏曲精彩的是第一乐章(Allegromestoso),其音乐形象鲜明突出,音乐的对比性和动力性不仅仅是依靠色彩性的对比,而且是通过真正交响性思维的发展来达到的。这一快板乐章和《f小调第二钢琴协奏曲》一样,也是按照古典传统的双呈示部的写法创作的。第一个呈示部由乐队奏出,从庄严有力的引子主题开始,接着由华丽的经过句过渡到主部主题。

例 1:

乐队演奏的主部主题深情而婉转,钢琴奏出富于沉思忧郁的动人的宣叙调,补充着主部主题,然后是活泼有力的练习曲性质的连结部,自然引出了明朗的副部主题。

例 2:

结束部同样具有练习曲的性质,上下翻腾的重音和弦促使音乐更加明朗、坚强,充满着内在的力量。快板乐章的主部主题与副部主题之间有着许多共同点,缺乏性格之间的强烈对比。都富于鲜明的波兰玛祖尔民族色彩,同样是非常抒情的,而且都是幻想的沉思与热烈豪迈的激情相交替,流露出一种朴实的民族感情。正如克列姆辽夫所说:“《e小调第一钢琴协奏曲》第一乐章里两支美妙的旋律主题都具有真正斯拉夫性质的柔婉和真挚,因此很容易看到肖邦与古里辽夫、格林卡、柴可夫斯基等人在音调上的接近。”^[179]但在主题气质上有较大的差异,主部主题在主调上呈现出忧郁而叹息的浪漫气质。副部主题却在同主音大调上呈现出明朗、高贵潇洒的浪漫气质。主部主题充满着无穷微妙的华彩,衬托出副部主题悠扬如歌的旋律。两个主题从不同侧面形成对比,集中表现一个音乐形象。在写作方法上突出了室内性和技巧性、纯音乐性,使整个作品增辉不少。

作品中心部分的展开部主要展开引子主题的音乐材料,音乐陈述充满了生气和毅力。再现部则是

保守性的完全再现,正说明肖邦此时的创作还没有完全摆脱古典传统曲式的结构原则。中间乐章是“浪漫曲”(小广板),肖邦曾这样描述它:“它不是雄壮的,而是富于浪漫气息的,这是明月之夜的梦幻。”乐章中的两个基本主题无论在平静安宁的情绪上,还是在钢琴织体写法方面都比较相近。肖邦把这两个主题加强展开,发展为一首类似夜曲性质的乐曲,突出华彩织体的技巧性,使我们仿佛听到了自然界树叶的沙沙声,流水的潺潺声和夜莺的鸣啭声,这是多么美的一幅大自然风景画。情调明朗而富于幻想,但有时这幅音画又转变为宣叙的音调,时而温柔亲切、时而激越热烈。钢琴始终属于主导地位,乐队为它做铺垫式的伴奏衬托。在乐章临近结束时,当钢琴奏完纤细秀丽的装饰段落之后,主部主题才由乐队奏出,这时返过来,钢琴奏出清澈透明的和声华彩为乐队伴奏。末乐章是活泼的双主题回旋曲,主题音调来源于克拉维民间舞曲,节奏明快、旋律豪放、织体清新、生气勃勃,好似民间狂欢的场面。

例 3:

第二个主题具有两个对比的主导乐思,它们溶合为一个复杂而完整的艺术形象。第一个主导乐思由钢琴陈述,舞曲旋律表现出温柔而俏皮的形象。第二个主导乐思放在了乐队,是一支天真烂漫质朴的旋律,两者结合起来,刻画出一位姑娘在民间乐队的伴奏下,翩翩起舞的热烈生活场面。

例 4:

主题的欢乐性质,钢琴的灿烂辉煌的技巧所展现的丰富多样的音色,造成了末乐章节日欢腾的热

烈气氛，以此结束了全曲。

《e小调第一钢琴协奏曲》初演是在作曲家完成创作的同一年的10月11日，在华沙剧场由肖邦本人亲自主奏。在肖邦个人作品音乐会上，肖邦的初恋女友、女高音歌唱家康丝丹蒂亚·葛拉多可夫斯卡也出场演出助威。因此肖邦在这个演奏会上，心情格外高兴。第二天由狄杜斯报道当时演出盛况时说：“肖邦描述他自己——昨天我的演奏会大为成功……，由于我丝毫没有感到紧张，所以我才能像独自一人时那样从容自如地弹完了它。也可以说是相当顺利。葛拉多可夫斯卡小姐身着白色礼服，头上插着一朵玫瑰花，这一切都显得十分的相称。”^[2]从此，这首钢琴协奏曲一直活跃在音乐会上。

《e小调第二钢琴协奏曲》比《e小调第一钢琴协奏曲》早一年作曲。关于这部钢琴协奏曲的创作动机，肖邦在同年10月3日给友人狄杜斯·怀乐霍夫斯基的信中是这样写的：“可悲的是我似乎发现了我的理想。这半年来，我几乎每天晚上都梦到她，但是我从未跟她交谈过半句话。我就是思念她这期间写下了我的钢琴协奏曲慢板乐章。”^[3]毋庸置疑，这部钢琴协奏曲的创作动机正是来源于对初恋情人康丝丹蒂亚·葛拉多可夫斯卡的思慕。然而，这部钢琴协奏曲最后并未献给康丝丹蒂亚·葛拉多可夫斯卡，而是献给了日后在巴黎结识并有深厚友情的德尔芬·波特卡伯爵夫人。该钢琴协奏曲第一乐章是古典传统协奏曲的奏鸣曲式。这个乐章在整个构思上，较《e小调第一钢琴协奏曲》更为简洁。开始先由管弦乐队全奏，由弦乐组呈示优美的第一主题（主部主题），由乐队演奏的第一呈示部向听众介绍了第一乐章最重要的音乐形象。然后，钢琴单独奏出一段灿烂华丽、生气勃勃的短小引子，于是第二个呈示部开始了。钢琴上的呈示部使基本主题获得了丰富的发展，而且还出现了新的音乐形象。主部主题从容悠扬的旋律，凝神沉思、崇高优雅的意境令人神往。

例5：

主部主题的发展赋予音乐以温柔、抒情又略带俏皮的情味。副部主题与主部主题并置，没有形成直接的对比，但副部主题更明亮一些，并保持着同样宁静、抒情的色调，保持着同样的织体写法，同样有很多细小的经过句和旋律性的华彩。音乐形象上的相近，并没有妨碍音乐发展段落之间的对比性，这个对比是由连接部和结束部造成的。作为从属部分的连接部和结束部也都具有独立的形象意

义，它们都很活跃、华丽，乐队仅给予陪衬，使得连接部更加果断有力，结束部更加优雅秀丽。结束部音乐以光辉灿烂、晶莹闪烁的音型化旋律结束了呈示部。连接部和结束部的主题虽然并不与基本主题形成戏剧性的冲突，但是它们的动力性鲜明地烘托了基本主题的抒情性，这是明朗、愉快的总的情绪范畴内的音乐形象对比，也是色彩性的对比。

展开部对呈示部中的主题作了有限的展开，基本保持着呈示部中的那种愉快的情调。但同样也有很多细小的经过句和旋律性华彩，使整个中心部分音乐精巧秀丽、充满活力。再现部不是一般地再现，它比呈示部要活跃得多，主要对结束部主题做了大的调整，强调它那充沛的活力和坚强的热情，促使主部主题仍然保持着它那独特的性质。中间乐章为小广板、bA大调，没有戏剧性，更没有悲剧性。以“夜曲”的形式，沉浸在幻想中的柔情变成了热血沸腾的激情，钢琴独奏部分的宣叙好像在热烈地倾诉着爱情。绵绵的情意把青年时代的肖邦最为纯真的感情表现得极为深刻。非常甜美的主题前后三次变化反复，每反复一次，装饰就越加复杂，也越加精致。尤其在最后一次反复之间，插入了宣叙调风格的间奏，使情绪更加激昂。最后的尾声也非常有意境，给人以流连忘返之感。

末乐章是活泼的快板，音乐回到主调，音乐的风格完全建立在波兰玛祖尔民族的民间音乐基础上，从头至尾都贯穿着该民族独特的玛祖卡舞曲的节奏，整个情调是轻松愉快的，旋律优美动人，音乐飘逸华丽，但不是强烈的狂风巨浪，而是轻巧迷人的音流。乐章开始先由钢琴呈示第一主题，管弦乐的合奏略为发展这一主题。之后，又在钢琴上再现装饰了的第一主题，接着在钢琴的下行反复到达于三连音华丽的快速音群。然后是乐队演奏第一主题，接着由钢琴在平行大调上陈述诙谐的第二主题，这是令人印象极为深刻的情意绵绵的旋律。它好像在描绘一个生活的风俗性场面，让人仿佛听到了热情的玛祖卡舞曲，听到了舞者那坚实的顿脚步声，眼前浮现出了他们的优美舞姿。整个艺术形象是由许多舞曲动机塑造成的，其中最突出的动机有两个：开始动机斩钉截铁，旋律急转直下，像是一个独特的“邀舞动作”；另一个动机虽与前面动机相似，但由于织体的不同而使人感到明亮、清新。再现部首先再现第一主题，圆号在这里给予了柔情的回忆性展望，用简略的手法进入尾声，华丽的三连音焕发着绝技的灿烂光辉，全曲的总高潮在这里呈现，在辉煌激昂中圆满地结束了全曲。精彩的末乐章异常感人，给听众留下了深刻的印象。

《e小调第二钢琴协奏曲》初演于1830年3月17日，由肖邦本人在华沙音乐会上演奏，盛况空

前,不同凡响,此后一直作为钢琴家音乐会上的重要曲目。

肖邦不善于写作乐队总谱,可以说写作管弦乐不是他的优势。他的才华完全在于钢琴织体的管弦乐化创新方面,优美的旋律,色彩斑斓的和声及玲珑剔透的声部写作,呈现在我们面前的音乐是充满着幻想、奇想与隐秘、沉静的钢琴诗人形象。钢琴协奏曲虽然在乐队上有所多余,但主奏钢琴音乐的

光彩夺目,给整个协奏曲带来了伟大的生命力。

参考文献:

- [1] 李斯特.肖邦传[M].中央音乐学院编译室,译.北京:人民音乐出版社,1962.
- [2] 克列姆辽夫.肖邦传[M].中央音乐学院编译室,译.北京:人民音乐出版社,1970.
- [3] 李哲洋.最新名曲解说全集:第9集[M].台北:全音乐谱出版公司,1971:237.

Discussion on the Style and Features in Chopin's Piano Concerto

LIU Zhiqiang

(Department of Music, Anqing Teachers' College, Anqing 2460011, Anhui, China)

Abstract: Chopin was the musician who only composes for the piano. The two piano concertos are the most important orchestration of him, which are almost completed at the same time and have very similar content and style. The content of two piano concertos are not dramatic, no conflict and contradiction. From beginning to end filled with clear, cheerful mood, full of vitality and vigor of youth. Happy life in Chopin's youth and passionate emotion evoked by love are directly revealed in the two piano concertos. Expression of band is very concise and clear, only in harmony to set off the piano.

Keywords: Chopin; piano concerto; style and features

(上接第 67 页)

周密对自己的山水描写功夫也颇为自得,如前期的代表作《木兰花慢》序中说:“西湖十景尚矣。张成子尝赋《应天长》十阙夸余曰:‘是古今词家未能道者。’余时年少气锐,谓此人间景,余与子皆人间人,子能道,余顾不能道耶,冥搜六日而词成。成子惊赏敏妙,许放出一头地。异日霞翁见之曰:‘语丽矣,如律未协何。’遂相与订正,阅数月而后定。是知词不难作,而难于改;语不难工,而难于协。翁往矣,赏音寂然。姑述其概,以寄余怀云。”又如《曲游春》序:“禁烟湖上薄游,施中山赋词甚佳,余因次其韵。盖平时游舫,至午后则尽入里湖,抵暮始出,断桥小驻而归,非习于游者不知也。故中山极击节余闲却半湖春色之句,谓能道人之所未云。”语气中透出自得之意。总体看来,周密这类可以山水小品视之的词序,与姜夔既有相似之处,又有不同之处。姜词序透出的更多是一种晋宋雅趣,风神洒落,写的山水是大笔勾勒的水墨,透着种清幽苍冷,周密的则更多是一种宋

代文人特有的雅致情怀,如前人评论:“字字如锦”^[1],或者用他自己的话来形容:“盖王右丞、李将军着色画也”(《乳燕飞》序)。今人评论“擅长营造缥缈轻灵、晶莹剔透、清幽无比的意境”,“令人想起庄子的‘藐姑射之山’,‘无何有之乡’”,“可与苏轼《前赤壁赋》对读”^[2]。

周济《介存斋论词杂著》说:“北宋词多就景叙情故珠圆玉润,四照玲珑。至稼轩、白石变为即事叙景,使深者反浅,曲者反直。”^[3]以姜夔与周密为代表的山水词序,即事叙景,为后人留下了一幅幅文中画,为山水小品在宋代留下了一片落地,也为宋代散文种下别样一种奇葩。

参考文献:

- [1] 吴梅.词学通论[M].上海:复旦大学出版社,2005:6.
- [2] 周密.齐东野语[M].北京:中华书局,1983:211.
- [3] 唐圭璋.词话丛编[G].北京:中华书局,1986.
- [4] 功正.姜夔词序的审美鉴赏[J].名作欣赏,2003(6):77.
- [5] 赵晓岚.论宋词小序[J].文学遗产,2002(6):46.

On the Landscape-Essay in Song Dynasty

ZHANG Xiaoning

(School of Humanities, Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, Shaanxi, China)

Abstract: Landscape is a kind of traditional subject of Chinese Literature, but it is difficult to find works about it in the literature of Song Dynasty. While there were many prefaces of Song Ci can be regarded as landscape-essay, so it is the homecoming of landscape-essay in Song literature. People haven't kept a close eye on them because Ci preface is not an independence style. It can be proved by Jiang Kui and Zhou Mi's prefaces.

Keywords: literature in Song Dynasty; Ci preface; landscape-essay; homecoming; Jiang Kui; Zhou Mi