

论肖邦g小调钢琴叙事曲的创作与音乐分析

段婷婷

(上海大学音乐学院, 上海 200000)

【摘要】肖邦是首次将叙事曲这一体裁运用于钢琴的作曲家, 他的一生创作了四首钢琴叙事曲, 分别是: 《g小调叙事曲》《F大调叙事曲》《降A大调叙事曲》《f小调叙事曲》。而《g小调第一叙事曲》的创作完成则标志着肖邦的钢琴创作步入成熟阶段。通过学习查阅, 作者分析认为, 此曲仍是奏鸣曲式结构, 创新型写法, 服从于音乐的结构, 才是音乐最本质的要求。

【关键词】肖邦; 叙事曲; 奏鸣曲式; 英雄性

在音乐词典中, “叙事曲是指篇幅长、大而富于戏剧性的钢琴曲, 相当于诗歌中叙述英雄丰功伟绩的歌谣”。^[1]在内容上, 一般来自于民间的故事和传说; 结构上是单乐章作品, 对曲式并没有严格规定, 这一点和交响曲、协奏曲不同。一般来说, 叙事曲较多采用三部曲式——即A-B-A结构或奏鸣曲式, 甚至混合曲式, 织体上多以独奏为主, 主题材料大致是源自于民间说唱、器乐和舞蹈等民族音乐素材, 风俗、传说、绘画、故事等民族文化素材。肖邦是首次将叙事曲这一体裁运用于钢琴的作曲家, 他一生创作了四首叙事曲。通过肖邦创作影响, 之后的很多作曲家继承和丰富了这种体裁。

一、肖邦与叙事曲

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦(F.F.Chopin 1810—1849), 是波兰人, 他的一生虽然短暂, 但创做出了大量广为流传并影响深远的钢琴作品, 被人们誉为最伟大的爱国主义作曲家, 钢琴家。优秀的音乐家总是将生活和艺术融为一体, 从小成长的环境更是赋予了他众多的音乐灵感, 波兰的民间艺术深深地吸引着这位伟大的作曲家, 作品中也充分体现了他的民族精神。1830年11月的华沙起义和1831年9月华沙的沦陷, 独在异乡的肖邦悲痛万分。就在这时, 肖邦看到了叙事长诗——波兰浪漫主义诗人亚当·密茨凯维奇(Adam Mickiewicz 1798—1855)充满悲剧情怀的《康拉德·华伦洛德》, 长诗所描写的是13世纪末立陶宛与条顿十字军团战争期间, 一位名叫华伦洛德的立陶宛爱国者, 奋力为祖国复仇, 却最终被十字军团处死, 这样慷慨激昂的英雄故事。正是受《康拉德·华伦洛德》中民族解放精神、英雄气概的影响, 肖邦创作的灵感像泉涌般爆发出来, 创做出了体现爱国主义精神的悲壮史诗《g小调第一叙事曲》。

二、《g小调第一叙事曲》音乐分析

《g小调第一叙事曲》是比较自由的奏鸣曲式结构, 全曲包括引子、呈示部、展开部、再现部和尾声五个部分。

引子(第1—8小节), 慢板, g小调分解和弦上行奏出庄严的旋律, 朗诵性的音调、小调的调性形成一种暗淡忧郁的色彩, 接着后一部分八度齐奏, 悲壮的史诗气氛自然而然地被烘托出来, IV—V7—I的终止式既作为引子的终止, 也在不知不觉中将曲子过渡到了主部主题。

呈示部(8—94小节)主部g小调陈述, 和声上第8小节是引子的终止式(V7—I), 但是速度(Moderato)和节拍(6/4), 是叙事性主题的开始。旋律声部由右手高音声部奏出, 左手低音声部保持运用分解柱式和弦强弱弱、颗粒性的节奏型, 给人以“一句三叹”的感觉。和声上大量运用了重属和弦(例: 11—12小节V7/V—V; 13—14小节VII7/VII—VII; 14—15小节V7/III—#5V7/III—III), 连续的变和弦到解决给人一种述说回忆、再发出叹息之感。在24小节, 左手织体转为上行动力型伴奏, 推动音乐的发展。接着进入连接部, 由g小调转入降B大调, 是展开化的写法, 具有插部的特征, 并连接进入副部主题。副部主题是温和明朗的, 调性由降B大调转入降E大调。g小调的主部与降E大调的副

部, 两个远关系调的转调, 在调性上增加了副部主题陈述的动力性和不稳定性因素, 强调了与主部主题之间的对比, 展现了副部柔和安宁、明朗舒展、宽广平静的音乐气息。结束部是副部的补充, 可以在结束部听到主部主题的旋律。

展开部(第94—165小节)由两个部分构成, 第一部分是主部主题材料的导入, 较之呈示部主题, 这时的导入更充满悲情性和英雄性的情绪, 强弱的对比更为明显; 第二部分由副部材料展开, 丰满的和弦, 柱式的连接, 将躁动不安的情绪扩张, 通过使用了半音阶、性格变奏、主题副题变形、模进、多重转调、离调、力度上“ff—crescendo—ff—p—f—ff”的对比、连续的和弦连接等手法, 将音乐、情绪推向高潮。

紧接着进入再现部(第166—208小节), 再现部由三个部分构成: 再现副部, 再现结束部和再现主部。音乐在经过紧张、尖锐而富于戏剧性的积极发展后, 作曲家并没有运用奏鸣曲式的常规写法, 主部在前, 副部在后的再现手段, 而是把主部和副部交换了位置, 即用副部在前, 主部在后, 并且在主副部中间的连接部用原先呈示部中的结束部来倒装再现, 以此来满足音乐动力性发展的需要, 再现部最大的特点便在于此。在调性方面再现部与呈示部也是对应保持一致的。

尾声(第208—264小节)是全曲的又一高潮, 它采用了新型材料作为主题, 回归到引子时的4/4拍基调, 在整体上都具有较大的规模, 独立性的展开, 更是给人以宏大的气质。接着, 上下行音阶式走句以急速的方式过渡, 和声上仍然引用了再现部主部主题的特征音调, 树立起了恢宏的英雄形象。然后, 呈示部主部主题性质的双八度音调与双八度上行的音阶交替进行, 形成了呈示部主题的对应。最后, 从反向到同向的八度音阶演奏时由慢到快, 丰富地音响效果, 和声的归属, 象征着英雄悲剧性人生的结束。

三、结语

民族主义精神的伟大的作曲家肖邦, 受叙事长诗的激发, 和华沙革命失败大环境的影响, 创作了g小调钢琴叙事曲。全曲运用创新的奏鸣曲结构, 让结构服务于音乐, 使悲情性又具有英雄性的音乐形象完美地呈现, 成为众多钢琴曲中的不朽之作。

参考文献

- [1]牛津简明音乐词典(第四版)[M].人民音乐出版社,64.
- [2](美)爱德华·巴克斯特·培理著,钱仁康译.肖邦的叙事曲[J].音乐艺术,2006(1).
- [3]于润洋.肖邦音乐的民族内容[M].载《音乐美学史学论稿》,人民音乐出版社,1986.
- [4]伊格纳齐·弗里德曼编订.肖邦钢琴作品集(上)[M].湖南文艺出版社,2006.

作者简介:段婷婷(1991—), 女, 上海大学音乐学院13届硕士研究生。