

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的，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V7/V—V；14—15小节V7/III—#5V7/III—III)，连续的变和弦到解决给人一种诉说回忆、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—cres—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，上下行音阶式走向以急速的方式过渡，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。