

肖邦第一叙事曲的艺术特点及其演奏赏析

柴娟

(运城幼儿师范高等专科学校, 山西 运城 044000)

【摘要】肖邦在世界音乐的历史中有着里程碑的意义,他在1831年到1842年的这段高峰创作时期共创作了影响巨大的四首叙事曲体裁的钢琴曲,这四首钢琴曲也是肖邦一生智慧的结晶。在历史的长河中,肖邦是第一个在创作钢琴曲的时候运用叙事曲的作曲家,他的这个举措为叙事曲和以后的交响乐的发展产生了很大的影响。

【关键词】肖邦;第一叙事曲;艺术特点;演奏赏析

欣赏肖邦的音乐,不只是因为他的音乐本身所具有的魅力,而且还因为通过肖邦的音乐,能够感受浪漫主义时期的艺术所具有的结构和思想。通过对肖邦的《第一叙事曲》的艺术特点和演奏技巧的研究,加深我们对肖邦音乐和思想的理解,帮助我们在演奏《第一叙事曲》的时候把音乐展现技术和音乐艺术展现之间的关系处理好,从而提高演奏者的演奏水平。

一、《第一叙事曲》的创作背景

肖邦的《第一叙事曲》是在1831年到1835年间创作的,很多研究人员认为这首钢琴曲是肖邦受到波兰诗人密茨凯维的影响而创作的。《第一叙事曲》是肖邦依据密茨凯维的浪漫主义长诗《康拉德·华伦洛德》进行创作的,这篇爱国主义长诗讲的是在十四世纪立陶宛人和日耳曼军队进行战斗的故事,诗人在这首诗中通过康拉德·华伦洛德表达了自己的爱国情怀。

在1830年11月,波兰人民不满沙俄的残酷剥削,发动了民族起义的战争,随后建立了独立的政权。后来沙俄军队对起义进行残酷的打击,最终起义失败,波兰人民的政权所在地华沙沦陷^[1]。肖邦在《第一叙事曲》中借用音乐表达了自己的悲痛愤怒的感情,以及表达了为民族自由而战争的思想。肖邦在创作《第一叙事曲》的时候,把《康拉德·华伦洛德》中主人公的悲凉和大无畏的悲剧气氛融入到了这首曲子中来。

二、肖邦《第一叙事曲》的艺术特点

(一)对音乐结构进行自由化的处理

在肖邦进行创作钢琴曲的时候常常是在传统的曲式结构的基础上,然后大胆的进行自由化的音乐结构的处理,通过这种方式进行创作的钢琴曲在古典主义的结构基础上还体现着浪漫主义的音乐风格。这种感钢琴曲的创作风格在肖邦的《第一叙事曲》体现的非常明显。肖邦把变奏曲式、回旋曲式和奏鸣曲式等众多音乐结构集中的使用在了《第一叙事曲》的创作中来,这些复杂而又自由的曲式结构让这首钢琴曲也变得更加的丰富多彩。对音乐结构进行自由化的处理能够把作品中的冲突和矛盾表现的更加戏剧化,从而增加了音乐的个性化特点。肖邦的这种在古典曲式结构的基础上对钢琴曲的叙事性进行强化的创作方式,让《第一叙事曲》展现出—个具有强烈的表现力和明确独立性的音乐结构,而且这个很多曲式结构组成的音乐结构是十分完整的^[2]。虽然肖邦《第一叙事曲》拥有非常复杂又庞大的音乐结构,但是这首钢琴曲在整体上的布局 and 结构也是十分的精巧和严密的。所以通过《第一叙事曲》的结构特征的展现,可以看出肖邦的钢琴叙事曲十分的精妙,不仅仅能够把传统的鸣奏曲和形式多样的曲式结构完美的结合在一起,而且叙事上也变

得更加的戏剧化,总而言之,肖邦的《第一叙事曲》是古典主义和浪漫主义相结合的典范。

(二)带有明显的标题性音乐创作特征

浪漫主义时期的作曲家往往会在自己所作的曲子的乐谱中标注标题等内容,但是肖邦的钢琴曲并没有使用文字进行标题的注写。但是在肖邦在他的《第一叙事曲》中通过渲染和内容的变化对作品进行了更加深刻的标题创作。肖邦的《第一叙事曲》在进行创作的时候,虽然在某些层面上来看和标题性的叙事长诗有着联系,但是还是有着非常显著的主题和题材的构思。十九世纪是源自于诗歌和文学的浪漫主义时期,在这一时期,艺术家们追求情感的表达和宣泄,这一时期的叙事诗和抒情诗歌是浪漫主义思潮的中心,所以当时的音乐风格也逐渐的和诗歌等文学作品进行融合,这种融合是当时音乐创作的一种思想倾向,而且这也是符合现实意义和客观存在的结合。

(三)在音乐表现力上具有重要的贡献

肖邦的《第一叙事曲》为钢琴艺术发展和表现方面有着重要的作用。肖邦在在创作叙事钢琴曲的时候,会把多种曲式结构使用在同一首的叙事钢琴曲中,肖邦通过这种方式为《第一叙事曲》注入了复杂而又庞大的作品技巧。在《第一叙事诗》中,钢琴曲的最开始是一段二声部重唱而这段二声部重唱是各自独立的,随着乐曲的发展,二声部渐渐的变成了一种单纯的音型。这种叙事曲的特点在肖邦的每一部的作品中都非常的常见^[3],主体片段和独立的声部特点都在乐曲中相互的交织,从而让叙事钢琴曲中的共性和个性都能够明确的展现出来。通过对肖邦的《第一叙事曲》的特点进行分析,我们可以看出,肖邦的创作的叙事曲能够表现出在浪漫主义思想的初期,钢琴曲的表现力就已经有了一个很快的发展,并且发展的很完美。肖邦的《第一叙事曲》即在外貌和形式上十分的规范和完整,而且在创作上十分的新颖和大胆,这就是肖邦充分展现在《第一叙事曲》的音乐表现能力。

三、肖邦的《第一叙事曲》的演奏赏析

(一)序曲

肖邦的《第一叙事曲》的序曲部分是用演奏者相隔八度的双手弹奏出C音,这样能展现出的声音具有沉重、洪亮和饱满的表现力。等到乐曲演奏到第四、五节的时候,听众就能够听到音色变得更加的柔和,并逐渐的把听众带入到呈示部的部分

(二)呈示部

从第八小节开始的呈示部一直到二十小节是弱起的形式,这

(下转第152页)

种错综复杂的情绪表现得淋漓尽致。乐曲的伴奏形式主要是采用附点的节奏,显示出了整首曲子的气势磅礴,通过这样的节奏型又一次体现出了英雄的精忠报国。当乐曲进行到第221小节的时候。旋律骤然停顿了7个小节,骤然中断的旋律表示着岳飞的回忆被无情的推回。

谱例3^[1]

第三部分可以分为两个层次。从228小节到267小节用延绵不断的旋律表现了岳飞对母亲的想念。二是突然用中板的速度和力度以及比较愉快的旋律表现出了岳飞的情感,但是美好总是短暂的,相同的乐曲思想被何占豪创作的极其悲怆与气愤,在钢琴伴奏的推动之下一段华丽的古筝独奏将全曲推向最高潮。

第四部分第344~到全曲结束,仍然是对此主题的陈述,但是情感却与第一部分不同。从演奏的情绪来看,此时的情感更加悲痛。

(二) 乐曲旋律分析

何占豪所新创作改编的这首《临安遗恨》整个作品由七个长短不等的段落和乐句构成。由引子,尾声呈现出了作品鲜明的特性,在整首曲子的最后乐段的改变又再一次突现了主题。刚开始是一出来的为篇幅比较长的引子。第二部分为慢板,速度以及在力度上适中,呈现出了乐曲的旋律主题。第三个部分是本曲的快板,节奏旋律比较急切活跃,表现力度很强,需要演奏者强有力的爆发力。第

四部分是柔板,旋律舒缓柔和。第五部分,写的是中板,让人的情绪得到缓冲,旋律比较愉快,把全曲的情绪推向了最高潮。第七部分是再现,再一次呈现了主题。

(三) 乐曲演奏技法分析

《临安遗恨》这首古筝曲子不但需要演奏者比较高的演奏水平,需要演奏者对本首曲子的内涵的理解和情感的认知,演奏时必须充分体现曲子应有的情感。

首先,引子部分大多运用的是长摇技法,为了突出悲愤的情感,在摇指进行时不要平平淡淡,一定要做由弱渐强的处理。乐曲的第一部分是慢板,许多演奏者会不由自主的将这一段演奏的比较优美,这是错误的。在演奏这一部分时一定要不能过于柔和优美,而是要大气。弹每一个音的时候都要讲力量用到指尖上,注意滑音的准确性和颤音的处理。乐曲的第二部分是快板,钢琴伴奏多用附点节奏,古筝部分的节奏也比较难掌握,所以必须苦练基本功才能很好的演奏出这段的效果。注意140小节处的快速指序,不但要严格指法而且也要保证力度,不要因为速度快而忽视了力度。乐曲的第三段又是慢板,这里需要注意的是三十二分音符的处理,在218小节处演奏时注意气口一定要明显,这样才能体现出岳飞的无奈。乐曲的第四部分为中板,演奏时音色要明亮,做渐快处理,演奏时要突出重音。最后一段慢板,是乐曲的再现段,演奏这一部分的时候不要过分激动,适当平缓,摇指的力度也要渐强,最后双手的和弦扎实。

参考文献

[1]高亮.古曲新韵从两方面试析《临安遗恨》[J].沈阳音乐学院学报,2008,12,(12):98.

(上接第150页)

个时候的乐曲给人十分的深沉的感受。在二十小节之后音乐开始慢慢发展,声音表现出来的比较高昂情绪,在三十六到六十七小节之间,情绪表达慢慢的变为不安和焦躁,这种情绪延续十几小节之后慢慢的减弱。从六十八小节进入了呈示部的副部部分,这时的情绪比较放松和温和。从八十二小节之后是结束部分,声音呈现出减弱的趋势,为展开部的展开做好准备。

(三) 展开部

展开部的主部是乐曲的九十四小节到一百零五小节,这个部分的主体是a小调并加以低音E,表现出惶惶不安的神秘特点。在105节的末尾,声音逐渐的变慢过渡到副部,这时的声音变得强劲。演奏到了一百二十六小节的时候,126到137之间的乐曲要演奏出即兴的特点,表现出明快、活泼的情绪特点,在进行138到166小节的演奏的时候,乐曲的情绪也发生了很大的变化,主要表现的感情是戏谑的。

(四) 再现部

乐曲的再现部是对乐曲的副部和主部的主题进行在线,这部分是从乐曲的166小节开始得,虽然是再现,但是却并不拘泥于正常的次序,具体表现在主部在后,副部在后的形式上,而且主部的力度并没有副部力度强烈^[4]。在副部的180到194小节之间要注意减缓力度来引入主部部分,主部主题的声音比较轻,为乐曲增加了神秘的色彩,到了206小节的时候,展现出的是激昂的情绪,用排山倒海的气势引出乐曲的结尾。

(五) 尾声

肖邦的《第一叙事曲》的尾声部分和其他钢琴曲的尾声部分相同,都是使用急板的方式来让结尾拥有大量的感情成分,尾声部分的声音要比较灰暗,突出悲壮的氛围,最后把悲壮的气氛转换为坚定的情绪。尾声的最后使用由慢变快的弹奏方式,让作品的感情表达变得更加的强烈。

四、结语

通过对肖邦的《第一叙事曲》的艺术特点和演奏赏析进行研究,能够帮助钢琴演奏艺术不断的发展进步。对乐曲的深度和内涵进行分析,能够帮助演奏家们切身的感受到肖邦在创作《第一叙事曲》时的感受,只有感受到作曲家的思想,才能在演奏的时候给听众美的享受。

参考文献

[1]陈妍.论肖邦《g小调第一叙事曲》[J].艺术百家,2012,(2):361-362.

[2]王晓宏.肖邦《第一叙事曲》的创作特征与演奏探析[J].艺术百家,2006,(6):87-89,83.

[3]赵彬宏,逯克刚.肖邦《第一叙事曲》音乐分析[J].音乐探索,2006,(2):26-30.

[4]于晓雨.肖邦叙事曲的演奏研究[D].河南师范大学,2015,(4):65-67.