

文章编号:1009-3907(2007)06-0128-04

论肖邦 24 首钢琴练习曲的艺术价值

李蕾, 巫芳菲

(1. 长春大学 音乐学院, 吉林 长春 130022; 2. 长春大学 特殊教育学院, 吉林 长春 130022)

摘要:本文从肖邦钢琴练习曲的技术特点、艺术特征及历史作用三方面阐明其艺术价值。通过对部分代表性作品的分析,说明其在技术程度、艺术性方面迈上了一个崭新的高度;从继承、发展和影响方面对其艺术价值进行分析,说明其在整个钢琴练习曲发展史上的重要地位和价值。

关键词:肖邦; 钢琴练习曲; 技术; 艺术; 历史作用

中图分类号:J603

文献标识码:A

弗雷德里克·肖邦(Frederic Chopin, 1810—1849),对钢琴音乐,乃至整个音乐创作的历史发展都做出了重大的贡献。他继承了古典音乐的传统,开创了浪漫主义音乐创作的新风格,并对浪漫主义音乐的继续发展,各民族乐派的兴起,以及整个近现代音乐的发展,有着很大的启发和影响。

肖邦的钢琴练习曲每一首都是钢琴练习曲宝库中的精品。它不仅拥有高超的技巧,还拥有丰富的音乐语言,练习曲中蕴涵了深刻的思想情感,是真正的艺术品。肖邦练习曲对肖邦同时代及后世作曲家的创作都有着重要的影响,可谓是钢琴练习曲史上的一座里程碑。

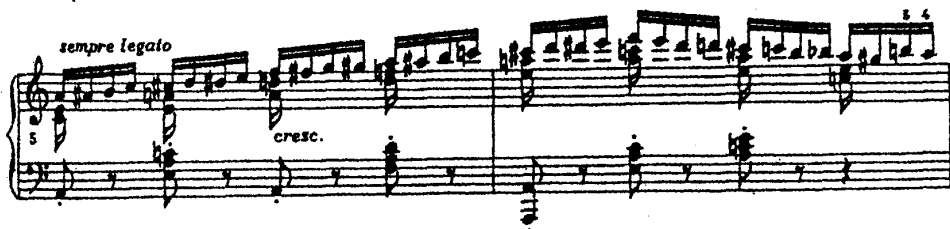
1 肖邦钢琴练习曲的技术特点

肖邦钢琴练习曲是高难度技巧训练的练习曲,

它在速度上可谓达到极至,作品10号和作品25号共24首除七、八首速度较慢以外,其余均为快速度,并且每一首都有明确的技术课题。在现有的肖邦练习曲录音版本中,弗朗索瓦、巴克豪斯等人的录音就较完美地体现出肖邦练习曲中高难的技巧特点。

半音阶技巧练习 作品10号第2首,这首练习曲不同于以往的半音阶练习曲,由于右手4、5指相对于其他手指的能力较弱,因此这首练习曲的目的是使右手4、5指在力度,灵活性和独立性方面得到均衡的发展。演奏时,要使上声部的旋律明显表现出来,同时和弦要弹得清晰,音响不可过强。

例1

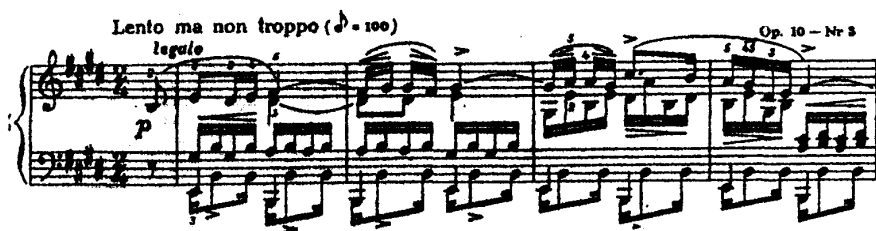
多声部触键练习作品10号第3首,这首练习曲是肖邦仅有的几首较慢速度练习曲当中的一首。演奏时,需要手指对五个各具个性的层次平衡与音

色明暗控制。既要突出右手高声部优美的旋律,又要有左手低声部切分音的效果。

例2

收稿日期:2006-10-01

作者简介:李蕾(1974-),女,吉林省长春市人,长春大学音乐学院钢琴讲师,主要从事钢琴教学理论与研究工作。

例3

黑键练习 作品10号第5首,这是一首由左手弹奏旋律和主题,右手只是持续地弹奏特定的音型的练习曲。在这首练习曲里,肖邦提出了一个非同寻常的技术课题,那就是右手声部只限于弹奏钢琴的黑键,这就要求演奏者在弹奏时既要准确干净,又要通过多种指触的变化来调整音色的明暗程度,使之富有对比性。同时还要突出左手声部的旋律与

主题。

左手练习 作品10号第12首,这是一首左手快速音流与右手八度及和弦的旋律练习的练习曲。左手弹奏的上下行音阶对右手的八度及和弦起着和声衬托的作用,因此音响不可过强,但应有起伏。而右手则奏出壮丽庄严的八度。整个乐曲充满了情绪上的激动与愤怒。

例5

三度双音练习 作品25号第6首,这是一首以训练三度双音技术为目的的练习曲。右手的三度双音要弹得轻巧、灵活且清晰,左手刚开始的分解和弦跨度较大,重音位置不好把握,1指弹奏不宜过重,这就要利用手腕的转动来控制好音色,因此要求演奏者必须具有高超的演奏技术。

综上所述,肖邦钢琴练习曲中所包含的高难的演奏技术已经远远超过了车尔尼、克列门蒂等人的音域范围小,技巧较简单的钢琴练习曲,在技术上迈上了一个完全崭新的高度。同时,这些高难的演奏技术也为音乐有更全面更完美的表达提供了必备的前提条件。

2 肖邦钢琴练习曲的艺术特征

肖邦的钢琴作品都富有极强的艺术魅力,他的练习曲也不例外。练习曲突破了以往把技巧训练作为唯一目的的传统观念,在练习曲技术训练的基础上,还赋予它们鲜明的艺术形象。在这一点上鲁宾斯坦、齐弗拉等人的录音版本能充分体现肖邦练习曲中所蕴涵的强烈的音乐性和表现力。

2.1 深刻的思想性

肖邦是一位伟大的爱国主义作曲家。他对祖国的热爱决定了他音乐创作总的方向,祖国的命运也

直接影响他的音乐作品。例如:c小调《革命》练习曲(作品10号),就是1830年肖邦在维也纳演出后,动身前往巴黎途经德国斯图加特时,听到华沙起义失败的消息使他感到震惊,激起他极大的愤慨而写下的。乐曲中充满了悲愤的情感,严正的抗议,有力的号召,表现出作者对起义终将会取得成功的必胜信念。再如:E大调《离别》练习曲(作品10号),这首练习曲里曲调徐缓、优美,充分表现出肖邦的爱国主义思想。

2.2 优美的旋律线条

2.2.1 旋律的歌唱性

肖邦是钢琴艺术史上最伟大的旋律作家之一。他的练习曲的旋律优美、真挚,富有强烈的歌唱性。例如:降e小调练习曲(作品10号第6首),那夜曲般优美的旋律里,包含了忧郁、沉思、幻想等多种情感,更像是一首浪漫气息的哀歌。E大调练习曲(作品10号)的主题也同样极富歌唱性。

2.2.2 旋律的复调性

肖邦旋律的复调性并不同于巴赫时期的复调音乐,他的复调个别声部并不彼此模仿,并不一个跟着一个重复同一旋律。肖邦把各声部编织在一起,但使各声部都有自己独立的旋律。在升c小调练习曲(作品25号)中,上声部像是要跟随下声部重复

同一旋律,但立刻可以看出,每一个声部都有它自己的语言。这段音乐就是两个声部差不多平衡的独特的二重唱。肖邦旋律的复调性还体现在他音乐的伴奏中。如:c小调练习曲(作品10号)中,右手愤怒的八度和弦与左手经久不息的快速跑动看来都同等重要,无分主次。

2.3 丰富的和声语言

肖邦练习曲的和声也可以说是丰富多彩的。经常变换和声,多种多样的,甚至是尖锐的变音,大胆的突如其来的转调以及和声与旋律的有机结合等特点在他的练习曲中都有充分的体现。例如:升c小调练习曲(作品10号)的中段,同样的旋律,同样的音型,通过连续变换和声,连续的转调,使乐曲中段的情绪达到了最高峰。又如:a小调练习曲(作品10号)中,肖邦曾多次把a小调主和弦“加”到A大调主和弦上。

这一和声结合,在高声部急速的平稳进行的掩护下,在这段音乐的上下文关系中,使人听起来并不会感到生硬,而是感到它是色彩和声的笔触。

2.4 独特的钢琴织体

肖邦钢琴音乐的织体也是非常出色的,练习曲亦如此。他善于用旋律化的音型,而不用“一般形式”的进行,即只由一个或少数几个动机公式所构成的乐曲的进行,从而避免了钢琴织体的单调形式。例如:a小调练习曲(作品10号)的末尾,和弦外音与和弦音组成一个半音音阶,这音阶柔和的在主和弦与下属和弦上“流露出来”。另一首a小调练习曲(作品25号),肖邦采用了与作品10号a小调练习曲非常相似的旋律和声基础,但由于改变了音的排列而形成截然不同的音乐形象,正是由于肖邦钢琴织体的与众不同,才使两首有着相同调性,有着同样和声基础的练习曲呈现出两种完全不一样的艺术形象。

以上几点可以证明,肖邦的钢琴练习曲并不像传统练习曲那样只有单纯的技巧练习,他的练习曲里蕴涵着深刻的思想情感,丰富的音乐语言,富有强烈的艺术色彩。

3 肖邦钢琴练习曲的历史作用

肖邦钢琴练习曲是钢琴练习曲史上的一座里程碑。它在整个钢琴练习曲的发展过程中起着承上启下的重要作用。肖邦的练习曲不但继承了传统钢琴练习曲技巧训练的特点,同时还赋予了练习曲鲜活的艺术形象,使它们具有独特的个性,开创了钢琴

练习曲风格的一个新的时代,并且还极大地影响了同时期及后世作曲家的钢琴练习曲。

3.1 继承传统练习曲技术训练的特点

肖邦以前的传统练习曲大都看重其技术训练的价值,练习曲仅仅是为演奏更重要的乐曲作准备的,并不具有独立的音乐表现力。最早的钢琴练习曲可以说是巴赫的《十二平均律钢琴曲集》里的前奏曲,然后就是车尔尼、克列门蒂等人的练习曲,虽然车尔尼、莫舍列斯、克列门蒂、克拉莫等人的练习曲较之巴赫时期的练习曲而言,有一定的发展,但是他们的练习曲的技术主要在八度范围内进行,而且,他们的练习曲是以训练学生的钢琴技术为目的而创作的,在艺术上缺乏音乐的表现力。肖邦练习曲中同样具有技术训练的特点,但是它打破了双音、音阶、琶音、和弦等技术在八度范围内进行训练的传统样式。在肖邦的练习曲里,这些技术得以充分全面的体现,使练习曲的技术难度达到了一个新的高度。

3.2 开创音乐会练习曲的新风格

到了19世纪中叶,随着文学艺术中的浪漫主义思潮席卷欧洲大陆,崇尚自由、体现个性、注意思想情感的表达成为这一时期创作的主题,加之对钢琴技术要求的不断提高,在这种条件下,人们已经不满足于车尔尼式的练习曲了。于是,作曲家们开始注重在作品中结合和声、织体表达思想感情,开始出现技术训练与艺术构思相结合的练习曲,不同的作曲家也越来越注重突出个性特征,形成自己的创作风格。这方面第一位杰出代表就是肖邦。

肖邦练习曲所具有的极高难度和极其复杂的技术手法,较之车尔尼、克列门蒂等人的练习曲而言,在钢琴演奏技术上就是巨大的提高。在艺术方面,肖邦赋予了练习曲一个个鲜明的艺术形象,使它们拥有了更深刻的思想情感,成为了真正的艺术品。肖邦练习曲与车尔尼、克列门蒂的练习曲相比,钢琴音响更新颖、音色更丰满、更完美。和声运用更丰富,典型的肖邦式的和声结构绘成了一幅幅多姿多彩、千变万化的音色美景。

在肖邦的创作下,钢琴练习曲成为了一种融技术、艺术于一身的音乐作品,它在技术训练的同时,还表达着各种各样的情感。肖邦使练习曲这种单调、枯燥的音乐成为了悦耳、动听的音乐,使钢琴练习曲具有了旺盛的艺术生命力。

3.3 影响同时代及后世作曲家

肖邦练习曲对他同时代及后世作曲家李斯特、

拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾及德彪西都有着重要的影响。他们的练习曲也都在技术训练的基础上拥有着强烈的艺术性而成为艺术品。

李斯特的钢琴练习曲带有强烈的炫技色彩,他所创作的23首钢琴练习曲虽然每一首都技巧艰难,都带有练习曲技术训练的特点,但是在他的练习曲中,仍然和肖邦练习曲一样富有鲜明的艺术性。李斯特的练习曲在和声的运用上也继承了肖邦色彩化和声的特点,他的练习曲融抒情、奔放、辉煌于一体形象鲜明、独特。

拉赫玛尼诺夫所创作的9首钢琴《音画练习曲》同样继承了肖邦练习曲中的艺术性特点,旋律更加优美,和声的运用更加丰富多彩,更注重诗情画意的抒发。从《音画练习曲》这个标题就可以看出,这些练习曲是一些形象生动意境深远的钢琴曲。

斯克里亚宾的钢琴练习曲26首,每一首都是经过精巧构思的艺术品,它们与肖邦练习曲一样拥有高难的技术,并将高超的技巧融于优美的旋律之中。

德彪西他的《十二首钢琴练习曲》是自肖邦以来音乐会练习曲传统的继承,是德彪西的音乐风格与技术特性的有机结合。同样的技术课题,在他的作品中变成绘画般微弱色彩的闪烁和朦胧效果的表现。和声运用更加新颖,节奏变化更加独特,他的练习曲成为印象主义音乐的经典之作。

以上几位作曲家都受到了肖邦的影响,他们创作的练习曲都是被称为练习曲的“非练习曲”,是以追求艺术美为终极目的,是以练习曲的形式出现并

经常用于音乐会演奏的艺术作品。

肖邦的钢琴练习曲在其所有作品中占有重要的地位。他的钢琴练习曲将高难的技术与音乐艺术完美地结合在一起,是肖邦赋予了练习曲以艺术生命。自肖邦开始,钢琴练习曲真正成为音乐会用的演奏曲目,这大大提高了练习曲的地位,并为练习曲的创作开辟了一个崭新的领域,使钢琴练习曲拥有了自己的艺术价值。

参考文献:

- [1] 周薇.西方钢琴艺术史[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [2] 沈旋谷文炯陶辛.西方音乐史简编[M].上海:上海音乐出版社,1999.
- [3] 冯伯阳.音乐作品欣赏导析[M].吉林:吉林教育出版社,1994.
- [4] 李清.音乐大师和唱听[M].吉林:吉林教育出版社,1999.
- [5] 卡国福.外国音乐大师传略[M].合肥:安徽教育出版社,2005年.
- [6] 波雷吉娜.斯门江卡.梁全炳,姚曼华译.如何·演奏·肖邦[M].北京:中国文联出版社,2004.
- [7] 美杜巴尔.《键盘上的反思——世界著名钢琴家谈艺录》[M].上海:百家出版社,2001.
- [8] A·索洛甫磋夫.肖邦的创作[M].北京:人民出版社,2005.
- [9] 波·帕德雷夫斯基.肖邦钢琴练习曲集[M].北京:人民音乐出版社,2004.

责任编辑:刘中立

The artistic value of 24 piano etudes by Chopin

LI Lei¹, WU Fang-fei²

(1. Academy of Music, Changchun University, Changchun 130022, China;

2. Special Education College, Changchun University, Changchun 130022, China)

Abstract: This article expounds the artistic value of the piano etudes by Chopin from technical characteristics, artistic features and historical role. It expatiates that the technical extent and artistry have reached a new height by analyzing some of his masterpieces; illuminates the important position and value in the entire development of piano etudes by analyzing the artistic value from inheritance, development and influence.

Keywords: Chopin; piano etude; technology; art; historical role