

一个诗情的肖邦 一首诗意的作品

——谈《#c小调幻想即兴曲》作品与演奏解析

胡亦翥（江苏省苏州高等幼儿师范学校 215000）

摘要：肖邦被誉为“钢琴诗人”，他通过钢琴来表达自己的内心的诗意，把钢琴的表现力发挥到了精彩绝伦的境界。本文介绍的是他生前没有发表的一首钢琴作品，也是他所有作品中，最为人们所熟悉，最受欢迎的。

关键词：幻想即兴曲；曲式结构；演奏版本

《幻想即兴曲》（Fantaisie-impromptu in C-Sharp minor, Op. 66）为肖邦所作四首即兴曲之一。这是肖邦二十四岁时（1834年）的作品，却直到他去世之后，才在乐谱夹内被后人发现，于1855年出版。“幻想”一词本不是肖邦自己所取，而是由后来整理的人根据肖邦这首《即兴曲》中所表达的富有浪漫主义的幻想气质特点命名的。在肖邦四首《即兴曲》中，《幻想即兴曲》是最脍炙人口的一首，经常被用于音乐会演奏曲目中。在肖邦所有钢琴曲作品中，它也是最出名的作品之一，是充分表达出肖邦性格的杰作。

《幻想即兴曲》是附有前奏和尾奏的复三部曲式结构。第一部分，不断由下往上的推波式快速旋律的进行，表现出热情奔放又富于幻想的情绪。整个第一部分可分为两大段四小部分，共42个小节。前4小节的序奏，以主和弦的第五音作长音出现，犹如响亮的号角，预示着即将到来的奔腾与激越。随后右手在弱起之后，与左手交织成一种“八对六”的节奏型，看似两只手自成一体，其实两手的对位非常严密，任何一丝偏差都会产生不和谐的效果。该部分第一大段a部从第5到12小节，不断重复的主旋律，在让人印象深刻的快速中奔流出热情的主题。从13到24小节，是b部。旋律线条时而在右手大指上穿梭，时而在右手小指上流动，比起第一小段，此时的情绪似乎有了转变，从原来的奔腾喜悦，转变为一种矛盾犹豫，徘徊的情绪。15到24小节的b部分在感觉上像是a部情节发展的延续，因此ab合成一段，才能成为一个完整的乐段。但在最后一个属功能组的乐音不断徘徊召唤着主旋律的同时，又突然戛然而止。第二大段的a部就是在这样的背景中出现了。这部分可说是完全重复了a部主题，但在情绪的反应上却更加激烈。当激烈的情绪达到一个爆发点时，第二大段的后半部c突然用一个半音阶与主和弦的不断从高到低的重复，来宣泄在这段热情背后的情感。

整个第一部分是在热情与忧郁的矛盾情绪中重复度过的，内心的挣扎使得肖邦万分痛苦，终于在最后一刻，把她宣泄了出来，从而使内心得到了暂时的平静，也引出了第二部分——甜美如歌的旋律。这部分，气息宽广的歌唱性主题，优美如歌，充满柔情。从原来的升c小调转为降D大调。它是如歌的广板，旋律流畅，温柔迷人，韵味深长，好似对幸福的回忆和幻想。它被人们认为是肖邦最优秀的抒情音诗之一。反复使用的装饰音，让整个右手的旋律听来更有轻灵悦耳的效果。这个优美的旋律反复一遍之后，又进行了发展。最后，她又回到升c小调上，引出再现部。这时，在情绪上比第一段更加激动，直到后半部，感情才慢慢平静下来。尾声再次出现中段优美如歌、温柔安详的主题。余韵袅袅的在低声部重复的中段旋律中，乐曲走到了终结。在结尾

主和弦上不断维护主调旋律的乐音中止时，结束的两个极弱和弦像是微露的曙光，使人产生一丝期待，一缕希望，一种联想。

《幻想即兴曲》全曲遵循主调音乐的织体手法，分散和弦式的各音和层次众多的各声部分布在广阔的音区中，并按泛音的原理、音程自下而上逐渐自大而小，造成洪亮的音响效果。在全曲主要旋律所在的调性上，肖邦作出了一个与正常调性所表达感情相反的处理。一般小调多以忧郁感伤或抒情的旋律为主。而肖邦却恰恰在小调上创作出激越热情的主旋律，不但使人耳目一新，更大大体现了肖邦自己那种英雄不得志的悲壮。而大调上的抒情也进一步预示着肖邦对未来的憧憬与渴望，那种爱国情愫由始至终。

肖邦不仅仅是一个作曲家，他也是一个钢琴演奏家，苏联杰出音乐思想家、院士阿萨菲耶夫在《肖邦的创作》一书中，这样评价到：“肖邦是最有天才的一位钢琴演奏家，是最伟大的演奏艺术大师之一”，“肖邦创立了钢琴演奏的新学派，用新的艺术内容、前所未有的新的演奏表现力丰富了钢琴演奏。”如今，我们无法听到这位大师的演奏，只能依靠流传至今的当时听过他演奏的人的评论。这些评论涉及到肖邦演奏技巧的各个方面，使我们能够对他的演奏有一个相当清楚的概念。然而，世人在演奏肖邦作品时，多半都夹杂了自己的情感在里面，即使是大师级演奏家也都对肖邦有着不同的理解。曾经看到一位音乐网评人这样写到：“高明的钢琴家和普通的演奏者指间的肖邦是有天壤之别的，鲁宾斯坦的肖邦典雅，波利尼的肖邦够诗人，傅聪的肖邦有灵气。”

在我所听过的这首即兴曲的演奏版本中，给我留下深刻印象的并非是鲁宾斯坦演绎的典雅的肖邦，也不是波利尼的诗人的肖邦，更不是傅聪有灵气的肖邦，而是李云迪所演绎的肖邦形象。感性而浪漫的个人气质使李云迪非常适合弹奏肖邦的音乐，一位资深乐评家曾经这样评价李云迪对肖邦的诠释：“他有着全面、高超的演奏技巧，抒情慢板时情绪节奏明显而连贯，瀑布流水般的快速度时乐音清晰而流畅，高潮部分充满了一种有节制的激情”。在演绎这首作品时，李云迪充分显示了肖邦音乐的激情奔放而又不乏控制力。在第一部分第一大段的演奏中，李的演奏速度比鲁宾斯坦的略快些。在乐句与乐句之间，他并没有做过多停留，左手的跑动始终保持着一种速度，节奏均匀，只在第一部分第一大段的结尾处适当放慢了脚步，随即又进入了第二段。李云迪在演奏这个中段时，音色控制得极弱，非常富有诗意，此时右手的旋律和左手的伴奏显得不是对位的那么精准，正是这种处理，产生了微妙的效果。进入再现部后，速度变为急板，李云迪在演奏这段时，处理成逐渐加快速度，最终达到急板，这样就让两段间形成了自然的过渡，衔接的也十分巧妙。在演奏最后一段尾声时，“ff”的力度，李把肖邦音乐的激情发挥到淋漓尽致，随后，再现主题旋律的部分，又用极柔极弱的声音表现。最后，整首乐曲，结束在属和弦到主和弦的和声进行上。宽广而赋予幻想，余音不绝于耳，仿佛留给人们更多的遐想空间，去慢慢品味音乐的意境。

②于润洋. 释义学与现代音乐美学[J]. 中央音乐学院学报, 1991, 1期.

③http://www.hemudu.cc/show_art.asp?art_id=7698.

④徐希茅. 音乐美育[M]. 上海: 上海教育出版社, 2001, 107.

[1]谢嘉幸, 郁文武. 音乐教育与教学法(修订版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 1994.

[2]王次炤. 音乐美学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1994.

[3]刘沛. 音乐教育的实践与理论研究[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004.

参考文献: