

肖邦《前奏曲》的音乐风格与演奏技巧

周梅

摘要：肖邦的音乐作品在音乐界中占据了重要的位置，其中钢琴作品《二十四首钢琴前奏曲》更是音乐艺术殿堂中的瑰宝。我们通过分析肖邦创作前奏曲的背景和灵感，来感受这部音乐作品的美妙。这部作品洋溢着强烈的浪漫主义风格，将民族性、抒情性、幻想性完美地结合在一起，无论是和声还是复调都达到了极高的创作水平，演奏者必须掌握好“泛音”的使用、“节奏”的把握和“踏板”的配合技巧，才能演奏出更为完美的钢琴曲。

关键词：肖邦；《前奏曲》；音乐风格；演奏技巧

肖邦是世界音乐史中极富天赋的音乐艺术家之一。浪漫主义的音乐风格为他的作品增添了绚烂的色彩。肖邦巧妙地将自由奔放的音乐节奏、别具一格的曲式、朗朗上口的旋律、各式各样的和声结合在一起，他的作品洋溢着一股蓬勃向上、摇曳多姿的氛围。其中《前奏曲》便是浪漫主义作品的典型代表。欣赏肖邦的作品必须从最佳的切入点进去，无论是基本情绪、附属精神还是音乐风格，都是值得探究的。“雅俗共赏”是总结肖邦音乐风格的最好词语。他创作的钢琴曲给人一股潺潺流水般的感觉，个人情感因素和生活感悟的融入使之更加贴切化。无论是音乐形象还是音乐体裁，都如同一幅幅绝美绝伦的艺术品一样展现在观众面前。肖邦的《前奏曲》是钢琴殿堂上闪耀着璀璨光芒的作品。

一、肖邦与《二十四首钢琴前奏曲》

肖邦于1810年出生于波兰华沙，母亲是正宗的波兰人，而父亲是法国人。用神奇来形容肖邦的一生不为过，因为他深深的爱国情怀、对漂泊的感悟和音乐上的造诣都是别人难以企及的。钢琴曲是他最为擅长的乐曲，各式各样的体裁都被他涉猎过。19世纪后期的世界音乐因为他以及他的作品开始注重对浪漫主义和民族音乐的创作和欣赏。肖邦对待音乐的态度是严谨而乐观的，古典音乐中的精华被他汲取过去，他还加入了自身对音乐独特的理解和感悟，在不断创新和总结的过程中开始倾向于浪漫主义音乐风格，同时将波兰民间音乐的特色很好地运用了进去。

《二十四首钢琴曲前奏曲》的创作源泉就是丰富而神秘的“万花筒”。1836年肖邦就开始着手准备，历时三年完成。可以说《二十四首钢琴曲前奏曲》的创作过程就是肖邦对生活感悟的心路历程。任何一个小曲都贴上了鲜明的浪漫主义标签，里面的音乐标注便是乐曲中最基本的情绪表达。全部前奏曲没有一首的表情和内容重复。随着肖邦创作风格的日益完善，前奏曲是一个最好的展现，无论是风格特征还是音乐色彩都是与众不同的。

二、《前奏曲》的音乐风格

（一）民族性、抒情性和幻想性完美统一

《前奏曲》不仅具有幻想性和抒情性，还将民族性深植其中，三者相辅相成、相得益彰。意大利歌剧对肖邦产生了

深刻的影响，独特的音乐风格依赖于引人注目的歌唱方式；肖邦的作品中融入了鲜明的民间舞曲风格，这正是波兰民族音乐对他的影响之一。前奏曲中的抒情性就是两种音乐风格结合的最好阐释。

肖邦将精致轻巧的旋律线条和严谨有致的和声部分带到了前奏曲中。节奏的加入、和弦音的调配、花音的融合和适当的离调都是肖邦作品丰富多彩的原因。第四首的主题旋律已经响起了三次，a小调是首次，旋律比较委婉弯曲，像是低声吟唱的音乐家在发泄心中的痛楚。一二两个分句之间巧妙地衔接过去，持续音出现在最后，以增加主题渲染效果。二、三主题之间的音调在不断变化着，首先是五度直接跳跃到G大调，而第三次明显是向下二度直接跳跃到C大调上。相同的旋律并不影响音乐的不同展现，转调在欣赏过程中是很顺其自然的。单纯的16小节肖邦便将No. 7作品发挥到了极致，他运用了和声的手段，多声部也在其中，二分音符的加入仿佛有了舞蹈轻盈的感觉。

（二）和声编排婉转而富有变化

《二十四首钢琴前奏曲》整体依赖和声编排达到婉转而又不失变化的效果。听众在欣赏音乐的时候仿佛进入了梦境一般痴环。单纯的主题旋律不能到达这样的意境，和声的编排才是关键。音乐作品要想富有极其澎湃的感染力，就必须利用好和声的效果，旋律在和声的帮助下会显得更加丰富多彩。古典主义采用的和声语言更加内敛化，而浪漫主义采用的和声语言更加自由奔放。这也是两者不同的地方。

《前奏曲》以浪漫主义和声语言为主，但是从未抛弃过传统的和声原则。可以说肖邦的《前奏曲》是十九世纪最具创新色彩的钢琴曲。当然，肖邦并没有束缚在时代对于和声的定义下，而是将和声的创新勇敢地运用在自己的作品中。那波里六和弦是他创作的一个铺垫，由此衍生出增六和弦、属九和弦等。可以说肖邦就是音乐界的画家，他将和声当作是自己绘画的工具，在调料板上肆意发挥，和声和旋律互相交错着，最终呈现出绚丽多彩的风景。

和声在《二十四首钢琴前奏曲》中得到了极大的提升，甚至可以说这个创作是独一无二的，在创新的基础上还加入振奋人心的环节，这一切都归功于肖邦对于音乐超凡的理解探究能力，和声对他来说是一件美妙的事情。现代和声的新局面正是因为前奏曲而取得极大的发展。

（三）支声复调从容潇洒

当两个或两个以上的旋律结合在一起时就可以成为复调。多声部音乐主要分为复调和主调音乐两种。有一个声部因为其高昂性要占主角，剩余声部主要通过和声的方式来衬托主声部。主调音乐也包括复调音乐，在诸多旋律的合作下完成整体结合，实际上他们的配合是和谐统一的，和声效果极佳。

复调对肖邦来说是一件信手拈来的事情，他的作品明显

发挥了自己这个特长,巴赫时期的创作方式在肖邦的理解和润色下变成以浪漫主义为基调的音乐表达方式,多声部合唱是对其最好阐述。巴洛克的复调方式也和他的方式存在明显差异,卡农式的复调很少出现,反而多数是以衬托的方式出现,实际上是更加丰富多彩的“支声复调”方式。

肖邦在进行复调的运用时是如此娴熟和巧妙,这在很大程度上是因为他广泛欣赏音乐作品,与自身的努力和总结脱不开关系。音乐前辈在复调创作上的成就是肖邦的学习榜样,他细腻地将这些精华融入到自身的创作中去,同时也是情感流露的一个方式。无论是悲伤还是思念,那种难以忘怀的经历和感觉都体现在肖邦的作品中,每个和声都十分美妙,又或者是引起听众共鸣的部分。前奏曲简直就是钢琴曲中的瑰宝。

三、《前奏曲》的演奏技巧

《二十四首前奏曲》是音乐艺术中的精华,必须在实际演奏过程中才能体会到它的精致绝伦,音乐本身的演奏技巧也要在实践中总结出来。

(一)“泛音”是打开美妙音色之门的钥匙

肖邦无论是在创作音乐还是演奏音乐时,都像一个诗人般才华洋溢,欣赏他的作品就如同在观赏钢琴里面跳出来的“小精灵”,在我们的内心深处荡起一波波涟漪。美妙的音乐氛围需要钢琴音色来控制,用耳朵去感受声音带来的振动。钢琴音色的控制需要掌握上键和下键,均匀的力度和适中的速度至关重要,而泛音的调节也是依赖于此。肖邦的钢琴作品要求演奏者具有较深的音乐造诣和极强的感受力,力度和速度的控制在很大程度上决定着音乐氛围的好坏。

我们通过分析前奏曲中的No. 1,总结出演奏技巧。总体来说这个部分情绪比较高昂,要求演奏者要增加上下键的速度。小语句线条是对其演奏的良好把握,因为音乐氛围给人一种困难中挣扎徘徊的感觉,那么过于细的旋律线条不太恰当,必须要以饱满为关键。单纯地把力放在琴键上效果不佳,除了手指力度以外,手掌和手腕的力度也要把握恰当,三者要互相配合,让力度匀散开来。手指连贯的演奏使音色更加充沛。演奏者要深入了解肖邦的创作背景和提高自身音乐素养,这样才能真正的学会“泛音”的技巧,演奏前奏曲才会达到意想不到的效果。

(二)用心灵把握自由节奏使旋律学会呼吸

自由节奏是演奏好《前奏曲》的关键,因为浪漫主义旋律独特的表现形式和听觉感受,让这部作品变得更加经典和悠远。前奏曲中的No. 4是以忧愁为基调的,刚开始演奏时给人坎坷曲折的感觉,中间部分一直是半音在循环重复着,如伤心人的哭泣一般有力。

自由节奏也需要把握住一个度,浪漫主义风格的乐曲给人以美妙的感受很大程度上是因为其不存在重复繁琐的部分,所以避免规律的发生很关键,凡是存在重复的律动,都需要适当的加快速度,如果旋律处于一个转折点或渲染氛围时,就需要将节奏的长度延长。音乐家们演奏的方式不能全盘模仿,浪漫主义风格的音乐作品也在于汲取和创新。俄国著名音乐家鲁宾斯坦在演奏前奏曲时没有按照原本的节奏来进行。他对节奏把握是在一个酝酿过程中一蹦而出,就像电影画面极快而细腻的切换一般,自由节奏由此产生。不要

一直用不间断的演奏方式,显得十分急促匆忙,反而短暂的停顿能够取得极佳的效果。音符在活泼的演奏氛围下井然有序,使音乐变成了一个形象而具体的形象。无论是对节奏把握的起手还是提腕后适当的空隙都体现了自由节奏的原则。听众在欣赏音乐的过程中会觉得置身于大自然空旷而清新的环境中,音乐演奏就如同生命呼吸般畅快。肖邦的作品之所以经典而悠远,正是因为它将生命的本真融入其中,让旋律线条变得更加活泼动人。既有曲折婉转,也有激情高昂,有时轻盈飘动,有时饱满沉重。肖邦的作品就是一个丰富的海洋,只有自由节奏才能体现其精华所在。

(三)巧妙运用踏板使旋律更具表现力

钢琴表现力主要靠琴键和踏板来体现。泛音的连续效果在很大程度上是踏板给予的,使整体效果更加连贯。单纯地用手指来完成连贯性和歌唱性也是允许的,但是需要十娴熟的技术和高超的演奏技巧。所以充分利用好踏板的作用来增加音乐的阐述度是可行的。在演奏《前奏曲》的过程中,每当演奏者用右脚踩压踏板时,声音就会显得十分连贯有度。随着旋律的变化和呼吸的起伏来调整也是必不可少的,需要转折和高昂的地方可以松开踏板,让整个节奏更有延伸感。

《前奏曲》中踏板的使用应遵循几个原则:首先,会存在两个音断开的情况,操作并不难,第一个音下去以后琴键和踏板都需要松开,第二音准备的时候琴键和踏板需要一起下去。第一个音和第二个音在下去的时候达到了混响的效果,但是松开的时候就会做恰如其分的停顿,每一个音都依照这个原则来进行。乐曲进行中乐句即将结束时以及大段落结束阶段都可以使用这个方法,对新的音乐题材也适用。更多时候我们要创作多姿多彩的音乐环境,所以旋律不能戛然而止,要充分利用踏板的混响效果。手指和踏板要和谐统一,在规定的时值内完成一个音符的跳动,脚尖要感受踏板的力度和速度,让转换过程不存在突兀的情况,以营造出柔和的混响效果。

肖邦的《二十四首钢琴前奏曲》是钢琴音乐作品中的代表作,每个音乐小品都有着独特的意义和表现形式,在浪漫主义风格的引导下让演奏者和听众都进入了一个美妙绝伦、跌宕起伏的音乐世界。其中“泛音”的使用、“节奏”的把握和“踏板”的配合为音乐本身增添了不少色彩。

参考文献:

- [1]陈帆.《浅析肖邦24首前奏曲》[J].《大众文艺(快活林)》,2010(3):56-57.
- [2]曾迅.《肖邦钢琴前奏曲简析》[J].宜宾学院学报,2008,8(8).
- [3]罗薇.《从肖邦的<24首前奏曲>到斯克里亚宾的<24首前奏曲>——试比较肖邦与斯氏前奏曲的艺术共性和不同的风格特征(一)》[J].《钢琴艺术》,2005(4):26-28.
- [4]仲莉华.《肖邦前奏曲风格研究》[J].河北北方学院学报(社会科学版),2003,19(5):73-75.

(周梅,保山学院艺术学院副教授。研究方向:音乐教育、钢琴教育、民族民间音乐)