

浅析肖邦叙事曲与勃拉姆斯叙事曲的区别

刘乔莎 (陕西师范大学音乐学院 陕西西安 710062)

摘要:自肖邦创作第一首钢琴叙事曲开始,各国的作曲家创作了各种风格的钢琴叙事曲。本文对肖邦、勃拉姆斯两位浪漫时期的叙事曲作品进行了分析和对比。

可以说,肖邦创作的钢琴叙事曲以及后来的作曲家创作的体裁的作品在音乐史上具有重大的进步意义。

关键词:叙事曲;肖邦;勃拉姆斯

叙事曲(Ballade)源自普罗旺斯的ballada,它的根源是balar,最早指具有歌颂性质的舞蹈音乐。从中世纪开始叙事曲演变成为一种被各国人民熟知的民谣,它融合了叙事和抒情因素并配以戏剧性的对白。

叙事曲作为一种应用于器乐演奏的文学性体裁,首先被肖邦采用。他写作了四首钢琴叙事曲,并将文学作品的精神和音乐语言融合在一起,优美的旋律、丰富的和声,宏大的高潮融合了最完美的巨著。

在浪漫主义时期,有许多的作曲家都创作过钢琴叙事曲。但由于作曲家自身所处的时代和民族特征等方面的差异,他们所创作的叙事曲在音乐风格和创作个性等方面也不尽相同。肖邦和勃拉姆斯都是浪漫主义时期伟大的作曲家,而且都采用了叙事曲这一体裁创作出著名的钢琴作品,但就这两位作曲家自身而言,他们的作品又有其各自鲜明的创作特色。

肖邦的音乐既扎根于波兰民族音乐,又吸收了浪漫主义音乐的精华,创作出一种极具个性的理想风格。他的音乐带有特殊的忧伤的个人色彩,细致又深刻、热诚,形成了19世纪浪漫主义最理想的键盘风格。他在钢琴音乐领域的开拓和创造为19世纪下半叶世界钢琴音乐的发展奠定了新的起点。肖邦的这些鲜明的创作特征充分的体现在他的钢琴叙事曲中。

勃拉姆斯是浪漫时期古典主义的维护者,他旨在沿袭古典主义的创作传统,但又不可避免的深受时代的影响,因此他经常用古典主义的技法或结构来表达他内敛的浪漫主义情绪。他的钢琴风格是深厚内在的,他的音响饱满、厚实,织体具有复调性,节奏充满了动力,他的音乐既简朴又有表现力。他反对标题音乐,具有深刻的反潮流的特性,然而在他的叙事曲中却深受文学作品的影响,其中的第一首把叙事诗的内容写在乐曲之前,体现了作曲家的创作不能脱离时代总体趋势的影响而单独存在。

由于上述本质区别,导致两人的作品存在明显的差异,本文只简单的在相同体裁的基础上概括得出这两部作品的区别。

一、风格不同

两部作品是浪漫时期的不同的作曲家的作品,肖邦是爱国主义作曲家,他时

刻关心着祖国和人民的命运。例如:《第一叙事曲》是肖邦在民族起义失败后写下的革命诗篇,凝聚着波兰民族精神和热情,具有强烈的感染力;勃拉姆斯钢琴音乐的音响是饱满的,情绪是深沉的,交响性的构思借助独特的节奏和多变的织体表现阴暗而沉重的内容,他的叙事曲(作品10)集中的表现了叙事诗的悲剧性的情绪。

二、结构不同

两部作品采用了不同的曲式结构来表现叙事性的题材。例如:肖邦的《第一叙事曲》是自由的奏鸣曲式,作品的再现部中再现了副部主题,改变了传统奏鸣曲式的再现部的结构,体现了肖邦对奏鸣曲式的创新,因此称《第一叙事曲》的结构为自由的奏鸣曲式;而勃拉姆斯的《叙事曲》(作品10)中第一首是复三部曲式。

三、创作技法不同

1. 从节拍、节奏、速度上分析

肖邦叙事曲以6/8或6/4拍为主,带有典型的波兰舞曲节奏,精巧、多变。开始的主题常以行板Andante开始,Rubato是其特色;勃拉姆斯叙事曲以4/4或6/4或6/8拍为主,节奏充满活力,扩充了舒曼跨小节写作切分节奏的方法,运用三连音和交叉节奏。开始的主题常以行板Andante开始,Rubato运用较少。

2. 从主题、旋律、织体、音色上分析

肖邦叙事曲为综合性主题,运用主题升华的手法来改变主题的性格,以线状为主,具有主调音乐的特点。其声乐性的旋律,具有华丽性和抒情气质。以主调音乐为主,给伴奏赋予与它们所支撑的旋律同等的重要性,从而在其中发明了新的模式和响度。具有华丽辉煌、醇厚宜人、微妙迷人的音色;勃拉姆斯叙事曲为概括性的主题(以性格刻画为主),以带状为主,具有复调音乐的特点。它美妙而富有表现力的器乐性旋律,具有朴素性和德国北部的厚重风味。在主调音乐中,复调因素明显增强,其技术思想是复调性的,并运用了乐队化的织体,这不仅与键盘相吻合,而且更增加了声部进行中进行配器的独立性。它类似于管弦乐般的音色,具有交响乐般的丰满感。

3. 从和声、调性、曲式上分析

肖邦叙事曲属于传统的大小调和声风格,它运用半音化技法,是浪漫主义时期伟大的和声改革之一。调性转换频率较高。曲式结构较为自由,容量较大,与其创作中常常体现出来的“即兴性”大多相一致;勃拉姆斯叙事曲属于传统的大小调和声风格,和声是形式化的,是浪漫主义时期伟大的“保守派”。调性转换频率较低。以三部曲式结构为主,容量较小,与遵循较为严谨的古典结构相一致。

四、叙事方式不同

从前面的分析中我们可知叙事性是叙事曲体裁作品的典型特点,但从叙事方式来看两部叙事曲存在着显著不同:肖邦的叙事曲含有鲜明的类似于叙事者形象的引子,之后是叙事的内容,叙事者的形象和叙事内容各自独立;勃拉姆斯的叙事曲则没有类似于叙事者的形象,而是直接叙事,它的叙事性通过音乐形象的对比冲突表现充满戏剧性的内容。

通过以上分析,我们可以得出以下结论:肖邦和勃拉姆斯分别代表着钢琴音乐发展史上的两条不同的道路。从二者的叙事曲中可以看出,肖邦在莫扎特的基础上把钢琴的诗意性、歌唱性发展到了一个新的境界;而勃拉姆斯则是在贝多芬的基础上发展了钢琴的交响性,创造出了具有交响乐般的丰满感的作品,发展了“新”的钢琴语汇。

参考文献

- [1]钱仁康.肖邦的叙事曲[M].人民音乐出版社,1986.
- [2]肖丹丹.论肖邦《g小调叙事曲》的创作特点及演奏风格[J].《歌海》2007(01).
- [3]Denis Matthews著.于少蔚译.勃拉姆斯钢琴音乐[M].花山文艺出版社.
- [4]彭志敏.音乐分析基础教程[M].人民音乐出版社.

作者简介:

刘乔莎,女,(1987~),陕西师范大学音乐学院09级硕士研究生,研究方向为键盘演奏与教学。