肖邦《b小调前奏曲》(Op.28, No.6)的主题分析

陈慧颖 (武汉音乐学院 430000)

一、 肖邦及其《b小调前奏曲》(Op. 28, No. 6) 概述

弗里德里克•弗朗索瓦•肖邦(F•F•Chopin 1810—1849)是 浪漫主义时期波兰作曲家、钢琴家。被人们誉为"钢琴诗人",他一生主义的创作领域集中的钢琴方面,几乎所有创作都与钢琴 有关,包括3首奏鸣曲、4首叙事曲、4首谐谑曲、4首即兴曲、21首夜曲、27首练习曲、19首波兰舞曲、17首圆舞曲、58首玛祖卡舞曲、2首幻想曲、2首钢琴协奏曲以及24首前奏曲等等。

《二十四首前奏曲》(0p. 28)是肖邦的经典之作。其实肖邦的前奏曲共包括26首乐曲,其中0P. 28是24首,另外两首前奏曲,未列入0P. 28之内,通常演奏家们常用的也是这二十四首前奏曲。其中多数定于1838年到1839年,肖邦偕同他的情人法国文学家乔治•桑到西班牙马略卡岛休养期间,出版于1839年9月。

《b小调前奏曲》是作品《二十四首前奏曲》(0p. 28)中的第6首。这首曲子的主旋律在左手,旋律非常均匀、连贯。右手是均匀的节奏,像"雨滴"有规律的下落。因此人们习惯性的将这首作品冠以"雨滴"的名称。(但多数人将第15首《降D大调前奏曲》命名为雨滴)。

二、《b小调前奏曲》的主题分析

(一) 方法与目标

该作品在音乐上较为重要的特点是主题旋律集中在左手即低音声部,右手的高音声部则是伴奏声部,同音保持的节奏型进一步烘托了下方低音的主题进行。大提琴般深沉而犹豫的主题旋律配合高声部葬礼进行曲式的伴奏织体,营造了凄婉、暗淡而又不失力量的主观情感显现。因此笔者希望通过低音声部的主题分析,探究其音乐主题发展的内在动力和特点。

(二) 曲式结构分析

对这首作品的曲式结构定性,目前尚存在着歧异。仲莉华在论文《肖邦前奏曲风格研究》中将其曲式类型定位为一段曲式;首都师大崔雪花在其硕士论文《肖邦四首前奏曲的创作与演奏特色的研究分析》中将其定位为复乐段。在对这首作品的曲式结构进行详细推敲之时,发现乐曲由三个乐句与4小节补充构成。第一乐句8小节,建立在b小调基础上,终止于b小调属和弦;第二乐句6小节,在C大调主和弦上终止;第三乐句8小节,终止于b小调主和弦。从材料方面看,前两个乐句为平行材料,第三乐句与前两乐句材料形成对比。其结构为复乐段的说法应该是看到了第二句与第一句音乐材料的重复性,但从材料与调的总体布局来看,以三句类一段曲式作为该曲的曲式结构定位相对比较合适。

图1: 《b小调前奏曲》曲式结构图:

(一段曲式)

次级曲式结构	а	а	ь	尾声
小节数	8	6	8	4
调式调性	b —	c	b	

(三) 主题分析

1. 主题外形特征分析

作品的主题旋律出现在低音声部,通过分析得知,a句的第一个乐节(第1~2小节)是这首乐曲的主题动机。这个动机中真正的核心材料是从第一小节第二拍到第二小节第一拍,其前加了一个装饰性的上行琶音和弦,其后作低八度的下行紧缩模仿呼应,构成了第一个小分句。这个核心材料的基本旋律线条是一个级进下行三音音列(第一小节第三拍的d是一个后倚音),节奏规

由于超吹是有几个键组合而成的音,所以非常难以找到,需要演奏者耐心的练习,找到吹奏那个音时的感觉和气息的位置。 只有掌握了所有的要点,学习好最基本的演奏技巧,才能有一个 坚实的基础,为以后的不断发展和演奏技巧的不断提高,提供一个良好的条件。

二、萨克斯演奏技巧与作品风格的协调性对学习者的影响

通过对作者的了解,我们可以看出格拉祖诺夫的一生命运坎 坷,经历颇多。这首作品表现了作曲家一生对命运坎坷的感受, 表达了作者对美好生活的追求与期待。从该曲的谱面中我们可以 看出,力度和表情记号非常的多,几乎每个小节都有强弱的力度 记号,有强烈的对比反差,造成了乐曲音乐情感的强烈对比,反 映了作曲家情绪的波动。

通过对作品的分析和了解,增加了我们对该曲的创作背景、 风格特征等方面的认识,理解了作品想要表达的内在情感,提高 了我们的音乐修养,为我们能够更好的演奏作品创造了重要的条 件。同时,也为我们在演奏乐曲时把情感和演奏技巧的融汇贯通 打下了坚实的基础。

演奏技巧是萨克斯演奏的前提,是音乐家和学习者通过手指 等各部位协调配合来表现音乐内涵的方法和手段,正确的演奏技 巧是完成一首作品演奏的必备基础。演奏技巧的高低也会直接决 定乐曲演奏出来的效果。 作品风格是指作曲家在创作成果中所表现出来的格调特色, 同时也是演奏者通过自己的理解所表达出来的风格特色,和乐曲 的灵魂。

文化是所有艺术的源头和基础,每一位成功的音乐家都有着良好的文化修养和独特的风格。如果没有厚重的修养和独特的风格作为基础,即使演奏者有再好的技术也难以表达乐曲的灵魂和作曲家的情感,只能达到一般水平而不是演奏大师。在平时的演奏和练习中,学生们往往会多注重对演奏技巧的练习,而忽视对作品的分析、了解和理论修养的表达。因此,难以让我们完全的展现出乐曲想要表达的内涵。

由此可见,我们在演奏作品时,不能只注重对乐曲技巧的追求,机械式的练习与吹奏,要建立在理解作品的内涵和作曲家想要表达的背景风格下,结合自身的演奏特点,进行内在的抒发,这样才能称之为完美的演奏。所以,我们在学习萨克斯演奏技巧的同时,还要着重对作品的创作背景等等有关内容进行充分的学习和了解,增强我们对音乐理论知识的学习,提高音乐修养,做到演奏技巧与情感的同步与结合,这也是我学习萨克斯演奏中的一个重要方法。只有全方位的文化积淀和学习,才能给予演奏者独特的演奏风格。因此我们只有在勤练技艺的同时不断地充实自己,不断地汲取新的知识作为前进的动力和营养,培养好内在性格和风格特点,才能拥有独特的演奏风格,演奏出自己内心的音乐。

整,前短后长,节拍重音在小节的第二拍和第一拍交替出现,柔和的小调性,速度较慢,音区较低,织体是平均八分音符律动和同音反复的背景式衬托。这一切因素都集中表明了这个主题的"悲剧性",柔和而略带沉重,平静的背景衬托着淡淡的伤感和叹息。

图2: 主题动机

作品的第3~4小节为第二乐节,它是第一个乐节主题动机的 上三度的模进,情绪稍起。音乐选择了主题动机同样的(b)音 为原始音,最高点到(#f)。

图3: 第二乐节

作品第5~8小节为第三乐节,具有综合性。左手主旋律5~6 小节系用核心材料再次上行模进,到达全句高潮点后逐级下行模 进到达主音,其间采用节奏扩充,间插半音、经过音、助音、倚 音等方法,使旋律流畅而有变化,然后采用紧缩倒影逆行手法, 上行级进到属音作正格半终止。与此同时,在此分句的后半部分 (7~8小节)的高音外声部,出现了一个短小的对位旋律,后来它 成为了第二乐句里的重要材料。

图4: 第三乐节5~7小节

通过以上分析,第一乐句d小调,调性明确,和声稳定,前两个乐节和声简明,后一乐节有较细腻的变化,恰当地表现了情绪发展的进程。

作品第二句a'句(9~14小节)。音乐一开始仍然是a的材料,可以说它就是第一乐句前两小节的重复。9~10小节,同1~2小节,采用合首法,情绪又回到了原来的起点。11~12小节,节奏同前,但下行音列的特点有所变化,改为上行级进,且转入C大调。这个利用VI级向N6和弦的转调很有色彩和动力,情绪较前激动得多。音域也不断的扩张,有刚开始主题动机的十度,扩展到十七度。

图6: 第二句主题动机的扩张

作品第三句b(15~22小节), 当音乐暂停在一个不稳定的六和弦上时,接着b材料在低音部(第15小节)正式出现。音乐是一种叹息的音调,它以e为支点,然后下滑到#f,阻碍终止在VI级(G)音上,这种叹息的音调,似乎是作者对疑问作了自我解答,音乐是低沉而消极的。

图7:

尾声(23~26小节)这是一个再现性的补充结尾,材料是第一乐节的再现,但补充的四小节建立在主和弦上,而且最后的终止和弦用不完满形式。它不仅起到了统一全曲的作用,更重要的是使悲剧性再一次被强调,使主题印象更加深刻。

2. 主题情绪及风格特征分析

该作品的主题情绪通过上述主题的发展思路及外形特征解读,在加上关于作品的创作背景。笔者大胆将其概括为,"自省疑问动机"。整首作品的情绪从速度上来看是一种"Lento assai"极其的小慢板。在加上高音声部连续的同音重复,葬礼进行曲式的情绪和风格成了这首作品的主要基调。如图8:

图8:

然而主题的陈诉则选择了在低音发展,这种用慢速的大提琴式的主题旋律发展,节奏规整,前短后长,节拍重音在小节的第二拍和第一拍交替出现,柔和的小调性,速度较慢,音区较低,织体是平均八分音符律动和同音反复的背景式衬托,与上上方的伴奏织体形成鲜明的对比,集中反映了作曲家想要表现的主要情绪"悲剧性",柔和而略带沉重,平静的背景衬托着淡淡的伤感和叹息。结合上文所说的创作背景"肖邦沉浸在自己深深的思索之中,一面在钢琴上不断地按着一个B音,单调的琴音与雨滴声成了谐和一致的音响。肖邦随之奏出了一个好似由大提琴演奏的悲歌式的旋律,而不断重复的B音,则成了旋律独特的伴奏声部,如潮的乐思自然而然地涌现出来……"因此这首作品的在风格上是符合浪漫主义作曲家追求内省追求个人主观情感的特征。

三、结论

通过对肖邦《b小调前奏曲》的主题分析,笔者对于这首作品有了更加深刻的认识,综观全曲,曲式虽小,但布局精巧,形象完整,首尾相应,主题材料贯穿其中并步步展开,高点既是情绪发展之必然,又有低点的反衬,全曲情感线条错落有致,多种音乐表现手段配合默契,情感深挚、厚实而恳切的歌唱和诉述流自心底,因此这首作品的在风格上是符合浪漫主义作曲家追求内省追求个人主观情感的特征,同时作为前奏曲中经典的作品,它也直接反应了沉思中的肖邦的个人情感抒发。类似于一首音乐情感日记,细腻中不乏力量。

参考文献:

[1]刘松林.浅析肖邦《b小调前奏曲》[J].乐器, 2002 (08).

[2]张勇.肖邦《b小调前奏曲》分析[J].齐鲁艺苑(山东艺术学院学报),2002(03).

[3]冒小瑛.浅析肖邦《b小调前奏曲》[J].音乐大观, 2012.6.