

进入肖邦第一、第二首叙事曲

■ 高 威

肖邦的叙事曲在世界的音乐宝库中占有重要的地位，可以这样说：没有一个钢琴家未曾演奏过他，演奏四首钢琴叙事曲是一个演奏者修养和技术水平的标志。让我们进入四首叙事曲，来品味肖邦。

第一叙事曲，G大调（1831—1835），具有英雄气概并反映了自己国家和人民的作品，是肖邦的第一个重要作品，肖邦在作品中描写了本民族和国家的英雄主义悲剧的思想。第一叙事曲是一个结合了多个音乐素材而形成的，例如C大调练习曲NO. 10和D大调前奏曲，也受到了当时波兰时局的影响。

从形式上看，更多地倾向于传统奏鸣曲，在乐曲中保留着本身的结构。（g小调——降E大调）浮上一层多愁善感的面纱，不紧不慢地伸展着主题，仿佛是回忆着过去的时光，柔软的华尔兹演奏着主题传递着特有的热情和信念。副部主题反衬着主部主题，增添着它的色彩，在变化中影射出戏剧性的主部主题，表现出平静和激动。再现部发展出了新的境界，沉淀出与悲剧抗争的意境。

副部主题同样也孕育着巨大的演变。如果说在呈示部是诗一般的优雅，而在变化的地方却留下了大的颂歌。副部主题展示出极其感人的音响，发展的结果使其在不断的矛盾中转化为音乐的再现形式。

G小调叙事曲的这种演化在副部开始的地方就得到了明显的再现，主部主题再现，结束的部分显示出英雄就义的最终情节。一个复杂的地方在第一叙事曲中显示出它不断地使作品深化，副部主题在呈示部里对主题的叙述进行了比较。

在叙事曲里一个新的特征是，在发展的情节里有一个很大的与所叙述的主题有着某种血缘关系的部分。例如在发展部，连接部主题在这里应该指出的是，这是演奏中最感到困难的部分。在非常快的节奏中演奏者需要听到和传达着两种音响，左手灵巧地弹奏与之相关的音乐部分，这是一种富有表现力的有旋律连线的过程，并延续到右手。在结尾的时候，交杂的演奏过程在右手上。为此，手指应准确的在和弦的位置上，提前做好将要呈现的和弦，重要的是在这里应该使手指得到短暂的休息。

第二叙事曲（F大调），1836—1839年，这首作品非常明显地显示出双角色发展。仅作品本身上看，形式和剧情同第一叙事曲有所不同，旋律和剧情所应归咎之处，不仅仅局限于其本身，正象g小调叙事曲一样，而应提炼于故事的冲突之中。第一个音乐形象正如民间的歌舞一样，平稳而又从容不迫地讲述着故事。

第二个音乐形象出现了预示着将要发生的情节，表现的是一阵阵急促的华彩。这里体现着某种平和，显示着人的生命力。如果从广义的角度上看，叙事曲可以看作来自一首诗歌《斯维杰江卡》，或来源于人民这种带有巨大爆发力的情绪预示着第一音乐形象将要消亡。

从第17小节开始音乐旋律使人听到令人不安

的第一主题。回到最开始时的感情激昂的情绪中，在幻觉中给出发自内心的平静。

在平稳中讲述着骤然的意外。新的爆发（presbo con fuoco）和结局（Agitaba），一板一眼地说出第一主题。在最终结尾的时候出现了不寻常的忧伤。

第二叙事曲的结尾是按部就班地不断加速地产生了结尾。奏鸣曲式的加速演奏与基本建设不同，而是得到了发展。形式上不仅仅是对照，而是有着相互关系，有着奏鸣曲的典型特点。这里的奏鸣曲进行的更快些，已不是它的基本模式，这里已不仅仅是对比，而且还有相互的联系，为了不脱离奏鸣曲的形式。然而自由的形式在这个叙事曲中不可能与奏鸣曲相比较。

对于演奏者来说，第一主题有更大的困难，它的从容不迫，流动性的旋律，和不能忽快忽慢或停顿的弹奏。在演奏这个主题时并不要求太多地体现出个人特性。教师也应以此为注意。首先要学会第一行谱的轻巧弹奏和准确地遵守着句子的力度水平，然后才能较容易地弹奏和弦，学会这些之后再了解叙事曲的音乐感情与语言同旋律的组织状态，这种组织状态常被分解为双小节形式的句子。这不仅仅是表现为一种纯音乐的表述，而且带有对话的形式。这种某种叙事性的特点同密支凯维茨的诗作《斯维杰江卡》相同，在这里描写了一对相爱的恋人之间的故事。的确是这样，第一主题描写了明朗的爱情思想，表达了爱的诞生，可以说由许多旋律组成了色彩斑斓的调色板。

第二个主题更趋近于船歌。它不仅仅只近于歌唱性而且还带有舞蹈的特色，可以说更接近于民族性。这个主题具有可变的，轻盈的特点，倾向于沉稳庄严的特点，所有这一切，如果都来自于密支凯维茨的诗作《斯维杰江卡》的话，那么他们都在咏咏着美丽的湖水。在这之后，再将曲子连接起来演奏，演奏这个主题必须达到实打实地演奏下来，而不是靠踏板。因此，所有的练习都有在无踏板的前提下进行。

除了第一主题之外，更多地存在技术复杂性的地方是结尾部分。右手训练时，要求弹奏两个音符的进行，此后学习掌握第一和第二主题凸显的地方。第一主题不要求演奏者在手指上用多少力气，因为它是相对自由的，第二主题与第一主题的音响上需要大的张力。如果演奏者没有合理分配自己的力量，他不仅会失去信心，而且还会出现漏音的现象。

从对波兰伟大音乐家肖邦叙事曲的研究上看，可以这样讲，第一、第二叙事曲是更重要的风格体裁。作曲家正是用这种手段表达了更有深刻内容的音乐语言，而更重要的是诞生了一种新的“自由”形式。

对于音乐高级教学机构和每一个钢琴演奏者来说，肖邦叙事曲都是必修课。上百年过去了，而每一代音乐人，都是听着肖邦的美妙旋律，研究着他新的境界。

责任编辑 王庆斌