

肖邦《24首钢琴前奏曲》小议

叶 芳

(长江大学 艺术学院, 湖北 荆州 434020)

摘 要:肖邦的钢琴前奏曲是肖邦钢琴作品中的一个重要体裁。研究其创作特点和创作风格的基本特征,对于我们进一步认识肖邦及其它钢琴作品有着现实的意义和作用。

关键词:前奏曲;创作特点;创作风格

分类号:J605 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-1395(2007)02-0113-02

肖邦的《24首钢琴前奏曲》是他于1838—1839年间在法国马约卡岛完成的。此时肖邦在创作上通过练习曲、夜曲、玛祖卡等体裁的实践,已经积累了丰富的创作经验,音乐风格逐渐成熟。可以说,这部作品是代表他最高创作成就的经典作品之一,被业内克称作是钢琴“小品中的宇宙”^[1]。不论从音乐写作角度,还是从钢琴演奏技术角度来看,它都足以概括和代表肖邦钢琴音乐的全貌。

一、创作特点

1. 旋律

肖邦是“音乐文化史上最伟大的旋律作家之一”^[2]。他的旋律的特点表现在以下几个方面:

(1)声乐性与器乐性相结合。声乐性与器乐性交织甚至融合在一起是肖邦音乐的特点之一。我们会经常在前奏曲中听到流畅的,以级进为主,音程比较容易唱的声乐性旋律和有大的跳进、复杂的音程的难以歌唱的器乐性旋律相互交替。器乐性的旋律好像是从声乐性的旋律中引申出来,而声乐性的旋律又自然地转为器乐性的旋律。

(2)装饰音和华彩乐句的旋律运用。在肖邦的前奏曲中,装饰音和华彩乐句具有非常重要的地位。快速、灵活的装饰音或华彩乐句往往会将听众带入梦幻般的意境。

2. 复调

肖邦的音乐中贯穿着复调。他的复调与巴赫的复调所不同的是,他的声部之间并不彼此模仿、重复同一个旋律,而是把各声部编织在一起,每个声部有各自的旋律。

肖邦音乐的“伴奏”往往并不是一般意义上的伴奏,而是用倾向于自由的复调手法写成,如在a小调前奏曲中,伴奏如同阴郁的呻吟的音调,与高声部悲哀的旋律在表现力上不分上下。

3. 和声

肖邦和声运用的基本宗旨是:“既讲究逻辑性与严密性

的古典原则,又注重大胆新颖与丰富多彩的浪漫精神;既发挥和声的功能性与动力性,又赋予和声以色彩性与描绘性。”^[3]

肖邦的和声风格是丰富多彩的。他会在反复同样旋律时变换和声色彩以免单调。肖邦能够非常敏锐地觉察出和声色彩的表现力并把它发掘出来。他会尝试创作许多大胆新奇的和声,如大调中的下属小和弦、减七和弦、增六和弦等,因而曲中会出现许多错综复杂的转调。尽管如此,它的进行始终保持着古典主义的清晰和逻辑性。

4. 织体

肖邦钢琴前奏曲的织体异乎寻常的个性化。他并不回避那些常见的织体类型,但要找出肖邦最常见的钢琴织体仍然要比找出贝多芬或李斯特最常用的织体困难得多。对于肖邦来说,最典型的就是他总是能找到富于个性的表现手段来创造富于个性的音乐形象。肖邦并没有把他在钢琴织体上的每一个独出心裁的创造都变成在他以后的作品中屡见不鲜的公式;相反的,他使这些乍一看来纯属技术性的发现充满了深刻的思想感情。

二、创作风格的基本特征

1. 单一性与整体性

肖邦的每一首前奏曲采用的都是单一的音乐形象,表现了作曲家一瞬间的内心活动或生活的一个侧面。但整个《前奏曲集》中的24首前奏曲却表现了极其复杂的24个不同的音乐形象,且融为一个整体。在演奏时,可演奏整个24首前奏曲,也可在不打乱顺序的情况下演奏片断。那种只按个人喜好随意编排顺序的演奏是错误的,无法体现出作曲家的意图,将会破坏其整体性。

实际上,在各组前奏曲里套曲形式的力量是逐渐增加的:第一组是第1—6首,第二组是第7—12首,第三组是第13—18首,第四组是第19—24首。

收稿日期:2007-01-10

作者简介:叶芳(1973—),女,浙江慈溪人,讲师,主要从事钢琴教学与研究。

第一组中,第1、3、5首的大调前奏曲是音型类的、活动型的、力度大的,与第2、4、6首旋律型的小调前奏曲形成了对比;第二组相反,第7、9、11首的大调前奏曲变为旋律型的,而第8、12首的小调前奏曲曲体增大,预示着第三组小调的前奏曲篇幅将要扩大,得到特殊的效果;第三组继续第二组的对比原则,大调前奏曲依然是旋律型的,曲式扩展,织体更丰富,内容表达更进一步,而小调前奏曲感情紧张度升高,曲式扩展和力度加深的幅度越来越大,与大调前奏曲的对比也逐渐激烈;第四组前奏曲具有终曲的特征,这里的对比更加激烈,第19、23首的轻盈飘逸的旋律为最后的高潮做好了铺垫。

2. 凝练性

肖邦的钢琴前奏曲中具有很明显的凝练性,每首前奏曲只创造一个单一的艺术形象,除去两三首前奏曲里应用了对比的中间插段,其余的都没有形象对比,而且除去第六首6分钟长外,其余每首前奏曲平均仅两分钟。他的每一首前奏曲都有其特点,从一开始的音符起就向表演者传达了曲子所要表达的情绪。

另外,在肖邦的《24首前奏曲》中,有16首前奏曲的乐思都是只有一个小节的单一乐思,而与之相对应的也是一段体的曲式结构。这在音乐创作史上是一大创举,并深刻地影响

了20世纪现代音乐的创作。

3. 自由即兴性

肖邦创作中的即兴风格在他的《24首钢琴前奏曲》中得到了充分的发挥。“即兴性”是前奏曲的灵魂。肖邦的作品很少表现出结构感和均衡感,他的作品是随意和幻想的,给人以即兴创作的感觉,直接表达了作曲家的内心情感;同时,这种即兴性还表现在速度上的“自由速度”(Rubato),即自由、弹性、伸缩的速度。这样的写法也给了二度创作者很大的发挥空间。

总之,肖邦的《24首钢琴前奏曲》是一部充满激情,富于诗意,极具个性的作品,其妙处在于情调丰富、艺术形象鲜明突出、形式特别完美,被人们称为浪漫主义的音乐格言。它对浪漫主义音乐乃至整个近现代音乐的发展都产生了很大的影响。

参考文献:

- [1] (波兰)雷吉娜·斯门江卡. 如何演奏肖邦[M]. 北京:中国文联出版社, 2003.
- [2] (苏) A. 索洛普磋夫. 肖邦的创作[M]. 北京:人民音乐出版社, 1960.
- [3] 罗薇. 钢琴艺术[M]. 北京:人民音乐出版社, 2005.

责任编辑 韩望吾

A Brief Discussion on Chopin's Twenty-four Piano Preludes

YE Fang

(College of Art, Yangtze University, Jingzhou Hubei 434020)

Abstract Chopin's piano prelude is an important type of literature of his piano works. To further understand Chopin and other piano works, we can study his creation features and creation style.

Key words prelude; creation characteristic; creation style