那些消逝的理想与爱情——肖邦《雨滴》简析

肖惠嘉

(华南理工大学艺术学院声乐系2011级 广州 510006)

摘要: 西欧的19世纪,是刀剑与火药舍我其谁的年代。西欧的19世纪,是灵魂与艺术喷涌勃发的时代。在这样一个世界成长起来的肖邦,注定他一身才华不能空负,献给他最崇高的理想与祖国。1848年对于世界的艺术爱好者与革命者来说是沉痛的,年仅39岁的肖邦不得不永远沉眠地下。即使世人认为他终于可以从那些爱恨国仇中解脱,但他还是希望活着的罢;渴望着他爱情的回归,期望着他国家的复兴,只是这些理想,都已离他而去了。这首《雨滴》又名“降D大调前奏曲”,是肖邦24首钢琴前奏曲中最为人所称道的一首,与其说是对自然的模仿,不如说是对命运的控诉。他用无声的呐喊,祭奠他消逝的理想与爱情。

关键词: 19世纪 肖邦 降D大调前奏曲

中图分类号: J6

文献标识码: A

文章编号: 1674-098X(2013)07(b)-0242-01

1 肖邦生平简介

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦(F.F.Chopin 1810—1849)是一位波兰籍钢琴演奏家与作曲家。与众多艺术家相同,从小肖邦便显示出他傲人的音乐天分,他在七岁时就创作出了波兰舞曲,而后更频频登台演出,年少英才的肖邦在青年时期便广为人知,以至于他成为了波兰历史上最重要的艺术家。肖邦的主要领域为钢琴的演奏与创作,他一生留下了无数的作品,不论从前还是今天都还是为人称道。他的作品优美而不矫揉造作,激情却不笨重繁杂,如水的曲调极具歌唱性,让人忍不住沉沦跟随,如唱诗一般水到渠成,不负世人给予他“钢琴诗人”的称号。他一生创作了27首钢琴练习曲,26首钢琴前奏曲,4部叙事曲,数部波兰舞曲,59首马祖卡舞曲,两首钢琴协奏曲等。在他短暂的生命里创作了如此多的作品,让人望而生畏,更敬仰有加。

肖邦的创作巅峰是他逃亡法国巴黎的时段。在那里,他遇见了带给他一生最大影响的两个人——李斯特与乔治·桑。初到巴黎的肖邦那时还不为人所知,但李斯特已是享誉全国的钢琴家,在偶然的机遇下肖邦有幸结识了李斯特,并让其对自己产生了浓厚的兴趣,二人惺惺相惜。后来在李斯特的私人音乐会上,他让肖邦以自己的身份在灭灯后的音乐会上演奏,众人听得如痴如醉,皆认为是水平更上一层的李斯特,可等到灯光重现,所有人才惊讶的发现是一个一文不名的青年,从此肖邦名声大噪,进入了上层最为主流的贵族沙龙圈,在那个纸醉金迷的世界中孤芳独赏。也正是在这时,他邂逅了乔治·桑。

肖邦与乔治桑的感情本该是一段世人传颂的佳话。了解肖邦生平的人都知道,肖邦创作的最巅峰出现在他与乔治桑结识之后,虽然没有任何文献记载和证据证明他们之间存在爱情,但从肖邦的练习曲OP.25和即兴曲OP.29等听得出,那时的肖邦无疑是沉浸在快乐与激情之中的,不言而喻。但由于越来越深的矛盾,这对情人最终还是分手了。在与乔治桑分开不久后,肖邦便由于肺炎的恶化而辞世,享年39岁。

2 《雨滴》的创作背景与简析

肖邦的降D大调前奏曲创作于1838年,

那时的肖邦得了肺炎于是前往马尔岛养病。关于这首前奏曲的创作,有许多传闻,不过大致如下:1838年,活跃在巴黎乐坛上的肖邦,由于肺炎的恶化,与乔治·桑一同来到温暖的地中海马尔岛投靠她的朋友。由于肖邦得的是肺炎,具有传染性,所以乔治桑的友人无法租房给他们。后来他们不得已住进了一座被遗弃的教堂。寺院中破败不堪,人烟更是稀少,难以想象肖邦是如何在忍受病痛折磨的同时努力去适应这样的环境。寺院地处郊区,买东西也很不方便,种种原因,肖邦的病情无减反增。有一天,乔治·桑上街帮肖邦买药,不想下起了大雨,很久没回来。肖邦在焦急的等待中,完成了这首著名的前奏曲。

关于《雨滴》这个名字,其实一开始肖邦并没有为其署名,只用其调性与体裁草草定名。而根据乔治·桑在其著作《我的生活史》第三卷第六章中提到,有一天她出门为肖邦买药,遇上了暴风雨。等到她艰辛的回到家,正听到肖邦就着屋檐坠落的雨滴声弹奏一首乐曲,像被赋予生命与写意的死物,在琴键上跳跃着流动的哀思。书中是这样写的,“一个悲惨凄苦的雨夜,当我带着孩子回到房间时,他正坐在钢琴旁弹奏着一首奇异的前奏曲……后来他对我说,当他弹奏钢琴时他觉得自己掉在湖里,寒冷彻骨的冰水不时冲击着他的胸口。当我提醒他注意雨滴确曾不时敲打屋顶时,他否认他曾经听到雨声,还很不高兴我将此称之为模仿和声。他在这个晚上所写的作品确实能使人联想到洒落在修道院屋瓦上的雨滴声,但在他的想象中,那是从天上掉在他心坎里的泪珠。”如此,看来当时肖邦并未给此曲命名。

那时的肖邦,内心到底有着怎样的起伏呢?故事总是模糊而虚幻的,与其相信这只是他倾诉着对爱人的担忧与期盼,我宁愿相信,这是一个在生命边缘挣扎的殉道者的苦语。

乐曲很鲜明的分为了三部分,宁静悠远的开始,苦痛挣扎的过度,短暂无奈的再现。乐曲的第一段展现了一个温柔可人的雨天,降D大调的旋律如歌唱吟诵般飘荡而出,让单调的滴滴答答声也成为了雨中协奏的和声。这是肖邦快乐自由的童年与英姿勃发的青年时代。那时的他只用于音乐而散

发出他所有的魅力,让无数人为他倾倒。他收获了一生最重要的事业与爱情,本来他的生命,是要为它们而喷薄的,是什么时候开始,他的激情已经燃烧殆尽了?他的艺术生涯,不得不由于疾病而搁置;他的爱情,也在不知不觉中悄然而去。喜爱肖邦的人大半都怨恨乔治桑,他们认为之所以肖邦早逝,一部分原因在于她与肖邦的相遇。乔治桑虽然是世界闻名的作家,但在当时的个人风评却很差,人们无法把他们俩的关系与正常男女之爱联系起来,都认为乔治桑不过是换换口味罢了,但诚然那时他们是快乐的。可再热烈的感情也会冰冻。渐渐的,随着政治与人生观念的不同,两人的爱情出现了摩擦。乔治桑骄傲自大,对肖邦的照顾和感情都不如从前,加之肖邦自知身患重疾和对祖国深陷战乱的担忧,他逐渐开始思考人生,开始质问人生,乐曲从这里由降D大调转下升c小调,就如同此曲第二段的主题,深沉,杂乱而痛苦。雨滴渐渐变大,就像那些命运赐予的重担压在他苦难的心上,一滴一滴,深入骨髓。可是痛苦又有什么用呢?人这一生所遭遇的相识与离别,对于整个世界来讲是这样渺小。他放不下还拥有期待的爱情,他放不下还值得拥有的理想,所以他选择放下自己的骄傲,追赶即将散去的他的一生。这是再现段的平和冷静,结尾终止在一个漂浮不定的主音上,像一场漫长的道别。雨声渐渐变小,天上的云雾也悄然散去,教堂响起了管风琴的悠扬沉静,应和着唱诗班神圣的赞颂,在哥特式的穹顶上萦绕,像是于神最崇敬的信仰,也是给予人间最纯洁的洗涤。地中海终于恢复了雨前的幽兰如镜。手指跳跃着他满载的思念,他有些心急如焚。吱呀,开门声传入耳中,乐声就这样生生止住,他不禁匆匆回头,想到下一秒就可以看到那张他记忆中的笑靥,窗外乍泄下了一道灿烂阳光……那些消逝的理想与爱情,就让它随风而去吧,他愿意沉沦在未醒的美梦,就像他一直以来所写的那些歌一样,美妙,而虚假。