

肖邦音乐创作风格初探

栗林

(鞍山师范学院, 辽宁 鞍山 114001)

摘要:肖邦是波兰民族伟大的钢琴家、作曲家,被誉为“钢琴诗人”。他的一生虽然短暂,但在钢琴音乐领域中却留下了大量脍炙人口的传世佳作。他所创作的24首钢琴练习曲第一次完美地将技术性与艺术性融合在了一起。他创作了很多具有爱国主义思想的钢琴作品,以此抒发自己的思乡情、亡国恨,有充满爱国热情的战斗性作品,有哀恸祖国命运的悲剧性作品,还有怀念祖国、思念亲人的幻想性作品。

关键词:肖邦;音乐;赏析

中图分类号: J605

文献标识码: A

文章编号: 1672-5646 (2007) 02-0127-02

肖邦(Frederic Francois Chopin, 1810-1849)是19世纪波兰最伟大的民族作曲家和爱国主义音乐家,一位具有民族解放思想的天才的表达式。他出生在华沙郊区的热拉佐瓦沃拉,父亲原籍法国,母亲是波兰人。肖邦7岁时发表第一首作品,8岁举行第一次公开演出,由此开始了他的音乐生涯。16岁时肖邦进入华沙音乐学院,师从约瑟夫·爱尔斯涅尔学习作曲,19岁毕业于华沙音乐学院,20岁时肖邦已经成为华沙公认的钢琴家和作曲家。1830年,肖邦离开波兰去了法国,此后一直生活在法国巴黎。尽管肖邦长期漂泊异国他乡,并最后在巴黎去世,但他一直没有忘怀被沙俄帝国侵占的祖国和受苦受难的同胞,临终时他要求把他的心脏送回祖国——至今仍保留在华沙圣十字教堂左边第二根廊柱中。

一、肖邦音乐创作的基本阶段

肖邦是浪漫主义时代最具创造性的艺术家之一。肖邦是终生献身于一种乐器的作曲家,他的全部创作都是钢琴音乐。从一开始,他就把想象力献给了键盘,他在这个狭窄的范围中创造出了一个世界,他的天才甚至把钢琴的局限性也转变为美的源泉,肖邦在钢琴创作中取得的成就达到了其他作曲家在各个音乐艺术领域、各种器乐上所达到的高峰,实现了音乐艺术的多面性。

肖邦的钢琴作品旋律优美潇洒、情真意切;节奏韵律自由不拘;演奏技巧灵活而幅度宽广;结构新颖精致又严谨贴切。综观肖邦的作品,包括24首前奏曲、19首夜曲、12首波兰舞曲、51首玛祖卡舞曲、27首练习曲、21首圆舞曲、4首叙事曲、4首谐谑曲、3首即兴曲、2首协奏曲、3首奏鸣曲、5首变奏曲及若干首其他体裁小品。肖邦的这些作品,以中小型为多,大型作品较少,抒情小品更适合于表现肖邦那种充满浪漫主义技术的思想情感。肖邦的音乐被人们热爱的原因不仅在诉说了一种炽热的爱国之情,还在于他的音乐所表达出来的对民族音乐的赞美和对民族命运的忧虑。虽然他被人们尊称为柔情的钢琴诗人,但那柔情的背后是一颗永远也无法泯灭的爱国心,因此舒曼称他的音乐像“藏在花丛中的一尊大炮”,他用音乐向全世界宣告:“波兰不会亡”。

肖邦的音乐创作分为四个时期,即华沙时期、华沙起

义时期、在巴黎全盛时期、晚期。

华沙时期的创作在他的整个创作中不占有很重要的地位,但那是肖邦一生创作的起点,已经闪耀着民族情感和民族风格的光辉。这个时期最重要的作品是1830年作的两部钢琴曲。《第二钢琴协奏曲》的末乐章主题有质朴优美的玛祖卡舞曲风格,《第一钢琴协奏曲》的末乐章主题则是一支带有强烈的克拉科维亚克舞曲风格的强劲、粗犷的旋律。

华沙起义时期,肖邦的创作出现了一个飞跃。《b小调谐谑曲》写于逗留维也纳时期。起义激起的爱国主义热情同对祖国亲人的想念交织在一起,构成了一首严峻而又温情的音乐诗篇。《c小调练习曲》(又称《革命练习曲》)、《d小调前奏曲》则写于得知华沙沦陷之后,以他真正爱国主义者的态度,感受到了自己祖国的悲剧命运,在这两个作品中,激愤、悲痛之情同严整洗炼的艺术形式之间达到高度完美的统一,成为肖邦早期音乐创作中的杰作。同一时期的《a小调前奏曲》则充满了迷惘、茫然的情绪,音乐构思奇特而新颖。

在巴黎全盛时期的创作中,肖邦开始从歌剧、著名歌唱家及演奏家那里吸收丰富的音乐养分,从而开阔了自己的眼界,使他在巴黎时形成的思想和形象的表现形式走向完美,深刻、丰富的音乐思想力量不断增长,但无论创作风格如何变化,表现手法如何发展,肖邦以祖国为音乐主题的思想始终占据中心地位,因此他创作了很多玛祖卡和波兰舞曲。深刻的民族内容、富于独创性的艺术形式和娴熟的音乐风格,使他的艺术达到了炉火纯青的地步。这一时期,他的创作涉及到钢琴的各种体裁,从练习曲、前奏曲、玛祖卡舞曲、波罗涅兹舞曲、夜曲、圆舞曲、即兴曲、直到结构更为复杂的叙事曲、谐谑曲、奏鸣曲,都获得了丰硕的艺术成果。肖邦的绝大部分练习曲都是在这个时期创作的,其中《E大调练习曲》、《b小调练习曲》、《a小调练习曲》等最为突出。肖邦的3首奏鸣曲中,在内容的深刻性和艺术的独创性方面最为突出的是《降b小调钢琴奏鸣曲》,其中的第3乐章《葬礼进行曲》,寄托着对华沙起义中为民族解放而献出生命的烈士的哀思,是肖邦音乐中最脍炙人口的篇章之一。他的《c小调夜曲》主题朴实无

华、严肃而又悲哀,标志着肖邦已经将夜曲的创作提高到前所未有的水平,大大地挖掘了夜曲的表现潜力,使它成为一种能容纳深刻社会内容的音乐体裁。肖邦的4首叙事曲全是在这个鼎盛时期创作的,其中有的直接同波兰的民族史诗和民间传说相联系。波罗涅兹舞曲和玛祖卡是波兰的民间舞蹈,它是肖邦作品中最具民族特色的音乐。创作时,肖邦对于民间音乐色彩有更深的运用,他没有原封不动地引用民歌素材,而是将民族曲调、调式、节奏融入自己的创作思维,成为一种引用语言。《g小调叙事曲》的创作是直接受到了波兰民族的长诗《康拉德·华伦洛德》的启示,《F大调叙事曲》则取材于同一位诗人的民间传奇故事诗——《希维德什扬卡》。波罗涅兹舞曲是肖邦在这个时期创作中民族精神体现得最为强烈的体裁。他早年创作的波罗涅兹舞曲中那种注重外在华丽效果的倾向被一种深刻强烈的民族精神和朴实无华、刚毅豪放的艺术风格所代替。《降A大调波罗涅兹舞曲》是同类体裁乐曲中性格最刚毅、豪迈,气势最宏伟、磅礴的一首。它的主体具有果断、刚健的节奏,热情豪迈的旋律以及明亮的大调式和声,体现着不屈不挠的民族英雄豪杰的形象。乐曲的中部富于鲜明的造型性,马蹄声同号角声交织在一起,构成了一幅战马奔驰、刀光剑影的古代沙场的情景。作品的描写与作曲家内心蕴藏的热烈感情融合在一起,肖邦在这首波罗涅兹舞曲中所表现的是他的思想中最宝贵的东西、即顽强的精神和对斗争充满胜利的信心,尤其是相信未来。

肖邦晚期的创作呈现明显的衰退趋势。《幻想波罗涅兹舞曲》是这个时期的重要作品。《g小调玛祖卡舞曲》《f小调玛祖卡舞曲》是肖邦最后的两部作品,前者是一首亲切、温存的歌,表达了对生活的最后一点眷恋;后者在淡淡的哀愁中倾诉着对故国和亲人的最后思念。

二、肖邦音乐的民族特征

随着肖邦的音乐创作日臻圣境,其作品的民族特征也日益突出。纵览肖邦的钢琴作品,最能体现波兰民族风格是波罗涅兹舞曲和玛祖卡舞曲,肖邦创作的波罗涅兹舞曲具有密集充实的和弦性质的和声,浑厚坚实的钢琴织体,常常发出管弦乐队的音响肖邦的玛祖卡取材于波兰民间音乐,短小精悍,始终给人以淡淡的孤独和忧伤感,在肖邦本人作品中,忧伤也始终伴随,那么自然,那么原始,那么平静。和波兰舞曲反映波兰王公贵族生活和精神面目不一样,玛祖卡反映的是波兰低层人们的生活。这是他们的舞曲,他们将贫困和绝望抛在一边,将前途和命运抛在一边,独自取乐。经肖邦的创作,所有和贫困、阶级差距、不平等等有关的表情全部没有了,只剩下唯美的音乐了。这些层次感并不突出的音乐,这些既不过分激烈也不过舒缓的音乐,却把所有的感情隐藏在最深处。肖邦也许在别的音乐里并没有把感情隐藏得过深,但这里是例外,所有的愤怒,所有的同情,所有的悲悯,全部在简单而又精致的旋律里面。他把音乐里对命运和生活的抗争的因素给

柔化了,淡淡地流露出来,或许这样的抗争更有力。要知道,抗争始终是肖邦音乐最大的一个特色。在经过波兰舞曲的反抗、第一协奏曲的呐喊,前奏曲的发泄之后,肖邦终于平静地回忆起了波兰,回忆起了善良而充满幻想的波兰人,于是,玛祖卡的抗争最终作为一种优柔的诠释给释放出来,并取得了更大的效果。

在这两类作品中,肖邦吸收了波兰民间音乐中富有特色的旋律因素,有高度情感表现力,极富个性,其节奏也来自民间舞曲。在音乐结构方面,他在波兰民间音乐结构的基础上,创造出了一种具有民族特点的色彩和声和转调原则。表现了“人民的灵魂”,这也正是肖邦被誉为波兰民族作曲家的重要依据。

三、永远的肖邦

身体瘦弱而相貌英俊的肖邦不但是波兰音乐的代名词,甚至是波兰的代名词。18世纪末至19世纪中的波兰多灾多难,惨遭俄、普、奥三国的瓜分,波兰人民开始展开了波澜壮阔的爱国斗争和民族解放运动,同时在艺术界也主张弘扬民族特性,于是肖邦的音乐带着强烈的民族意识和民族热情闯进了欧洲音乐界。两百年来,他用把本民族特色音乐语汇与钢琴结合在一起用的独一无二的钢琴乐曲,传递着这个欧洲最古老民族——斯拉夫民族的声音:孤独,欢乐,彷徨,沉默。陪伴肖邦一生音乐成就的是他那永恒不变的爱国情怀,1830年,当肖邦决定离开祖国的时候,他的老师约瑟夫·艾尔斯涅特送给他一只银制的小瓮,里面放着一捧波兰的泥土,老师希望肖邦不要忘记自己的出生之地。事实上,这些泥土在此后的19年岁月里恐怕是肖邦与祖国之间惟一的联系了,直到去世后下葬,肖邦才真正回到祖国。虽然在巴黎时很多人都认为肖邦融入了法国的社会生活,很多研究者也认为在肖邦身上究竟是法国文化影响更大些还是波兰文化影响更大些是个问题,但是,肖邦自己却一直怀念着故乡。他在一封书信中写道:

“我平躺在床上,眼睛望着天花板,窗外是法兰西的土地,离波兰的天空是那样远。我仿佛看到了我母亲的眼睛,满含泪水,她说:‘弗莱德里克,你已经成了一位著名的音乐家了,你的波兰为你骄傲。’”波兰祖国确实以肖邦为自己的骄傲与象征,1939年9月在纳粹入侵波兰的日子里,华沙广播电台每天都要播放肖邦的《革命练习曲》和其他一些作品,直到华沙陷落前的一刻,华沙广播电台最后一次播音,全体波兰人听到的是肖邦《降A大调波罗涅兹舞曲》开头那11个音符……

参考文献:

- [1] 邹建伟. 通俗钢琴音乐随谈[J]. 乐器, 2005, (2).
- [2] 王丹丹. 西方音乐载体发展概要及载体研究意义[J]. 上海音乐学院学报, 2005, (3).
- [3] 高原. 肖邦钢琴音乐的革新作风[J]. 音乐研究, 2005, (4).