

^bII₆和弦在肖邦《g小调叙事曲》中的“控制力”^①

黄祖平（苏州科技学院 音乐学院，江苏 苏州 215009）

[摘要]《g小调叙事曲》是肖邦创作的第一首钢琴叙事曲，在这首叙事曲中，为了满足叙事的需要，肖邦运用了许多独特的手法：如运用多种曲式原则共建的混合曲式来构建作品；沿用主题—动机贯穿发展法来组织音乐材料；运用换音来对旋律进行华彩装饰等。通过这些创新性手法的运用，使得内容与形式获得统一，达到良好的音乐叙事目的。然而通过分析我们发现：整部作品在乐思呈示与发展、调性布局与曲式结构等方面，^bII₆和弦发挥着极其重要的结构作用。其作品的主题、调性、曲式结构都置于^bII₆和弦的控制之下，音乐形象凝练集中、鲜明生动，形式与内容有机结合，音乐和诗歌完美统一。

[关键词]肖邦；《g小调叙事曲》；^bII₆和弦；控制力；调性关系；曲式结构

[中图分类号]J614 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1008-9667-(2009)02-0079-05

前 言

在音乐史上，肖邦是唯一一位只创作钢琴作品的作曲家，他对钢琴音乐的熟悉和驾驭能力是其他作曲家所无法比拟的。在他短暂的一生中，他的创作几乎涉及了钢琴领域中每一种体裁样式，并且都取得骄人的成绩。所以音乐史冠之以“钢琴诗人”的美誉。而在肖邦创作的众多钢琴作品中，叙事曲是特别引人关注的，这是浪漫主义时期钢琴音乐艺术形式和内容完美结合的典范。肖邦一生共创作四首叙事曲，是在文学叙事诗和声乐叙事曲的影响下创作完成的，都具有交响性和戏剧性的音乐内容。继肖邦创作钢琴叙事曲音乐体裁后，格里格、勃拉姆斯等人也相继创作同类音乐体裁，柴可夫斯基等人还创作了交响叙事曲。

《g小调叙事曲》是肖邦创作的第一首钢琴叙事曲，是一首富有民族精神气质的英雄颂歌，它诞生在华沙革命失败以后，正值肖邦流亡法国。对祖国的爱和对民族的希望促使肖邦创作该作品，音乐中所表现的“英雄性”和“悲剧性”的内容，成为鼓舞当时波兰民族斗争的精神力量。在这首叙事曲中，为了满足叙事的需求，肖邦运用了许多独特的手法：如运用多种曲式原则共建的混合曲式来构建作品；沿用主题—动机贯穿发展法来组织音乐材料；运用换音来对旋律进行华彩装饰等。通过这些创新性手法的运用，使得内容与形式获得统一，达到良好的音乐叙事目的。而通过分析我们发现：整部作品在乐思呈示与发展、调性布局与曲式结构等方面，^bII₆和弦发挥着极其重要的结构作用。

一、^bII₆六和弦的一般特性

^bII₆和弦是下属和弦中最常用并且应用最早的变和弦。由于最初使用的是六和弦（第一

收稿日期：2008-09-17

作者简介：黄祖平（1972—），男，安徽肥东人。苏州科技学院音乐学院讲师，研究方向：和声学、合唱与指挥。

①本文为苏州科技学院科研基金项目。

转位和弦），并且在十七世纪拿波里（又称那不勒斯）乐派作曲家的作品中应用，因而被称为拿波里六和弦（那不勒斯六和弦）。标记为N.S.（Neapolitan Sixth或N₆），其和弦结构为大三和弦。

谱例1：

C: b II II_6 b II_4
(N_6)

a: b II b II_6 b II_4
(N_6)

b II_6 和弦在作品中的应用先从小调开始，源自小调中降低根音的二级和弦。这一方面为了避免小调中II与VI之间的增四度（或减五度）音程；另一方面， b II 级音的半音下行进入主音也是受弗里几亚调式的影响。下面的谱例源于拿波里乐派作曲家的音乐片断，从中可以窥见 b II_6 和弦的最早应用方法。

谱例2：阿·斯卡拉蒂（1660—1725）：《大合唱》

g: b II_6

b II_6 和弦常用第一转位，其前面可用IV、 II_6 、 b VI ，或I、 I_6 ；后面接 K_4^6 、V、 V_7 等，也可以直接进行到I构成变格进行或变格终止。此外， b II_6 和弦还可以构成各种离调性的和声进行。十八世纪以后， b II_6 和弦的运用逐渐扩大到大调中去，而且从贝多芬开始起使用原位的 b II 级和弦。十九世纪后期，还应用 b II 级和弦的小三和弦，使得和声色彩更富于变化。

谱例3：贝多芬：《钢琴奏鸣曲》作品31之2

d: b II

谱例4：舒伯特：《弦乐五重奏》

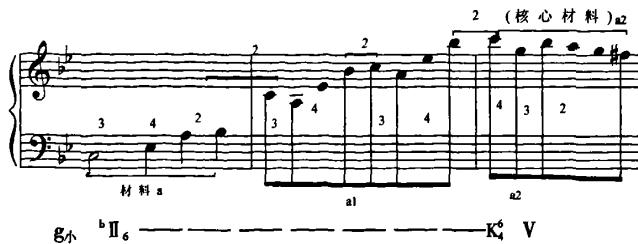
d: b II_6

二、 b II_6 六和弦控制下的主题构建与展开

肖邦创作的《g小调叙事曲》在奏鸣曲式框架下包含有引子、主部、副部、连接部、展开部、结束部、再现部等音乐段落，这些音乐段落的主题材料之间存在着逻辑上的联系，我们把这样合乎逻辑性的主题展开方式称为主题材料的贯穿发展。

《g小调叙事曲》各音乐段落的主题材料都源自于作品开始处8小节的引子材料，而引子材料主要是由 b II_6 和弦的分解、变形而形成的。其音高组织最初是 b II_6 和弦的完全分解，然后根据音程关系重新排序产生另一核心材料，最终再通过这些材料衍生出全曲其他各个段落的主题材料，从而保证全曲音高材料集中统一。请看下例主题材料之间的演变：

谱例5：引子材料构建

谱例6：主部主题

开始处：（主题材料展开）

谱例7：副部主题

主题核心材料模进与拉宽

结尾处：（主题核心材料拉宽与重叠）

谱例8：插部主题

主题核心材料模进与重复

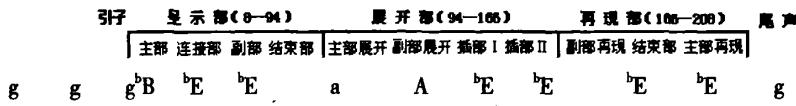
这个代表肖邦浪漫主义伤感特征的典型音调在这首叙事曲各个结构段落的音调构成中起着主导作用，成为整部作品的核心音调，各个结构主题中富于特征的音调都源出于此，从而统一了全曲音乐形象，奠定了全曲“悲”的感情基调。

引子以朗诵性的音调、宽广的音域（四个八度）和沉重而洪亮的音响为特征，好象讲故事者侃侃而谈的开场白（在肖邦作品60《船歌》和作品61《波罗涅兹幻想曲》中，也有类似的开场白）。^①他正在向听众宣告：“他将讲述一个悲壮的故事”。从另一个侧面，我们也可以把这段朗诵调理解是肖邦自己内心的独白：“我的祖国，你为何遭受如此劫难？我的家人，你们如何面对这凄惨的生活？”8小节引子相当于叙事诗《康拉德·华伦洛德》的序。^②

三、 bII_6 六和弦控制下的调性关系

在这首作品中，肖邦主要运用了 $g-\text{bB}-\text{bE}-\text{a}-\text{A}$ 等调性，呈下列布局方式：

图例1：

在以上的调性呈示与展开中，整个调性布局都与 bII_6 和弦存在着逻辑上的联系。首先，肖邦并未从传统的主和弦或属和弦开始，而是出乎意料地运用下属和弦中富有表情特征的 bII_6 和弦，使乐曲一开始就营造了一种紧张不安的音乐氛围，并形成最初的调性冲突。其次， g 小调的 bII_6 和弦实际上是借用了 g 弗里几亚小调的 II 和弦，而 g 弗里几亚小调与 bE 调调性（仅指调高，不牵涉调式）相同，所以在此暗示了呈示部中副部的主题在 bE 调上陈述，又因为奏鸣曲式中，如果主部是小调，副部通常为大调，所以在作品最初的调性安排中，肖邦运用了 g 小调和 bE 大调，既继承传统调性布局模式又有新的创建，这也是由于音乐所要表达戏剧性内容的需要而决定的。再次，在展开部中两次调性的转换仍然是通过 bII_6 和弦作为媒介来进行的。一处是在乐曲第92小节，当结束部向展开部进行时，利用 bE 大调的 V 和 a 小调的 bII 构成等和弦关系引出 a 小调（见下列谱例9）；另一处是125小节，副题展开与插部I结合时，调性从原来的 F 大调转入 bE 大调，在这里，肖邦运用 F 大调 VII 和弦与 bE 大调的 b^{bII} 和弦构成等和弦进行转调，而 b^{bII} 和弦可以看作是 bII 和弦的一种延伸运用方式（见下列谱例10）；最后，展开部中两个主要调性的选择—— a 小调与 A 大调，这与 bII_6 也存在调性上的逻辑联系，因为 g 小调的 bII_6 ，

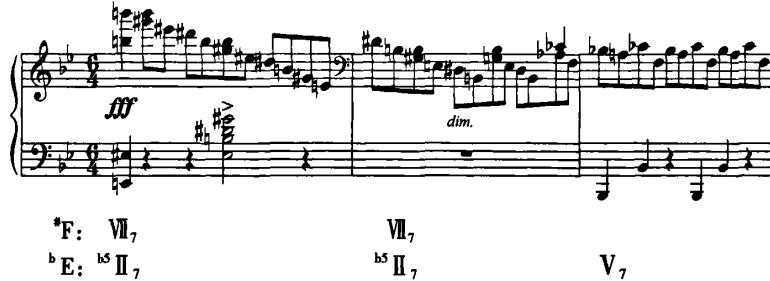
①《康拉德·华伦洛德》共包括：序、小引、选举、宴会、战争、告别六个部分。详见叙事诗《康拉德·华伦洛德》。

和弦由^bA—C—^bE构成，而这个和弦恰恰就是^bA大调的主和弦，因此我们似乎从中隐约可以看到这样的调性逻辑：^bA—a—A。由此看来，《g小调叙事曲》的调性关系布局仍然受到^bII₆和弦的控制。

谱例9：

谱例10：

四、^bII₆六和弦控制下的曲式结构

肖邦创作《g小调叙事曲》时，他面临着由新的题材和新的内容所提出的新的创作任务：一方面作品的戏剧性内容需要通过奏鸣曲式这样的戏剧性结构来表现；另一方面传统奏鸣曲式布局又不能够完全符合创作构思和音乐形象发展的要求。因此，他把传统的奏鸣曲式做了富于独创性的改造：

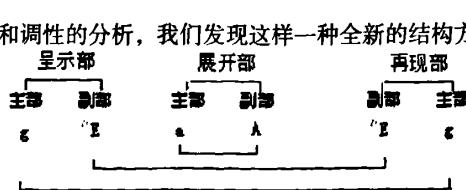
- 1、连接部具有主题功能，表现独立的艺术形象，不象古典乐派时期奏鸣曲式中的连接部，在结构功能仅起桥梁作用；
- 2、展开部中没有真正的展开因素，而由主题变奏、变形和即兴段落构成；
- 3、再现部中采用了倒装再现的手法——先再现副部、然后再现主部，副部的调性并没有回到主调，仍然与呈示部中采取相同的调性。

因此，呈现在我们目前的已经不是单纯的奏鸣曲式了，它已经形成多种曲式结构并用的自由混合曲式结构特点：

- 1、奏鸣原则：通过主部、副部音乐材料及调性分析，奏鸣原则仍然在作品中具有较强的结构力。
- 2、变奏原则：作品展开部中，主部、副部的出现都运用主题变形的手法进行处理。特别是副部的“变形”：它从呈示部中明朗、柔和的抒情形象转变为展开部中豪迈、壮丽的英雄形象，直至再现部中显示精力充沛、刚强有力。
- 3、回旋原则：由于展开部中主要运用变形手法来发展主题，并保持着完整的结构，这就使得展开具有再现性质，并使得整个结构呈现回旋特性。
- 4、集中对称原则：由于再现部中首先再现副部、然后再现主部，并且副部调性没有回归主调，这便使得该作品整个结构和调性呈现集中对称的布局。

图例2：

通过前面主题材料和调性的分析，我们发现这样一种全新的结构方式是建立在相同材料的

主题展开及相互关联的调性布局基础之上。也就是说，曲式结构是由主题材料及调性的作用而形成的。归根结蒂，它仍然受到^b II₆和弦的控制而形成的。

《g小调叙事曲》是肖邦受到华沙起义的影响而创作的。其音乐形象发展的线索是：对过去美好时光的回忆和对祖国的怀念——爱国热情的增长——豪迈的英雄气概——悲剧性浪潮的爆发。这是一个从抒情性逐渐转向戏剧性的发展过程，最紧张的戏剧性发展不在中间的展开部，而是在最后的再现部和尾声。肖邦运用主题变形代替真正的展开，赋予了“展开部”以新的含义。通过变奏、变形的手法，抒情性的主部和副部在展开部中变为充满热情的、气概豪迈的主题；副部在即兴性的段落之后再现时，仍然继续发展着英雄气概的性格面貌，以此作为再现部中的第一个主题形象，而把原本色彩就比较暗淡的主部放在最后出现，用以表现悲剧性浪潮的增长，并将这种浪潮贯穿到表现悲剧性的尾声中去。^①

五、结 论

《g小调叙事曲》是肖邦所作四首叙事曲的第一首，是受到波兰爱国诗人密茨凯维支的叙事诗《康德拉·华伦洛德》启迪，在华沙起义失败的背景下创作的。全曲充满了对过去生活的回忆以及对祖国的怀念，是一首热情洋溢的爱国赞歌。作者在展开部中爱国热情的逐渐增长，经过展开部的洗礼之后，所有的怀念和回忆都转变成一种英雄豪迈的气概，以及至最后又回到了悲剧性的高潮，这些都成为肖邦作品中具有较强戏剧性的独特之处。

肖邦将这样一首富有民族精神气质的英雄颂歌——《g小调叙事曲》的主题、调性、曲式等都置于^b II₆和弦的控制之下，使得整部作品音乐形象凝练集中、鲜明生动。同时，^b II₆和弦本身所具有悲情性格也通过主题、调性、曲式等形式得以更好地表现，从而使得形式与内容完成结合，音乐和诗歌更加统一，具有高潮跌宕、感人肺腑的效果。

参考文献：

- [1]钱仁康.肖邦叙事曲解读[M].北京：人民音乐出版社，2006.
- [2]钱仁康，钱亦平.音乐作品分析教程[M].上海：上海音乐出版社，2001.
- [3]钱亦平，王丹丹.西方音乐体裁及形式的演进[M].上海：上海音乐出版社，2003.
- [4]钱仁康.欧洲音乐简史[M].北京：高等教育出版社，1991.
- [5]沈旋，谷文娴，陶辛.西方音乐史简编[M].上海：上海音乐出版社，1999.
- [6]吴祖强.曲式与作品分析[M].上海：上海音乐出版社，2001.
- [7]李吉提.曲式与作品分析[M].北京：中央民族大学出版社，2003.
- [8]桑桐.和声的理论与应用（上、下）[M].上海：上海音乐出版社，1988.
- [9]刘烈武.基础和声学[M].北京：人民音乐出版社，1989.
- [10]（苏）伊·斯波索宾等.和声学教程[M].北京：人民音乐出版社，1992.
- [11]（波）密茨凯维支.密茨凯维诗选[M].孙用，译.北京：人民文学出版社，1958.

（责任编辑：王晓俊）

^①《康拉德·华伦洛德》是作者在十二月党人革命失败后创作的爱国史诗，在这首长篇叙事诗中，作者描写出身立陶宛的日耳曼“条顿教团”大总管华伦洛德为了祖国的自由和独立，不惜牺牲自己的生命和荣誉。作者通过立陶宛和普鲁士的历史故事，激发波兰人民的爱国热情，号召他们起来反抗沙皇暴虐统治、争取民族解放而斗争。肖邦的《g小调叙事曲》与《康拉德·华伦洛德》在思想内容上非常接近。华伦洛德的名字康拉德和拜伦的长诗《海盗》中主人公科拉尔萨尔的名字相同，他们可能都于十二月党人康德拉蒂·费多罗维奇·雷列耶夫的名字有联系。《肖邦叙事曲解读》P54 钱仁康著，人民音乐出版社。