

肖邦《g小调叙事曲》创作技法 的历史继承与创新^{*}

黄祖平

(苏州科技学院 音乐学院, 江苏 苏州 215009)

摘要:肖邦的作品以独特的魅力受到作曲家、演奏家及音乐学家的喜爱与重视。在他众多的音乐创作中,四首钢琴叙事曲无疑占有重要地位和影响,特别是第一首叙事曲——《g小调叙事曲》,更是以深刻的爱国情感和完美的音乐形式受到普遍欢迎。肖邦的《g小调叙事曲》,在音乐材料的组织上继承与发展了贝多芬《悲怆奏鸣曲》第一乐章的成功创作经验,沿用了传统的主题—动机贯穿发展法;在主题材料的贯穿、曲式结构的连贯发展、作品调性布局及和声安排方面继承了舒伯特音乐体裁特性和创作技法。肖邦在继承贝多芬和舒伯特的同时,又为其理论注入了新鲜血液,使主题—动机在结构力、音乐形象塑造方面都具有独特性。

关键词:肖邦;《g小调叙事曲》;创作技法;历史继承与创新

中图分类号:J604

文献标识码:A

文章编号:1672-0695(2014)05-0091-07

肖邦是浪漫乐派时期伟大的钢琴家和作曲家。他的作品以独特的魅力受到作曲家、演奏家及音乐学家的喜爱与重视。他一生将全部精力都投入到钢琴音乐的创作与演奏中,他对钢琴音乐的贡献是巨大的,因此被誉为“钢琴诗人”。在他的音乐创作中,四首叙事曲占有重要地位和影响,特别是1835年创作的第一首叙事曲——《g小调叙事曲》,更是以深刻的爱国情感和完美的音乐形式受到普遍欢迎。关于这首叙事曲的构思,肖邦曾经向德国作曲家舒曼作过说明,它是受波兰爱国诗人密茨凯维支诗歌的启发而创作的。许多肖邦的研究者也都认为,《g小调叙事曲》(Op. 23)是在密茨凯维支的叙事诗《康拉德·华伦洛德》的影响下写作的。^{[1]126}不过,就创作技法而言,肖邦在这首叙事曲中既有对前辈大师们的继承,又有自己的创新。

一、对贝多芬的历史继承

在音乐史上,“乐圣”贝多芬一生对音乐的贡献是巨大的。他在音乐方面的许多创作尝试直接或间接地影响了后来整个浪漫乐派以及20世纪直至现当代作曲家的音乐创作。

在贝多芬众多的音乐作品中,笔者选取他的《悲怆奏鸣曲》第一乐章作简单分析,从中探究贝多芬对肖邦《g小调叙事曲》创作技法的影响。

《悲怆奏鸣曲》(c小调,Op. 13)是贝多芬早期钢琴奏鸣曲创作的顶峰之作。这首作品是贝多芬32首钢琴奏鸣曲中的第八首,作于1798—1799年间,据说是呈献给李希诺夫斯基公爵(Lichnowsky, 1756-1813)的,其标题是贝多芬自己确定的,全曲共3个乐章。该曲在内容、旋律和结构等诸多方面,都渗透着一种日耳曼民族特有的理性,这也是贝多芬等德国音乐家共有的特质。

^{*} 收稿日期:2013-10-22

基金项目:2013年度苏州科技学院科研项目“合唱指挥法研究”(XKR201306)

作者简介:黄祖平,男,苏州科技学院音乐学院副教授,文学博士,主要从事外国作曲家与作品研究。

1. 曲体结构的继承与创新

《悲怆奏鸣曲》第一乐章的曲体结构是典型的奏鸣曲式,全曲包括引子、呈示部、展开部、再现部和尾声五个部分(见图1)。

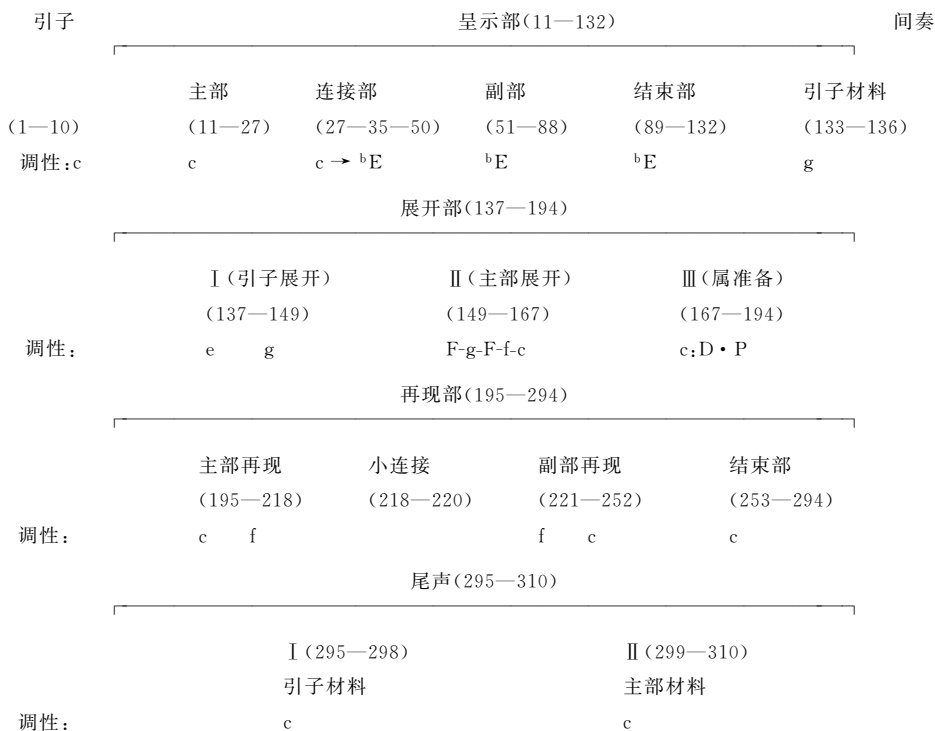

图1 《悲怆奏鸣曲》第一乐章曲体结构图

由图1我们发现,贝多芬已经对古典的传统曲式结构有所突破:如连接部运用主题材料写成,使其具有主题性质;再现部中,主部、副部的调性先在下属调上展开,然后才回到主调,再现时调性已有展开;引子主题穿插于各个段落结构中,形成贯连发展;乐段衔接时利用侵入终止,造成曲式结构的重叠等。这些结构、调性方面的创新对肖邦的创作产生了一定影响。在肖邦《g小调叙事曲》的创作中,同样发现了结构重叠、引子主题贯穿、连接部具有主题性质、副部的调性在下属调上展开等诸多结构特点。这些结构方面的共同点可以看作是肖邦对贝多芬奏鸣曲式结构的继承。不同的是,肖邦的奏鸣曲式结构比贝多芬更加复杂,结构原则更加广泛、自由,这是肖邦对贝多芬奏鸣曲式结构进行的继承和创新。

2. 音乐材料发展方法的继承与创新

在音乐材料的处理上,《悲怆奏鸣曲》第一乐章运用了富有逻辑性发展规律的主题—动机贯穿技法。全曲310小节的音乐内容都是在10小节引子主题材料的基础上变化衍生出来的,使得全曲的音乐材料高度统一,音乐形象凝练集中(见谱例1)。

谱例1:

谱例1是《悲怆奏鸣曲》第一乐章引子主题,这个引子主题包括两个富有特征的音乐材料:动机

a、动机 b(见谱例 2)。动机 a 在旋律声部形成一级进的弧形线条,从主音开始经过中音在上主音停留,具有疑问语气特点;动机 b 在低音声部进行,它的进行特点是先向下级进后跳进到属音上停留,似乎是对动机 a 的疑问给予回答。这两个动机构成整部作品的主题—动机,并且贯穿作品始终。

谱例 2:

3. 两部作品的比较

表 1 两部作品的比较

比较		《悲怆奏鸣曲》第一章	《g 小调叙事曲》
不同点	音乐体裁	奏鸣曲	叙事曲
	曲式结构	典型的奏鸣曲式	以奏鸣曲式为主,同时结合其它结构原则形成的自由混合曲式
	运用形式	奏鸣曲中的一个独立乐章	将具有多乐章套曲内容置于单乐章作品形式中
相同点	感情线索	以“悲”为主线,贯穿作品始终	
	发展手法	以引子主题中的动机作为核心材料,变形发展成作品各个段落主题,增强主题之间的关联性	
	段落终止	运用侵入终止方式,形成段落之间的重叠,构成曲式结构的贯连发展	

通过分析发现,《悲怆奏鸣曲》第一乐章在音乐材料的组织上,沿用了传统的主题—动机贯穿发展法;在奏鸣曲式的框架下,利用引子的主题材料将奏鸣曲式各结构单位串联起来,使得作品材料集中,乐思脉络清晰,结构完整,音乐形式与内容统一。这些方面的成功创作经验在肖邦《g 小调叙事曲》中同样得到充分展示,可以看作是肖邦在音乐材料组织安排上对贝多芬的继承与发展。

二、对舒伯特的历史继承

如果说贝多芬对肖邦《g 小调叙事曲》的创作影响是间接的,那么舒伯特对肖邦《g 小调叙事曲》创作的影响则完全全是直接的。

作为浪漫乐派奠基者之一,舒伯特在音乐中所表露的浪漫主义创作观深深影响着浪漫乐派的每一个人。他对肖邦的影响既有体裁方面的,也有技法方面的。其中,叙事歌曲《魔王》启示了肖邦对钢琴叙事曲体裁的探索与创作。

叙事歌曲《魔王》的歌词采用德国文学家歌德的同名叙事诗。故事叙述的是一位父亲抱着垂死的爱儿策马奔驰在大风之夜,随着夜雾的飘荡和寒风吹动森林的枯叶声,孩子惊呼看到了魔王的幻影和听到了魔王的诱骗、威胁之声:“好孩子,你可随我去,我的女儿也在等待你,每天晚上你和我的女儿游戏……”父亲虽然一再安慰他,告诉他这些都是错觉……但最后,孩子还是在极度的虚弱中惊叫魔王来抓他了——父亲疾驰到家,孩子早已在怀中死去。这一特定的故事内容为音乐提供了丰富的想象和抒情性、戏剧性发展的机会。音乐不仅描绘了森林之夜的恐怖神秘气氛,还塑造了疾驰的马、讲故事的人、焦虑的父亲、狡诈的魔王以及垂死挣扎的病儿等多重虚虚实实的形象和神态,兼有幻想性、叙事性、朗诵性、抒情性和戏剧性特点。

叙事歌曲《魔王》的创作受到文学叙事诗的自由结构影响,所以其曲式结构采用自由曲式。^{[2]500}首尾段落是叙述者独白,中间的几个段落是儿子、父亲、魔王穿插对白,因此,曲式结构既体现三部曲性结构原则,又体现回旋性结构原则。而整部作品的音高材料组织却又体现主题—动机的贯穿发展。叙述者、儿子、父亲、魔王每个故事人物音乐形象的塑造、周围环境的渲染都来源于歌曲前奏。

1. 歌曲前奏开始 7 小节

谱例 3:

动机 a1

2. 故事人物 I —— 叙述者 (首尾 2 次叙述)

谱例 4:

(I) 动机 b 模进 动机 a 的逆行

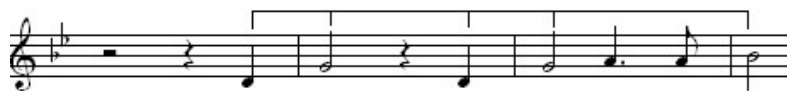
(II) 动机 a 的扩展

3. 故事人物 II —— 父亲 (与儿子的 4 次对话)

谱例 5:

(I) 动机 a 的扩展

(II) 动机 a 的简缩 动机 a 的简缩

(III) 动机 a 的音程扩张 动机 a 的简缩模进

(IV) 动机 a 的音程扩张 动机 b 模进 动机 a 的音程扩张

4. 故事人物 III —— 儿子 (4 次向父亲呼救)

谱例 6:

(I) 动机 b 模进 动机 a 的音程与节奏扩张 动机 b 模进 动机 a 的音程与节奏扩张

(II) 动机 b 模进及延长逆行 动机 b 模进及延长逆行

(III) 动机 b 模进及延长逆行 动机 b 模进及延长逆行

(IV) 动机 b 模进及延长逆行 动机 b 模进及延长逆行

5. 故事人物Ⅳ——魔王(3次对孩子的引诱与恐吓)

谱例 7:

(I) 动机 b 模进 动机 a 的移调展开 动机 b 模进 动机 a 的移调展开

(II) 动机 a 的扩张 动机 b 节奏缩减

(III) 动机 b 模进 动机 a 移调 动机 b 装饰变奏

从以上谱例中可以发现,故事中每个人物形象刻画、音乐材料都来源于最初的前奏,利用前奏音乐中动机 a 和动机 b 的不断变形衍生成一个个栩栩如生的人物形象(叙述者、父亲、儿子、魔王),再现了一个个丰富真实的心理活动。肖邦《g 小调叙事曲》也是利用引子主题中动机 a 和动机 b 变形出奏鸣曲式中各个部分的音乐主题,这与舒伯特主题—动机贯穿发展法如出一辙。

同时,作为艺术歌曲的一个组成部分,钢琴伴奏自始至终地三连音的音型和前奏中的音乐材料不仅营造了一种通篇性的戏剧紧张气氛,而且促成了音乐曲式结构的整体性贯穿发展和统一。肖邦在《g 小调叙事曲》中,利用段落之间的相互重叠也促成了音乐曲式结构的贯连发展和统一,这是对舒伯特曲式结构贯穿发展的继承。

配合着歌曲内容情节的发展,舒伯特在调性布局上作了精细的安排。开场与结尾均使用 g 小调,既做到了首尾呼应,又体现了悲剧色彩。在中间各个段落中,儿子与父亲 4 次对话都使用小调,魔王独白采用大调,产生性格上的对比。儿子的 4 次呼救,随着旋律的上二度模进,调性依次也作了上二度移调(f-g-a-b),深刻地揭示了儿子越来越紧张的心理过程。魔王的 3 次独白,也是采用了逐渐提高调性的手法(b-B-C-d),并运用一系列的变和弦,特别是在第 3 次发出威胁时,更是采用了那波里和弦及一系列减七和弦的连续,造成了强烈的恐怖气氛。歌曲中使用 g 小调作为主要调性来渲染作品的悲剧性,采用上二度连续移调营造紧张气氛,运用那波里和弦及一系列减七和弦造成强烈恐怖感等,这些独特的调性布局及和声进行都深深影响着肖邦对钢琴作品——《g 小调叙事曲》的创作。我们在肖邦的《g 小调叙事曲》中能够解读到许多共通之处。

综上所述,无论是在主题材料的贯穿方面,曲式结构的连贯发展方面,还是在作品调性布局及和声安排方面,舒伯特对肖邦的创作影响都是比较具体的,两者都达到了运用音乐进行叙事的共同目的。肖邦在继承舒伯特音乐体裁特性的同时,也继承了他的创作技法。

三、肖邦的创新

肖邦在继承贝多芬和舒伯特的同时,又为其理论注入了新鲜血液,使得主题—动机在结构力、

音乐形象塑造方面都具有独特性。其《g 小调叙事曲》的技法创新表现在以下几方面：

1. 主题—动机结构力加强

在《g 小调叙事曲》中，作品的调性安排、曲式结构创新、音高材料的组织等方面，主题—动机都起到较强的“结构”作用。一是主题—动机中形成特殊的调性对置暗示了呈示部中主部与副部调性的非常规布局，即 g 小调→g 弗里几亚调性（同主音调，但又是三度调，即^bE 调），随后演变成 g 小调→^bE 大调（主音相差大三度）；二是主题—动机的拱形旋律线条以及动机 a—动机 b—动机 a 三部性结构方式暗示了整部作品曲式结构以及调性布局的集中对称（再现部中先再现副部然后再现主部，并且副部再现时调性并没有回归）等。

2. 主题—动机关联性增加

在《g 小调叙事曲》中，肖邦增加了各个段落主题之间的关联性，利用引子主题中的核心动机，保持了主部、连接部、副部、结束部、插部各主题相互之间的关联性，使得具有结构意义上的主题材料与主题—动机材料保持较强的统一性，减弱了各个音乐段落之间的对比强度，有利于叙事情节及内心情感的表达。

谱例 8：

(1) 核心动机

核心动机 a2

(2) 动机衍生

引子末尾(主题—动机 a3) 主部主题

Largo

主部主题的末尾

连接部主题 连接部主题

副部主题

插部主题

尾声

3. 主题—动机音乐情感更丰富

肖邦《g 小调叙事曲》共 8 小节，具有核心动机意义的音调〔见谱例 8 之(1)〕出现在第 3 小节，

音调进行呈现如下特点:先下行四度跳进,然后三度上行跳进,最后级进下行。这个叹息和疑问般的音调,是肖邦表现浪漫主义伤感的典型音调,是他在听到华沙沦陷消息后创作的《a 小调前奏曲》(作品 28 之 2)核心动机,它屡次出现在肖邦的玛祖卡(作品 7 之 2、17 之 4、50 之 2)、圆舞曲(作品 34 之 2、69 之 1)、夜曲、前奏曲、幻想曲等作品中^{[3]77},形成了肖邦特有的旋律语言,使得主题一动机歌唱性增强、性格温和,在表现情感方面具有更丰富的表现力。

四、结论

创作《g 小调叙事曲》时,肖邦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,形成以奏鸣曲式为主,同时结合变奏、对称等结构原则的自由混合曲式。^{[4]185}

肖邦《g 小调叙事曲》在音乐材料的组织与安排上采用了传统作曲技法中最常用和最有效的主题一动机贯穿发展法。纵观全曲,其各个音乐段落的主题材料都源于最初 8 小节的主题一动机,随后这些音乐素材在奏鸣曲式的结构下,在不同的音乐段落,采用重复、展衍、引申、倒影、变奏、扩大等手法不断发展、变形,最终结构成一部完整作品。采用主题动机的贯穿发展,一方面利于作品音乐材料的集中与统一,另一方面有利于作品叙事与情感的需要,使作品内容与形式获得完美统一。

肖邦是典型的浪漫主义音乐语言创造者之一,也是音乐史上最富于独创性、创造天才最突出的音乐家之一。他的艺术不受一个高高在上的形式法则所支配:迷人的旋律、丰富多彩的和声编织成他幻想般的音乐内容。他在继承前辈大师的创作基础上又向前迈进了一步,从而更好地表达音乐内容。

参考文献:

- [1]A. 索洛甫嗟夫. 肖邦的创作[M]. 中央音乐学院编译室,译. 北京:人民音乐出版社,1960.
- [2]李吉提. 曲式与作品分析[M]. 北京:中央民族大学出版社,2003.
- [3]钱仁康. 肖邦叙事曲解读[M]. 北京:人民音乐出版社,2006.
- [4]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.

(责任编辑:周继红)

Historical Inheritance and Creation of The Composing Techniques in Frédéric Chopin's *g Minor Ballades*

HUANG Zuping

(School of Music, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, Jiangsu)

Abstract: Frédéric Chopin's works appeal to many composers, players and musicians for its unique charm. Of many of his music works, four narrative piano ballades undoubtedly occupy an important position and exercise a great influence, especially, *g Minor Ballades*, the first one, for its patriotic feelings and perfect musical form. Chopin's *g Minor Ballades* inherit and develop Beethoven's successful creative experience of the first movement of the Sonata Pathétique in organizing musical materials, uses the traditional theme-motive stringing development method. Meanwhile, it inherits the musical genre features and the composing techniques of Schubert in running through the theme material, stringing development musical structure, the musical tonality layout and harmony arrangement. While inheriting Beethoven's and Schubert's genre and techniques, Chopin also injects fresh blood into their theories, make them possess peculiarity in structural power and musical image-building in its theme-motive.

Key words: Chopin; *g minor ballades*; composing techniques; historical inheritances and development