

□张建国

肖邦钢琴练习曲的听赏

——为纪念肖邦诞辰200周年而作

[摘要] 肖邦是西方音乐史上第一位专门创作钢琴作品的大作曲家和演奏家，27首钢琴练习曲洋溢着“钢琴诗人”的美妙乐思和炽热情感，是钢琴演奏技术修炼和音乐艺术修养中的风格经典，是音乐欣赏生活质量提高中的精品内容。

[关键词] 肖邦 钢琴 练习曲 听赏 审美取向

练习曲 (Etude) 是锻炼乐器演奏技巧的乐曲体裁形式，其中的演奏技术课题性内容比较集中而明确。练习曲有两种类型，一是专门供学习者学习演奏技术技法的教学属性的练习曲 (例如“拜厄”钢琴练习曲、车尔尼“599”练习曲等)；二是除具有明确的演奏技术课题内容及其练习价值属性内容之外，还富有鲜明的音乐形象和高度艺术价值，具有标题性音乐内容，可以在音乐会上表演使用的“音乐会练习曲”，肖邦创作的27首钢琴练习曲即属于此类。

肖邦是西方音乐史上第一位专门创作钢琴作品的大作曲家和演奏家，他创作的钢琴音乐体裁有练习曲、前奏曲、玛祖卡、波洛奈兹、圆舞曲、夜曲、即兴曲、幻想曲、船歌、摇篮曲、叙事曲、谐谑曲、奏鸣曲、协奏曲等。通过肖邦的艺术创作，本来是“实用曲”属性的练习曲、前奏曲、谐谑曲等体裁则发展成为独立的音乐作品体裁形式。他的27首钢琴练习曲洋溢着美妙乐思和炽热情感，是钢琴演奏技术修炼和音乐艺术修养提升中的风格经典，是提高音乐欣赏的精品内容。以下分别叙述每首练习曲的听赏审美取向性内容。

作品第10号之1：C大调，作于1829—1832年，献给李斯特，乐谱上的音乐记号标记为 Allegro (意思为“快板”)，是一首右手琶音技术的练习。C大调在音乐中的调性色彩一般为明朗明快，这首练习曲改变了肖邦往日的温柔、忧郁和冲动不安之情绪特点，该练习曲中带有附加音的分解和弦音群的跑动，其乐思宽广而沉稳，音乐中洋溢着生机勃勃而乐观向上的健美形象。从“分解三和弦与七和弦”音型与圣咏般和

声及其明朗庄重的音乐性质，与巴赫《十二平均律钢琴曲集》上卷中的第一首C大调前奏曲明显相似，可见，肖邦掌握与再现了巴赫时代的优秀传统。在钢琴的音响音色的探索中，肖邦也将“泛音移位”的写法创新性地运用到练习曲的艺术创作之中。

作品第10号之2：a小调，Allegro (快板) 和 sempre legato (一直保持连奏)。半音阶线条与断奏和弦运动，气息连贯而又富有弹性。在音乐力度对比的艺术情景中，全曲几乎都是笼罩在“轻而薄”的感觉中，演奏感觉又轻又快，像一阵微风袭来，飘忽迷离不定，那银玲般清脆的音流具有令人心醉的美感。

作品第10号之3：E大调，Lento ma non troppo (不过分的慢板)，主调音乐范畴内的弦乐四重奏织体与半音和弦，气息宽广深沉而富有热情地歌唱。这首流传广泛的优美动人旋律，还常被引用在电影电视作品中。第一段和第三段十分抒情，而中间段则具有对比强烈的戏剧性 (运用减音程或增音程营造出竞争场景)。

作品第10号之4：#c小调，Presto (急板)，快速的动机展开与音程性运用，连贯而流畅。音乐富有生动的弹性，节奏的脉搏始终在音乐律动的变化中不断前进。这是一首非常著名的练习曲，尤其是在钢琴比赛中的演奏选用率比较高。然而，同样的一首乐曲由不同的钢琴家演奏，常常会展现出不同的音乐气象，由此可观察到音乐艺术“二度创作”的美学空间。弹奏轻松、发音清晰、速度迅快而富有音乐表情的演奏版本，常常会给听众以崇高宏伟的艺术享受。

作品第10号之5：bG大调，乐谱记号 Vivace (活

跃地),为特定的键盘黑键弹奏技术之练习。黑键上的音型活动与断奏和弦伴奏,灵巧活泼、轻盈华丽,连贯歌唱。这是一首非常著名的练习曲,由于右手所演奏的音符内容都在键盘的黑键上面,故常常被称为“黑键练习曲”,其音乐艺术形象充满了光彩,幽默、天真、近乎孩子气的欢跃情绪,常常使得听者为之感到美妙而产生神往。

作品第10号之6:bE小调,Andante(行板),非常抒情的单音旋律在管风琴音响般的背景上流动,显得和谐优美。悠长深沉的旋律与宁静协调的内声部织体,其音乐表情如歌而富有心灵的诗意咏唱。在肖邦为数不多的抒情练习曲中,这首bE小调是代表之一(另有#c小调Op25No7)。深心的忧郁、明朗的幻想、抒情的沉思与内省的独白之音乐情景形象,也往往让听乐者多多地体验与想象。

作品第10号之7:C大调,乐谱记号Vivace(活跃地),快速的双音(和声音程)运动与左手上的音阶性线条的流畅,展现出绚丽多姿的音乐气象。这篇篇幅比较短小而技巧有难度的练习曲,音乐形象画面生动鲜活而又富有轻松的情致,其乐曲中的艺术灵性常常会使得听乐者回味无穷。

作品第10号之8:F大调,乐谱记号Allegro(快板),疾速的运动线条起伏跌宕,明朗、灿烂、扣人心弦的琶音音流把听乐者带入到“练习曲体裁外延”的音乐内容空间,它是快速的分解和弦与左手旋律的和谐对唱。常常会听到两种特点的演奏版本:一种是演奏得精致圆润、晶莹剔透;另一种是演奏得干净利落,以速度和力度的强劲而取胜。

作品第10号之9:f小调,乐谱记号Allegro molto agitato(非常激动的快板),左手大把位开放音型与旋律中的八度歌唱,其个性化的音乐织体形态展现出肖邦优雅的艺术气质形象。旋律缠绵而歌唱的特点,使得音乐中蕴涵着忧郁不安的情绪。明朗的形象在肖邦的练习曲中居于首位,而这首练习曲中偶尔也富有戏剧性特点,肖邦的“对白”和浪漫意味“回声”,使得音乐具有语言般的表现力,激昂慷慨、热情澎湃。

作品第10号之10:bA大调,记号乐谱Vivace assai(非常活跃),右手分解“双音八度”与左手分解

和弦织体,所表现出的旋律线条生动而流畅。这是钢琴演奏技术之颠的高难度性的练习曲,乐曲中的强弱变化、连奏与断奏的音乐表情以及美妙声音,会把听乐者带入奇幻优美的艺术审美意境。

作品第10号之11:bE大调,乐谱记号Allegretto(小快板),“大把位”开放和弦与半音运动的弹奏,音响犹如竖琴的效果伶俐,伴随着钢琴家的心智动力,听乐者的肌体灵魂也在音乐技术与音乐艺术的崇高境界而美妙地闪光。

作品第10号之12:c小调,乐谱记号Allegro con fuoco(火热的快板),这是一首侧重于左手音阶性跑动的练习曲。音乐动机展开与半音性模进进行,其音乐形象积极热情且又富有艺术理性的平衡。该曲创作于肖邦离开祖国后的1831年,当时的肖邦听到华沙陷落、波兰革命失败的消息后,他满怀悲愤与焦虑的情绪创作了这首名曲。在这首作品中仿佛感觉到作曲家心中的怒火在疾风暴雨般的音流中燃烧,听到肖邦的呐喊、叹息、哭涕、期盼、向往、光明、力量。这首著名的练习曲就是常说的“革命”练习曲似乎成了肖邦的符号性作品。

作品第25号之1:bA大调,作于1832—1836年(22—26岁),作者以其献给达古尔伯爵夫人,乐谱上所标记的音乐记号是Allegro sostenuto(快板、安静、饱满)。隐伏性的高声部旋律与内声部的分解和弦,纯净流畅,柔润透明。闪着光亮的分解和弦所营造出的美妙气氛,犹如肖邦之后就要来临的德彪西前奏曲“印象色彩”。这首练习曲常常被称为“牧童练习曲”,由此也可见特定情景的音乐特点形象。

作品第25号之2:f小调,Presto(急板),在分解音型与音乐流动的情景中,匀致的指触和流畅的呼吸,富有“无穷动”的音乐形象。左手和声音型中所隐藏的低音线条与高声部中的隐伏旋律,和谐优美而气韵流畅。优美典雅的织体、旋律音流的清晰、调性转换的丰富、连音符的特色交织,使得音乐“这般美妙迷人,充满幻想和静谧,宛如孩子梦中的歌声”。19世纪德国音乐评论家舒曼有曰:音乐意境美妙,想象力丰富,薄雾般轻盈的音流,富有肖邦化的灵感。

作品第25号之3:F大调,Allegro(快板),快速

的装饰性旋律轻盈、活泼、漂亮，其音乐织体中的节拍重音与巧妙的节奏细分，轻松自如，连贯稳当。听乐者可以感觉到愉快、欢跳、兴奋、进取的情绪。

作品第 25 号之 4 : a 小调，乐谱记号 *Agitato* (激动地)，断奏和弦与切分节奏的旋律，情绪激动地叙述着哀肠，乐曲中出现的“二度下行”音调有一种哭泣的音乐形象。在听乐的过程中，感觉到艺术情景中的准确性、控制性、协调性以及音乐表情的感染力。

作品第 25 号之 5 : e 小调，乐谱记号 *Vivace* (活跃地)，装饰性旋律与分解音型及琶音和弦伴奏，使得音乐织体和谐美妙而宽广流畅。在乐曲中部 (第 17—44 小节) 连续八次出现的小字一组 d 音 (G 大调的属持续音) 犹如钟声在敲响。乐曲的中间段犹如“大提琴”的柔美明朗，其平静安详的音乐气氛把首尾两段的惊慌不安之情绪色彩衬托得更为鲜明。装饰效果的附点节奏和大量的装饰倚音，使得音乐画面呈现出华丽而斑斓的色彩，优雅、精致、迷人。乐曲具有轻捷的小谐谑曲体裁形象。

作品第 25 号之 6 : #g 小调，乐谱记号 *Allegro* (快板)，三度双音与分解和弦，力量控制协调，乐思通达而清晰，音乐形象展现出“一幅安宁静谧又略带阴沉的秋色或冬景，而一个旅人这时正沉入抒情的冥想”。如果把肖邦的 27 首钢琴练习曲视为一部组曲 (或曰“套曲”)，那么，这首 #g 小调练习曲和 f 小调练习曲 (Op25No2) 中的沉思冥想之诗境，在明朗乐观且生机勃勃的两首 F 大调练习曲 (Op10No8、Op25No3) 和“托卡塔练习曲” (Op10No7) 的对比情景中就显得更为突出。轻盈而灵活的风格似乎是肖邦的音乐趣味，例如：Op10No2、7 首、Op25No2、3、4、5、6 首等均表现出这一特点。肖邦采用音阶、双音、和弦、跑动、蹦跳、抖动等多种技术手段，表现出了令人惊讶的浪漫主义音乐的轻盈美感。这种快速的平行三度技术，对任何一位钢琴家都是严峻考验，许多钢琴大师认为这是肖邦练习曲中“难得可怕”的一首。

作品第 25 号之 7 : #c 小调 (E 大调)，*Lento* (缓慢地，柔和地)，低声部的歌唱性旋律与高声部的对位旋律以及中声部的和声伴奏音型，键盘乐器的歌唱性生动而又自由自在。它犹如抒情的二重唱，悲歌的情调笼

罩着整首乐曲，然而，更多的“形之于外”的感情及其对光明的追求，在该曲的中段里尤其特别表现。音乐家斯科里亚宾曾对该曲中段音乐发出感慨，“现在让我们感到整个房间都弥漫着来自花园的馥郁芳香吧！”。这首练习曲又被称为《大提琴练习曲》，开始的咏叹性乐句引出宽广的旋律，之后在中音区和声进行的背景上，有两条旋律在起伏呼应地表演着优美的“二重唱”，联想到大提琴的优美歌唱。

作品第 25 号之 8 : bD 大调，乐谱记号 *Vivace* (活跃地)，快速的双音旋律与分解音程，左手节拍重音中的低音深情，右手六度平行运动的旋律线条优美歌唱。它是“六度双音”的练习，具有技术难度的挑战性，音乐形象有“征程上的呼唤、引领、奋争”之彰显。

作品第 25 号之 9 : bG 大调，*Allegro assai* (非常地快板)，这是八度技术练习曲，其分裂性的八度旋律与断奏和弦，营造出主题集中、洁炼的乐曲形象，轻而富有弹性的触键正是这首练习曲的难处所在。它常被称作“蝴蝶”练习曲，使听者自由地遨游于音乐欣赏的想象空间，小蝴蝶的灵巧轻盈、可爱迷人，又似乎感受体验了儿童般的天真开心。

作品第 25 号之 10 : b 小调，*Allegro con fuoco* (热情的快板)，冲击性的八度进行与内声部的运动，表现出雄浑激越的气概与宁静安详的歌唱。它是作者两部练习曲集中的最为精彩的作品之一，体现着英雄性与歌唱性的完美统一。深刻的戏剧性、气派堂皇的技巧性以及作品结构规模的宏大，在这首及 Op25No11 和 Op25No12 练习曲中表现得比较突出。这首乐曲基本形象是双八度凶猛地冲击，其中段是温柔遐想的抒情情调与基本形象相对比。这也是一首八度技术练习曲，但与 bG 大调练习曲的音乐风格截然不同，bG 大调练习曲可能会使听者联想到翩翩起舞的蝴蝶，而这首练习曲是否可联想到风起云涌的艺术画面？音乐内部能量的强大、音乐哲人形象的强壮、艺术体魄的扎实、音乐组织能力的和谐，往往能使听乐人叹服景仰。

作品第 25 号之 11 : a 小调，乐谱记号 *Lento* (慢板)、*Allegro con brio* (充满活力的快板)，快速的半音装饰性旋律与音型，表现出贯气聚神的精力和平衡协调的结构感。短短的四小节引子中有“远处传来的召唤性号

角声”和“庄严的圣咏”与作品的主体形象(阴沉严峻、威风凛凛),形成强烈的艺术对比效果。这首练习曲的主体音乐艺术形象有一种“大自然不可抗拒的威力”之势头,音乐形象似如“冬日狂风、势不可挡”,所以,被称为“冬天的旋风”练习曲。这首a小调练习曲与贝多芬的“热情”钢琴奏鸣曲的末乐章有共同之处,不可遏止的华彩与刚毅果断的进行曲音调相结合,音乐形象急速猛烈,英雄性与悲剧性糅合成了一个浑然的艺术载体。贝多芬的“热情”奏鸣曲是“作曲家的革命意识反抗着一切压迫者”,这句话同样也可以用于肖邦这首a小调练习曲的欣赏,然而,肖邦在这里却又是一位“乐观的悲剧情调”音乐人物。它是肖邦练习曲中的结构最为庞大的一首,乐曲快速而充满激情,右手上的暴风雨般的急速音符,烘托着方方正正的和声结构性旋律,可以感觉到钢琴音乐家的体力、耐力和速度的充沛而强盛。

作品第25号之12:c小调, Molto allegro; con fuoco(火热的快板),分解和弦音型在快速地循环,和声音型中的隐伏旋律线条美妙,音乐中充满着呼吸韵律、语气重音、对称运动及其细腻的艺术情感。在激动人心的钢琴音诗里,肖邦叙述着自己祖国的英雄斗争;在川流不息的分解和弦以及短小坚韧的旋律插句里,使人们感到了不可抗拒的人生力量。音乐形象似乎波涛汹涌的大海、似乎暴风骤雨般的洪流、似乎炮声隆隆的场景。肖邦的整套练习曲以琶音技术开场(Op12No1)并以C大调起始,最后一首练习曲(Op25No12)用平行的琶音一直将音乐推向巨大的高潮,它以琶音形式和c小调(观察作品的终止和弦也可视为C大调)作为总结并回应(“练习曲套曲”的首曲(Op10No1),是否可以感悟到音乐艺术创作中的“浪漫感性中的古典理性”呢?!)贝多芬第五交响曲(“命运”交响曲)第四乐章以雄伟壮丽的凯旋进行曲开始,其音乐调性就是建立在作品原调(c小调)的同主音大调上(C大调),两者形成鲜明对比且又实现了统一的音乐艺术格局。可见,传统与创新是历史长河中的持恒效应,而非空洞的时髦化“现代话语”。

肖邦作品10号中的12首和25号中的12首练习曲是他在19—24岁期间完成。在这些钢琴练习曲中,

钢琴乐器的音色与力度特征,丰富多彩的和声效果与钢琴织体,情意绵绵的钢琴旋律风格,追求丰富的人生情感和鲜明的音乐色彩,内在饱满的生命活力,是肖邦钢琴练习曲艺术的整体人文特色,同时也是肖邦整个钢琴音乐艺术的本质特征。肖邦的练习曲多没有强烈的对比,每首练习曲只有一个音乐形象,但这个形象是有发展的。肖邦练习曲最为引人入胜之处不是华丽而惊人的炫技性,而是在于五光十色的和声以及由此而表现出的情绪转换的音乐内容,这是肖邦成熟音乐的风格特征。肖邦出生于教师家庭,自幼接受爱国思想的熏陶,1830年11月创作的《“革命”练习曲》(Op10-No12)起伏跌宕且愤懑激昂的情绪,表达了被压迫被奴役民族的强烈抗争。与肖邦同年出生的德国作曲家和音乐评论家舒曼(R-A-Schumann, 1810—1856)曾曰:肖邦不但是当时时代的先进思想的喉舌,而且与波兰民族解放运动密不可分。肖邦是一位浪漫主义音乐的“钢琴诗人”,然而他的音乐力量是“隐藏在花丛中的大炮”。

著名钢琴家雷吉娜·斯门江卡有曰:肖邦的“练习曲”,是肖邦“硬”加上的,不能照字面来理解,因为这类曲子所包含的深刻音乐内容,其高难度和复杂的技术手法不应该成为练习曲的“目的本身”。

可听CD版本:CD《肖邦150周年纪念宇宙的诗篇》(广西民族音像出版社)系列之“肖邦钢琴练习曲”(世界著名的意大利钢琴家毛里奇奥-波利尼[M-PoLLini]演奏)版本。

参考文献

- [1]林育.怎样弹好肖邦钢琴练习曲[M].上海音乐学院出版社,2006
- [2]常桦.让音乐带动技巧,让技巧展现音乐[J].钢琴艺术2006(6)—2009(1)
- [3][法]雷吉娜·斯门江卡著作.如何演奏肖邦[M].梁全炳、姚曼华翻译.中国文联出版社,2003
- [4]A·索洛甫嗟夫著.肖邦的创作[M].中央音乐学院编译室译.人民音乐出版社,1980
- [5]周蔚.西方钢琴艺术史[M].上海音乐出版社,2003
- [6]张式谷.西方钢琴音乐概论[M].人民音乐出版社,2006

