

聆听《肖邦练习曲》的多重演绎版本

刘江萍

一、演绎版本的重要意义

由于音乐表演多样性的存在，音乐作品的意义得到了最大限度的挖掘，从而使音乐作品在不同时代、地区、民族焕发出不同魅力，因此，不同时代、地区、民族的表演者对同一音乐作品的表演必然存在差异。钢琴家演奏肖邦练习曲时固定不变的方法是没有的，评价某一首钢琴作品演奏的绝对标准也是不存在的，聆听、比较和分析不同演奏家对同一作品的处理，可以帮助我们更全面、更客观的把握作品的演奏风格。

人所共知，肖邦这位出于诚挚的信念及其钢琴音乐不断抒发崇高的爱国情怀、开创了面貌一新的创作风格的大师，被作为波兰民族罕有的艺术精英载入了世界音乐史册。他所得心应手创造出的许多个性鲜明、异彩独放、魅力无穷的钢琴作品，是至今响彻音乐舞台，且仍为各国钢琴名家盛演不衰的保留节目。肖邦把一种深深植根于本国土壤的民族音乐，以自己天才的手法提高到一种国际艺术的水平，成为全世界听众所容易接近和理解的音乐，他那独一无二的钢琴文献充实了世界人民的文化艺术总宝藏。评论形象地说他是在波兰和世界之间架起一道彩虹的桥梁。肖邦的创作业绩已成为神圣的历史篇章，并将与历史长存。

作为浪漫乐派“钢琴诗人”，肖邦仅仅以钢琴一种乐器取胜，他的整个作品在钢琴文献中占有特殊的，独一无二的地位，没有一个钢琴家不曾弹过他的作品，尽管有的钢琴家一辈子不在舞台上公开演奏，但毫无疑问，每一个钢琴家都少不了学习和研究他的作品，甚至于一辈子只弹肖邦一人作品的钢琴家也不在少数。肖邦，运用钢琴的独特词汇把自己的思想感情融会与作品之中，他创作的钢琴作品在内容上是爱国主义的，在形式上具有鲜明的民族色彩，在音乐语言上渗透了民族特征，在体裁上吸取了民族的因素，并以丰富的内涵和高超的技巧勾画了一个个光彩夺目的浪漫主义音乐图画，每一首作品都给人以无穷的遐想和无限的向上力量。特别是他的钢琴练习曲，不仅有技术上的价值，而且在钢琴演奏技巧上做了极大的拓展，更重要的是充分挖掘出钢琴乐器本身的艺术表现力。

肖邦一共写了 27 首练习曲，即作品 10 号 12 首，作品 25 号 12 首，无编号 3 首。练习曲 27 首是肖邦天才已臻成熟时的早期之作(1829~1836 年间)，按十二平均律精神写成，是作曲家最重要的一类作品。“练习曲”一般是指为了磨练演奏技巧而作的乐曲。而肖邦的钢琴练习曲，除了具有演奏技巧上的练习作用之外，最引人注目之处不在于其技巧的华丽，而在于其五光十色的和声以及由此而产生的情感表达，其表达心境和

感情——快乐、骄傲、反抗、犹豫……这些都是人类的感情。这是他所有成熟的音乐作品的共同特点，并突出地表现在他的练习曲中。肖邦大胆选取这种形式，把原来纯粹用以解决弹奏上技巧难题的那种学习练习曲，改写成艺术性很高、适于作形象表现的独立艺术作品，每首都有一个音乐形象在发展，技术课题服从艺术目的。创作的幻想规模宏大，有浓郁的诗意感染力。其内容深刻远超过一些名家的同类之作。人称这是“孕含着钢琴灵魂的交响性杰作”，是“钢琴音乐史上的重要里程碑”，是音乐会练习曲的范例。这种“双重功能的练习曲”在钢琴史上是不多见的。因此具备很高的艺术价值。钢琴家尼克斯曾中肯地做了如下的评价：不论是从美学的观点，或是从技巧的观点来看，肖邦的练习曲之优异，对我们来说实在可以用“无比”这个词来形容。这些乐曲中绝不欠缺什么，这是肖邦的方法与手段，是他的钢琴语言的结晶。肖邦练习曲无疑是作为在学习中必须演奏的作品。肖邦练习曲无论是在音乐上是非常丰富的，技术上更是难度很大的，所以能演奏到一定的水准是很不容易的。

迄今为止，世界各国的许多演奏家成功地录制了肖邦练习曲，他们受各种文化、经历和性格等因素的影响，演奏风格各异，在此无法一一列举，这里选出八个演奏版本为评述对象，以此为参考，作为演奏者在艺术上的“试金石”，帮助我们把握作品的演奏。

二、《肖邦练习曲》的不同演绎版本

1. 波里尼 (Maurizio Pollini) 演奏的《肖邦练习曲》版本，录音发行公司：DG，CD编号：413 794-2 发行时间：1980年，地区：德国。波利尼的这个录音，有金石之声，可谓技惊当今，无可挑剔，是臻于完美的演奏。波里尼的肖邦被台湾音响界称为传说中的名碟，对波里尼的演绎推崇备至。确实任何人聆听完这张练习曲，都会惊讶波里尼可以把练习曲弹奏得如此优美。波里尼作为超技派的代言人，任何乐谱上细微之处都逃不出他的十指关。那种具有内在制约性的简约演绎风格，始终是波里尼所独有的魅力所在。DG 那偏向硬朗和具有棱角光悍的录音风格，更加衬

托出波里尼的冷静和从容。

2. 马加洛夫 (Nikita Magaloff) 演奏的《肖邦练习曲》版本，录音 PHILIPS [320Kbps]，发行时间：1975年，地区：德国。马加洛夫以演绎肖邦作品而闻名，他演绎的肖邦，突出一种温和、自由、写意的抒情美。

3. 霍洛维茨 (Vladimir Horowitz) 演奏的《肖邦练习曲》版本是愤怒和狂热的，有节制而不是一味的粗暴。霍洛维兹将肖邦作品弹得特别美，他的乐句呼吸清净明晰，再与稳定明朗的节奏感结合，特别能把肖邦音乐中的复杂面简化。他手中的肖邦出于音符之上，音乐在他的指尖之下有着丰富的生命，乐曲同时展现出清雅的气度，没有太过于夸张的对比使得动态过于跳跃。他的音乐性同时也紧紧掌握音乐前后的关系，让音乐像小说般前后连贯，没有累赘的表情，一切适可而止。肖邦的音乐到了霍洛维茨手里，沙龙味被一种潇洒慷慨的格调所取代。他的肖邦练习曲弹得逸兴横飞，才气横溢。

4. 阿劳 (Arrau) 1956年录音，EMI，CZS7 61010-2。技术表现质朴，音乐比较温，没有火气。但是越听越觉得好，每个细节都清清楚楚，显示出极其深厚的功底，绝没有糊弄过关的小花招；音乐表现简练而到位，久听不厌。有一种说法是：“没听过阿劳演奏的肖邦，那么你还从未靠近肖邦！”。

5. 阿什肯纳济 (Ashkenazy) 演奏版本 Decca，CD编号：414 127-2，发行于1973年以前，录制于伦敦。这张唱片音乐舒展丰富，线条宽广呼吸绵长，展现出正宗的俄罗斯学派的风范。阿什肯纳齐有过人的技巧与稳健的作风。他既能弹出展现力度与气势的洪亮和弦，又能流畅地奏出抒发细腻感情的轻柔旋律。他演奏的肖邦《练习曲》则条理清晰、严谨而不失灵性，决不会把自己的个性凌驾于作曲家之上，他始终那样有权威性，将诗性和风格结合在一起，经常带给人一种温暖感觉。

6. 巴克豪斯 (Backhaus) 演奏版本 Wilhelm Backhaus，发行时间：1927年，地区：德国。巴克豪斯技术稳健，音乐堂皇。技巧表现扎实缜密，情感投入深入大气。巴克豪斯没有耀眼的创意，但他的创意就如同技巧一样完好，足以担保他了解这些曲

子，他宛若岩石般稳固而且像大树般具有弹性。

7. 尼尔森·弗莱雷 (Nelson Freire) 演奏SACD版本。给人的感觉像巨型花岗岩石碑，充满压迫你的质感和力量。钢琴浑然一体，非常自然的呼吸感贯穿在每一个乐句中间。听弗莱雷弹琴，不会像听一些炫技钢琴家那样，容易感到疲劳。他虽发音雄浑，但从不砸琴，避免刺耳的打击音色，每个音都饱满而圆润。这才是真正的技巧，所以有人称弗莱雷为“钢琴家中的钢琴家”，就是这个道理。听他的肖邦练习曲，你不会感觉到，像听波里尼那样，被异乎寻常的神技震惊，相反，你听不到外在的技巧，感受到的都是弗莱雷的那股雄厚气韵。

8. 科尔托 1942 年录音，EMI，CZS7 67359-2。科尔托对肖邦音乐的诠释独具一格，充满深情，富有丰富多彩的音色，和无与伦比的共鸣感。他对句法的 Rubato 的运用，深深地影响到很多的钢琴家。他说过，音乐是要有一种超感染力，表达那些从没被发现的东西。这位技巧大师有时候也是最松散的钢琴家，有的音乐会或唱片他演奏的是错音连篇，好像错音对

他来讲是不重要的，音乐才是最可贵的。听科尔托的演奏，令人听来有骨肉匀透之感，自然也情思清丽，几乎无处不在了。

总之，通过对不同著名钢琴家多种演绎版本的聆听、比较、分析，找到参照的坐标，从中汲取营养，作为有益的借鉴，才能以小见大，各具其能，不断挖掘出肖邦练习曲的别致内涵来。

参考文献

1. 吴国翥、高晓光、吴琼编著：《钢琴艺术博览》，北京：奥林匹克出版社，1997年7月。
2. 林逸聪编撰：《音乐圣经》（增订本），北京：华夏出版社，1999年1月。
3. 刘智强：《肖邦练习曲的风格特征》，音乐天地，2003年11月。
4. 唯民：《钢琴诗人肖邦的波兰情结·纪念肖邦逝世150周年》，《音乐研究》，1999年12月，第4期。

刘江萍：西安音乐学院图书馆

责任编辑：张慧瑜

论普契尼歌剧 男高音咏叹调的艺术特色

牛占国

意大利歌剧作曲家普契尼的歌剧中创作的男高音咏叹调，因其具有优美流畅的旋律、朴实真切的内容和真挚动人的情感越来越受到声乐爱好者关注和青睐，唱段的那种能充分展示男声歌喉美的特质深深地吸引着歌剧演员和声乐学习者。有的唱段如《今夜无人入睡》、《星光灿烂》、《多么冰凉的小手》等频频出现在各种音乐会中，其艺术感染力每每都会给听众留下深刻而持久的印象。在我国专业或师范音乐院校的声乐教学中，普契尼的男高音咏叹调

也已占了重要的一席之地。

一、创作手法

普契尼的歌剧创作了 11 首著名的男高音咏叹调，这些曲目风格独特，富有表现力，易于上口演唱和记忆，宣叙调富有歌唱性，咏叹调宽广舒展、展现心理活动充分，全曲情境相融、一气呵成。归纳起来，可作以下几点分析。