

东北师范大学

硕士学位论文

肖邦《四首钢琴叙事曲》的研究

姓名：郭颖

申请学位级别：硕士

专业：音乐学

指导教师：张慧

20071201

摘 要

波兰作曲家弗雷德里克·肖邦是欧洲浪漫主义前期最杰出的代表人物之一,他将全部的艺术生涯都献给了钢琴创作,这在钢琴艺术史上众多的音乐大师中是独一无二的。肖邦是典型的浪漫主义音乐语言的创造者之一,在音乐语言上进行独创性构思的同时,能不断地挖掘和发挥钢琴乐器的表现潜能。他的钢琴作品所涉猎的体裁风格之广泛也是无人能及的,他把许多音乐体裁提到了新的创作空间,叙事曲就是一个具有代表性的范例。肖邦赋予了叙事曲更高的思想性和更高的艺术价值,在扩展其曲式结构的基础上,使这个舞曲风格的体裁具有了强烈的民族精神和刚毅豪放的艺术风格。

本文通过对有关肖邦叙事曲的文献调研,了解和掌握了该作品在西方音乐史以及世界音乐史上的地位,以及体裁的渊源和特征。现综合所阅读的文献,并结合自身在钢琴演奏方面的实践和体会结合了李斯特等几位诠释肖邦作品的具有代表性人物的著作,以及蔡良玉、周薇、吴国袁、高晓光、吴琼、张烘岛等国内知名人士的的见解,较为系统的研究了肖邦的叙事曲。

文章从介绍肖邦的生活经历与音乐创作入手,在研究叙事曲的起源与特征的基础上,沿着时间线路,通过社会背景的对照,在内容、结构上探究他在叙事曲创作上的特征及创新。本文研究的最终目的是提高我们的钢琴教学实践活动。

关键词: 肖邦 叙事曲 创作特征

Abstract

Polish composer Chopin Fuleidelieke • Early European Romanticism one of the most outstanding representative of his artistic career will be all the piano are dedicated to the creation of this art in the history of piano music master of many is unique. Chopin's music is a typical Romantic language one of the creators of the music language on the concept of originality, can continue to play the piano and tap the performance potential of musical instruments. He studied the piano works by the style of the genre is extensive and no one can, he referred to the many music genres new creative space, narrative song is a representative example. Chopin given a narrative song higher ideological, and higher artistic value, the expansion in its Form structure on the basis of this dance style of the genre with a strong national spirit and resilience, uninhibited artistic style.

Based on the music of Chopin narrative literature research, understand and master works in the history of Western music history and the status of world music, as well as the origins and characteristics of Genre. Now integrated by reading the literature and in light of its own piano recital in the practice and experience of combining several Liszt interpretation of Chopin's works, such as a representative figure of books, and Liang-Yu Cai, ZHOU Wei and Wu Yuan, high Xiaoguang, Wu Qiong, Zhang bake Island, as the views of domestic celebrities, the more systematic study of Chopin's narrative song.

The article on Chopin's life experiences and creative music start of the study the origin and narrative song on the basis of features along the time line, the control through social background, in terms of content, structure his narrative song explore the characteristics and creative innovation. The ultimate aim of this paper is to increase our piano teaching practice

Key words: Chopin; Four Piano analytical narrative song; creation features .

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东北师范大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名： 郭颖 日期： 07.12.19

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解东北师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：东北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权东北师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名： 郭颖 指导教师签名： 张慧
日 期： 07.12.19 日 期： 07.12.19

学位论文作者毕业后去向：

工作单位： _____ 电 话： _____

通讯地址： _____ 邮 编： _____

引 言

肖邦是浪漫乐派最有天才的一位钢琴演奏家、作曲家，是最伟大的演奏艺术大师之一。被誉为“钢琴诗人”，他的作品以波兰民间歌舞为基础，同时又深受贝多芬、巴赫等作曲家的影响，多以钢琴曲为主，体裁多样、内容丰富、感情朴实、手法简练、现今他的很多钢琴作品都作为音乐会的经典曲目。在他所创作的 18 种体裁中，叙事曲就像一个耀眼的明星闪闪夺目，在他的创作中占有重要地位，他将文学与音乐结合在一起，准确、形象的诠释了波兰人民的生活和爱国情怀，曲调热情奔放、和声丰富多彩、结构灵活自如。用新的艺术内容和前所未有的新的演奏表现力丰富了钢琴演奏。

叙事曲作为一种器乐体裁，是由肖邦首创的。它同波洛涅兹、玛祖卡和圆舞曲不同，同谐谑曲和夜曲也不一样。肖邦的四首钢琴叙事曲确实是前无古人的作品，比起其他体裁的作品来，肖邦在其中发挥了更多的独创性。这四首叙事曲常被作为套曲连续演奏，正象他的 24 首前奏曲一样。作品中蕴含着的丰富的音乐精华，从而使我们在演奏肖邦作品时甚至是同时期其他音乐大师的杰作时，得心应手、锦上添花，充分挖掘出伟大音乐作品的精神内涵。

第一章 肖邦钢琴作品创作特征

一、肖邦创作的历程

弗雷德列克·肖邦(Fryderyk Chopin)1810年生于华沙近郊的热拉佐瓦,沃拉,波兰作曲家、钢琴演奏家。肖邦的一生除了在其他地方短暂停留外,他真正定居的地方只有两个地方,即1831年之前的祖国波兰和之后父亲原籍法国的首都巴黎。肖邦很小就显示出特殊的音乐才能,不仅能弹钢琴而且还能作曲。七岁时写了第一首作品g小调波兰舞曲,八岁时举行了第一次公开演奏获得极大的认可,12岁时,肖邦开始师从于爱尔斯涅学习和声与作曲,爱尔斯涅以敏锐的眼光发现了肖邦非凡的天赋,十分肯定肖邦音乐上的独创性。肖邦在音乐院就读时期打下了坚实的理论基础,并在创作上初显才能。

1830年,法国七月革命推动了欧洲各国的民族运动,波兰的爱国志士不顾当局的镇压,酝酿着新的起义。在这样一种动荡不安的形势下,为了寻求发展肖邦在亲人、老师、朋友的劝说下前往维也纳出国深造,1830年11月肖邦离开了祖国。

二、创作思想和创作技术的成熟

肖邦的钢琴创作根据他的生活历程大致可分为三个时期,即:1831年以前在祖国时期、1831年以后在巴黎时期及在巴黎的最后四年。在早期创作1826年至1829年在音乐学院学习期间,他写出下列的作品:降B大调与d小调《波洛涅兹舞曲》(op.71)、《e小调夜曲》(op.72)、《莫扎特主题的变奏曲》、若干首《玛祖卡舞曲》及《圆舞曲》室内乐等。在他所创作的18种体裁中,叙事曲就像一个耀眼的明星闪闪夺目,在他的创作中占有重要地位,他将文学与音乐结合在一起,准确、形象的诠释了波兰人民的生活和爱国情怀,曲调热情奔放、和声丰富多彩、结构灵活自如。用新的艺术内容和前所未有的新的演奏表现力丰富了钢琴演奏。

叙事曲作为一种器乐体裁,是由肖邦首创的。它同波洛涅兹、玛祖卡和圆舞曲不同,同谐谑曲和夜曲也不一样。肖邦的四首钢琴叙事曲确实是前无古人的作品,比起其他体裁的作品来,肖邦在其中发挥了更多的独创性。这四首叙事曲常被作为套曲连续演奏,正象他的24首前奏曲一样。作品中蕴含着丰富的音乐精华,从而使我们在演奏肖邦作品时甚至是同时期其他音乐大师的杰作时,得心应手、锦上添花,充分挖掘出伟大音乐作品的精神内涵。

1830年前除了其他作品之外,肖邦完成了他早期最重要的两部作品即:f小调和e小调钢琴协奏曲。1831年9月肖邦在离维也纳赴巴黎的路上,听到华沙沦落的消息,再也抑制不住感情的迸发写下他早期的、同时也是整个创作中最好的一些作品,如c小调练习曲、d小调前奏曲等几篇感人至深的作品,以上是肖邦生活和创作的第一个时期。

在这个时期里,肖邦的创作已经达到了一定程度的成熟,鲜明的个人风格已经形成。

在作品的感情内容方面，除华沙陷落后所产生的几首戏剧性悲剧诗篇外，都充满了年轻人欢乐明朗的性格特征没有严峻的悲剧性因素。肖邦的生活体验范围决定了在这个时期的作品中还缺乏深刻的、戏剧性的冲突和力量。然而华沙陷落和祖国再次被奴役使肖邦在创作中产生了突然的转折，深刻的戏剧性和悲剧性因素开始渗透到他的作品中来。在风格上，早期的创作中还能看到菲尔德和奥金斯基等人的影响痕迹。

三、呈现出作品中戏剧性和标题性的因素

肖邦在这一时期作品有明显的戏剧性和悲剧性冲突，音乐体裁更加庞大，表现手段也更加复杂。别林斯基在他的一篇论文中曾经写道“..... 一个诗人不可能由于自己和靠表现自己而伟大起来。他的作品既不是由于表现了自己的苦难，也不是由于表现了自己的幸福；任何一个伟大的诗人所以伟大，是由于他的苦难和幸福都是在社会和历史的土壤中深深的扎下了根的.....”这些话完全能够用在肖邦身上，他的思想感情的确深深在社会和历史——他的祖国的历史土壤中扎下了根。¹肖邦对祖国的思念和对波兰未来的憧憬，是肖邦创作灵感的一个重要源泉，这使他的音乐由个人的向往变升为具有社会意义的音响。

肖邦的音乐创作除几首波兰歌曲和大提琴曲外都是为钢琴而作，这在钢琴艺术史上是独一无二的。肖邦是一位真正的抒情大师，是浪漫主义第一阶段显著的作曲家。斯塔索夫在谈到肖邦音乐的体裁时曾指出他非常重要的特点：“他的前奏曲、夜曲、练习曲、玛祖卡舞曲、波罗涅兹舞曲、即兴曲不论从形式上看来好象多么小和局限性，他们的内容都非常的伟大和深刻，并且除了很少的例外，他们都象他的壮丽的叙事曲一样属于标题性的音乐.....”肖邦对自己的作品向来没有发表过任何标题，甚至连一首标题曲的乐曲都没有，虽然也保留一些关于肖邦作品的标题性材料，但是许多作品的感受很难不与某一个具体的想象联系起来，正如圣-桑说的“他的音乐永远是一幅图画。”肖邦的标题性与非标题性的作品并没有截然的界限，我们也不否认有一些作品也有非标题性的，但是对大多数的作品来说，不难体会其艺术力量和深刻的真实性，它们时时的触动着人们的心灵。

四、肖邦叙事曲体裁的渊源和特征

作为浪漫主义钢琴作曲家、演奏家，肖邦总是将那诗一般的美好旋律十分自然、生动地倾注到各种音乐形式当中去，如：玛祖卡、波罗涅兹、圆舞曲、谐谑曲、前奏曲、即兴曲、叙事曲、音乐会练习曲、夜曲、奏鸣曲、幻想曲及协奏曲等等，而这些音乐体裁也总是准确地表现了他的艺术风格。但是从其整体的音乐形态来看，他的音乐创作的高超技巧与艺术魅力都集中地体现在他所创作的四首大型钢琴叙事曲当中。钢琴叙事曲

¹ 《肖邦的创作》A. 索洛甫磋夫著人民音乐出版社P 1。约翰·菲尔德, 1782 年生于都柏林, 爱尔兰著名的钢琴家、作曲家。奥金斯基 M.K., 波兰作曲家。1765 年 9 月 25 日生于华沙附近, 1833 年 10 月 15 日卒于佛罗伦萨。他一生主要从事政治活动, 是一位政治家兼外交家, 音乐创作只是业余活动。

是肖邦钢琴音乐创作中最为重要的一个方面，他使浪漫主义时期钢琴音乐艺术在内容与形式上得到了完美结合。

叙事曲作为一种器乐体裁，是由肖邦首创的。叙事曲的写作据肖邦告诉舒曼的话，是“受了密茨凯维支诗的激发”，而他根本没有说起密茨凯维支的诗是哪几首诗。可以肯定的说肖邦的叙事曲不是依据特定的文学题材写作的标题音乐，当然不能按照密茨凯维支的某一首具体的诗来解释某一首叙事曲。这是爱国思想深刻化和戏剧性构思进一步发展的结果。在内容上，这些作品是激动人心的史诗、英雄性的悲剧和壮丽的生活的图画；在形势上，作曲家把奏鸣曲式、回旋曲式、三部曲式和变奏的原则融合在一起，创造出各种独特的戏剧性结构。

叙事曲这一体裁发源于中世纪的定形诗，除有固定的诗形外，根据其语源有时也兼指舞蹈歌。通过查阅国内的相关文献和论文记载，很多文章对肖邦及叙事曲都加以评价和解析。肖邦(Chopin Fryderyk, 1810——1849)在欧洲音乐史上具有十分重要的地位。他是 19 世纪欧洲浪漫主义音乐的杰出代表，也是民族乐派的奠基人之一。他把浪漫主义的时代风格与爱国主义的精神内容紧密地融合在了他的音乐作品中。他一生共创作了四首叙事曲体裁的钢琴曲，这四首叙事曲写于 1831 至 1842 年之间，也就是肖邦 21 岁至 32 岁这段充满青春朝气的时期。这一时期也是肖邦音乐创作上的高峰期。他创作的四首叙事曲，规模宏大、气势恢弘，具有史诗性、戏剧性，具有广阔的交响性发展。他是历史上第一个把叙事曲这一体裁运用到钢琴曲创作上来的作曲家，他为叙事曲这一体裁领域内的发展、为李斯特和其后的交响诗、交响画、音诗、音画等奠定基础。他的四首叙事曲都以六拍子为主要节拍。有人认为除此以外，它们之间再也没有别的共同点可以说明是叙事曲，而不是别的题材。从题材的来源说，肖邦的钢琴叙事曲是浪漫诗人的叙事诗、波兰民间“杜马”和欧洲专业创作中的声乐叙事曲创造性发展。肖邦从文学上的叙事诗和声乐作品的叙事曲得到启发，因而产生四首钢琴叙事曲。在文学体裁的叙事诗中，毫无疑问，密茨凯维支这种叙事诗的民间风格表现在民歌的格调和民间的语言，肖邦叙事曲的民间的风格表现在民歌性质的主题、民间音乐的即兴性和变奏手法。在题材上两者都发展了波兰民间的“杜马”。密茨凯维支叙事诗传入波兰，民间歌手就用这种题材来叙述波兰爱国英雄的故事。而这种“杜马”的特点是把严整而简洁的史诗叙事性和纯朴的抒情性结合在一起，这种特点在密茨凯维支叙事诗和肖邦的叙事曲中表现的尤为鲜明。第一和第四叙事曲一开始就使人觉得是在听故事。第二和第三叙事曲虽然没有引子，也都是一开始就具有叙事的性质，肖邦利用音乐语言中的各种因素来加强音乐的叙事性。肖邦的叙事曲都有一种舞蹈性的主题，也是一种叙事性、抒情性、戏剧性相结合的题材，肖邦广泛的运用了丰富的表现力的综合性主题。听众好像是在听故事，讲故事者不时弹着伴奏的乐器，他的语言是悲伤而感慨，似乎是遥远的过去。

五、肖邦叙事曲的戏剧性结构

肖邦在音乐形式上是一个革新者，从不墨守成规。在他看来，形势是从属于内容的、

不断发展的创作手段。他的创作态度是非常严肃的，他散步时在他的头脑中冥想，他赶快把它弹奏出来，接着就开始了最伤脑筋的劳动。他的叙事曲有力的表明了他的大胆革新的精神，突破传统奏鸣曲式的结构公式，创造新的独特的形势，他吸取了民间音乐中诸多表现手法，与自己的创作特征相结合，成为自由处理奏鸣曲式的强有力的手段。他的叙事曲虽然没有标题，但按其个性化和戏剧化的程度来说，已经接近标题音乐的范畴。通过变奏变形的手法，抒情的主部和副部在展开后变为充满热情的、气概豪迈的主题并贯穿到悲剧性尾声中。他的叙事曲中变奏的手法、性质和作用是多多种多样的，从变奏的性质来说，有些变奏并不改变主题的性格而只是加强了主题的气氛色彩，加强了主题旋律音调的表现性，给人以更深刻的印象；另一些变奏则改变了主题的性质，这时所起的变化已不是表面的而是本质的。我们在肖邦叙事曲的戏剧性结构中所看到是一种浪漫主义精神。肖邦所创造的个性化的曲式结构，是和音乐形象的戏剧性发展密切联系的，是和作品的标题性密切联系的。四首叙事曲虽不是标题音乐，标题性却是很鲜明的，它们的标题内容是留给听众自由想象的。该作品在西方音乐史以及世界音乐史上都有着十分重要的地位。

肖邦在四首叙事曲中创造了各种既有抒情性气质、又有叙事格调；既有诗的韵味、又有语言表现力的主题，作为音乐发展的基础。根据内容的需要，曲式结构灵活多变，不拘一格。每首叙事曲开头的主题都因使用了气韵宽畅的复拍子而显得舒徐和缓，犹如侃侃而谈，但它们所表现的形象，则又各不相同：《第一叙事曲》用感叹一般的音调和一张一弛的节奏，表现出一种苍凉沈雄的意志，好像是在读一首悲壮的史诗。《第二叙事曲》用微波起伏的旋律和均匀流畅的节奏，表现出一种恬静明快的色调，好像是在吟诵一首典雅淳朴的田园诗，《第三叙事曲》用先扬后抑的抒情旋律和一高一低的音区变换，表现男女酬答、互诉衷曲的情景，好像是在歌咏一首爱情诗；《第四叙事曲》则用委婉曲折的旋律，伴以缓慢的圆舞曲节奏，表现出一种哀伤压抑的情绪，好像一曲回肠荡气的悲歌。自由复杂的曲式结构与叙事曲在音乐中的结合在肖邦的钢琴音乐创作中，叙事曲是其所有作品中最为大型的音乐体裁。在肖邦的钢琴音乐创作中，他都是用传统的曲式结构作为创作的基础，然后将自己的音乐布局加以大胆的“自由化”处理，从而形成其特有的在浪漫主义音乐风格之中带有古典主义音乐结构形式特点的艺术特色。这在他的四首钢琴叙事曲的创作中表现得尤为明显。

肖邦的叙事曲在一定程度上充分利用了古典奏鸣曲的整体结构，只是将这一套曲形式中的各个部分压缩成为一个独立的完整作品。因此从结构的形态上来看，肖邦钢琴叙事曲中原来传统奏鸣曲的各部分结构布局较为集中，但是从性质上来看又似乎表现为各自具有相对独立性。例如在《F 大调叙事曲》Op.38 中，第一主题与第二主题的旋律从各方面来看都是独立分开的，同时，又都具有强烈的对比性展开的音乐性格，这样使人感觉到作品第一主题与第二主题的音乐形象似乎都是相对独立的。但是在后来的音乐结构当中，作曲家逐步将作品的第一主题作为整个作品中主要的音乐形象来处理，使得这一主题在整体上具有回旋曲式的特征，并且以此作为扩大整个作品中戏剧性矛盾冲突的因素，以加强音乐形象的性格。肖邦的这种做法既结合了古典主义音乐曲式结构的基本

特征，又通过对比强化了叙事性的音乐表现，从而使叙事曲的音乐形象在一个完整的音乐作品中具有明显的独立性和强烈的表现力。

其在一首作品中混合使用多种曲式结构因素，也就是在一首叙事曲当中集中运用奏鸣曲式、回旋曲式、变奏曲式和其它曲式等音乐结构，从而形成丰富多彩、自由复杂的叙事曲风格，其中所不同的是各种曲式结构的运用均相应地根据音乐作品的内容需要而确定。如在《g 小调叙事曲》Op.23 中，再现部中的再现主题并没有像原来传统曲式中的要求那样来再现呈示部中的主部主题，而是在自身的音乐性格中形成变化再现，使之与呈示部和展开部之间具有一种既变奏又回旋的关系。同样，在这首作品的多处连接部与尾声当中，作曲家又舍弃了原来的曲式结构中惯有的将主题因素逐渐引申的做法，而是在这些地方建立起一些全新的音乐材料，并使之具有独立音乐形象的意义和适当的对比性。又如在《降 A 大调叙事曲》Op.47 中，作曲家将作品第二主题的“插部”在展开部前后多次出现，使得作品带有明显的回旋曲式特征。再如在《f 小调叙事曲》(op.54)中，奏鸣曲式中的再现部主题均使用了变奏发展的方法，而且在第一再现部主题的变奏中又加入了“插部”，使之具有回旋曲式的特点。

第二章 四首叙事曲解析

从总体来看,肖邦钢琴叙事曲在音乐结构上的运用似乎带有一种自由、大胆和创新的特点;但是从严格意义上来说,尽管其曲式结构宏大、复杂而且独特,但均体现出了完整统一的结构形态、严密的逻辑性和精巧合理的曲式布局等特点。可以说,这些作品的结构特征表明肖邦钢琴叙事曲充分结合了各种音乐结构形式并使之与传统奏鸣曲体裁相统一,从而使得他的音乐在建立在古典主义风格的基础上的同时,成为了浪漫主义音乐进行革新与综合的优秀典范。

一、《第一叙事曲》(g小调,作品23)

这是一出悲壮的戏剧,一篇激动人心的史诗。全曲的戏剧性结构沿着抒情性转向悲剧性这一线索展开。全曲的结构和调性虽是前后对称,音乐形象的发展却越来越富于动力,最后悲剧性的热潮达到了高峰。作品从内容上来说,豪迈的英雄气概、悲剧性的形象和爱国主义的热情反映了肖邦在华沙起义影响下的思想情绪。他是一出悲壮的戏剧、一篇激动人心的史诗。从抒情性转向悲剧性。主题升华的手法起了很大的作用。全曲的结构和调性虽是前后对称,音乐形象的发展却越来越富于动力,最后悲剧性的热潮达到了高峰。引子有很强的概括性,沉重而洪亮有史诗般的气概,也包含悲剧性的因素。引子不知不觉开始融化到主部中去。主部开头的结构是稳定,感情是平静的;但节奏时切分,重音老是落在后半小节,主部的主题是综合性,有叹息的音调,有圆舞曲的音调,也有拨弦乐器上余音袅袅的音调,给人的印象是主部在讲述悲伤的故事,在回忆过去,在发出无限感慨。主部的前半部分在和声上是引子的补充而连接部的前半部分在和声上又是主部的补充。连接部的后半部分获得了比主部后半部分更得以发展的动力,并出现了呈式部中感情浪潮的高峰。但这个浪潮迅速平息下来,并逐渐接近于副部安静的气氛。连接部是音乐形象戏剧化的第一步,它和具有最深刻的抒情性的副部形成对比,然后又逐渐接近副部,连接部的调性过渡的作用到音乐形象已经接近副部才显示出来,它与主部都是抒情性的,在音调上也有密切的联系。二者的统一性不仅表现在公有的抒情性和音调的联系上,也表现在上两者都包含舞曲因素一点上,隐隐约约地把几种三拍子的舞曲因素融合在一起。两者在色彩上和性格上差别非常明显。主部是抒情性的叹息,而副部则是抒情性的倾诉。结束部建筑在主音持续音上,在和声上是副部的补充。节奏和波状的音型显得很有生气。它的节奏结构是四小节后两小节由于降低了音阶的第七和第六音使音调更为柔和。再现部是倒置的,音乐形象又接近于副部,这又是一次主题的升华。也又接近呈式部中明朗的抒情性。再现部中取消了连接部,主部回到了主调但和声还是建立不稳定的属音持续低音上。悲壮激昂的热情也像在展开部一样迅速上升,到主部主题结束,达到全曲的高潮,由此进入暴风雨般的尾声,作品的尾声充满了紧张的气氛像

旋风一般急卷而来！

二、《第二叙事曲》(F 大调, 作品 38)

它是肖邦在伐尔得莫萨修道院里创作而成的。它是四首叙事曲中标题性和描写性最鲜明的一首。自然界形象的描绘和心理状态的刻画在这里获得了统一。两个主题层次分明, 调性布局以及和声织体对比丰富、鲜明。第一主题非常明朗、清新、优美、纯朴, 有些田园风味, 同时也表现一种恬静、愉快的心情。这又是一个综合的主题, 其中歌曲性和舞曲性结合在一起, 抒情性和叙事性结合在一起。第一主题朴素、安静的波状旋律和“起承转合”的结构, 在波兰民歌中常常可以看到, 在这首作品中, “起承转合”的功能在结构上是扩大了, 在调性上也有了发展。这个主题的三度关系的调性布局, 暗示了整个作品的调性布局。第二主题像一阵旋风一般突然刮地而起, 在宁静的第一主题以后掀起一场平地风波, 使人感到惊心动魄。在速度上小行板的第一主题和急板的第二主题形成缓急的对比; 在调性上, 大调的第一主题和小调的第二主题形成明暗的对比; 在力度上, 小声地第一主题和强劲的第二主题形成和风与狂飙的对比; 在旋律上, 小曲线的第一主题和大曲线的第二主题形成微波和巨浪的对比。尾声以占半小节的一个副动机的模进为基础, 音调和节奏都是非常紧张的, 但结构还是循环型和方整性的。尖锐的不协和声和复杂的伴音变化配合着上行的低音, 表现出如火如荼的热情的增长。当上升到高潮时, 狂烈的第二主题以它的片断做出最后一次袭击。充满悲剧紧张性的音乐突然在 a 小调的 II 级副属和弦上中断, 第一主题的片段像回光返照一般说出了最后悲哀的语言, 好像是在思索, 在发出疑问。在一阵沉默之后, a 小调的暗淡的终止式做出了伤心的回答。

三、《第三叙事曲》(降 A 大调, 作品 47)

此乐章是 1841 年的夏天在诺安创作的, 所讲述的是感情生活和田园生活的故事, 从音乐形象发展的线索来说, 前者趋向于悲壮性的结局, 而后者回旋曲式的成分较多, 这首叙事曲中音乐形象对比的性质和《第二叙事曲》不同, 而和《第一叙事曲》相似。它是一首生命的凯歌, 一首色彩鲜明、热情充溢的音诗。这是一部思想深刻的交响性作品。第一主题具有鲜明的叙事性, 好像一种温柔的对话, 主题的旋律分布在不同的音区上。它采用三部曲式的结构后来成为第二部分的核心动机, 中间部分虽然脱胎于第一部分, 感情上起了变化, 分化为短小精悍动机的模进。第二部分结束时离调到 C 大调, 它是 f 小调的属调。再现部的第二乐句表现出热情的增长, 结构扩大了一倍。第二主题具有舞蹈性质, 摇摆的节奏具有船歌的题材的特点。中段处, 歌曲性旋律和第一部分保持密切联系。第三主题是对称集中的结构的中心点, 这是一个轻巧、优美、华丽的装饰性主题, 后来在全曲的结尾两者结合在一起决不是偶然。第三主题结束在降 A 大调上, 一环紧扣一环地一气呵成。使音乐的发展获得了巨大的动力。尾声是一个综合性的尾声, 它综合了第三主题和第一主题的中部的材料, 这个尾声像肖邦两首《F 大调练习曲》一

样表现出欢欣鼓舞的情绪用四个精力充沛的和弦来结束这首叙事曲，决不是偶然。这首叙事曲用先扬后抑的抒情旋律和一高一低的音区变换，表现男女酬答、互诉衷曲的情景，好像是在歌咏一首爱情诗。

四、《第四叙事曲》（F小调，作品52）

本乐章反映了肖邦忧郁悲愤的情绪，渗透着对给予他以安慰的富于诗意的自然风光的回忆。此叙事曲的结构是奏鸣曲的原则和变奏原则的结合，是奏鸣曲式、变奏曲、回旋曲式等多种结构原则混合起来的产物。它是四首叙事曲中音乐语言最凝练、表现最内在、感情最深刻、最复调化和最富于技术性的一首。肖邦在此作品中英雄气概表现是比较内在的浪漫主义抒情性，一直占着优势，直到如火如荼的尾声才进入了悲剧性的高潮，出现了暴风雨般的斗争形象。思想感情比前面三首更为内在。富于诗意的自然界形象，好像已经和心理感情状态融化为一体。强自克制的忧郁、柔情的倾诉、沉思般的回忆和期望，是这一作品的基本情绪；但到了最后，这种情绪变成了不可遏制的热情爆发。这一叙事曲的结构是奏鸣曲式原则和变奏原则的结合，总的骨架是奏鸣曲式，但用变奏的手法发展主题技术上是最难的一首，也是最不著名的一首。它以出现在大属调的引子开始使人想起讲故事者的开场白，但在这里更像一句格言。引子平稳旋律、从容的节奏、反复叮咛的语言一般的结构与和声，使它具有开场白的性质。主部是一个综合性的主题，包含抒情的歌曲因素、圆舞曲因素和悲伤的语言音调因素。主部的富于语言表现力的、倾诉般的音调和肖邦的《F小调练习曲》有共同之处。主部的结构比较紧凑，不是三部曲式，也不是一般“起承转合”式民歌的二部曲式，而是乐段的变化反复的。这些特点都加强了主部的不稳定性，主部是用变奏的手法发展的两次变奏之间，出现的安静的插部，预示了副部的气氛。卡农式的模仿，是一个伤心的答复，表示期望的覆灭。副部在呈式部中出现于降B大调的，都是F小调的下属功能调。除了引子以外，属调从不出现。副部也是抒情性和歌唱性的主题，但明朗色彩、流畅的旋律与柔和的和声都和主部形成鲜明的对照，副部几乎也像主部中的插部那样昙花一现，明朗的抒情的形象似乎仅仅是一种回忆。展开部中主部富于诗意的幻想性的因素得到了自由的发挥。即兴的展开适合华丽的演奏技巧相结合。再现部中的副部和结束部打成一片从弱到强，使声势浩大的高潮形成是非常动人的！在结束部中，起伏的琶音掀起了汹涌澎湃的浪潮。热情不断增长，强有力的和弦的交替，不可遏制的激情随着一系列怒吼般的和弦达到了顶峰。但在主部开头的音调的严峻打击下，一切希望都成了泡影，在一阵沉默之后发出了一阵悲叹。音阶和琶音的下行排山倒海的结束了这首叙事曲。

第三章 四首叙事曲与众不同的艺术特征

一、肖邦四首叙事曲既有抒情气质又有叙事格调

结合上面论述的两个问题可以使我们从另一个角度发现,在肖邦所有钢琴音乐的创作中,叙事曲的创作反映出了作曲家对于钢琴艺术在音乐表现力上所做出的极大贡献。在肖邦钢琴叙事曲中,虽然并没有像其他浪漫主义时期的作曲家那样在作品的曲谱上标记有关作品内容的文字记载或标题,但是通过有关对于他的一些研究发现,在肖邦的四首钢琴叙事曲中都带有明显的表明作品内容的标题音乐创作特征。从一些有关研究的史料中可以发现其中的一些痕迹。例如在肖邦给舒曼的书信中讲到,他的叙事曲的音乐内容大部分是在他对一些叙事抒情长诗的阅读之后产生创作动机而创作的。同样,一些西方专门研究肖邦钢琴音乐的艺术或学者也在对其作品的研究中得出了相同的结论。在今天,一般的研究结论认为:在肖邦的这些作品中,如《F 大调叙事曲》OP.38 是在他阅读了波兰爱国主义诗人密茨凯维支所创作的有关立陶宛古代爱国主义叙事长诗《斯维台茨湖》后所创作的;而他的《g 小调叙事曲》OP.23 所表现的内容则与密茨凯维支的另夕 I 一部叙事长诗《康拉德·瓦伦德》有着密切关系;关于他的《降 A 大调叙事曲》OP.47 则被一些人认为是与密茨凯维支的另一首有关斯维台茨湖的叙事长诗有联系,还有人认为这首作品与德国浪漫主义诗人海涅的叙事扛附青长诗《罗列莱》的内容有关。虽然至今有关《f 小调叙事曲》OP.52 的具体内容取向还没有得到相关的定论,但从这首作品所表现的内容上来看,《f 小调叙事曲》OP.52 与前三者在所含标题性的内容相差不大。通过上述这些研究结果可以发现,肖邦钢琴叙事曲的创作在相当程度上是与标题性叙事抒情长诗有着一定的联系。虽然在肖邦的钢琴叙事曲的表面上没有任何文字标题或相关内容的记载,但是从这些作品的创作与表现来看,无疑是来自含有具体内容的创作题材。

前面提到的肖邦在同一首叙事曲作品中分别使用众多的音乐结构形式,说明肖邦钢琴叙事曲所具有的复杂技巧性和丰富表现性等特征。这些特征已完全表明肖邦的叙事曲创作对于当时钢琴艺术在表现力方面所做出的极大贡献。

在肖邦的叙事曲作品中,他创造性地结合浪漫主义创作原则,发掘出许多具有创新意义的钢琴音乐表现手法。例如在《f 小调叙事曲》OP.52 中,除去其中复杂的旋律织体,作曲家偏重于运用复调中的赋格形式将主调音乐在各个声部中进行编织,但其具体做法又并不完全照搬巴洛克时期的复调形式,而是在保持原有主题的基础上,或者在中声部进行宣叙,或者以高声部与中声部为背景同时为在低声部上的主调音乐进行模仿。同时,在这种近乎于“自由复调”式的表现中又特别突出地强调音乐自身的旋律与装饰性变奏的相互交融。《F 大调叙事曲》OP.38 中,主要的音乐旋律分别各个声部中得以表现,而其它声部则好像陷入长久的沉思,使音乐形象背景表现得神秘莫测。

再如在《降 A 大调叙事曲》OP.47 中,肖邦经常在作品基本旋律的背景上引入时隐

时现的短小音乐动机，这些短小的音乐动机实际上是需要精细的技巧表现来进行处理，曲作者以此来作为飘动不定的装饰性背景，衬托作品中最为主要的音乐旋律或形象。同时，肖邦又充分发挥他在浪漫主义音乐艺术中的风格特征，使作品在音乐动机与音乐技巧的表现上体现出独到的特点。在《g 小调叙事曲》OP.23 的副部主题当中，肖邦将旋律逐渐演变成为音型化的伴奏织体，这又是肖邦在拓展钢琴表现力上的一种创新。在这首作品中，最初的旋律形态似乎是各自独立的二声部重唱，但是在后来的发展过程中，这种旋律形态渐渐失去了原有的轮廓而共同演变成为一种单纯的音型。这种特点在这部作品里十分常见，其织体经常与一些独立的声部和主题片段相互交织，从而使音乐的个性与共性表现在这里均得到了突出的展示。

肖邦的钢琴叙事曲反映出钢琴艺术的表现力在浪漫主义初期得到了迅速的发展。从这四首钢琴叙事曲的内容上来看，其中既有生动活现的现实世界，又有感人至深的内心活动；既有奔腾流畅的情感宣泄，又有丝丝入扣的点滴情思。而从形式上来讲，这些作品既有完美经典的传统风格，又有独具匠心的大胆创新；既有完整规范的形式外貌，又有标新立异的探索追求。

二、展开和再现主题时，用主题升华的手法来改变主题的性格

《F 大调叙事曲》Op.38 中，第一主题与第二主题的旋律从各方面来看都是独立分开的，同时，又都具有强烈的对比性展开的音乐性格，这样使人感觉到作品第一主题与第二主题的音乐形象似乎都是相对独立的。但是在后来的音乐结构当中，作曲家逐步将作品的第一主题作为整个作品中主要的音乐形象来处理，使得这一主题在整体上具有回旋曲式的特征，并且以此作为扩大整个作品中戏剧性矛盾冲突的因素，以加强音乐形象的性格。《降 A 大调叙事曲》OP.47 中，肖邦经常在作品基本旋律的背景上引入时隐时现的短小音乐动机，这些短小的音乐动机实际上是需要精细的技巧表现来进行处理，曲作者以此来作为飘动不定的装饰性背景，衬托作品中最为主要的音乐旋律或形象。同时，肖邦又充分发挥他在浪漫主义音乐艺术中的风格特征，使作品在音乐动机与音乐技巧的表现上体现出独到的特点。在《g 小调叙事曲》(OP.23)的副部主题当中，肖邦将旋律逐渐演变成为音型化的伴奏织体，这又是肖邦在拓展钢琴表现力上的一种创新。在这首作品中，最初的旋律形态似乎是各自独立的二声部重唱，但是在后来的发展过程中，这种旋律形态渐渐失去了原有的轮廓而共同演变成为一种单纯的音型。这种特点在这部作品里十分常见，其织体经常与一些独立的声部和主题片段相互交织，从而使音乐的个性与共性表现在这里均得到了突出的展示。

三、曲式结构灵活多变，不拘一格

一首作品中混合使用多种曲式结构因素，在一首叙事曲当中集中运用奏鸣曲式、回旋曲式、变奏曲式和其它曲式等音乐结构，从而形成丰富多彩、自由复杂的叙事曲风格，其中所不同的是各种曲式结构的运用均相应地根据音乐作品的内容需要而确定。如在《g小调叙事曲》Op.23 中，再现部中的再现主题并没有像原来传统曲式中的要求那样来再现呈示部中的主部主题，而是在自身的音乐性格中形成变化再现，使之与呈示部和展开部之间具有一种既变奏又回旋的关系。同样，在这首作品的多处连接部与尾声当中，作曲家又舍弃了在原来的曲式结构中惯有的将主题因素逐渐引申的做法，而是在这些地方建立起一些全新的音乐材料，并使之具有独立音乐形象的意义和适当的对比性。

又如在《降 A 大调叙事曲》Op.47 中，作曲家将作品第二主题的“插部”在展开部前后多次出现，使得作品带有明显的回旋曲式特征。。

从这些结构特征来看，肖邦的这四首钢琴叙事曲都是以传统曲式结构为基础的，但是由于他在作品结构上的出色处理，使众多音乐曲式在同一作品中既有变化又有统一，并且与音乐内容的表现与处理相适应，从而完美地塑造了作品的艺术形象。

第四章 结 语

在钢琴艺术史中,浪漫乐派是一个奇花异草的大花园,而肖邦就是这花园里最耀眼的奇葩。他无论在演奏风格还是创作上,都形成了自己独特的风格,他完全可以说是能够代表十九世纪主要艺术风格发展方向的一个艺术家,是典型的浪漫主义音乐语言的创造者之一,也是音乐史上最富有独创性和创造天才的音乐家之一。

我们可以深刻认识到,这些作品具有肖邦特有的风格特点和鲜明个性。在他成熟的作品中没有一首是依赖传统手法或形式的创作,他为自己也为后代音乐家开辟了新的音乐天地,只是保留了音乐形式的必要的外壳。在此基础上大幅度的均称而简约的结构不是他的艺术特点,他的艺术特点是随想式的、任意式的,即使是最微小的细节也是非常迷人而富有特性的。“让音乐本身去说话,不要把主观的臆象强加给听众。”这就是肖邦的信念。肖邦的艺术是不受高高在上的形式法则所支配的,迷人的旋律以及丰富多彩的和声织成了它们自己的幻想特征的音响,而这种形式恰恰是和这种音乐的性质配合得很好。他的艺术是独创的、自由独立的。在肖邦的生活、音乐学习和音乐创作中,不管是在波兰,还是在离开祖国后,都与进步音乐家和文化人有密切的接触,时刻在关心着本民族的命运。他的作品中深刻地体现了作曲家的爱国主义气质和民族主义思想,这些都充分的体现在波洛涅兹舞曲中,在这里波兰民族的血液沸腾得格外有力,矫健勇猛而拱起的旋律犹如折弯的钢条;玛祖卡舞曲闪烁着火热而辉煌的姿态;甜蜜的柔情和风趣的卖俏贯穿在圆舞曲中;抒情的灵性在光辉灿烂的练习曲中庆祝着最大的胜利;孤独中梦幻般的夜曲是向静夜倾诉一个人最恳切的渴望。肖邦师承的前辈不多,但后继者大有人在。如斯克里亚宾、拉赫玛尼诺夫、李斯特、瓦格纳、勃拉姆斯、柏辽兹等以致于十九下半世纪的音乐都或多或少地受到了他的影响,当今以肖邦命名的钢琴比赛不计其数,而4年一届的国际的肖邦钢琴比赛成为目前世界上最高水平的钢琴赛事之一。肖邦对当今钢琴领域的影响不言而喻。肖邦的一生虽然很短暂,但其留下了大量的、至今都在流传的、脍炙人口的优秀钢琴作品,值得我们现代音乐工作者、特别是钢琴教育工作者进行认真的研究、借鉴和学习。

通过分析四首叙事曲的创作体裁、形式、创作特征,切实的体现了作品的内涵和思想.此作品运用民族语汇、创作手法、使艺术的精华得以体现.肖邦叙事曲是钢琴音乐会中常被演奏的曲目.作为师范院校的教师要结合实际,让学生从曲式、创作手法、作品内涵等方面全面认知作品,为学生全方位的介绍、分析此作品,这样有助于使他们更好的准确的诠释作品。

参考文献

- [1]A. 索洛甫磋夫著《肖邦的创作》[M] 人民音乐出版社 2006. 6
- [2][波]雷吉娜.斯门江卡著 梁全炳 姚曼华译《如何演奏肖邦》[M]中国文联出版社 2003. 1
- [3]张前 王次昭著《音乐美学基础》[M]人民音乐出版社 1992 年 5 月出版
- [4]蔡良玉著《西方音乐文化》[M]人民音乐出版社 1999.12
- [5]廖乃雄著《隐藏在花丛中的大炮——波兰爱国音乐家肖邦作品简介》[M]人民音乐出版社 1981 年版
- [6]冯伯阳主编《音乐作品欣赏导读》[M]吉林教育出版社 1994 年 12 月
- [7]吴祖强《曲式与作品分析》[M]人民音乐出版社 1982 年
- [8][匈]弗朗茨.李斯特《李斯特论肖邦》[M]. 张泽高士彦郭竽译 人民音乐出版社 1963 年
- [9]费迪南.霍西克著《肖邦:生平与创作》[M]克拉科夫 1965 年出版
- [10]周薇著《西方钢琴艺术史》[M]上海音乐出版社 2003 年 2 月第一版
- [11]吴国嵩高晓光吴琼编著《钢琴艺术博览》[M]奥林匹克出版社 1997 年 7 月第一版
- [12]美]Patricia Fallows_Hammond 编注《钢琴艺术三百年》[M]西南师范大学出版社 1998 年 6 月第一版
- [13] (美) 唐纳德.杰.格劳特著《西方音乐史》[M]人民音乐出版社 1996 年 1 月
- [14]许钟荣主编《浪漫乐派的旗手》[M]河北教育出版社出版 2004 年 1 月第一版
- [15]肖复兴著《音乐欣赏十五讲》[M]北京大学出版社 2003 年 9 月第一版
- [16][英]杰拉尔德.亚伯拉罕著 顾奔译 钱仁康等校订 《简明牛津音乐史》[M]上海音乐出版社 1999 年 12 月 第一版
- [17]张洪岛主编《欧洲音乐史》[M]人民音乐出版社 2005 年 1 月第一版
- [18]腾矢初审订《肖邦和浪漫乐派》[M]浙江人民出版社 2003 年 1 月第一版
- [19]姚世真《肖邦和他的几首晚期作品》[J]《钢琴艺术》1996 年
- [20]杨泰生《独具特色 自成一家——谈肖邦钢琴音乐的风格特征》[J]《音乐探索》
- [21]张慧《流淌的情感之河——浅谈影响肖邦创作的几个重要因素与其作品风格的关系》[J]发表于《戏剧文学》 2003 年 11 期
- [22]《浅谈肖邦钢琴叙事曲 DE 艺术特色》[J]
- [23]《论肖邦叙事曲与混合曲式结构》[J]
- [24]严隽承《教人和育人融为一体的好教材——试论肖邦钢琴曲的德育价值》[J]《天津音乐学院学报》(上) 1997.2
- [25]严隽承《教人和育人融为一体的好教材——试论肖邦钢琴曲的德育价值》[J]《天津音乐学院学报》(下) 1997.3
- [25]朱雅芬《浪漫主义和浪漫主义作曲家——肖邦》[J]《钢琴艺术》200303
- [26]田力《民族精神的英雄礼赞——欣赏几首肖邦的波罗乃兹钢琴曲》[J]

- [27]《情感的撞击—肖邦钢琴作品中的对比现象》[J]《艺术教育》200602
- [28] 钱仁康《肖邦叙事曲》[J]人民音乐出版社, 2006 年.
- [29]胡千红《肖邦钢琴音乐的创作个性》[J]《钢琴艺术》1999.4
- [30]胡玉青刘嘉《肖邦音乐民族特征初探》[J]《音乐探索》2000.03
- [31] 雷吉娜·斯门江娜《如何演奏肖邦》[J]中国文联出版社, 2003 年
- [32]祁明芳《肖邦与祖国》[J](上、中、下)《小演奏家》200206
- [33]文/James Methuen-Campbell 编译/邹彦校译/顾连理《演奏肖邦》[J](上、中、下)《钢琴艺术》200301
- [34]《情感的撞击—肖邦钢琴作品中的对比现象》[J]《艺术教育》200602
- [35]韩洋《魂梦祖国山河秀笔端生情赤子心——浅论肖邦音乐的民族性》[J]西北民族大学学报《哲学社会科学版》2004 年第 4 期
- [36][美]James Huneker:《Chopin:The man and his music》,Dover Publication,Inc,1966.
- [37][美]Alan Walker: (The Chopin Companion-Profiles of the Man and the Musician), Norton Library, Inc,1973.
- [38] William Smialek:《Frederic Chopin:A Guide to Research》Garland Publishing, Inc,2000.
- [39] Music and the Emotions , the writer, Malcolm Budd , POUTLEDGE & KEGAN PAUL, published in 1985.
- [40]The History of Music Aesthetics , the writer, Enrico Fubini , Michael Hatwell, THE MACMILLAN PRESS LIMITED, published in 1990.

致 谢

做为一名高校教师在职攻读硕士学位的学生，通过近三年的学习生活，得到音乐学院全体老师的教诲，使我在专业修养、教学能力等各方面都有了很大的提高。这期间我的学习生活充实而愉快，在学业将要结束之即，请允许我以这有限的篇幅，以这并不灵动的文字，来表达我对在学习期间给予我无数关爱的人们的谢意。

首先要特别感谢我的导师张慧教授，学习中给了我无私的指导和帮助，他治学严谨、认真负责和平易近人的品质以及渊博的学识影响着我，这些都是值得我学习的榜样和终身受用的宝贵财富。特别是在硕士毕业论文的写作过程中，张慧老师更是倾注了心血，在结构以及各部分内容的写作上给予我帮助和指正，尤其是对论文的审阅和修改，态度之认真、审阅之仔细难以用言语来表达和描述，使我非常感动。

此外，我还要感谢钢琴系的所有任课老师，在钢琴学科的教学过程中，他们以丰富的经验和严谨的学风使我在学习期间收益非浅。

感谢音乐学院的所有老师对我的教诲和传授，是他们精彩的讲授使得我在音乐学术领域有了丰厚的积累。

更要感谢东北师范大学音乐学院给了我这次继续学习和深造的机会。

最后我要感谢我的父母和亲人们，他们在我的生活中给了我极大的帮助，在我做出人生选择时给予我充分的理解和支持。

感谢他们为我所做的一切！