

肖邦《g小调第一钢琴叙事曲》演奏技巧分析

张雅萌

濮阳市油田第三高级中学 河南濮阳 457001

摘要: 弗里德里克·肖邦, 19世纪浪漫主义时期作曲家之一, 波兰最伟大的音乐家, 将他一生的大部分时光都献给了钢琴音乐创作。其中, 他首创的“钢琴叙事曲”体裁在他的作品中具有重大地位。

关键词: 肖邦《g小调第一钢琴叙事曲》; 创作特征; 演奏技巧

一、《g小调第一钢琴叙事曲》作品分析

(一) 创作背景

肖邦的音乐创作受19世纪上半叶波兰特定的历史社会环境影响, 他一生的作品都充斥着对祖国的无限热爱、依恋, 以及对当时波兰悲惨命运的悲愤与不屈。这首《g小调第一钢琴叙事曲》创作于1831年, 完成于1835年, 出版于1836年。1830年11月华沙起义, 1831年9月华沙沦陷, 这两个事件是这首作品诞生的时代背景。然而肖邦的心境虽深受当时波兰所处的环境影响, 但其真正的创作灵感来源于他的密友——波兰当时著名的诗人密茨凯维奇创作的叙事长诗《康拉德·华伦洛德》。肖邦正是被诗中的悲剧爱情故事以及主人公强烈的爱国情怀与为了祖国甘愿牺牲自我的大义精神所震撼, 触动了他本就悲壮的意志, 创作了这首在他的艺术之路上具有转折点意义的作品。

(二) 曲式结构

作品虽然是以“叙事曲”体裁为主, 但全曲却是自由奏鸣曲式。如下为曲式结构图:

奏鸣曲式				
引子	呈示部	发展部	再现部	尾声
1-7小节 g小调	8-93小节 g—降B —降E	94-165 小节 a—A—降E	166-207 小节 降E—g	208-264 小节 g小调

1、引子

引子部分的一开头, 就是长达3个小节的音阶上行, 左右手同音, 用连音线贯穿起来。g小调的广板是故事的开始, 庄严肃穆的氛围里悠扬的旋律沉重响亮。第3小节的休止是一个重要动机, 话没说完, 却不知道该不

该继续, 肖邦典型的悲情浪漫主义色彩。第6、第7小节, 采用了下属—六级音的和声进行, 增加了引子部分结尾的未终止性和不稳定性, 给未说完的话给予一个新的期待。

2、呈示部

第8小节是呈示部的开头, 却也可以算作引子部的结尾。从和声色彩上看, 第8小节接着前面引子部分的进行来到了属七和弦, 经过一个小节的过渡之后, 才在第9小节回到主功能和弦上, 至此, 呈示部正式开始。肖邦用这种引子部悄悄进入呈示部的创作手法, 让作品一开始就展示出了明显的叙事曲风格。在呈示部里, 又分为主部(8-35)、连接部(36-43)、副部(44-82)、结束部(83-93)四个部分。主部开始虽然是Moderato(中板), 但却有叙事舞曲性质的存在, 每一句的动机都是“紧—松”的进行, 和声也是“不稳定—稳定”的色彩, 节奏鲜明, 并且整个仿佛像歌剧里的宣叙调, “平静悲伤却又频频叹息”。从第32小节开始, 短暂的华彩乐句为后面即将开始的副部主题做了推动; 而后是两小节的哀叹, 带着对命运的不确定结束了, 末尾依旧落在了不稳定和弦, 在连接部的开始才回到主功能。连接部虽然是一个新的旋律线条, 但情绪却没有突然的激烈起来, 而是在此处用了“a tempo”(回原速), 层层递进向上推动, 即是一个连接过渡的作用, 又可以看作是一个单独的片段, 在整个呈示部具有重要作用。右手是高音的下行级进, 左手是最低音加和弦上方音的下行级进, 两手旋律相互呼应, 将焦虑不安的情绪推向顶点。之后在顶点停留, 情绪开始宣泄, 前面紧凑的短句在这一刻变成了快速且力度加强的长句, 56小节开始的分解和弦琶音快速跑动是情绪最后的挣扎, 调性安排从g小调逐渐变为平行的降B大调, 最后落在降E大调。66-67小节只有左手的纯四和纯五的和谐音程, 是情绪宣泄之后的平静呼吸, 为后面副部的明朗作铺垫。副部开始就是大调的明朗感,

作者简介: 张雅萌(1996), 性别: 女, 民族: 汉族, 籍贯: 陕西铜川人, 学历: 硕士研究生, 研究方向: 音乐与舞蹈学。

左手分解和弦的琶音是一条独立的旋律线,右手的旋律及富有歌唱性,左、右手的配合,勾勒出了一副美好的愿景和回忆,然而在这自由舒展的情绪之下,是隐隐悲伤的气息,肖邦的浪漫和悲情在此刻显现出来。最后的结束部,是左右手旋律的相互呼应,速度逐渐放慢并趋于安静,和弦进行又回到了属功能的不完满结束,为了自然引出发展部。

3、发展部

发展部是全曲发展的高潮,悲剧性的英雄形象就此展开。跟呈示部不一样的是,发展部分为主部(94-105)、副部(106-125)、插部(126-137)和连接部(138-165)。主部开始于a和声小调,模仿乐曲主题部分的旋律,而后采用变奏手法,使主题得到了升华,整体音响色彩是昏暗的。为了使氛围变得急促慌张,主部做了结构的紧缩,还有不稳定的和声、力度的持续加强、属音的不解决、不协和音响效果的加入,使音乐的悲剧性色彩越来越浓烈,情绪持续走高。副部为呈示部副部的发展和延续,调性又来到了A大调,左、右手也从呈示部副部的单线条旋律变为现在的柱式和弦。插部的调性又到了降E大调,三拍子的节奏型使音乐更加急速近乎与失控,拉长的渐强符号也体现出此刻音响效果的逐渐放大,整段运用属功能开始,又利用属九和弦增加了不确定性,最后结尾的开放性终止将想象的空间发挥到了极致。连接部是带有诙谐风格韵味的片段,四个小节为一个乐句的方整划分,再加上欢快的节奏,将整体的氛围变得活泼起来。

4、再现部

再现部开始的调性依旧是发展部结束时的降E大调,然而开始的再现,却是对呈示部副部的再现(166-180),而后是结束部再现(180-193)、主部再现(194-207)。以这种“倒装再现”的形式展开,是肖邦突破传统写作手法的一大创新。这时的音乐较之前面更加流畅和丰富,音域的更加宽广使戏剧性的特点更加突出。五连音与六连音的应用增加了旋律走向的动力,延迟的调性回归与解决,增加了矛盾的对立和体现。结束部再现再次出现了“叹息动机”,音乐色彩上依旧保留了明亮的感觉。主部再现调性完全回归到了原g小调,和声继续在属音保持,平行六度下行的进行如同情绪的高涨,好似内心深处的无声呐喊。

5、尾声

肖邦在尾声用了Presto con fuoco(急板),情绪、音区、节奏等都发生了极大变化,包含了巨大的感情力量。

从230小节开始,快速上行和下行将情绪不断推高,250小节又开始上行,253-254悲壮、坚定的宣叙调,最后四小节的八度半音阶下行,利用Ⅲ将全曲推向高潮顶点,然后慢起渐快,根据三连音的节奏脉络连贯到第,一气呵成,最后落在原调的主音上,全曲终结,气动山河,向死而生。

(三)创作特征

1、音乐作曲技法的创新

肖邦的音乐曾被舒曼评价为“鲜花丛中的一尊大炮”,这与他“全局观”的创作思维和创作手法有关。在《g小调第一钢琴叙事曲》(Ballade Op.23 No.1 in g minor)这首作品的创作,肖邦不仅运用了大量的增六和弦、属七系列、减七系列,还加入许多拿波里六和弦(小调式Ⅱ级和弦根音降低半音而形成的大三和弦第一转位,和弦标记为 N_6),如在引子和主题刚开始部分的和声进行: $N_6-IV_6-VI_2-V_7-I$,这种和声进行大大丰富了和声色彩。除此之外,肖邦在旋律上运用了大量的半音写作手法,并对旋律进行了双音处理;发展部138-140小节运用了复调的写作思维使左、右手的旋律形成了对比,增添了趣味性。

2、波兰民族音乐元素的加入

作品中旋律线条悠长、流畅,充满抒情性,这是波兰民间歌曲的典型特色,如呈示部的66-93小节,大量连音线的运用以及乐句的连贯性拉长了旋律的气息,左手从开始的三个四分音符为一组的伴奏织体到后面的三个八分音符为一组的伴奏织体,与右手的三连音节奏形成自然连接。右手的旋律也有即兴性的感觉,使得音乐充满变化与情感深度。节奏方面也加入了波兰民间音乐最常见的三拍子节奏元素。作品虽然整体是4/4拍,但许多左手的伴奏织体和右手的旋律也都采用了三拍子的节奏型,如发展部106-123小节左手的伴奏织体,右手的八度三连音;126-137小节的右手,单一旋律线,三个八分音符一组,节奏均匀规整,是典型的三拍子节奏型;还有最明显的138-149小节,突然变化的谐谑曲风格将情绪推上欢快,此处采用了波兰民间舞曲的节奏形式,使音乐更加饱满。

二、《g小调第一钢琴叙事曲》演奏技巧

(一)节奏的准确把握

作品中采用了大量的不规则节奏型,三连音、六连音、八度三连音之后又紧接着是四个规则的八分音符节奏,这就很大程度考验演奏者左、右手相互配合的不规则对位技巧。因此对节奏的准确把握是演奏和练习这首

作品最基础的能力。如在呈示部第14小节后两拍,谱面上看起来是简单的六对二,实际是五对二的节奏,所以左手却不是跟右手同时开始,而是要插空去对;第33小节的右手华彩乐句,要在小节的拍子中去流畅的弹奏,要将整个乐句弹奏的一气呵成,因此左手的对位就显得非常重要;发展部94小节开始,是对呈示部主题的再现,五对二的节奏又一次出现,再现部170-172小节连续的五对六等等,这些都是在弹奏与练习中需要注意并单独练习的地方。

(二) 长连音线体现

肖邦在创作中运用了大量的连音线,有长有短。因此在弹奏中,就要做好连奏(legato)。在触键时首先要注意的是还是贴键弹奏,可以一个音一个音去练习,感受连奏时每个指尖先后触键的“黏连感”;也可以分乐句去练习,将每个乐句单独挑出来,再慢慢做到整乐段性的连奏。还要注意连奏时的呼吸,呼吸可以带动演奏者的情绪,呼吸的拉长可以给演奏者在演奏时心理暗示——将具有歌唱旋律性的乐段看作是一个整体而进行。自然的运用弹性速度,将旋律的起伏及连贯性弹奏出来。在踏板的运用中,可以运用“连奏踏板”的方式去配合。

(三) 双音及和弦弹奏

双音及和弦可以说是贯穿全曲,所以处理上要格外注意。双音的演奏难点在于要在控制音色和力度前提下将两个音弹齐,这时我们的手型可以拱成“山坡”的形状,适当伸直手指的第二关节,使指尖可以保持一定程度的垂直触键。这样的方式可以更加省力的去控制,并且可以做到双音弹奏的整齐度。和弦方面则要注意最高音的突出,以及带动后背肩胛骨到大臂到小臂最后到指尖这一连贯的力量去推动和弦的弹奏。还要注意和弦连续弹奏时,旋律音的走向要突出出来。在练习时,也要慢速与快速的相结合,必要时可以变换节奏型去练习演奏的准确度。

三、演奏实践思考

(一) “交响乐”大局观

肖邦的作品,抒情与热烈并存,矛盾冲突与平和委婉的频繁切换,这些都基于“歌唱性的旋律”为出发点。旋律永远在肖邦的音乐创作中居首要地位,他饱含浪漫深情且爱国浓烈的音乐让听众为之所触动。他对旋律的把握和运用即是他的创作特色也是他的风格体现。因此在练习中,应当时刻用“交响乐”的大局观看待整

个作品的演绎,将全曲看成是一部交响乐作品,将钢琴看作是交响乐团中的任意一组乐器。培养这样的思维,可以更好的演绎出作品当中所蕴含的戏剧性、音乐性和歌唱性。

(二) 作品风格的展现

这首叙事曲是当之无愧的浪漫主义风格作品中的典范。“风格”一词源于希腊文,意为“雕刻刀”,喻指“以文字装饰思想的一种特殊方式。”一部音乐作品的风格,可以帮助我们更好的理解作品的音乐本身。钢琴演奏中,除了演奏者需要掌握精湛的演奏技术之外,对作品的细致理解才是能够展现作品风格的核心要素。钢琴演奏不仅仅是技巧的展示,更是演奏者内心情感以及自身文化底蕴及内涵的传递。因此,演奏者不但需要深入细致的解读作品,还要了解作品的创作背景及所处的社会环境、历史知识等,才能够做到对作品的整体解读,才会在演奏中准确的展现出作品的风格。

结语

肖邦的一生,有一半时间都在国外度过,因此对祖国的依恋是他到死的执念。他用自己的笔和钢琴战胜生活、实现理想,畅叙爱国之情,大谈思想之曲,谱写了一幕幕传奇人生。《g小调第一钢琴叙事曲》——一出悲壮的戏剧、一篇震撼人心的史诗巨作。全曲从抒情到悲壮,从诗情画意到气壮山河,音符下的爱国之情充满了浪漫主义气息,是“英雄心中的那一片细腻与柔情”,整首作品鲜明的民族气质,成了那个时代鼓舞波兰民族斗争的精神力量和武器。

参考文献

- [1] 景瑞.肖邦《g小调第一钢琴叙事曲》Op23音乐形象与演奏分析[D].青岛大学,2020.DOI: 10.27262/d.cnki.gqda.2020.001253.
- [2] 张瑛.钢琴上奏响的悲壮史诗——浅谈肖邦《g小调第一叙事曲》(Op.23)的创作[J].北方音乐,2013,(11): 25+27.
- [3] 王晓宏.论肖邦《g小调叙事曲》的创作特征及艺术表现[J].长春师范学院学报,2004,(08): 157-160.
- [4] 唐馨.震撼灵魂的战歌——浅析电影《钢琴家》中的肖邦《g小调第一叙事曲》[J].电影文学,2012,(10): 147-148.