

冯智全 / 著

Chopin

肖邦大型作品研究

作品研究
Chopin, F.)
)
著
(58)

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

肖邦大型作品研究

冯智全 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

肖邦大型作品研究/冯智全著. —上海:上海音乐学院出版社,2007.8

ISBN 978-7-80692-316-0

I. 肖… II. 冯… III. 钢琴-器乐曲-研究-波兰

IV. J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 126144 号

书 名	肖邦大型作品研究
作 者	冯智全
责任编辑	沈庭康
出版发行	上海音乐学院出版社
地 址	上海市汾阳路 20 号
印 刷	上海交大印务有限公司
开 本	850 × 1168 1/32
印 张	7.25
字 数	160 千
版 次	2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷
印 数	1-2,000 册
书 号	ISBN 978-7-80692-316-0/J.304
定 价	20.00 元

序

《肖邦大型作品研究》是苏州科技学院音乐系冯智全副教授多年刻苦钻研的心得之作,是在其硕士学位论文的基础上,结合十余年的学习、思索(这些思索的结果反映在他近几年发表的一系列论文中),加以拓展而成。

这部著作的主要价值在于:大胆提出了在肖邦作品中运用了混合曲式的结构。

混合曲式的运用,起始于19世纪上半叶,与单乐章的标题性音乐的发展密切相关,亦与下述体裁的发展密切相关:交响诗、单乐章奏鸣曲、协奏曲、序曲、幻想曲、狂想曲、叙事曲等。对于肖邦的创作来说,他的叙事曲、谐谑曲、幻想曲尤其值得关注。肖邦在运用上述体裁时往往大胆地将两种体裁融合起来,如幻想曲与波洛涅兹舞曲的融合,谐谑曲与摇篮曲的融合,叙事曲与圆舞曲及其他舞曲(例如马祖卡)的融合等。

在这些具有戏剧性容量的作品中,因体裁内涵的更加多元化而使乐曲的表现范畴大为扩展,如在思念祖国的激情的戏剧性中夹有欢快、活泼的舞蹈性,在忧郁的悲剧性中含有对美好事物憧憬的甜美性,在具有英雄气概的叙述中糅入柔情似水的抒情性歌唱。正如作曲家肖邦本人在得知波兰起义的消息后说:“我要奏出所有能唤起茫然、激愤、狂怒情感的音调……”大胆奇妙、浮想联翩的构思,必然冲破传统结构定势的羁绊。在这一个个“富有弹性的模子”(美国音乐理论家詹姆斯·胡内克语)里,一首首披着新外衣的、活色生香的作品就此诞生了。

肖邦是较早运用混合曲式的作曲家之一。而过去,他这一创造没有被引起充分注意。他的波洛涅兹幻想曲(作品 61 号),幻想曲(作品 49 号),第二、第三和第四谐谑曲(作品 31、39 和 54),第三和第四叙事曲(作品 47 和 52),船歌(作品 60)都是运用混合曲式原则的典范作品。他也是较早运用主题变形手法的作曲家之一,这一手法的运用与混合曲式的产生互相渗透,互为促进。而自由即兴成分的加入,更是成了混合曲式形成的催化剂。

给予肖邦作品中运用混合曲式的范例以特别的学术关注,是一件很有意义的工作,这将使我们从一个恰当的角度认识肖邦作品的价值。冯智全副教授在这方面所作的努力,其价值亦在于此。

上海音乐学院 钱亦平

2006 年 10 月 15 日

前 言

法国大作家与悲剧主义者古斯塔夫·福楼拜曾激励青年作家去过一种苦行僧般的禁欲生活,他认为只有这样,创作出的作品才会富有力度。肖邦的力量完全源于灵魂,来自精神的辛勤劳作和灵魂的痛苦呻吟。

肖邦天性随和,易被人说服,他没有李斯特那惊世骇俗、高度戏剧化的个性。肖邦是人们非常熟知的音乐家、钢琴诗人。肖邦创作的钢琴作品,影响了他的同代人和后人,直到今天,他的许多钢琴作品经常在不同的场合、不同的地方广为流传。肖邦是一位大家熟知、广为赞颂但又是难以捉摸的人。十多年前,我在上海音乐学院读作品分析硕士研究生期间,在导师和音乐学院老师及国内外音乐专家的教诲下,选择了研究肖邦这个方向,经过十多年的专心研究,本人希望把自己的研究成果,用专著的形式呈献给大家,接受大家的批评指正。

本书主要对肖邦的钢琴叙事曲、谐谑曲、幻想曲、波洛涅兹幻想曲、奏鸣曲、协奏曲,这些大型作品进行研究。当然,肖邦的大型作品不局限于以上列举的体裁。本书的写作,作者力求用科学严谨的态度,对肖邦以上体裁的作品,进行尊重原创、不妄下雌黄和作者想象的分析,力求实事求是。

本书力求让广大的音乐爱好者借助音乐词典能看得懂,力求本书能给钢琴演奏者,特别是喜爱演奏肖邦的准钢琴家们,带来一点有益的帮助。

冯智全写于苏州科技学院音乐系,2006年6月

目 录

序	钱亦平	1
前 言		1
第一章 绪论		1
1. 肖邦的大型作品		1
2. 肖邦对音乐的贡献		2
3. 肖邦音乐的演奏风格		6
第二章 肖邦的叙事曲		21
第一节 肖邦首创了钢琴叙事曲的体裁		21
第二节 肖邦叙事曲的混合曲式结构		22
1. 混合曲式的概念		22
2. 混合曲式兴起的背景		24
3. 肖邦使用混合曲式结构的体裁		25
4. 叙事曲与混合曲式结构		26
5. 肖邦在叙事曲体裁中使用混合曲式结构		27
(1) 第一叙事曲		29
(2) 第二叙事曲		37
(3) 第三叙事曲		44
(4) 第四叙事曲		50
第三节 肖邦叙事曲的演奏法		59

第三章	肖邦独立体裁的谐谑曲	62
第一节	谐谑曲的由来及发展	62
第二节	肖邦谐谑曲的混合曲式结构	63
(1)	第一谐谑曲	70
(2)	第二谐谑曲	77
(3)	第三谐谑曲	84
(4)	第四谐谑曲	90
第三节	肖邦谐谑曲的演奏法	99
第四章	肖邦的幻想曲	101
第一节	幻想曲	101
第二节	肖邦幻想曲的混合曲式结构	102
第三节	肖邦幻想曲的演奏法	112
第五章	肖邦的波洛涅兹幻想曲	114
第一节	波洛涅兹幻想曲	114
第二节	肖邦波洛涅兹幻想曲的混合曲式结构	114
第三节	肖邦使用混合曲式结构的特点和原因	120
第四节	肖邦波洛涅兹幻想曲的演奏法	124
第六章	肖邦的钢琴奏鸣曲	126
第一节	奏鸣曲	126
第二节	肖邦奏鸣曲的结构及音乐特点	129
(1)	第一奏鸣曲	129
(2)	第二奏鸣曲	142
(3)	第三奏鸣曲	156
第三节	肖邦奏鸣曲的演奏法	174

第七章 肖邦的钢琴协奏曲	177
第一节 协奏曲	177
第二节 肖邦钢琴协奏曲的结构及音乐特点	178
(1) 第一钢琴协奏曲	178
(2) 第二钢琴协奏曲	194
第三节 肖邦钢琴协奏曲的演奏法	207
结束语	210
附录一 主要参考书目	216
附录二 论肖邦的文章目录	217
附录三 原名译名对照表	218
附录四 本书主要音乐术语注释	219
后 记	222

第一章 绪论

1. 肖邦的大型作品

弗里德里克·肖邦(Fryderyk Chopin, 1810—1849)是波兰最伟大的作曲家、钢琴家。他在19世纪欧洲音乐史上占据着非常重要的地位。肖邦不仅是这一世纪上半叶进步浪漫主义音乐的典型代表,而且是后来欧洲各民族乐派的先驱。他创作的大量钢琴作品已成为波兰艺术民族个性和风格特征的标志。根据新格罗夫音乐和音乐家辞典,肖邦伟大而短暂的一生,共创作了247首作品,这些作品涉及的音乐体裁是广泛的。除19首独唱歌曲和少量的室内乐作品外,肖邦一生主要从事钢琴作品的创作,他是钢琴键上面的作曲大师。

肖邦一生创作了许多具有民俗性、趣味性、随意性的小型作品。如马祖卡、前奏曲、练习曲等作品。也创作了具有史诗性、戏剧性、宏伟性的大型作品。如叙事曲、谐谑曲、幻想曲、波洛涅兹幻想曲、奏鸣曲、协奏曲。关于“大型”的概念,作者首先考虑的是作品规模的庞大,其次考虑的是作品的体裁和音乐所表达的复杂感情。本书把肖邦的大型作品限定在他创作的叙事曲、谐谑曲、幻想曲、波洛涅兹幻想曲、奏鸣曲、协奏曲。肖邦的大型作品,请看下表。

曲名	调性	作品号; 小节数	小节数	小节数	小节数
第一叙事曲	g小调	作品23	共264小节		
第二叙事曲	F大调	作品38	共203小节		
第三叙事曲	降A大调	作品47	共241小节		

(续表)

曲名	调性	作品号; 小节数	小节数	小节数	小节数
第四叙事曲	f 小调	作品 52	共 239 小节		
第一谐谑曲	b 小调	作品 20	共 625 小节		
第二谐谑曲	降 b 小调	作品 31	共 780 小节		
第三谐谑曲	升 c 小调	作品 39	共 649 小节		
第四谐谑曲	E 大调	作品 54	共 967 小节		
幻想曲	f 小调 - 降 A 大调	作品 49	共 332 小节		
波洛涅兹幻想曲	降 A 大调	作品 61	共 288 小节		
第一奏鸣曲	c 小调	作品 4 第一乐章共 248 小节	第二乐章共 80 小节	第三乐章共 42 小节	第四乐章共 399 小节
第二奏鸣曲	降 b 小调	作品 35 第一乐章共 242 小节	第二乐章共 288 小节	第三乐章共 85 小节	第四乐章共 75 小节
第三奏鸣曲	b 小调	作品 58 第一乐章共 204 小节	第二乐章共 216 小节	第三乐章共 120 小节	第四乐章共 286 小节
第一协奏曲	e 小调	作品 11	第一乐章共 689 小节	第二乐章共 126 小节	第三乐章共 520 小节
第二协奏曲	f 小调	作品 21	第一乐章共 348 小节	第二乐章共 97 小节	第三乐章共 514 小节

2. 肖邦对音乐的贡献

匈牙利著名音乐家、钢琴家李斯特在《李斯特论肖邦》一书中指出：“完全是由于肖邦的功劳，我们才学会了用比较宽广的形式安排和弦（同时共鸣的或分解的、琶音的和弦），才学会了运用精致的半音进行和等音进行（他的作品中有这种进行的惊人的范例），才学会了运用小的“装饰”音群，这种装饰音群好像闪烁着虹彩的露珠，一滴滴地落在旋律上。他常赋予这样的装饰以人声所不可能达到的突出性和多样性，（这种装饰的原型只可能是伟大

的、古老的意大利歌唱学派的“装饰唱法”)而这种装饰在从前都是刻板地、单调地把人声照样搬到钢琴上来的。他发明了惊人的和声的模式,这是那些在题材上看来轻松的、不可能希望有这么重大意义的篇幅都带上严肃性。”^①

肖邦对音乐的贡献是巨大的,他一生创作了大量各种体裁的钢琴作品。叙事曲这一原本用在声乐叙事歌中的体裁,到了肖邦的手中,他把它引领到钢琴领域,并给它崭新的音乐表现,使它能够表现史诗性、戏剧性的音乐表现。他是钢琴叙事曲体裁的开创者。谐谑曲这一原本是奏鸣套曲中一个乐章的体裁,他把它独立出来,尽管非他首创这一用法,(舒伯特创作的独立体裁的谐谑曲,比肖邦第一首谐谑曲作品20号早14年。)但肖邦比他的前人,无论从规模上,还是从音乐表现上,都大的多和丰富的多。夜曲这一体裁非肖邦首创,创始人是爱尔兰作曲家、钢琴家菲尔德。但肖邦极大地发展了这一体裁的表现力,使它能表现戏剧化的思想内容和丰富的音乐意境,扩大了作品的规模,提高了夜曲的艺术水平。他把波兰音乐的民族特色与巴赫以来西欧音乐创作的经验、成果结合起来,在钢琴音乐的歌唱性旋律、和声语言、织体写法以及钢琴演奏艺术等方面都有不少新的创造。他把古典音乐的严谨和完美,有效的运用到自己的创作中、但又使其不能妨碍乐思的创新和发展。

肖邦在和声上做出了伟大贡献,他的和声和他音乐的其他方面一样,都与钢琴的特性密不可分,他对其后的各种音乐,尤其是瓦格纳的音乐剧影响深远。他把半音的不协和和转调的公认手法,推向前人未曾涉足的领域。普通倚音或经过音与“旋律式”伴

① 张泽民、高士彦、虞承中、郭竽译《李斯特论肖邦》10到11页,人民音乐出版社,1979年3月出版。

奏音型的组合,产生了新奇的和声效果(《夜曲》作品9之3)。肖邦不是让这些不协和像偶然细节一样一闪而过,而是赋之以表现意义。他经常模棱两可地使用和弦,特别是减七和弦,使其有转调的无限可能性。肖邦的“和声空想”为其风格特色的一个方面,音乐好像进入了茫然状态,与现实世界隔开,与乐曲和声、主题和结构继续发展的本职分开了。在一些段落里和声是完全静止的,或者催眠似的千篇一律地重复一组两个或三个和弦。这种空想最早出现在《降b小调夜曲》作品9之1中,在开始的旋律重现之前,降D大调和弦长达17小节。《摇篮曲》可以看作一个持续的白日梦想,它对印象派作曲家有着重要影响。肖邦喜爱常常变换和声,喜爱多种多样的、有时甚至是尖锐的变音;喜爱大胆的、突然的转调,在他作品中可以看到浪漫派音乐所特有的调性色彩性的三度并置。

肖邦对波兰民族音乐的贡献是巨大的,他把波兰民族音调、音乐体裁推向了世界。他短暂的一生,创作了大量具有民族音乐风格的作品。(马祖卡60首,波洛涅兹16首,圆舞曲20首等。)肖邦从小就热爱民间音乐。波兰的马佐维耶省是著名的马祖尔(马祖列克,即马祖卡)舞曲和其他舞曲的发源地,中学时代的肖邦常在这个地区的沙法尔尼亚和奥别罗夫作客度假。现存的四份《沙法尔尼亚邮报》中就有一篇“地方新闻”报道肖邦有一次听一个“乡下卡塔拉尼”(卡塔拉尼是意大利著名的女高音歌唱家)在篱边唱歌听得出神。后来他给那农村姑娘三文钱,一定要她再唱一次《小马祖卡》,好让他把歌词记住。有一天晚上,肖邦和他父亲从近郊回来,路过一家酒店,被农村提琴师所奏的马祖尔和奥别列克舞曲迷住了,他一定要听完了才肯走,他几乎和父亲吵起来。波兰民间音乐的音调、节奏、调式、和声上的特点,从肖邦开始从事创作时起,就反映在他的作品中,在成熟时期的作品中,这些因素更深

人到他创作思维的深处。他把波兰民族音乐体裁推向一个崭新的领域,为波兰民族音乐屹立在世界音乐大家庭中,做出了不可磨灭的贡献。

肖邦这位 19 世纪伟大的音乐家,生活在日新月异的浪漫主义时代,生活在追求强烈的感情色彩、追求个性、追求新意的美学标准时代。18 世纪的音乐美学标准到了 19 世纪就不能适应新时期的音乐发展了。正如音乐理论家钱仁康先生在《肖邦的叙事曲》一书中所指出的那样:“奏鸣曲式产生于欧洲新兴的资产阶级在历史上起着进步作用的时期。当时新的社会生活以及资产阶级的民主思想和启蒙精神,需要通过新的形式来表现,一种适合于表现音乐形象的矛盾冲突的戏剧性结构——奏鸣曲式就这样应运而生,它在长时期内成为奏鸣曲——交响套曲第一乐章和序曲等单乐章作品的典型曲式。先进的浪漫派作曲家力求形式结构的自由、灵活和个性化;到了肖邦,突破传统奏鸣曲式的结构公式,创造新的独特的形式已成为一种迫切的要求。”^①奏鸣曲式的对立与统一美学原则,影响了许多音乐家们的音乐创作,古典典型的奏鸣曲式规范,两个主题在呈示部中的调性和音乐内容对比,以及展开部中的激烈发展,再现部中两主题性格靠拢及调性上的统一,这一规范在 19 世纪音乐家们的创作实践中,已部分的被打破和超越,规范的奏鸣曲式概念受到冲击,奏鸣曲式与其他曲式之间的界限,越来越模糊。这一发展态势,同传统和声理论的瓦解,调式调性音乐的解体,新的音乐语言材料的使用一样,给音乐世界带来冲击和新的魅力。肖邦在音乐形式领域,像在他创作的所有其他因素的领域一样,是大胆的革新者。肖邦并不回避传统的结构图式,然而他处理的很自由,实质上他是创造了新的、非常独特的音乐形式。但肖邦

① 钱仁康著,《肖邦叙事曲》34 到 35 页,人民音乐出版社,1986 年 3 月出版。

永远保持古典音乐优秀典范所特有的匀称、完整和乐思发展的严格逻辑性。肖邦大型作品的结构特别值得注意。肖邦在他的叙事曲、谐谑曲、幻想曲、波洛涅兹幻想曲等作品中,大多采用混合曲式结构,他喜欢采用两种或两种以上曲式原则的结合,喜欢把两种或两种以上曲式原则浓缩在一起,形成了自己的结构特色,这是他对曲式的完善和发展。肖邦的大型单乐章作品的特点,是采用综合的形式,首先是把奏鸣曲性与回旋曲因素、与变奏性结合起来。奏鸣性与变奏性结合最明显的例子是《f小调叙事曲》作品52号。奏鸣曲性与回旋曲因素结合的例子是《幻想曲》作品49号。变奏性是肖邦大型作品风格的最重要的特点。肖邦在他的奏鸣曲中,像大多数古典奏鸣曲一样,是四乐章的套曲。肖邦在第一乐章中,没有离开普通奏鸣曲快板乐章的图式多远,而保留了运动与形式的统一、传统的结构(呈示部—展开部—再现部—尾声),古典的主副部功能和主副部之间的调性关系(呈示部中的小调—平行大调;再现部中的小调—同名大调),然而我们在这里看到基本形象(主部与副部)之间的对比,要比古典奏鸣曲鲜明;再现部缩减了(省略了主部)。以上种种一切,都给予肖邦同时代及后代的作曲家巨大的启示,肖邦为音乐历史的发展做出了巨大的贡献。

3. 肖邦音乐的演奏风格

前苏联研究肖邦的著名专家A. 索洛甫磋夫在《肖邦的创作》一书中这样指出:“肖邦的创作,像任何其他艺术家的创作一样,不是一成不变的。我们知道,他早期的、华沙时期的作品,大多是明朗情绪的,充满了青春的欢乐。自从波兰起义失败以后,肖邦的音乐便加添了戏剧性的、悲剧性的、英雄性的形象。有人很正确地指出,在肖邦的某些晚期的作品中有沉思、心理刻画入微的特点。肖邦的音乐语言也有演变,他早期作品的和声语言与结构比较简

单,钢琴织体倾向于优雅的、“华丽”的技巧;肖邦成熟期的钢琴织体与和声很丰富,在个别晚期的作品内,可以看出钢琴织体与和声非常精致,某些地方乐思也很复杂。”^①

肖邦是一个混血儿,父亲尼古拉·肖邦(1771年4月15日生于马兰维尔,1844年5月3日卒于华沙。),是纯粹的法国血统,母亲是波兰人。肖邦本人的生活也和他的出生一样,具有双重性。前半生生活在波兰,后半生主要生活在法国。因此,他波兰时期的音乐主要是学习传统;他法国时期的音乐或多或少具有波兰和法国的双重风格,他用波兰民族音乐的“酒瓶”,装法国浪漫主义的新酒。肖邦是个异常早熟的孩子—6岁就写诗,7岁就写曲子(g小调波洛涅兹)。他的音乐天才很快就证明他注定成为“莫扎特的后来人”。他在键盘乐器方面很有才能,从他父亲写给他的信中可以看出,“演奏技巧几乎没占你的时间……是你的心,而不是手指在忙着。”肖邦几乎是自学的钢琴家,但肖邦是个非常有个性和创造性的钢琴家,他从一开始对传统就不盲目崇拜。肖邦早期作品主要分为三类:第一类是各种富于浓郁民间风格和生活气息的舞曲;第二类是包含华丽演奏技术的变奏曲、回旋曲和协奏形式的乐曲;第三类是奏鸣曲(第一首奏鸣曲)、三重奏、协奏曲等套曲。从这些作品可以看出,这一时期的肖邦对于波兰人民的风俗生活,对于音乐会上华丽的演奏技术,对于欧洲的古典创作和民间创作,是怀着极大的兴趣。1830年11月2日,肖邦以艺术家的身份,带着朋友们送给他的装满祖国泥土的银杯,离开了波兰,这是他一生中重大的转折点;特别是这一年11月29日华沙的起义和第二年9月7日华沙的陷落,肖邦受到极大的震动。当他在斯图

^① 中央音乐学院编译室译A.索洛甫磋夫著,《肖邦的创作》第70页,人民音乐出版社,2003年1月版。

加特听到起义失败和华沙陷落的消息时,肖邦感到无比的悲痛。他的作品中立即出现了新的形象,华沙时期的抒情性、幻想性和以华丽的演奏技术为特征的沙龙气息,转而为充满悲愤和热情的英雄气概。在过去的作品中,戏剧性只是一种潜在的因素,现在它在肖邦的创作中开始起着主导作用。沉痛的作品 28 之 2《a 小调前奏曲》;热情的作品 28 之 24《d 小调前奏曲》;悲壮的作品 10 之 12《c 小调革命练习曲》,就是肖邦在华沙起义的直接影响下所写的第一批作品。肖邦第一首独立体裁的谐谑曲,作品 20 号也是这一时期的作品(作于 1831 年)。路德维克·勃罗纳尔斯基在《肖邦创作简论》中(克拉科夫,1961 年,第 76 页)认为:“波兰 1831 年一月起义失败被认为是肖邦创作 b 小调谐谑曲作品第 20 号的动因,作曲家要借以表达自己的反抗和绝望。”^①炫技因素占主导是谐谑曲得以从肖邦较大作品中脱颖而出的特点。b 小调谐谑曲中流露出强烈的悲哀与反抗意味,复杂的音型就像龙卷风一般,那大风的迅疾与猛烈让许多钢琴家对它敬而远之。速度上就是表演性的、要求高度灵敏的手指技术,这一特色是肖邦四首谐谑曲唯一的共同点。除此以外,相互之间在内容表达的质量和创作技巧上就大有差别了。谐谑曲在意大利语中是“玩笑,戏谑”的意思,在肖邦的谐谑曲中,决非是轻巧的、无忧无虑的小玩意了,在本质上他们都属于包含着动人内容的作品。美国音乐理论家詹姆斯·胡内克认为:“肖邦的谐谑曲完全是他自出机杼的独特创造,这些作品与贝多芬或是门德尔松的谐谑曲意义完全不同……贝多芬的谐谑曲中洋溢着喧闹而粗野的调笑,他从不在这种音乐形式中展现自己诗意的一面,那些曲子类似于闲言碎语,但偶尔也暗示着生活的神

^① 【波】雷吉娜·斯门江卡著梁全炳 姚曼华译,《如何演奏肖邦》第 114 页,中国文联出版社,2003 年 1 月第一版。