

胥必海 著

肖邦

《二十四首前奏曲》Op.28

研究

四川文理学院川东民间艺术研究所系列研究成果

胥必海 著

肖邦 《二十四首前奏曲》Op.28 研究

F. Chopin

图书在版编目(CIP)数据

肖邦《二十四首前奏曲》研究 Op.28 / 胥必海著. —上海:
上海音乐出版社, 2011.7

ISBN 978-7-80751-794-8

I. ①肖… II. ①胥… III. ①钢琴-前奏曲-研究-
波兰-近代 IV. ①J657.417

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 043901 号

书名:肖邦《二十四首前奏曲》Op.28 研究

著者:胥必海

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 王天祥

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷:上海港东印刷厂

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 9 插页: 1 谱、文: 288 面

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-80751-794-8/J·730

定价: 45.00 元

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

作者简介:

胥必海:青年音乐学者,川东民间音乐艺术研究所常务副所长,第七届“中国戏剧文化奖”银奖获得者,四川省社会科学“十一五”规划项目主持人,四川文化发展“十二五”规划项目研究人,全国普通高校音乐专业教材《钢琴》和《民族器乐》(系列)编委会委员,中国音乐家协会会员,四川钢琴学会理事,四川文理学院音乐系钢琴教研室主任、副教授。

主要理论著作:《肖邦〈二十四首前奏曲〉(Op. 28)研究》、《肖斯塔科维奇〈二十四首前奏曲〉(Op. 34)研究》等。主要学术文论:《非连奏法共振频率探究》、《塔吉克的音乐、东西方的融合》、《浏阳河主题二首之比较研究》、《孔子礼乐观对王光祈国乐思想的影响》等。所指导学生获国家、省部级奖项二十余人次。

序 1

不久前,好友郑大昕教授向我推荐了他的弟子胥必海副教授的一部著作《肖邦〈二十四首前奏曲〉(Op. 28)研究》,并要我为之作序。肖邦的这套前奏曲本来就是我最为钟爱之作,现在有人写出研究专著,感到由衷高兴,读过文稿后又觉得写得不错,便欣然从命了。

说来也巧,半年前我才为青年学者张中平研究斯克里亚宾钢琴前奏曲(Op. 11)的论著的出版写过序。肖邦和斯克里亚宾的这两套前奏曲,堪称浪漫派音乐中此种体裁作品的双璧,都是我喜欢而且历来是我教学中的必备分析范例,因此能先后为研究这两套作品的论著写序,不但是一种缘分,更是我的荣幸。

肖邦和斯克里亚宾的这两套钢琴前奏曲虽然都是经典之作,但应该说,无论是思想价值与艺术价值,肖邦的无疑要更胜一筹。斯克里亚宾的那套前奏曲虽然尽现天才,非常之美,但毕竟是作曲家青少年时代的试笔之作,还不是体现他成熟个性的代表作。而肖邦的这套前奏曲则是他成熟时期的作品,是肖邦音乐世界的一个包罗万象的“小宇宙”。肖邦的艺术基因几乎全部浓缩其中,成为肖邦生命缩影的音乐呈现。虽然是小品集,却已然是作曲家最高艺术境界的标志。

肖邦这套二十四首前奏曲,绝非零散小曲的拼合,不但每一首都精彩绝伦,而且是一部名副其实的、具有严密整体构思的套

曲,可以看成是作曲家生命历程的日记式集卷。尤为耐人寻味的是其中又套中有套。多年前我在《音乐名作赏析》一书中曾介绍这套乐曲,文中曾这样说:“在这套前奏曲中,我建议听者将每一对平行大小调的两首乐曲作为一组来欣赏。这是饶有趣味的。因为每一对组合大都体现为阴阳相配、‘平仄’相对,从中我们可以领略到一种相反相成的对比美。”这就是我所谓的“套中套”。这些“套中套”的对比组合不但筑成一种形式美,而且对应着作曲家生活经历中的纪实性情景,进而极为深刻地揭示了流亡异乡的作曲家在憧憬、梦想与痛苦、失落的挣扎中尖锐紧张的内心冲突和由此铸成的完整而复杂的人格。值得一提的是,肖邦在动笔创作这套前奏曲之前两年,就已曾写过一首《降A大调前奏曲》,但作曲家并没有将它纳入这部套曲之中。试想,如果我们将早先写就的类似十六分音符快速练习的那首来取代现在套曲中 $\flat A$ 大调的第17首,就会发现完全格格不入,全然不符合整体结构的通达。现在套曲中 $\flat A$ 大调与f小调(第17与第18首)这一对,前者如一首求爱的小夜曲,花前月下,柔情绵绵,一唱三叹;而后者则像是激烈的争辩,更如义无反顾的决裂宣言。两者相反相成,搭配成符合上下文有机联系的一对。这种一正一反所形成的强烈对置,既表达了生命体验的丰富性、复杂性,又在艺术上构成对比统一的完美和谐。从这里,已足可证明肖邦在写这套作品时,确实绝非随兴写来又随意拼合起来,而是遵循着作曲家完整而严密的整体创作构思的。

这套前奏曲的每一首分曲,虽然都是篇幅不大的小品,但其艺术技巧的运用却不可小觑。其中有许多肖邦独有的创新。就以每一曲的曲式安排而言,其乐思陈述方式和结构布局样式就多种多样,有不少颇为独特的别开生面之处,历来研究家的分析也众说纷纭,各执一词。胥必海的分析研究,细致详尽,既有博采众长的综合,又有自己独到的看法,其中虽还有可斟酌之处,但独立思考的精神可嘉,值得鼓励。书中对这套乐曲的演奏论

释也提出了很多很好的建议,富于启发性,也比较切合实际。

作者胥必海身处西南偏僻山城,任教于达州市的四川文理学院。多年来,他在认真完成钢琴教学的同时,潜心研究学术,笔耕不辍,令人感佩。这部著作是他最新的成果之一。该书既可作为钢琴文献或作品分析教学的辅助参考教材,又有相当水平的学术价值。它的出版我相信一定会受到广泛的欢迎。

高为杰

2009年9月于北京

(高为杰:中国音乐学院教授、作曲家、博士生导师)

序 2

嵌诗肖邦,花丛中不仅仅有大炮

——读胥必海《肖邦〈二十四首前奏曲〉
(Op. 28)研究》

八月蓉城,骄阳鲜花争奇斗艳。我大汗淋漓地一口气读完了青年音乐学家胥必海这部关于肖邦的二十余万字的著作。深感欣喜交加,思绪万千。

上世纪末,每天回到四川师范大学静安路1号宿舍中。书柜里总摆放着人民音乐出版社蓝底凸印的肖邦传《花丛里的大炮》。封面浮雕般清秀面容的卷发肖邦头像与水桶似粗壮的卧地直筒炮冷峻相向,日复一日,影像烙印甚深。

读胥必海此作之前,我对心目中的欧洲浪漫乐派音乐家肖邦有一份图腾顶礼膜拜的敬意和信条。曾经确信“肖邦就如铿锵轰鸣的大炮”。这种确信来自下列潜移默化的斑驳记忆的时间积累。

早期浪漫乐派的德意志作曲家罗伯特·舒曼在其以《圣经》英雄打败了非列士人,统一犹太各部落的古以色列国王名号命名的“大卫同盟”书论中。对其意识流中的盟友:肖邦,作出了“他是花丛中伫立的一尊大炮”的战争气氛浓郁的评价,并把肖邦音乐作品编入其《大卫同盟盟友舞曲》(Op. 6)中。以音乐来营造“大卫同盟盟友对非列士人的进军,以大卫同盟盟友的胜利告终”的硝烟弥漫的场景。

波兰、肖邦、音乐、华沙起义,音乐厅里不绝于耳的《c小调革命练习曲》,音乐史论讲坛上听得太多太多。我每次确信,铭

刻心中的浮雕:遥立时空隧道另一端的肖邦,就是那华丽神秘的斯拉夫人用钢琴音乐进行轰鸣的一尊激烈的大炮。

时空飞逝,巴蜀高校年轻的副教授胥必海,以二十余万字的著作《肖邦〈二十四首前奏曲〉(Op. 28)研究》为我们呈现了用东方文化神韵来诠释勾勒充满蓬勃生机,洋溢在文艺复兴后追求人性、个性解放的19世纪初的欧洲资产阶级民主革命时期的那段音乐历史文化风云。那是一段姹紫嫣红、璀璨激情的音乐艺术史。这部论著论证的不仅仅是阿尔卑斯山下的炮声隆隆的杀戮征服,更是温馨、诗境流韵的光辉音乐性格的再现。

我之前的“确信”就此被彻底颠覆。

胥必海似一位豪情万丈疾奔者,肩负角色使命感的情怀去挖掘、塑造“肖邦这个孤独的叛逆者”。为我们耸立以“前奏”为旗帜的二十四部熠熠生辉的音乐篇章。在创作前言绪论中,他激昂直言:“学术研究犹如田径赛场上的接力赛,我当奋力奔跑”。

从欧洲古典后期匈牙利李斯特、俄国别林斯基等到当代中国李霞、郑新三等学者的著作评点,述论大都集中在肖邦的史学平生、创作的大曲、诙谐曲的聚光点面上。而于前锋箭翼的尖兵式的“前奏曲”绝少有人做微观探索。胥必海的这部论著,蹊径独创,开风气之先。

胥必海笔下的“肖邦前奏曲”渗透着浓浓的机锋灵性,所锻造的语境始终是忧郁、诗性,带着几许艺术家神经质的激情。这种语境与所阐述的肖邦前奏曲本体,造就了一种唇齿相依的学术关系。胥必海的艺术气质与学养风神,就天然地与这种学术关系相契合。

他所选取的二十四首前奏曲的微观分析,为我们佐证剖析“前奏曲”深刻生动、境界各异的思想火花,既有19世纪德国大诗人亨利华·海涅、肖邦与莫扎特、拉斐尔和歌德所代表的相同的最高哲思;更有那位据说从中国汉代大漠北匈奴王廷迁徙流

沛至伏尔加河,牧草而西居的匈牙利王朝后裔李斯特探论肖邦作品:“快乐的人好像一条长蛇身上带有色彩绚丽的圈子在木地板上滑来滑去的美妙趣释”。最让我怦然心动的是在微观的第四首《e小调前奏曲》,凄然悲悯的诘问:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”甚至直接把中国宋代才女李清照:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”带入论中,以为证明。如第五首《D大调前奏曲》中所言:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”融汇东西艺术论法,别具一格。

此例种种,比比皆是。“肖邦前奏曲研究”跨越钢琴音乐的文著定位,被凝练升华,拓展成为艺术美学、文学的哲理论本。

一首首“前奏心曲”娓娓述说,一段段“历史画卷”凸浮再现。我读出了寂静森林阳台上颤抖的双手,夜曲风格的第十一首《B大调前奏曲》;高贵气质波兰舞曲风情,灿烂阳光普照的第九首《E大调前奏曲》;幽默感十足明快诙谐的第十首《升c小调前奏曲》等。波洛奈兹舞曲、玛祖卡舞曲……把这么多波兰民族的民俗风情音乐结合运用在巴赫一百年后的前奏曲体系中,使之升华为独立严谨的器乐表述载体,恰如其分又大影无形地拿捏于其中。

我似乎感觉肖邦是一位近在咫尺的优雅益友,为我们倾诉着……

充耳天籁之声,闭目仙境梵音。这是我体味的1832年华沙起义被沙俄镇压,华沙沦陷后,那个愤怒悲恨呐喊着《革命练习曲》的肖邦的另一面:花丛中不仅仅是大炮!

书至于此,我注意到了胥必海在“总论”中对“比较学”方法的困惑,对本体研究法的强调。其实在此前,我观我思,他早已戏剧性地运用了比较学加以陈述,许多蒙太奇似的幻觉恍惚闪回知觉,都是作者无形中为我们创造的有形轨迹。这是一种积淀深厚、内功强劲的向心力所在。

再谈著作外“本体问题”。数年前胥必海以三十而立之身,

被推荐评审副教授。高级职称评审会上我所敬重的四川大学艺术学博导黄忠贤教授,对胥必海学术研究成果:“如仍在途中,疾跑飞驰的骏马”的高度评说使我为之一振。

这位来自大巴山麓深处的年轻学者,五年间六次在中国音乐学院、上海音乐学院、“李斯特钢琴大师班”、“上海国际钢琴大师班”、“川音第一、二届中美国际钢琴大师班”学习。所具备的国际的视界,所掌握的钢琴专业技能任何人都无法小觑。而就在这五年的艺海搏击中,胥必海竟一气发表了十六篇钢琴演奏、教学、创作的学术论文,完全不似蛰伏蜀川高岭山人。其眼界的定位是在海阔天空的五大洲高巅之上。

他的专业修炼和功底使他在“前奏文本”研究中驾轻就熟,非钢琴演奏家擅长的本体探索问题,他也能左右逢源化入自由。

在著作中他对前奏曲音乐均有精到的析要:按①曲式结构,②调性布局,③和声发展,④音乐材料发展手法,⑤演奏技法的顺序来进行规范链次。这五个链层,清晰、渐进、逻辑相关、简练实际,方法与构思都是别出心裁的。

对论著结构部分按音乐结构倍分,上宽下窄的数字学原理提出了:“绪论”、“分论”、“结论”的结构,轮廓清楚,一目了然。

在演奏技法上,各章节前奏曲的触键、力度、呼吸、踏板设计都句句到位、段落跌宕。如不同情绪的乐段、乐句、乐逗的弹奏方法,琴键触力在臂、腕、指的某个部位,都作了精确细腻传导和刻画。

其二是深蕴的国学功底,读他的著作,光鲜灵悟。宋代赵孟頫、李清照等人的美诗丽词游刃有余,与欧罗巴的音乐诗人肖邦默契一体,浑然天成。东方哲人刘禹锡“山不在高有仙则名,水不在深有龙则灵。”等名句则是信手拈来。对“本体格局”处处缀现着画龙点睛的神来之笔。中国二胡、古琴、古筝与肖邦前奏曲日月映照、天地依依:中国唐代诗歌的起承转合原则,在肖邦结构分析中各显神韵……中国文化的底蕴,西方音乐的风采,我所

用之天衣无缝,化为一体,大同情系。

胥必海的著作自觉地运用艺术人类学进行研究,取得了综合东西方音乐学方法、音乐美学立意及文本阐发语境三个成果,其意义我将拭目以待结论。

他不懈地进取,厚积薄发。我们再次感谢上海音乐出版社编辑先生,热忱的出版需要前瞻性的眼光和胆识。胥必海的这部著作及《肖斯塔科维奇〈二十四首前奏曲〉(Op. 34)研究》、《新文化运动音乐闯将王光祈对大西南民族音乐的影响》(与谭勇合著)等著作,将陆续为我们呈示他霓虹缤纷般的学术成果。

“嵌诗肖邦,花丛中不仅仅有大炮。”

谭 勇

2009年8月31日

(谭 勇:西南民族大学艺术学院副院长,教授,硕士生导师)

前言

弗雷德里克·弗朗西斯克·肖邦(Fryderyk Franciszek Chopin)是19世纪欧洲最伟大的音乐家、作曲家、钢琴家之一。在他短暂的一生中创作了大量优秀的音乐作品,除极少数的其他器乐作品外,大多是钢琴曲。爱国主义思想是肖邦作品中永恒的主题,他是为波兰民族解放运动而赴汤蹈火的爱国志士讴歌的最天才的表达者,这种将毕生心血献给钢琴创作与演奏事业的爱国主义艺术家,在世界音乐史上都是独一无二的。肖邦的作品与他同时代的舒曼、门德尔松、李斯特等作曲家有着很大的不同,他总是以一个孤独的叛逆者姿态去塑造一个个悲情、激动的音乐艺术形象。

作为最能体现肖邦的精湛作曲技法和表达他强烈爱国主义思想的“浪漫主义格言”:二十四首《前奏曲》(Op. 28),不仅是他在创作上完全成熟的标志,而且也集中体现了他“少年波兰”音乐思想的奋斗目标。这部作品是古典主义严整优雅的风格与“革命后时期”青年的激情、矛盾等复杂感情成功结合的典范。然而,对于这部伟大的艺术珍品,学术界评说不一:有人从技术训练价值的角度,认为它是《练习曲》的胚胎;也有人从作曲技法的角度,认为它是受舒伯特“音乐瞬间”影响的直接结果;还有人甚至认为它是草稿、音乐的格言、即兴曲。笔者认为这套情趣各异、手法多样、有长有短、“浓缩都是精华”的作品,无论从哪个角

度看都是一部大放异彩、用全新音乐体裁创作而成的典范之作。

几百年来,国内外对这部 1839 年结集出版,自巴赫《十二平均律钢琴曲集》后又一成功的典范之作,在学术研究上已成果显著。专著有:A. 索洛甫磋夫的《肖邦的创作》,于润洋的《悲情肖邦》等;论文有:胡杨的《肖邦〈前奏曲〉Op. 28 及其艺术特色》,但功浦的《浅析肖邦〈二十四首前奏曲〉》,赵小红的《试论肖邦前奏曲的音乐特点与演奏要点》,罗长华的《肖邦前奏曲中的转调类型及其艺术处理》,高佳佳的《从肖邦前奏曲中一部曲式看音乐语言陈述结构的多样性》等佳作。但美中不足的是到目前为止所有的研究文献都集中在对肖邦二十四首《前奏曲》(Op. 28)的局部或文本研究之上,没有一部对其进行全面、系统研究的整体文论。在探索肖邦前奏曲这一特殊体裁创作的轨迹的同时,笔者通过对肖邦二十四首《前奏曲》(Op. 28)的研究,把肖邦的爱国主义、浪漫主义、纯朴的现实主义音乐思想辉泽漫洒在波兰及整个欧洲民族音乐的现状串联成文,使之成为一部立体完整的文论,以期能为肖邦的研究者们提供参考。

笔者先后师从熊心直、王育华等老师,1997 年进入四川音乐学院后,受教于范汉璋、白全贞等教授;2004 年至 2008 年,又跟随著名钢琴教育家郑大昕教授继续学习钢琴演奏及教学法。其间曾先后多次参加上海音乐学院、四川音乐学院举办的“国际钢琴大师班”学习,并就钢琴演奏及教学方面的问题与国际大师巴杜拉·斯柯达、贝尔曼、巴什基洛夫、鲍蕙荞、刘诗昆、李名强等进行过广泛深入的交流,获益匪浅。在近二十年的钢琴学习与教学生涯中,笔者既系统地学习了钢琴基础理论知识,又长期坚持不懈地进行钢琴演奏的艺术实践,积累了一定的学术研究与教学实践经验。

由于钢琴教学的特殊性,就具体作品的演奏、分析与研究而言,教师、演奏家与学者很少达成共识,甚至在国际顶尖级的钢琴家与演奏家之间也不例外。在钢琴教学与作品分析过程中,

教师的引导作用至关重要,不同的教学与研究方法其结果各不相同,倘若为师者都能根据不同的结果将之上升到全新的理论高度,钢琴艺术瑰丽的百花园将会姹紫嫣红、异彩纷呈。所以笔者不揣学识肤浅,从肖邦前奏曲的创作背景、曲式结构、调性布局、和声发展手法、音乐主题材料发展手法、演奏技法等方面进行了全面、系统的研究,写就《肖邦〈二十四首前奏曲〉(Op. 28)研究》一书,俾与同行切磋。

《肖邦〈二十四首前奏曲〉(Op. 28)研究》分为上、中、下三篇。上篇为“绪论”,主要介绍肖邦的生平、代表作品及肖邦与二十四首《前奏曲》(Op. 28)的关系、创作背景和它在肖邦钢琴作品中的地位、价值,从前奏曲本体的角度和视野研究前奏曲这一特殊体裁的起源、发展历程、特点等。中篇为“分论”,主要对肖邦二十四首《前奏曲》(Op. 28)中每首乐曲的创作背景、音乐情绪、曲式结构、调性布局、和声发展手法、音乐主题材料发展手法、演奏技法等方面分成二十四章进行全面、系统的研究,充分揭示每首作品的思想内容和艺术特色。下篇为“结论”,主要对这二十四首《前奏曲》(Op. 28)进行纵向研究、宏观总结,以期窥探这部伟大、不朽的曲集中每首作品的内在联系和艺术风格。

对学术的研究犹如在田径场上的接力赛,只有批判地接纳和继承先进的方法、理论、思维才能做到不断地推陈出新,一门学科也才会绵延不断地获得使其焕发蓬勃生命力的能量。在对肖邦前奏曲的研究中笔者感触颇深:作为19世纪浪漫派作曲家的代表,肖邦的贡献已经远远超过了钢琴音乐本身的范畴,特别是他对和声语言的贡献,为19世纪下半叶的音乐创作开辟了一条崭新的道路,也为对新的和声色彩作继续探索的“晚辈”作曲家们(如拉威尔、德彪西、巴托克等)指明了新的发展方向。在这部作品中肖邦通过大量拿波里和弦,增六和弦,大小七、小七、减七和弦及属九、十一等不协和和弦的广泛、大胆运用,描绘了一

幅幅色彩斑斓、姹紫嫣红的美妙画图。他所构建的另一个全新意义的半音体系,无情地摧毁了由他的先辈们(如贝多芬、莫扎特、海顿等一大批古典作曲家)牢固确立的自然音调体系,从而成为后世作曲家在這一领域创作的先驱。肖邦在和声语言上不断追求创新的同时,还不断吸收意大利歌剧作曲家贝利尼对旋律创作追求气息宽广、优美如歌的成功经验,大胆发掘钢琴这件“乐器之王”的“歌唱”潜能,突破他的“偶像”作曲家莫扎特、舒伯特等从声乐移植的传统方法,从而使音乐结构、旋律线条更富表现力。须特别强调的是,在本书中篇“分论”的二十四个章节中,笔者就是以此作为中心议题予以深入研究的,一方面它是肖邦在有限的结构中蕴含无限价值的艺术精品,就像傅聪所描述的那样:是“把一切不必要的东西全部去掉了,只剩下最根本和必不可少的东西。”另一方面它也代表了肖邦最高的创作成就。大家耳熟能详的第二首《a小调前奏曲》(Op. 28 No. 2)、第十五首《降D大调前奏曲》(Op. 28 No. 15)、第二十首《c小调前奏曲》(Op. 28 No. 20)及第二十四首《d小调前奏曲》(Op. 28 No. 24)等都是肖邦爱国主义、浪漫主义和纯朴现实主义音乐思想的集中体现。同时本书也是笔者近年在音乐作品分析与演奏领域的最新学术成果。

我们从肖邦的前奏曲中看到了比他其余钢琴作品中更多、更为丰富的艺术形象和大跨度时间创作条件下更为复杂的研究背景,这也为笔者的研究提出了更为困难和严峻的挑战。或许这本著述不能在钢琴学术研究园中占有一席之地,但倘若能为读者哪怕提供一点有益的参考和借鉴,笔者也就由衷地欣慰了,同时也期待各位专家和读者的指正,以利于我的进一步探索。在这里,祝愿对肖邦作品的研究学术性更强、成果更丰富,也祝愿祖国的钢琴教育事业蒸蒸日上、繁花似锦。

胥必海

己丑年丁未日于绥定府雅心苑

目 录

序 1	高为杰	1
序 2	谭 勇	1
前言		1

· 上篇 绪 论 ·

第一章 肖 邦	3
第一节 生平简介	4
第二节 主要作品	7
第二章 前奏曲	22
第一节 定 义	22
第二节 特 点	22
第三节 历史沿革	23
第三章 二十四首《前奏曲》(Op. 28)	25
第一节 创作背景	25
第二节 在肖邦钢琴作品中的地位	28
第三节 总体分析	28
第四节 研究概况	32

· 中篇 分 论 ·

第一首 C大调前奏曲	37
------------------	----