

音乐美学视域中的肖邦降 E 大调夜曲

■ 吴 蕾

【摘要】降 E 大调夜曲(作品 9 之 2)作于 1830 年,是肖邦夜曲中最脍炙人口的一首,也是最明朗的一首,作品的风格明显地流露出传统夜曲的痕迹。具有典型的肖邦早期作品的风格,平易优美、饱含诗意。

【关键词】肖邦 夜曲 浪漫

弗雷德里克·弗朗西斯克·肖邦(1810—1849),伟大的波兰音乐家,浪漫派音乐的主要代表。他自幼喜爱波兰民间音乐,在七岁时写了《波兰舞曲》,八岁登台演出,不满二十岁已成为华沙公认的钢琴家和作曲家。后半生正值波兰亡国,在国外渡过期间,他创作了很多具有爱国主义思想的钢琴作品,以此抒发自己的思乡情、亡国恨。39 年短短的生命,是由无数晶莹耀眼的钢琴珠玉小品所镶嵌起来的。他生在 19 世纪前半叶浪漫思想风起云涌的时代,他的作品充满了浪漫的色彩,音乐史一般都将他列入浪漫乐派之列。

肖邦一生不离钢琴,所有创作几乎都是钢琴曲,被称为“钢琴诗人”。他在国外经常为同胞募捐演出,为贵族演出却很勉强。1837 年严辞拒绝沙俄授予他的“俄国皇帝陛下首席钢琴家”的职位。舒曼称他的音乐象“藏在花丛中的一尊大炮”,向全世界宣告:“波兰不会亡”。肖邦晚年生活非常孤寂,痛苦地自称是“远离母亲的波兰孤儿”。他临终嘱咐亲人把自己的心脏运回祖国。

肖邦音乐中的梦幻感是意境浓密,情致万繁,万般迷人的。而最能让我们陶醉于这一诗一般梦境的,就是他的夜曲。

相传“夜曲”起源于 18 世纪英国天主教教会的晚祷歌调。“夜曲”是一种形式自由的三段体器乐短曲,格调高雅,充满浪漫色彩,旋律歌唱性很强,常有沉思、忧郁的特点。由于一般在夜晚演奏,所以叫“夜曲”。肖邦的夜曲,一共 21 首,其中有两首是没有编号的。他将夜曲发展成为意境深远的体裁,远远地

超越了费尔德。正像哈聂卡所评述的那样:“肖邦是把费尔德的形式筑高,吹进戏剧性的气息,热情,使之更加壮大。费尔德的夜曲是朴素的牧歌形。肖邦所努力的不是单纯的表达,而是经过装饰,太过于阴郁、热带性,或说带有东方的气息。”他在 1813 年至 1835 年间创作了 18 首供钢琴演奏用的夜曲,其特征是低音部以波动的伴奏音形,衬托出右手所弹奏甜美的主题旋律。1814 年,费尔德的三首夜曲在莱比锡出版,成为肖邦创作夜曲的源头。肖邦发展了这一体裁,其夜曲具有典型的抒情诗风格,在伴奏声部衬托下的旋律流利如歌,充满诗意。

肖邦本人在先天上是特别适合演奏夜曲的。在性格上,他不媚低俗的优雅格调和高贵情操,使夜曲在甜美旋律中,能自然表现内在的深刻情感。在体型上,肖邦体弱多病,并不适合演奏高响度的宏伟作品,但其细腻的情感和珠玉般的音乐变化,却成了夜曲的迷人气质。然而,当他的作品编号第九号的三首夜曲初次出版时,却遭到德国著名乐评家列尔斯塔的无情痛击,称肖邦的作品比之费尔德的夜曲有欠自然,加入了过多的“香料和胡椒”。时至今日,我们除了在音乐史资料中见到费尔德的乐谱外,他的作品几乎极少在音乐会上出现,而肖邦夜曲的优美旋律却穿过近两个世纪的巨变时代,还在今天的夜空中闪耀,也许正是肖邦夜曲中的这些“香料和胡椒”才真正满足了现代人的胃口吧?!

尽管有学者在介绍肖邦的夜曲时,会连《摇篮曲》(Berceuse)和《船歌》

(Barcarolle)一并介绍。但我们现在所称的 21 首夜曲却并不包含这两首乐曲。这 21 首夜曲,创作时间分别在 1827 年至 1846 年间,也就是肖邦创作的黄金时代。其中有三首是肖邦过世后才出版的。如 Op.19《c 小调夜曲》,是肖邦的好友冯坦那(Julian Fontana)在家中发现,后经肖邦家人同意而出版。而 Op.21《c 小调夜曲》原来打算编成 Op.32-3 出版,后又临时取消。这两首作品是受到较多怀疑的作品,所以鲁宾斯坦和弗朗索瓦的夜曲全集都没有收录这两首夜曲。

肖邦一生的创作,都不喜欢用文学性的标题来注释他的作品,所以像《雨滴前奏曲》、《革命练习曲》、《小狗圆舞曲》这些名称,都是出版商后来附加上去的。像作于 1833 年的 Op.06《g 小调夜曲》,是肖邦读过莎士比亚的剧本《哈姆雷特》后,将内心的彷徨苦闷和忧心忡忡写成这首悲剧性的夜曲,他原来打算给这首夜曲加上“悲剧哈姆雷特观后感”的字句,后却不愿文学性的标题破坏了音乐的神秘感和想象力而取消了。至于像《叙事曲》这种原本有文学性内容的作品,他也不加任何解说,而希望演奏者和欣赏者以纯音乐的方式来欣赏。所以,要想了解肖邦夜曲的创作背景就特别困难。好在他的这 21 首夜曲,有一半以上是题献给至亲好友,我们可以顺着这个线索找到一些创作时的蛛丝马迹。

作品 Op.09 的三首夜曲,是肖邦 1831 年 09 月到巴黎之前就已创作完成的作品。他在沙龙和朋友聚会时经常喜欢演奏其中的第二号《降 E 大调

夜曲》,而这首夜曲也成为现今最通俗、最受欢迎的作品之一。肖邦初到巴黎时,是使用一台伊拉德钢琴(an Erard piano),这种钢琴的键盘较笨重,要弹奏弹性速度的乐曲常无法得心应手,于是肖邦的好友波列意(Camille Pleyel, 1788-1855)慷慨解囊,赠送肖邦一台触键灵活的钢琴。这台钢琴伴随肖邦直至1879年辞世。肖邦为了感念他们一家的友谊,将他的第一号《降b小调夜曲》题献给波列意夫人。

降E大调夜曲(作品9之2)作于1830年,是肖邦夜曲中最脍炙人口的一首,也是最明朗的一首,作品的风格明显地流露出传统夜曲的痕迹。

这是他献给玛丽·普列埃勒夫人的作品之一。夜曲与向情人表示爱慕的小夜曲不同,多为作曲家在夜深人静时用音乐写下的内心独白。《降E大调夜曲》是肖邦最好的夜曲之一。这首钢琴曲集中表现出了肖邦这位音乐大师心灵深处的真诚、乐观、文雅以及极富幻想和浪漫主义的气质,因而,此曲很快地传扬遐迩,获得人们普遍的热烈的欢迎,成了当时很时髦的一支钢琴沙龙的保留曲目,也成了钢琴学子(当时不仅有许多琴童热衷于学习钢琴,还有大量成人是钢琴演奏爱好者)极爱习练的钢琴曲。

这首夜曲具有典型的肖邦早期作品的风格,平易优美、饱含诗意,可见此时的肖邦已无愧于“钢琴诗人”这个雅号。乐曲的构成为回旋曲式,行板,12/8拍。右手在装饰音中始终保持着华彩的咏唱,左手是节奏相同的伴奏型,自始至终保持同样的形态。恬静优美的旋律

和精雕细琢的钢琴织体是其主要的特点,描绘着大自然的夜色,也倾诉着作者心灵的话语。这首夜曲像似一首意大利歌剧中的咏叹调那样优美、那样动人、那样富有魅力。它以舒缓而平和的行板速度,吟咏出美妙的、如歌的旋律。此曲的主题曲调十分温存而柔美,仿佛在轻轻地、缓缓地诉说着什么,时而平静,时而又有一点点激动。聆听这首脍炙人口的钢琴曲,能够叫人暂时忘却一切烦恼、不幸与痛苦,而自己动手弹奏这首名曲,更是能够叫人如痴如迷如醉,愉悦不已!

肖邦在此首《降E大调夜曲》的伴奏部分,采取了三连音匀称的节奏音型,使人自然会想起华尔兹那轻盈活泼的节奏。优美动听的主题曲调一共出现了三次,其中穿插着对比并不很鲜明的乐段,略微带有一些沉思与抒情的气氛,透射出了“夜”的安谧的色彩。在这首《降E大调夜曲》中,肖邦发挥了乐器之王——钢琴的几乎是无穷无尽的色调与力度的变化,旋律时而向属调游离,但每次走不多远,又返回到那安宁、流畅、优美的主题中来。

肖邦在主旋律上还多处采用了丰富的华彩性变奏手法来发展乐思,并且还 在伴奏部分极其娴熟地使用了散和弦为主的纷繁织体,它与主旋律配合得十分融洽、和谐与默契,使人感到散而不乱,聚散相宜;有时也使之与主旋律形成音色的、音响的鲜明的对比,使此首《降E大调夜曲》浸入了更加饱满、丰富的激情,也使此首《降E大调夜曲》的音域变得更加宽广,旋律显得更加动听,华丽的尾声,是此曲中抒情的

最高潮,倒数第三个特殊的、长长的小节,在钢琴的高音区,突然闪现出一连串热情洋溢的、激动人心的32分音符,其中那12个(演奏时可以不拘泥12个,可多可少)相同的装饰型的串音旋律在快速中渐强又渐弱,当您的思维还处于捉摸不定时,钢琴曲以大三和弦的和弦内音组成的很稳定的旋律,用渐弱的音响(PP-PPP),结束在一片静谧的、温馨的气氛中。在袅袅余音消失之后,使人还会沉思于一番遐想之中。

参考文献:

- [1]高为杰,陈丹布.曲式分析基础教程[M].北京:高等教育出版社,1991.
- [2]蔡良玉.西方音乐文化[M].北京:人民音乐出版社,1999.
- [3]索洛甫磋夫.肖邦的创作[M].北京:人民音乐出版社,2003.
- [4]许丽雯.欧洲艺术之旅——你不知道的100首钢琴曲与器乐曲[M].北京:中国旅游出版社,2006.
- [5]欧南.最后的夜曲[M].上海:上海教育出版社,2005.
- [6]王志雄.外国名曲辞典[M].上海:上海音乐出版社,2004.
- [7]张洪岛.欧洲音乐史[M].北京:人民音乐出版社,1983.
- [8]格奥尔格·克内普勒.19世纪音乐史[M].北京:人民音乐出版社,2002.
- [9]汤恩比克.音乐的故事[M].上海人民出版社,2004.

(作者单位 枣庄学院音乐系)

(上接98页)

然没能够有效使用电子信息资源。通过对各消费者使用行为进行分析可以更好地促进电子杂志的发展与相关信息的整合,充分发挥电子杂志的优势,以利于信息的有效传输。

另外,在学术性研究机构数据库的建设和地区性、大学图书馆的电子信息资源整合方面,电子杂志也有着举足轻重的作用。笔者将会就此方面的问题继

续进行后续研究。

参考文献:

- [1]Jennifer Rowley. The question of electronic journals [J]. Library Hi Tech; 2000, 18(1):46.
- [2]Anat Hovav, Paul Gray. Future Penetration of Academic Electronic

Journals: Four Scenarios [J]. Information Systems Frontiers; Jul 2002, 4(2):229.

[3]Luther, Judy. White Paper on Electronic Journal Usage Statistics [DB/OL]. (2000) [2008-11-21]. http://www.clir.org.

(作者单位 上海大学数码艺术学院)