

肖邦《英雄波兰舞曲》中音乐语汇分析

张淑均

(郑州大学河南音乐学院, 河南 郑州 450000)

摘要: 在浪漫主义时期的波兰, 诞生了一位伟大的音乐家, 那就是肖邦。他的音乐作品体系庞大、数量众多, 对后世影响深远。肖邦创作的波兰舞曲在波兰民族传统音乐中占据重要里程碑式意义, 将波兰舞曲这一体裁推向高潮。肖邦《英雄波兰舞曲》用华丽庄重的波兰舞曲表现出了深刻的情感, 笔者从肖邦《英雄波兰舞曲》中出发, 从旋律、和声、节奏、织体四方面对乐曲进行了分析, 通过对音乐语汇特点和内涵的分析, 以便对此类音乐作品有更好的理解。

关键词: 肖邦; 英雄波兰舞曲; 音乐语汇

引言

波兰舞曲根源于波兰民间家庭舞会, 于16世纪盛极一时, 是一种极具特色的音乐体裁, 节奏为3/4拍, 节奏不快, 常伴随舞蹈。波兰舞曲在肖邦的创作中达到顶峰。肖邦是19世纪浪漫主义时期的著名的波兰作曲家、钢琴家、民族乐派先驱者。他一生的创作都集中在钢琴领域, 其创作的波兰舞曲更是被誉为“史上最伟大光辉的波兰舞曲”, 他在古波兰舞曲的基础上进行创作出了极具爱国主义精神和民族色彩的作品。

肖邦在32岁时, 创作出了《英雄波兰舞曲》, 其中包含着浓厚的民族情感和家国情怀。笔者通过对此作品创作背景的了解以及自身演奏后, 产生了浓厚的兴趣, 因此, 笔者结合自身实践, 对此作品中音乐语汇以及演奏处理进行分析, 这不仅丰富拓展笔者自身的艺术素养和理论知识, 并且能够增强演奏此作品的的能力。

一、波兰舞曲起源与特点

十五世纪时, 波兰劳动人民在农耕劳作时创造出了波兰舞曲, 这种舞曲边歌唱边跳舞, 歌词通俗, 它兼具实用性和娱乐性, 既可应用祭祀又可娱乐庆祝, 与人们的生活密切相连, 能够表达人们肃穆喜悦欢乐等的各种情感。

到了十七世纪, 波兰舞曲在发展跻身上层社会, 常在舞会或典礼中使用。此时波兰舞曲的节奏徐缓庄重, 旋律华丽高贵, 极其彰显宫廷贵族的庄重严肃气质。

到了十九世纪, 波兰舞曲这一体裁被众多作曲家所使用, 其中肖邦将其发展至顶峰。作为波兰人的肖邦, 他对此体裁是极为熟悉的, 肖邦创作初期写了九首波兰舞曲, 此时期他的波兰舞曲活泼开朗, 风格鲜明, 色彩强烈。

直到华沙公国破裂, 沙皇对波兰进行了政权控制, 身处巴黎的肖邦内心受到了巨大撼动, 无时无刻不在关注着遥远的家乡。他创作的风格转向沉重, 在作品中将个人浓厚的爱国情感融入作品。肖邦创作盛期的波兰舞曲的旋律多变, 节奏采用波兰民族节奏型, 具有推动感, 和声织体丰富多彩, 音响效果振奋人心, 具有交响性。肖邦的个人风格随着阅历和素养的丰富而变化, 其内核仍然是饱含对祖国的热爱和对和平的向往。

二、肖邦《英雄波兰舞曲》的音乐语汇分析

音乐语汇是音乐创作中的具有表情达意的体系, 音乐语汇包括旋律、节奏、和声、织体等。因为这些音乐语汇使得肖邦的波兰舞曲极具特征, 能被轻松辨别, 这一有代表性的音乐体裁聚集了整个波兰民族音乐的特点和民族精神和情怀。

(一) 旋律的歌唱性

如歌的旋律是钢琴诗人肖邦创作的一大特色, 尽管此作品恢宏壮大, 气势非凡, 但美轮美奂的旋律与作品整体并不冲突, 而是完美地融入, 形成和谐的整体。

首先, 在肖邦《英雄波兰舞曲》中, 具有温柔和宽广如歌的旋律, 但是, 肖邦绝不是对波兰民间歌曲旋律的直接引用, 而是一种提取锻造, 在融合了波兰民间歌曲特征下, 形成了这富含歌唱性的

曲调。

如谱例1所示, 在128小节的尾音是抒情段落的开端, 右手十六分音符缓缓流动, 是旋律声部。左手是八度、和弦为主的伴奏声部。肖邦在此抒情部分多采用了大的旋律线条, 八度跨进以及连续装饰音都增强了感情的抒发, 这是波兰民族音乐中所常见的一种写作方式。

这部分就像是一场美梦。英勇杀敌、不畏困难的战士们在打胜仗后, 从感到激动荣耀的心情慢慢平复, 盔甲下是柔软无法控制情思, 这种情感仿佛是对家人的思念、对民族的热爱又或是对未来的期盼。

谱例1

全曲抒情部分以 smorz 为结束, 就好似美梦消逝, 在153小节中旋律级进下行, 力度不断增强, 为英雄主题地再现而蓄力做准备。

其次, 波兰人民能歌善舞, 其民间艺术有着鲜明特色, 在波兰民族的音乐中, 即兴创作手法在很多作品中能够体现。肖邦在此作品中也运用了即兴创作的手法。

如谱例2所示, 这部分的旋律线条悠长流畅, 如人声演唱一般, 就像是有一段歌词, 一句一句地进行。其中装饰音有六处颤音和一处倚音, 颤音和倚音作为装饰音具有即兴性。装饰音的使用装饰主旋律, 为速度稍慢并且较为安静的段落增添了活力。

谱例2

全曲既有气势磅礴的战争场面, 又有极具感染力的抒情部分, 二者相互融合。由此可见肖邦使钢琴声乐化, 他提炼了波兰民间音乐的特点, 创作出具有歌唱感的民间旋律; 并且他深谙波兰民歌即兴特点, 巧妙地运用装饰音表达情感。

(二) 和声的交响性

交响乐在古典主义时期产生, 是由管弦乐团演奏的多乐章大型管弦乐曲, 交响性是交响乐的特点。浪漫主义时期, 交响性创作原则已被广泛应用于除交响乐以外的其他音乐创作中。钢琴是一个具有好的性能条件和优秀表现力的乐器, 它能生动地表现出富有交响性的多声部的音响效果。不同的音按照一定规则进行组合便是和声, 和声在调性音乐中具有功能性和色彩性的特点, 此作品中和声的功能性和弦也就是正三和弦被充分地使用的同时, 一些遵从古典主义时期作曲规范的带有色彩性的和声技巧也同樣被肖邦所使用。

首先, 肖邦在创作中大量使用扩展音区, 以此表现出音响效果的层次感。

如谱例3所示,171-172小节右手连续三连音向上进行,左手低音八度向下进行,在172小节右手的八度达到最高点,音响效果如同小号一般高亢;左手八度达到最低点,如同低音贝斯一般肃穆。之后173-174小节进行重复,进一步强化了音响效果。

谱例3

如谱例4所示,跨越三个八度的由弱到强的连续上行音阶,如同湍急河流一般,不断蓄力,喷泻而出。双手同时上行,由弱到强营造出一种乐队感,音区的变化仿佛是各种乐器交相呼应,气势非凡。同时,音阶进行还是前后的连接,为后边新的内容做铺垫。

谱例4

上述例子可以看出肖邦充分利用钢琴的键盘音域极为宽广的优势,使用单一音响效果的钢琴,创作出了具有交响性特点的和声音响。

(三) 节奏的民族性

节奏在音乐中起着重要作用,它是音乐的脉搏,节奏甚至有区分乐曲的体裁和风格等作用。肖邦是民族乐派的奠基人,他作品的旋律虽然并未直接引用民间音乐旋律,但是波兰民族音乐中特有的节奏型被肖邦运用得淋漓尽致。

首先,全曲为3/4拍,这是舞曲的主要特征之一。

其次,在肖邦的《英雄波兰舞曲》中,大量使用了传统波兰舞曲的一个特殊节奏型:xxx xxxx。

如谱例5所示,肖邦将这一节奏型在57-63小节中生动展现了波兰音乐的民族性。这部分的速度较慢,音响效果安静,右手为旋律声部,左手为伴奏,这七小节的伴奏均为波兰舞曲特殊节奏型。带有装饰音舒缓旋律在充满波兰民族情调的伴奏中缓缓流淌,能令人仿佛置身于波兰民间一般随之舞蹈。这生动展现出其中丰富的波兰民族性特征。

谱例5

再次,此作品的第二部分是肖邦根据波兰历史上的一次卫国战争而进行的想象。波兰民族曾经被誉为马背上的民族,士兵们骑着战马浴血奋战,十分英勇。

如谱例6所示,此部分右手为旋律声部,左手为低音伴奏,整体速度不断加快,气势也不断增强。左手低音伴奏,十六分音符,八度连续进行,以四个为一拍下行级进,然后再次重复进行。这仿佛是数量众多的战马不断奔腾而产生的连绵不绝的马蹄声。搭配右手好似战士吹响战斗号角的旋律,在战场上舞枪弄剑、前赴后继的战士们跃然眼前。

谱例6

由此可见,肖邦在《英雄波兰舞曲》中用波兰舞曲特有的节

奏型展现民族舞蹈的韵味;用激烈的节奏型表现波兰民族铁骑挥刀舞剑的场面。节奏在音乐艺术中十分重要,如同生命的进程,多彩多样。

(四) 织体的多样性

音乐中的织体很重要,织体能使音乐材料进行编织,常常起到烘托气氛,丰富音响效果和听觉空间感等的作用。

浪漫主义时期的音乐织体大多以主调织体为主,在肖邦的《英雄波兰舞曲》中,既有主调织体,同时又有少部分的复调织体。

首先本作品中运用了大量主调织体,主调织体是指一条主旋律和另外的和声相结合。

如谱例7所示,在120小节处的第一个音后,全曲从E大调转为降A大调,在持续一小节的变调后,进入复调部分。此部分左右手的节奏相同的进行,是分明的波兰舞曲节奏型。高音声部用连音线标出优美和富有诗情画意的旋律,低音声部同时伴随着跳音,又带着活泼开朗跳脱之感。其织体清晰,可见肖邦对本民族音乐风格和欧洲古典音乐技法的充分掌握。

谱例7

其次,肖邦在创作过程中也使用了复调手法。肖邦崇拜巴赫,但是他的复调创作不同于巴赫的复调,他并非将一个主题不断连续扩展,而是几个声部同时进行,有着各自鲜明的旋律和分明的层次。

如谱例8所示,双手为和弦、音程和单音的下行进行,其中右手高声部有一条清楚的旋律线条,左手的分解和弦丰富了这部分的音响效果,另外在左手的上方声部也有一条下行的旋律。两个声部相得益彰,共同构成了一个和谐的整体。

谱例8

由此可见,肖邦在创作中使用了主调织体和复调织体手法,这种多样化织体的创作手法极大程度上增强了音响效果,丰富了听觉空间色彩。

总之,肖邦在《英雄波兰舞曲》中所使用的音乐语汇,包括旋律、和声、节奏和织体,都是肖邦所特有的创作风格和手法展现。

肖邦和这部作品广泛地受到中国人民的喜爱,这是因为中国近代也有过和当时波兰相似的经历,这种救国情感和民族情怀让人感同身受,这部可谓是肖邦最具有对抗性和非凡气势的作品了,在丰富我们听觉享受,激发共鸣同时,其中表达的民间风情,颂唱祖国赞歌的民族情怀同样需要笔者去学习。

结语

舒曼称肖邦为:“藏在花丛中的一门大炮”,肖邦不仅是波兰民族的英雄音乐家,还为浪漫主义晚期民族乐派奠定基础。笔者在研究波兰舞曲起源、特点以及肖邦《英雄波兰舞曲》的音乐语汇的过程中,了解了此作品丰富的情感内涵。法国大革命失败后,肖邦的民族主义思潮迸发,其创作与浪漫主义思想交织,为波兰民间音乐登上国际舞台做出贡献,同时也丰富了世界音乐舞台。

参考文献:

[1] 徐鲁迪.肖邦《“英雄”波兰舞曲》的艺术特点与演奏分析[D].聊城大学,2021.