

探究肖邦 D 大调夜曲的音乐风格和演奏技巧

闫俟欣

爱尔兰梅努斯大学 爱尔兰 基尔德尔县 W23 F2H6

摘要: 夜曲作为众多钢琴奏鸣曲中的其中一种创作形式,也是肖邦自己创作的一种钢琴曲风格。一般来说,夜曲的风格较为平淡悠远,而肖邦创作的夜曲在风格上对于自身的风格把控更为精准。肖邦的 D 大调夜曲在保留了原来风格的基础上,对创作形式进行一定的变化,以此达到具有艺术审美之上的创作水平。本文首先对肖邦进行了简要介绍,其次对肖邦创作的 D 大调夜曲音乐风格和演奏技巧进行具体分析,在文末对肖邦的 D 大调夜曲进行了总结性概述。

关键词: 肖邦; D 大调夜曲; 音乐风格; 演奏技巧

Explore the music style and Performance skill of Chopin's nocturne in D Major

Yuxin Yan

Maynooth University, Ireland, Maynooth University, Kildell County, Ireland, W23 F2H6

Abstract: Nocturne, as one of the many forms of piano sonatas, is a distinctive style of piano composition created by Frédéric Chopin himself. Generally speaking, Nocturnes have a calm and distant style, and Chopin's compositions in this genre demonstrate precise control over his own style. Chopin's Nocturne in D major, while retaining the essence of the original style, incorporates certain variations in the composition form, achieving a level of artistic aesthetics. This paper begins with a brief introduction of Chopin, followed by a specific analysis of the music style and performance techniques of his Nocturne in D major. Finally, a summary overview of Chopin's Nocturne in D major is provided at the end of the paper.

Keywords: Chopin; Nocturne in D major; musical style; Performance skill

引言

夜曲作为钢琴奏鸣曲中的其中一种演奏类别,具有独特的风格,而夜曲的首创者是爱尔兰作曲家菲尔德,在他之后,多位著名的钢琴演奏家也创作出类似风格的曲目。肖邦作为古典音乐史中拥有一席之地之著名演奏家,在音乐风格与演奏技巧方面都在持续不断延续着属于自己的一些个人主义色彩。他在 D 大调夜曲的创作方面也达到了与以往不同的局面,在延续自身创作风格的情况下在演奏技巧方面做出了新的尝试。在进行夜曲创作的过程中,肖邦始终贯彻自身对于夜曲的具体理解,紧接着融会贯通到具体的创作作品中,最终达到良好的演奏目的与效果。通常在肖邦的创作生涯之中,他的夜曲作品是十分受到大众所欢迎的,这与他高雅的音乐艺术审美有着密不可分的关系。

一、肖邦以及他创作的夜曲的简介

肖邦自小就接受了音乐的熏陶,开始学习钢琴,从 7 岁开始进行钢琴曲学习的肖邦自然对钢琴曲目的风格格外敏感,且展现出与同龄人不一样的钢琴学习天赋。正因此,肖邦在学有所成之后就开始登台演出,在此之后所创作的作品与演奏的风格都得到了世人的广泛喜爱,他的演奏风格与作品创作受巴赫的深远影响。对于肖邦的评价,乔治桑说过这样一句话:“他的天才同任何被他承袭的大师一样广阔、

全面和精深;从性格来讲,他比巴赫更精致,比贝多芬更有力,比韦伯更有戏剧性”。通过与他人的对比,世人对于肖邦以及肖邦作品的解读反而更为深刻,可以说肖邦在未受他人消极影响的基础上,还能不断延续自身风格,这种以其独特的音乐审美素养与创作水准得到了观众的极度认可。对于肖邦作品中,爱国情怀是不容忽视的一种情感,因为肖邦对自身故土的强烈热爱,所以 1849 年的巴黎,39 岁的肖邦临死前挣扎着低声请求,托他妹妹把心脏埋在故乡,躯体留在巴黎。他主动提出挖心脏,并将它装在一罐白兰地酒中。此后,这颗心脏被存放在家里很多年,中途又经过家乡几个亲戚的辗转保存,最终被埋在位于华沙中部的巴洛克式的圣十字教堂的一个柱子下。肖邦的墓志铭上写着:“你最珍视的东西在哪里,你的心就在哪里”。

肖邦的《E 大调练习曲》创作于波兰,肖邦一直没有跟别人提起为什么写这首作品。直到一次在给上课的时候,他听到学生弹奏得很抒情,不由地感叹:“这里面就是我的祖国。”因为钢琴曲诉说的是肖邦离开故土的伤感情绪,所以大众对这首钢琴曲又赋予了“别离曲”这一新的名字。肖邦所处的年代,众多音乐艺术家对于钢琴独奏曲的创作并没有十分热衷,大多都在进行钢琴协奏曲的创作,但是肖邦并

没有随波逐流,而是跟随本心,创作着具有自身情感色彩以及独特技巧的钢琴独奏曲作品。

D大调夜曲是得以体现肖邦创作风格的其中创作形式之一。在进行具体分析过程中,可以发现其中的意境和风格可深度剖析,作为著名的钢琴诗人,肖邦的夜曲就延续了肖邦独特的音乐风格。他的童年生活给他带来了其他任何地方都无可比拟的影响。因此伊瓦什凯维奇才说,故乡是肖邦的原点,而玛祖卡就是肖邦献给世界的“乡音”。因此D大调夜曲可以隐隐听出其中所描绘的风景以及静谧的情感。因为生活在波兰,所以肖邦的钢琴曲风格多以当地风格为主,浓郁的波兰生活气息之下,其实是肖邦对于这一地方的热爱,同时也表达着波兰独特的风土人情。有灵魂的乐章总是足够吸引人,肖邦就秉承着这一宗旨,将自身的钢琴作品赋予不同的灵魂,赢得世人的赞叹。

二、肖邦D大调夜曲的音乐风格

钢琴曲在具体创作中需要遵循不同种类的风格,肖邦的D大调夜曲在肖邦众多的音乐作品中,可以从肖邦自身的性格特点以及肖邦在创作时的特点出发,在拥有夜曲静谧优雅的基础上,肖邦还将其中融入了各种不同的情绪色彩,赋予了夜曲不同的灵魂。

(一) 夜曲中的浪漫主义色彩

夜曲这一钢琴奏鸣曲形式本身就极富浪漫色彩的旋律,肖邦在原有的夜曲浪漫情怀之下,又赋予了夜曲独特的优美旋律。在进行D大调夜曲的具体分析时,可以发现,肖邦的夜曲自由度更为宽泛,音乐本身不应该具有局限性,肖邦就紧抓这一点,不仅将夜曲的风格表现出来,还在此基础上对自身的夜曲情感进行不同程度的融合开发,给予了夜曲更为高级的自由度。而大众在对肖邦夜曲进行欣赏时,所感受到的如梦似幻与忽远忽近的感觉,就是肖邦夜曲的成功创作所在。与李斯特高超的技巧所不同,肖邦所创作的夜曲更具有情感性,细腻的情感赋予了肖邦夜曲的灵魂,体现出他所创作夜曲的独特性和丰富性。肖邦夜曲中的浪漫主义色彩与他丰富的情感经历是密不可分的,在他众多恋爱之中,其中有一段暗恋情史,20岁的他在华沙音乐学院认识了女高音格拉德科夫斯基,这种暗恋情愫一直根深蒂固,但从不曾有所显露,正是在这一时期,肖邦创作出了人们所广为流传的“情书”,那时候的肖邦在结束波兰的音乐学习之后,始终没有将自己的喜欢对这一同学所表达,最后也便无疾而终了。在漫漫情感波动之下,肖邦所创作的夜曲自然充满浪漫主义色彩,而这也是他与其他钢琴家所存在的本质区别之一,就是对情感的独特体验与情感的隐秘角落,都是可以丰富钢琴曲

素材的表达方式之一,情感过程即作品表达过程,肖邦用其独特的情感体验,带着他所创作的夜曲又上升了一个全新的高度。

(二) 夜曲中的“故土”情怀

1830年,波兰爆发了反对外国势力瓜分的起义,肖邦忍痛离开故乡波兰前往巴黎。次年,21岁的肖邦来到巴黎。在巴黎,肖邦结识了一大批艺术家,其中包括文学家雨果、大仲马、海涅,画家德拉克罗瓦,音乐家门德尔松、舒曼等,以及一直支持其创作的罗斯柴尔德家族和“伯乐”李斯特。如果不是在巴黎这个世界文化中心,肖邦人生或许是另外一种结果。但即便如此,故乡波兰却一直是他魂牵梦萦的地方。“故乡”对于每一个人来说都是指的探讨的话题,在肖邦的众多创作作品中,大都或多或少体现着一些“故土”情怀,这和肖邦自身对所生活环境的情感有着密不可分的关系,在当时波兰的民风时十分淳朴的,那种安静且和谐的气氛给了肖邦很大的创作启发,在此基础上,肖邦就紧抓这一节点,将情绪融入到创作作品之中,夜曲也就具备了一定的故土情怀和爱国情怀。情感丰富才能创作出细腻作品,肖邦就是这样的创作者,在具备细腻情感与高超技巧的同时,对自身作品进行长期打磨,才给了大众全新的夜曲体验。

三、分析肖邦D大调夜曲

在进行钢琴曲演奏过程中,高超的演奏技巧是十分必要的,肖邦在进行他所创作的钢琴曲目演奏过程中,因为自小的学习基础,所以肖邦D大调夜曲的演奏技巧是在延续以往技巧的同时,进行新领域的开拓与加持。肖邦的演奏善于从周围事物中提取情感进而达到情绪渲染的目的。而其特有的不明显式三部曲,也让整个作品蒙上了一层神秘的色彩,给后世留下一笔巨大的财富。

(一) 不明显的三部曲式结构

肖邦的夜曲采取钢琴独奏的方式,他可以说是真正意义上将夜曲发扬光大,将夜曲推上了一定的高度,在D大调夜曲不明显的三部曲式结构中,肖邦仍然能传达出精准的情感,并给众人带来震撼的音乐体验。同时,不明显的三部曲式结构D大调夜曲中独特的演奏技巧。C小调夜曲所具备的三部曲表演形式是明显的,所以这一钢琴曲目的知名度也是最为大众所熟知的。但D大调在三部曲对比不强烈的情况下,曲风就造就了截然不同的状态,受众群体也就逐步缩小,但这一钢琴艺术表演形式不得不说也是十分高级的,大众对于不明显的三部曲形式也可以对肖邦在创作时的情感变化产生更为自然的过度。

例如:C小调夜曲三部曲式结构可分为 ABA 三个部分, A 段为首部(1-24)小节, B 段为中部(25-28)小节, 后一个 A 段为再现部(49-77)小节。这首夜曲的首部主题是一个一气呵成的悠长且在呼吸上断断续续的乐句, 高声部旋律音级进行, 左手为柱式和弦且多采用七和弦, 节拍规整, 在主旋律的伴随下节拍略显单调, 在静谧、平静中透着庄严和肃穆。四加四方整型结构的乐段的主调为 c 小调, 由两个平行乐句组成, 开放终止在属和弦上。

D 大调夜曲 6/8 拍, 持续的慢板, 优美而平衡回旋曲式, 是与 Op.9-2、Op.15-2 同样著名的夜曲, 要求要有较高的演奏技巧。全曲由两个主题及其两次再现组成。第一主题柔美而略带伤感, 具有夜曲典型的沉思而又抒情的特点。第二主题用平行三度、平行六度等音程装饰, 凝练而优雅。第一主题再现时较完整。第二主题再现时虽保持用双音装饰的特点, 但变化甚多。

(二) 从事物中提取演奏情感

一件好的艺术品是可以让大众从其中进行不同解读的, 而进行艺术作品的解读基础就是其中需要蕴含多重情感, 肖邦就深谙这一道理, 在自身所创作的钢琴曲目中注入不同的情感, 从而达到有效的情感表达, 一部奏鸣曲所蕴含的情感可能不止一重, 这也会让不同的观众产生不同的情感共鸣。不管是对大自然中万事万物的感悟, 还是从情感情绪中的感悟, 肖邦总能从其中寻找到突破口, 最终达到高级艺术创作的目的。肖邦一生创作了 27 首练习曲, 其中大多数作品都赢得了后世的广泛认可, 并在历史之中广为流传。能把练习曲的创作做到这种地步, 足以见得肖邦内心情感的丰富, 让作品中的情感也丰富于其中。肖邦对于情感的感知力不仅仅局限于一方, 对于人的情感诉求, 爱情自然也是必不可少的一部分, 肖邦的一生虽然没有过名义上的妻子, 但每一段恋爱都可谓是刻骨铭心的, 又基于肖邦丰富的内心情感, 所以肖邦对于爱情这一情感的体验也都是十分深刻的。后世最为熟知的一段感情, 就是肖邦与法国文学家乔治桑的十年爱情长跑。两人之间的缘分还是在李斯特家中陡然产生, 那时候乔治桑手拿香烟, 一身男装, 将肖邦的目光瞬间吸引, 也正是在这种缘分之下, 两人产生了长达十年的羁绊。

(三) 演奏过程中强烈的艺术感染力

大众在进行肖邦夜曲的具体赏析中, 可以充分感受到曲目中所蕴涵的细腻情感与艺术感染力, 从这一角度进行深度解析, 大众可以在具体赏析过程中对此有所体会, 随着音符落在钢琴按键之上, 情感的流动就会徐徐道来, 忽而婉转忽而热烈, 都在随着节奏的深入, 而在进行情感的不同演奏,

从而营造出清冽的艺术感染力与艺术价值。肖邦的 D 大调夜曲在演奏过程中就达到了这一点, 让观众身临其境的同时, 可以与创作时的他产生强烈的共情, 这也是艺术感染力的要素之一。

例如: D 大调夜曲中关于旋律与意境都是十分出众的, 在结构方面, 肖邦在进行创作过程中对于这首钢琴独奏曲的分段也达到了巧妙的设置, 使得这首钢琴曲不管从技法上还是情感细腻程度上都可以在众多钢琴奏鸣曲中占据十分重要的地位。以右手的三、六度旋律音程的变化为例, 这里的音阶转换巧妙, 观众可以从感受到钢琴曲的轻盈与温柔, 同时也可以对这部分旋律有所震撼, 仿佛可以看到闪闪发光的宝石在夜晚通过月光的映射发出动人的光芒。从音调方面, 在夜曲即将结束的部分, 听众对于整首夜曲欣赏之后, 可以在即将结束的部分感受大更为深层次的情感递进, 在一层一层的情感剥离中, 大众对于肖邦在其中所倾注的情感理解更为透彻, 在极度共情之中, 钢琴曲也就做到了极度的感染力。

四、结束语

肖邦的夜曲在众多钢琴创作作品中所具备的情感与技巧属于翘楚, 也正因此, 大众在对肖邦作品解读过程中臣服于作品中的细腻情感与技法表达。肖邦的 D 大调夜曲从一定程度上来说是具备其独特性的, 与其他钢琴家所创作出来的作品不同, 因为肖邦细腻的心理活动与对感情的独特理解, 他的作品总可以在婉转之中进行厚重的情感叙述, 在整体演奏过程中, 观众的共情感觉可能会更为强烈。肖邦夜曲的表现形式与表达情感让观众对肖邦有了更为深刻的了解与认知。随着音乐的长存于世, 肖邦的音乐也会被后人所了解, 后世会基于 D 大调夜曲的演奏, 而对当时的社会状况进行深度剖析, 最终使得肖邦夜曲体现出更高的价值。

参考文献:

- [1]童道锦.钢琴艺术研究 外国钢琴作品的分析与演奏(下册).人民音乐出版社:251.
- [2]索洛甫嗒夫.肖邦的创作[M].中央音乐学院编译室,译.北京:人民音乐出版社,1960.2.
- [3]米克拉依·艾山.演奏中的声音美学——以肖邦夜曲为例[J].新疆艺术学院学报,2023,21(01):35-40.
- [4]闫伟琦.肖邦夜曲 op.48no.1 作品分析与演奏诠释[J].戏剧之家,2023(01):69-71.
- [5]王心予.史诗般厚重:肖邦夜曲的另一面——两位韩国钢琴家演奏 Nocturne in C minor,Op.48,No.1 赏析[J].三角洲,2022(24):130-131.