

探析肖邦《英雄波兰舞曲》的民族性

张涵

(内蒙古师范大学音乐学院)

摘要: 民族意识和民族自信在当代仍然具有重要的意义和价值, 在历史长河中, 无数作曲家通过音乐表达自己的家国情怀。“钢琴诗人”肖邦将自己对波兰独特的民族情怀融入《英雄波兰舞曲》中, 既成就了《英雄波兰舞曲》的代表性价值, 也成就了肖邦独特的浪漫主义民族情怀, 二者之间的相互促进也成就了这部巅峰之作。本文通过分析《英雄波兰舞曲》的民族性, 从而对这部作品的本体和演奏技巧有更深层次的理解, 也使民族意识更具时代意义和内涵。

关键词: 肖邦, 波兰舞曲, 民族性

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦, 浪漫主义时期杰出的钢琴演奏家和作曲家, 被誉为“浪漫主义钢琴诗人”。1810年出生于波兰的首都华沙, 从1817年开始进行钢琴作品的创作; 1818年登台演出; 1822年至1829年间在华沙国家音乐高等学校学习音乐理论和作曲。1829年开始在欧洲巡演, 这时肖邦已经成为小有名气的作曲家和钢琴演奏家。后来, 肖邦因波兰起义失败而在巴黎定居, 从事钢琴教学和创作。肖邦一生创作了大量的钢琴作品, 其中包括前奏曲、练习曲、夜曲、圆舞曲、谐谑曲和玛祖卡舞曲等等, 其中还有8首波兰舞曲(肖邦生前所作)。肖邦的波兰舞曲根据内容可以分为两类, 其一是以强壮的、雄赳赳的节奏, 叙述波兰往昔封建时代的繁华; 另一类则是以忧郁的情绪, 反映在沙皇俄国压制之下波兰人们遭受的种种苦难。其中降A大调波兰舞曲《英雄》(OP.53), 被认为是肖邦作品中的巅峰之作, 肖邦爱国的情感和愤恨也都在作品被体现, 这部作品至今依然是钢琴音乐史上的经典之作。

一、波兰舞曲的民族特色

波兰舞曲源于波兰, 是一种音乐体裁, 又被称为波洛奈兹舞曲。是一种3/4拍子、中等或速度偏慢的舞曲。自16世纪以来, 波兰就流行这样一种民间舞蹈, 它常常具有庄重、华丽的波兰贵族气息。古典波兰宫廷贵族衣着华丽, 在波兰舞曲的伴奏下以庄重的步伐走向大厅, 作为舞会的开始。关于波兰舞曲起源的说法有很多种, 但是只有两种说法是一直被社会认同的, 第一种说法是最早起源于武士凯旋时跳的舞蹈; 另一种说法最早产生于民间的家庭舞会。它的舞步很小, 大约每四分之三米一步, 舞曲的重音落在每小节的第二拍上, 舞曲的旋律线条基本由二音部组成, 有时也加入第三音部。在舞曲结尾处的旋律一般具有娇柔的女性特征。肖邦的波兰舞曲是在这种体裁发展过程中具有里程碑意义的作品, 它们是肖邦最美妙的创造, 那活力四射的节奏能使最冷漠、孤寂的人像触了电一般激动。肖邦生得太迟, 又过早地离开了祖国, 致使自己的创作无法被吸收到波罗乃兹的原始特点中去, 尽管如此, 肖邦还是以独特的想像力为这种古老的舞蹈形式注入了新的色彩。

对于波兰舞曲这种形式, 李斯特的描述最为出色: “这种舞曲形式表达了古老波兰最高贵的传统情感, 具有最真切、最纯正的波兰民族特征”。波兰舞曲最能体现波兰人民的民族风格和特色, 波兰在长达十几个世纪的形成过程中, 整个民族靠着得天独厚的天分汲取营养, 使波兰人民形成了坚毅果敢的侠骨和无私奉献的柔情, 这样的紧密结合铸就了波兰民族骑士般的英雄主义, 这种民族精神无疑对波兰舞曲的风格产生了巨大的影响。

二、《英雄波兰舞曲》的创作背景

十八世纪到十九世纪的波兰是一个多灾多难的国家, 1772年5月, 俄罗斯帝国、普鲁士王国、奥地利帝国等国家分别对波兰进行了瓜分, 并于1772年8月第一次签署了瓜分条约, 这次瓜分使波兰丧失了大部分的土地和人口; 1793年1月, 俄、普在彼得堡签订第二次瓜分波兰的协定, 此时波兰只剩下20万平方公里的领土; 1795年1月, 俄、奥签订第三次瓜分波兰的协定, 此时, 存在了800多年的波兰国家就此灭亡, 直至1918年, 在欧洲地图上消失了123年之久的波兰才再次重现世界舞台。肖邦生于波兰, 他在七岁

时就开始创作波兰舞曲, 他的前半生正值波兰的战乱, 后半生则经历了波兰的亡国之痛, 肖邦就是在这样的时代背景下将自己对国土的情怀全部写进了自己的作品中。

《英雄波兰舞曲》是肖邦创作于1843年的作品, 作品饱含着波兰人民勇敢刚毅的精神, 被誉为“波兰民族之魂”。这部作品是与波兰民族斗争相联系的, 作品的内容是在描写波兰人抗争入侵者时的战争情况。据说, 肖邦在作此曲时, 倾注了他的全部的爱国激情和对波兰历史的无限缅怀, 肖邦竟仿佛听到了波兰先辈们的脚步声, 眼前出现了他们全副武装地愈走愈近的幻影, 吓得肖邦逃离自己的创作室。由此可见, 这首作品是具有强烈的感染力和象征性的。1830年的11月, 华沙起义赶跑了俄国侵略者, 波兰获得了胜利, 但是由于波兰贵族的背叛, 在不到一年时间里, 波兰再次沦陷至俄国人手中, 肖邦在巴黎听到这样的消息, 内心疼痛不已, 手中紧握着临走时朋友送给他的祖国的泥土, 失声痛哭。在波兰沦为俄国的殖民地期间, 他宁愿放弃俄国国籍, 做一个“波兰人”。在巴黎, 肖邦的创作和演出活动一直很多, 但是他心系祖国的情感愈发强烈, 以至于1840年以后, 肖邦的身体状况愈发不好。1843年, 《英雄波兰舞曲》终于诞生了, 作品中描绘的是一个强有力的波兰民族英勇抗争侵略者的形象, 是对被侵略下波兰人民英雄精神的完美诠释, 这正是肖邦梦想中波兰的样子。肖邦去世后, 后人将这首波兰舞曲赋予了更美好的寓意: 这是肖邦用一生在做的事情, 更是要用一生去守护的事情。这是一首具有时代意义的钢琴作品, 肖邦在用自己的方式, 使千百年后的人们能铭记那段历史。

三、《英雄波兰舞曲》的民族性

1. 音乐本体中的民族性

肖邦这部作品的民族性主要从两个方面谈起, 其中之一是对作品本体中的民族性进行分析。音乐的本体包括旋律、调性、速度、节拍等等。

从结构和旋律上来看, 这部作品为复三部曲式结构, 整体以A大调为主调发展而来, 第一部分由引子引出主题旋律, 引子一开始就比较有动力性, 奠定了作品激动紧张的氛围感, 柱状和弦和十六分音符的结合更能突出肖邦内心的复杂情感。由引子进入主题时, 主题在不同调式下重复出现两次, 旋律由半音阶平行向上卷起, 又加入双手重复的十六分音符的分解和弦, 使紧张的气氛愈演愈烈, 直至达到高潮时主题出现。作品中反复出现的主题旋律在不同调式下进行, 将作品的情感一步步推向顶峰。在作品的中间部分, 左手出现固定的伴奏音型, 像骑士们骑着马由远而近, 描绘出一支正在战争的军队, 马蹄声给人以强烈的战争感和紧张感。当战争过后, 又安静下来, 连续不断的波浪形旋律线条反复出现, 营造出战争过后的萧条景象, 让人感到哀伤和凄婉, 与“行进的军队”形成一动一静的明显对比。作品的最后, 音乐流入低音, 在哀伤和萧条褪去之后, 主题再一次出现, 像是在宣誓着战争的胜利, 更象征着对胜利的凯旋和新生活的向往。作品的结尾在激烈的和弦进行中, 这样的旋律线条将波兰舞曲的特征完全体现在了每一个音符当中, 无论是从音乐的象征性或者音乐的表达层面来理解, 这首作品中的结构特点和旋律特征都蕴含着肖邦浓浓的民族意识, 无论是主题旋

律的激进感还是这首作品之中能让人紧张和激动的部分，都是肖邦爱国主义民族意识的体现，也是作品在情感层面最深层次的内涵。

从节奏、节拍、速度等方面来看，作品运用的 3/4 拍的节拍类型是波兰舞曲的特征节拍，这样的节拍能将舞曲的特点表现的最为出色。其实从传统上来讲，波兰舞曲的速度一般都是比较慢的，舞曲的曲风和慢速的节奏能在波兰人的民间舞蹈中发挥巨大的作用，但是对于《英雄波兰舞曲》这部作品来说，作品一开始的 *Maestoso* 就表明了作品的意境是庄严而高贵的，这种情绪也是肖邦内心情怀的一种表达，也是对波兰民族精神的一种信仰。作品中运用的节奏型也是富有动力性的，比如左手的伴奏音型大部分采用上行的十六分音符，以及急速上行的音阶等等，而右手旋律线条也多数采用附点音符和切分节奏的组合形式，这也使作品的情绪表现的更加激动；半音的运用也使作品具有紧迫感。从整体速度和力度来说，肖邦的情绪无处不在，可能是对波兰即将沦为他国的附属品而紧张，可能是迫切的希望自己的国土得到自由和保护，还可能是处在异国和战火之中的呐喊……，但无论是哪一种情绪，都能体现出肖邦的民族情怀和这首作品所蕴含的民族性根基。

纵观这首作品的音乐本体，我们会发现，作品的民族性不仅体现在和声、织体、调性、旋律、节奏等这样具象的音乐要素中，还体现在作品的音乐感知、文化积淀和民族情怀中。从音乐情感的角度来看，肖邦在作品中使用的音乐要素都是感性的，都是反应自己内心情绪的。从音乐与文化的角度来看，任何音乐作品的出现都是文化与生活结合的成果。波兰人民英雄性的民族精神和民族文化浇灌了肖邦的爱国之花，肖邦也用自己的心血和希望铸就了《英雄波兰舞曲》，这不仅是对波兰人民民族精神的完美诠释，也是《英雄波兰舞曲》民族性问题的最佳答案。

2. 演奏特征中的民族性

《英雄波兰舞曲》在演奏技法和特征上也能体现出肖邦强烈的民族主义情怀和民族特征。

首先，引子的部分采用和弦与半音阶的节奏模式依次向上递进，力度由弱渐强，情绪也一直向上带起紧张的氛围。引子的部分是肖邦情绪的突破口，在演奏时，每一个音都要清晰而连贯，力度也不能太轻。在引子的尾部，采用相同的音型过渡到主题，并且由快至慢的演奏能对主题更有期待感。在主题旋律中（图 1），右手是鲜明的双音旋律线条，深刻而明亮，充满英雄主义色彩；左手是八度跳跃的和弦模式，这样的和声效果也更能表现出波罗乃兹舞曲的特点。在演奏主题时，右手的旋律感和高音一定要突出，附点音符也要弹得准确，左手的和弦在演奏时也要干净利落，这样就更能表现出磅礴的气势与鲜明的形象。当主题第二次重复时，能体会到作品的情绪也再一次走向高潮，在演奏时，右手和弦的罗列变得更加丰富和紧凑，并且力度也由强变为了更强，这不仅是在力度和音量上的增加，更是肖邦情绪高潮的又一次体现。主题的两次变化重复，是肖邦情绪的缩写，也表明了肖邦对作品所倾注的情怀和心血。

图 1

在三次重复主题旋律之后，作品进入到中间部分。在这个部分中，左手需要均匀持续的演奏出八度双音，这是非常难的技巧之一。在这个部分中，左手的音型象征着骑兵的马队由远而近，右手的旋律线条也是由动感的附点音型组成。在演奏左手时，要保持每个八度音都均匀的输出，力度和速度都要平稳，在演奏右手时，音型要突出，八度附点音符弹奏的既要清晰又要连贯。肖邦在这里的情怀多数都是在畅想和希望，右手的旋律也带有希望和凯旋的韵味。听者既能从这里感受到紧张而激动的战争氛围也能感受到对战争胜利的期待。战争过后，作品发展到抒情的旋律中，在演奏时，右手的旋律与八度双音的颗粒感形成对比，衬托出了萧条的氛围和忧郁的情绪。肖邦在这里抒发了自己的想象，他希望在战争中的波兰军队能够铿锵有力的走向胜利，他在作品中寄托了自己浓浓的爱国主义情怀。

作品的最后一部分又回归了主题旋律，从低沉的抒情旋律中走来，使这段主题更加富有英雄主义色彩。右手旋律采用更多的柱式和弦来演奏，并且增添了许多装饰音的色彩，所以更富有表现力。整首作品由主题旋律将前后三个部分连接起来，它的演奏难点在于装饰音、和弦等技巧的连贯以及运用上，作品没有太多华彩乐段出现，每一个音型和乐段都是肖邦内心真实的写照。其实，在每一个节奏型和旋律发展下能够领略肖邦民族主义情怀的发展，这也是作品最难演奏和体会的部分。

在这首作品中，肖邦做到了将民族自信和爱国主义的完美融合，不管是演奏者还是听者，都能从作品中感受到强烈的爱国情怀，如果拿这部作品与其他民族主义时期涌现出来的作品做比较时就会发现，肖邦的作品在表达上是非常强烈的，他没有一丝一毫的吝啬，像这样能将情绪完全的表达出来，在钢琴作品中无疑是一个巅峰。所以这首作品不仅在演奏技巧上能成为高峰，在表达民族主义的情怀上，这也是一个非常具有代表性的作品。

四、结语

在探究这部作品民族性的问题时，笔者和听者都要思考：民族情怀和民族特色究竟能为作品带来怎样的升华？其实，从这部钢琴作品中我们会发现，肖邦不是在单纯的描述一件事情，他是在用自己刻在骨子里的爱国情怀宣誓着国家领土和主权的完整，他在用自己独特的方式与侵略者进行一场无声的战争，他也在用自己为数不多的生命向世人宣告：保护祖国的尊严和领土完整是刻不容缓的伟大事业！

民族自信是当代每个国家的每一位公民都要树立的信念和理想。在分析这部作品时，肖邦的情感也会引起我的共鸣，如果像肖邦一样，将作品的每一个音符每一段旋律都赋予真实的感受和经历，那么作品的价值也是不可估量的。肖邦在这部作品中，紧紧抓住了所有波兰人对祖国的缅怀和惦念，只有这样的情绪才能使波兰人民的爱国运动获得最终的胜利。作品中的感染力也让全世界的人民相信民族情怀无论在何时都具有强大的力量，这也是这部作品最具时代意义的价值。

参考文献：

- [1]张楠.浅析肖邦音乐风格与演奏分析——以《英雄波兰舞曲》为例[J].戏剧之家, 2019(25)
- [2]陈兆勋.波兰精神肖邦魂——英雄波兰舞曲[J].钢琴艺术, 2001(04)
- [3]徐婉婷.肖邦《英雄波兰舞曲》演奏特点分析[J].中国文艺家, 2017(10)
- [4]王丹.肖邦钢琴曲波兰舞曲[英雄]的民族特色析读[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版), 2016(01)