

内容与体裁的完美统一

——简论肖邦的《叙事曲》

何 畔

(西南民族大学 艺术学院,四川 成都 610000)

【摘 要】波兰钢琴家、作曲家肖邦是一位典型的浪漫主义音乐家。随着对浪漫主义文学和音乐的认识逐步深化,肖邦决定采用一种全新的体裁来尝试二者之间的结合,其直接结果就是他的四部钢琴叙事曲。他是第一位为钢琴写叙事曲的作曲家。在肖邦叙事曲的创作中,他把传统的奏鸣曲式作了富于独创性的改造以适合他自己所钟爱的气息宽广的抒情性—戏剧性—叙事性三位一体的结合。就结果而论他是成功的。

【关键词】肖邦;浪漫主义音乐家;浪漫主义文学和音乐;叙事曲;创作

【中图分类号】J605 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2010)02-0147-04

“……对于浪漫主义的音乐梦想家们,只是抒情是不足以表达他们的心灵的;他们要用整个内心去包围世界,从自我走向世界,直至精神与宇宙。

——亨利·保罗·朗

一 肖邦与浪漫主义文学

一八四九年十月的深秋,漂泊半生的波兰钢琴家,作曲家弗雷德里克·弗朗索瓦·肖邦在巴黎溘然辞世,年仅三十九岁。对于这位乐坛罕见的天才,历来评说不一。从“脱帽吧,先生们,站在你们面前的是一位天才……”,“藏在花丛中的大炮……”,到前苏联时期众多的音乐学家们的“伟大的爱国主义音乐家”……林林总总,一直延续到现在,也许随着时间的推移,还会不断有新的评论出现。这是事物认识过程中的必然,只要不是以偏概全或绝对化,就无可非议。好的音乐是留给一百年以后的人们享用的精神财富,因为只有经过时间的验证,才能证明一部艺术品(例如一首乐曲)的存在价值。换言之,要诠释一位成功的音乐家的作品匆忙地下结论是不合适的,而且这本来就不是一件轻松的工作。例如,我们现在很难想象与肖邦当时生活有密切关系的贵族沙龙阶层那些人会真的能够理解肖邦作品的深刻内涵(当然这里所说的是肖邦成熟时期的作品,不包括那些肖邦偶尔为之迎合时髦的个别作品,这有两种解释:一是生存的需要;二是时代的烙印,人非圣贤,岂能免俗。)

生活在十九世纪轰轰烈烈的浪漫主义漩涡中的肖邦其实很孤独,这在他踏出波兰的那一刻就已经决定了。他是一个只有当外界触动他的精神和情绪时才去认识外界的人,作为典型的浪漫主义音乐家,他写的是自白,是主观对于外部世界的反思,

加上他的忧郁和感伤(这些都是浪漫主义音乐家们的特质),这一切是构成肖邦创作的主体^[1]。浪漫主义的文学家和诗人们有一个共识,即他们虽然作为浪漫主义运动的先锋,但却无法达成浪漫主义的最高境界,理由是文字的直露限制了受众的想象空间;而诗人们视为至臻的幻想和热情其实并不适合他们自己的创作方式,在他们看来他们手中的笔还不足以表达他们内心那些火一样的需要宣泄的情感。于是他们把目光投向新兴的浪漫主义音乐,认为所有艺术门类中只有音乐才是最能体现浪漫主义的精神法则的。肖邦是个天分极高的人,自他抵达十九世纪浪漫主义中心巴黎的那一刻起,他就明白了这一切,而且很快便与文学家们相交甚笃,其中包括他的同胞—诗人密茨凯维支^[2]。然而,另外一个人显然比他的同胞对他将来的创作具有更大的影响,这就是法国文学家乔治·桑。据《新格罗夫音乐与音乐家辞典》记载:肖邦第一次遇见乔治·桑是在一八三八年的秋天,……肖邦对其并无深刻印象,而且拒绝了参加翌年在乔治·桑家举行的沙龙聚会的邀请。但是,在被乔治·桑征服之后,肖邦在一种从未有过的激情支配下,其音乐想象力达到高度兴奋的程度,而且这种状态一直持续了九年。在与乔治·桑共同生活期间,肖邦的心灵获得了一种安全感和平静,这加速了他天才创作的成熟,许多重要的作品都是在这—期间完成的。

此外,在巴黎生活期间,肖邦还与诗人海涅,小说家巴尔扎克等文学家交往甚笃。自然,音乐界对他更是宠爱有加,当时活跃于乐坛的舒曼、李斯特、柏辽兹等都是肖邦作品的推崇者。随着对浪漫主义文学和音乐的认识逐步深化,肖邦决定采用一种

全新的体裁来尝试二者之间的结合,其直接结果就是他的四部钢琴叙事曲。肖邦的四部钢琴叙事曲决不是因为无以名之而随便称为“叙事曲”的。从体裁的来源来说,肖邦的叙事曲是浪漫主义派诗人的叙事诗、波兰民间素材和欧洲专业创作中的声乐叙事曲体裁上的创造性发展。肖邦从文学上的叙事诗和声乐作品中的叙事曲得到启发,丰富和发展了叙事曲体裁的音乐表现,扩大了叙事曲体裁的应用范围,首创了钢琴叙事曲^[3]。虽然此前肖邦独创性的作品如玛祖卡舞曲、波洛涅兹舞曲等并不少,但如果站在对未来音乐创作发展的深远影响这一高度来看,肖邦的叙事曲无疑具有重大的意义。据说,李斯特的交响诗《前奏曲》就是直接受到肖邦叙事曲的启发而创作的。李斯特是交响诗体裁的首创者,《前奏曲》则被认为是这一体裁的重要文献。仅此一例,足见肖邦的创作对后世乃至近代音乐的影响何其深远。而且,这种影响一直持续到二十世纪上半叶,在德彪西、福列、拉赫玛尼诺夫乃至斯克里亚宾等人的作品中我们仍能捕捉到肖邦音乐的神韵。

二 肖邦的叙事曲与密氏的叙事诗

叙事曲(Ballade)这一体裁发源于中世纪的定形诗,除有固定的诗形外,根据其语源bal(舞蹈)有时也兼指舞蹈歌,源自普罗旺斯语ballada。在十二、十三世纪,叙事歌是法国南部吟唱诗人(troubadour)和法国北部吟唱诗人(trouveres)最重要的体裁之一,到了十四世纪以后只歌不舞,在法国、意大利、英国、德国成为独唱或复调叙事歌曲的通称。到了十八世纪演变为叙事诗形式,如作家歌德的《魔王》叙事诗,作家黑尔达的《爱德华》叙事诗等等。后来一些作曲家根据叙事诗的词把他们谱写成歌曲,从而形成了独立完整的叙事体歌曲,是一种纯歌曲体裁,后来发展到近代专指以模仿英国巴拉德的一种德国叙事诗所写的歌曲,常以古代传说或幻想故事为体裁^[4]。肖邦是第一位为钢琴写叙事曲的作曲家(他也是大作曲家中唯一只写钢琴曲而不写其他作品的人,没有交响曲、歌剧或清唱剧,很少写管弦乐作品),他的创作原则更接近于后一种,但这并不能简单的认为可以直接从某人的某部文学作品中获得灵感^[4]。虽然肖邦本人曾经提到过,他的第一、第二叙事曲是受到他的同胞诗人密茨凯维支的长篇叙事诗的启发而创作的,而且事实上肖邦也曾经也采用过一些波兰诗人的作品(包括密氏)为歌词写过一些歌曲。但是我们仍然不能就此把肖邦叙事曲与密氏的叙事诗机械地视为一体。

我们至少要做两点说明:第一,音乐与文学虽同属形象思维的产物,但因为音乐并不具备描述功能。所以,所谓的“音乐形象”在客观上是不存在的;而文学则可以通过生动具体的描写而使它所塑造的“形象”具体化、真实化和形象化。简单地说,音乐靠拓展想象空间展示多彩和因人而异的“形象”;文学则用文字叙述丰满人物的灵与肉。文学是具体的,音乐是抽象的,两者在创作法则上是相互背离的。第二,以肖邦孤傲的个性,要他在自己成熟期的重要创作中生硬地把密氏的叙事诗以音乐的语言简单加以诠释(类似戏剧配乐),绝非他愿意做的事情。在前苏联时期,许多音乐家都曾经把密氏的叙事诗与肖邦的叙事曲简单地对号入座,现在看起来确有偏颇之处。更何況,肖邦一生与密氏接触并不多,两人除了在爱国主义精神气质方面一致以外,很难发现其他共同之处。并且密氏对肖邦经常出入巴黎上层社会沙龙颇有微辞,恐怕肖邦这样敏感的人对此很难接受吧。因而可以得出这样的结论:密氏的诗对于肖邦叙事曲的创作固然有一些影响,但仅限于一种启示,两者毕竟在爱国主义这一大原则上是相通的(波兰民间故事或史诗性的人物为两者创作的共同题材)。但是,需要注意的是,肖邦叙事曲是用他自己独特的音乐语言来叙述被音乐的浪漫主义诗意化了的故事。肖邦是音乐的诗人,而不是诗人的音乐演绎者。

三 肖邦第一叙事曲简要作品分析

肖邦叙事曲创作的灵感来源于波兰民间史诗和传说以及十九世纪初的声乐叙事曲(如舒伯特的声乐套曲《魔王》等等)。但是对于肖邦来说,他要创作的是一种建立在两者基础上的更高层次的崭新的器乐形式的叙事曲。可以认为,肖邦在音乐形式上是一位革新者,这符合浪漫主义音乐家对于传统的不屑一顾。在肖邦看来,形式是从属于内容的,而他的叙事曲的戏剧性结构正好有力地表明了他的大胆革新精神的成功。十九世纪上半叶,新的社会生活以及新兴资产阶级的民主思想和启蒙精神需要通过新的形式来表现,浪漫主义音乐家们迎合着时代的要求,肖邦同样如此。当他创作第一叙事曲的时候,他面临着由新的体裁和新的内容所提出的新任务,一方面作品的戏剧性内容需要通过传统的奏鸣曲式那样的结构来表现;而另一方面传统奏鸣曲式的严谨布局与繁冗又不符合浪漫主义音乐家们自由奔放的创作方式和理念。因此,在肖邦叙事曲的创作中,他把传统的奏鸣曲式作了富于独创性的改造以适合他自己所钟爱的气息宽广的抒

情性—戏剧性—叙事性三位一体的结合。

下面笔者以肖邦的g小调叙事曲尝试做些必要的阐释和分析。具体体现在以下这几个方面:

(一)呈示部中传统的主部副部关系发生了变化,它们不再是相互处于矛盾冲突中的两个对立主题,而是相互补充、相互映照的基本音乐素材。中板(moderato)取代了通常的急促的快板;建立在小调上的主部的基本情境是阴郁、压抑的;转到大调的副部则是另一种情感氛围明朗、温存、柔情似水。主部主题忧伤“叹息”后副部主题显得特别宁静而明朗,副部主题的出现是浪漫派引以为特征的音乐形象的出色范例。见g小调叙事曲主部主题(5~14小节)、g小调叙事曲副部主题(65~74小节)。

(二)肖邦在这部作品中处理展开部的方式有别于传统方式。主要不同在于他不再采用将短小的动机或乐节通过频繁的模式、分裂、动荡的调性等传统手段加以展开,而是采用一种新的“主题新变体”方式来取代传统方式,从而使展开部有一种新的面貌。采取这种处理方式的主要原因显然与乐曲内容的要求有关,实际上是将变奏曲的原则渗透到奏鸣曲快板的曲式框架中来。此时的“主题新变体”已经使主题的性质发生了根本性的转变,不再是主题外观上的新的装饰和变化,甚至不是传统中的“性格变奏”。虽然旋律音调上保持一定原貌,但表现的实质上几乎是面目全非^[5]。见:g小调叙事曲展开部中原副部的主题新变体(105~111小节)。

这个主题新变体是在新的调性上(降E大调经a小调转为A大调)采用了全然不同的新织体,即旋律进行由单音转变为和弦;整体音高由中音区移到更加明亮的高音区;力度由pp到ff的强烈反差。展开部中作曲家通过带有变奏性质的主题新变体方式将音乐从抒情性转为充满巨大力量的悲剧—戏剧性,将音乐推向乐曲第一个高潮。肖邦在后来的许多较大型作品中多次运用了这种展开音乐的手法,成为肖邦音乐风格的一个重要因素。

(三)这首叙事曲的再现部超越了传统奏鸣曲快板乐章的曲式结构原则。他将再现部中副部出现在了主部前面,形成主部副部“倒置”现象。再现部中“倒置”在前的副部主题出现在中音区,它的这

次出现显得更加深沉,更加有内在的力量,更加悲怆。见:g小调叙事曲再现部中“倒置”再现的副部主题(166~171小节)。

为了音乐发展的高度集中和精炼,肖邦大大压缩了再现部,取消了呈示部中主部后面的连接,以只有两个小节的具有宣叙调性质的乐句来代替,将音乐引向气势轩昂的悲剧性尾声。见:g小调叙事曲(206~210小节)。

(四)尾声出现新的音乐素材,并大幅扩张,这种处理方式成为作品整体构思中的一个重要部分,之后它成为浪漫主义音乐构思的一种常用方式。尾声引入了充满悲壮、愤懑的宣叙调性质的乐节,使整个乐曲进入一个新的、也是最后的阶段。节拍从6/4转为2/2、速度进入presto、音乐律动加剧,变得愈加急促、紧张,终于将全曲推进最后一个高潮。这种情绪(平静、激情和悲剧性冲突的气氛)在肖邦这首才气横溢的作品里占有主要地位。尾声具有华彩性,肖邦在这里充分展示了钢琴这个乐器的魅力,也展示了他的创作才能。见:g小调叙事曲(243~249小节)。

从叙事曲的产生到肖邦写作叙事曲,经过了几百年的时间,但现在放在人们面前的却是一种全新的体裁;在他之后,标题音乐出现了,可以认为这是一种必然,就像巴赫把复调音乐提升至极限,而后主调音乐的产生,也就呼之而出了。这不仅因为肖邦的叙事曲是钢琴叙事曲,这是前所未有的,同时还因为肖邦的叙事曲是提高到具有戏剧性和交响性规模的体裁。肖邦创造性地发展了叙事曲这一体裁,提高了它的表现力并赋予它以新的意义^[6]。因而有人评论说,大型体裁的钢琴叙事曲只属于肖邦。

四 结束语

想在一篇短文中对肖邦的叙事曲作详尽评述是一件困难的事,客观地把肖邦叙事曲的创作过程,风格特征,曲式革新以及它们对后世的影响作一个交代,同样也使人深感力不从心。好在音乐是让人听的,唱片、CD、现场音乐会我们有很多途径可供选择,要真正领悟肖邦音乐的魅力,大家尽可自己去欣赏。

注释及参考文献:

[1]弗迪南·霍西克著.肖邦:生平与创作[M].克拉科夫出版,1965.

[2]塔德·肖尔兹著.肖邦在巴黎[M].北京:新星出版社,2006.

[3]冯智全著.肖邦大型作品研究[M].上海:上海音乐学院出版社,1960(2008重印).

[4]菲尔·G·古尔丁著.古典作曲家排行榜[M].海口:海南出版社,1998.

[5]于润洋著.悲情肖邦[M].上海:上海音乐学院出版社,2008.

[6]钱仁康著.肖邦叙事曲解读[M].北京:人民音乐出版社,2006.1(2006.11重印).

The Perfect Unity of Content and Genre

——On Chopin's Ballads

HE Pan

(Art Department, Southwest University for Nationalities, Chengdu, Sichuan 610000)

Abstract: Chopin, the Polish pianist and composer, is a typical romantic musician. With the deeper understanding of romantic literature and music, Chopin decided to adopt an entirely new genre to combine the two. As a direct result, he composed his 4 piano ballads and became the first composer writing ballads for pianos. In his composition of ballads, Chopin changed the traditional sonata style creatively to adapt to his favorite combination of lyricism, dramaticism and narrative. In terms of the result, he succeeded.

Key words: Chopin; Romantic musician; Romantic Literature and music; Ballad; Composition

(上接134页)

注释及参考文献:

[1]教育部网站. 硕士研究生教育结构调整[EB/OL].http://www.gov.cn/gzdt/content_1248607.htm.

[2]计算机基础教育研究会. 高职院校计算机教育经验汇编[M].北京:中国铁道出版社,2007.

The Approach and the Thought of the TVQE Model of Talent Training

DONG Jia-qiang

(Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: This paper deals with how to train talents of the IT major who conform to the needs of the society in the undergraduate programs of the colleges or the universities. In the paper, the author puts forward the TVQE model of talent training of the cooperation between the enterprises and the colleges or the universities first, and then delves into the key problems about the design of curriculum system, the construction of teaching resources, the building of teachers, the cooperation in major between the enterprises and the colleges or the universities, and the training of the occupation technical ability, etc.. Lastly, the author gives the models for them. The TVQE model realizes the butt joint of zero distance between the education of academic credentials and the occupation education, and which affords us a new model used to train talents' skills and professionalism in the undergraduate programs of the colleges or the universities.

Key words: TVQE; Talent training; Post technique; Cooperation between the enterprises and the colleges or the universities