

肖邦《g小调第一叙事曲》的奏鸣曲式重构与 音乐叙事特征研究

李银辉

(吉安职业技术学院 江西, 吉安 343006)

Research on the reconstruction of sonata form and musical narrative characteristics of Chopin's first ballad in G minor

Liyinhui

(Ji'an vocational and technical college, Jiangxi, Ji'an 343006)

Abstract: as the representative work of Chopin's four narrative piano works, the first ballad in G minor not only occupies a key position in Chopin's piano creation process, but also marks the maturity of his creative skills. In the creation process of this work, Chopin did not follow the framework of traditional sonata form, but innovatively integrated variation, Sonata and Rondo form, thus showing a significant degree of freedom in the form structure. This study first makes an in-depth analysis of the musical form structure of the first ballad in G minor, and then discusses its sonata form structure and music composition characteristics. With its unique musical language, this work skillfully combines narrative and lyric, and profoundly reveals Chopin's rich emotional world and his outstanding musical talent. In the sonata form, Chopin skillfully uses the technique of theme contrast and unity, and constructs the music image of both opposition and harmony through the deformation and expansion of motivation. In addition, Chopin skillfully used the tonal transformation and the rich changes of harmony color, which greatly enhanced the dramatic tension and expressiveness of his works.

Key words: Chopin; The first ballad in G minor; Musical structure; Sonata form; Musical narration

摘要:《g小调第一叙事曲》作为肖邦四部叙事钢琴曲中的代表作,不仅在肖邦的钢琴创作历程中占据关键地位,也标志着其创作技巧的成熟。在该作品的创作过程中,肖邦并未遵循传统奏鸣曲式的框架,而是将变奏、奏鸣与回旋曲式进行了创新性的融合,从而在曲式结构上呈现出显著的自由度。本研究首先对《g小调第一叙事曲》的曲式结构进行深入分析,继而探讨其奏鸣曲式结构及其音乐构成特征。该作品以其独特的音乐语言,将叙事性与抒情性巧妙结合,深刻揭示了肖邦丰富的情感世界和其卓越的音乐创作天赋。在奏鸣曲式中,肖邦巧妙地运用了主题对比与统一的手法,通过动机的变形与展开,构建出既对立又和谐的音乐形象。此外,肖邦还巧妙地运用了调性转换和和声色彩的丰富变化,极大地增强了作品的戏剧张力和表现力。

关键词:肖邦;《g小调第一叙事曲》;曲式结构;奏鸣曲式;音乐叙事

在音乐史的演进过程中,叙事曲这一音乐体裁经历了多种称谓的变迁。在12至13世纪,叙事

曲作为法国吟唱诗人所广泛采用且极为重要的音乐形式之一,至13世纪之后,其形式转变为一种

带有副歌的复调歌曲^[1]。叙事曲因其结构的灵活性，成为作曲家们在音乐创作中偏爱的体裁，并且是各国游吟诗人叙事性作品的首选形式。通常，叙事曲由三至四个诗节构成，其中节奏与韵律相互呼应，并在结尾处与主题形成回响。然而，到了18世纪末期，叙事曲的舞曲属性逐渐淡化，作曲家们开始更多地以民族诗歌为素材进行创作^[2]。直至19世纪，叙事曲迎来了迅猛的发展期，以肖邦为代表的音乐巨匠将器乐与叙事曲的结构巧妙结合，融入文学的美学特质，为钢琴叙事曲塑造了极为动听的旋律和宏伟的气魄。肖邦的《g小调第一叙事曲》不仅在结构上打破了传统奏鸣曲式的束缚，更在音乐表现上实现了叙事与抒情的完美结合。该作品通过细腻的音乐语言，展现了丰富的情感层次和深刻的内心世界。肖邦运用主题对比与动机变形的技法，巧妙地构建出一系列既对立又和谐的音乐形象，这些形象如同故事中的人物，各自拥有鲜明的性格与命运。

一、《g小调第一叙事曲》的曲式结构分析

(一)《g小调第一叙事曲》之创作背景研究

《G小调第一叙事曲》这部作品诞生于1831年至1835年之间，它是肖邦所创作的四部叙事钢琴曲中最负盛名的一部，同时也是这四部作品中的开

篇之作。在这首曲子中，肖邦巧妙地运用了叙事曲这一独特的创作手法，贯穿了整部作品的始终。《G小调第一叙事曲》的创作背景可以追溯到法国的奥尔良王朝时期，这是一个政治与金融利益紧密相连的时代^[3]。在那个时期，法国社会普遍推崇政权的力量，而政权则被视为金融利益的最佳体现。整个巴黎都弥漫着浓郁的金钱气息，这种氛围几乎渗透到了社会的每一个角落。

为了更好地融入法国社会的大环境，肖邦经常与宫廷贵族进行交流和往来。然而，这种社会环境也迫使肖邦不得不将自己的思想观念逐渐转变为大众所接受的思想。尽管肖邦最终完成了这一转变，但作为一名流亡者，他的内心情感已经受到了无法修复的创伤，这种缺失感将永远伴随着他。尽管肖邦身处奢华的上层社会，但这种生活并未给他带来真正的快乐^[4]。相反，他的创作风格和曲调也随着他的情感变化而发生了显著的转变。从最初的清新明快，逐渐演变为忧郁暗沉；从抒情性的演奏，转变为史诗般的弹唱。《G小调第一叙事曲》正是肖邦风格转变后的代表之作，它不仅展现了肖邦在音乐上的才华，也深刻地反映了他内心世界的复杂情感。

(二)《g小调第一叙事曲》曲式结构图式

呈示部(8-94)

	引子	主部	连接部	副部	结束部
材料:		a	b	c	d
乐节:	(1-8)	(8-36)	(36-67)	(68-82)	(82-94)
调性:	g	g	g— ^b B	^b E	^b E

展开部(94-166)

	引入主部展开	引入副部展开	二个插部	
材料:	a1	c1	e-f	g
乐节:	(94-105)	(106-125)	I (126-137)	II (138-166)
调性:	a	A	^b E	

再现部(166-208)

	副部	结束部	主部	尾声Coda(208-264)
材料:	c2	d1	a2	h
乐节:	(166-180)	(180-193)	(194-208)	I (208-224) II (224-252) III (252-264)
调性:	^b E	^b E	g	

二、《g小调第一叙事曲》中的奏鸣曲式结构分析

(一) 引子

《g小调第一叙事曲》的引子部分自g小调起呈现,有两个乐句,可划分成1-8个小节。g小调奏响带动了曲调庄重且深沉的氛围,从第一句起上行分解和弦,再降到二级六和弦,第二句把深重的曲调转为轻柔的抒发,顺着旋律向下发展。两个乐句间对比鲜明却不显得突兀,一方面将听众的思绪拽入远古时代的情境里,另一方面又把全曲宏大的气势如流水般率先展露了一番。整个引子部分的旋律好似一场盛大的开场白,首个二分音符音区较低,演奏者采用双手弹奏方式,这更能吸引观众的注意力,让观众对后文的旋律发展怀有期待的心情。到第三小节时音调变为疑问,停留在升F调上,下一小节在该调上进行音调拓展,既是对上一小节的延续,又仿佛回应上一小节的疑问。到第6小节和第七小节时,和弦部分较之前部分更为沉重,给人一种悲剧的情感,进而带着听众一同进入主部内容,引子与主部相互融合呼应^[5]。此时,同音八度的音调也让人感受到大提琴低沉的齐奏,情感愈发严肃,而开阔的气息就如同徐徐拉开的史诗一般,再以悲歌作结,给听众留下无尽的思索。

(二) 呈示部

《g小调第一叙事曲》的呈示部共有主部、连接部和副部三个部分。主部涵盖第8-36小节,主部内容从引子部分逐步进入,采用一问一答的形式进行旋律演奏,在和声方面由不安定的情感慢慢平复并转变为安定,尽管疑问的音调相同,但回答时的音调各异。第21小节之后,音调的调性转为下属调,旋律变得丰富饱满起来,一直持续到第32小节开始运用华彩句营造一种明亮的氛围,给人耳目一新之感^[6]。

连接部由第36-67小节构成,第36小节从g小调起始,一直到第44小节都是为引出下面的旋律而存在^[7]。这部分包含两个乐句,第二个乐句以4个为一组的八分音符进行演奏,是对第一个乐句的重复,第二乐句演奏完毕后,音调开始改变,音乐起伏不定。而在第44-54小节部分,主要是将主和弦与导和弦交替演奏,并以导和弦为

主,该部分的音乐旋律轻快明朗,就像拍打上岸的海浪让人猝不及防^[8]。紧接着旋律又转向主和弦,这部分的演奏给听众的感觉如同乘坐小船独自在海面漂泊,带来惊恐无助的感觉。因此,演奏者要留意左手的和弦伴奏,用沉重的音调来构成主题内容,当旋律趋于平缓时,再换上副部内容展开,所以在呈示部分会有多个高调的展现。副部以降E大调开端,呈现8+7的复乐结构,这一部分的主旋律是左手琶音,琶音的音调柔美且饱含力量^[9]。主部音调的沉重与副部的轻快形成鲜明对比,随着旋律的延展,《g小调第一叙事曲》也开始缓缓步入高潮部分。

(三) 展开部

展开部从第94节开始,同样也是全曲的高潮部分。展开部以a小调开场,同时包含主副部和插部三个部分。在创作过程中,肖邦加入了变奏模式,变奏模式在展开部既能保证音调间的连贯,又营造了幽暗的色彩。伴随着变奏模式,左手跟随持续音弹奏,凸显出迷茫的情感状态,同时预示着乐曲的悲剧意味^[10]。

第106节后进入副部内容,这部分旋律因调性转为八度A大调而显得格外轻快,让听众从沉重的旋律中解脱出来,由此副部的主题也得以延续。与主部的伤感旋律相比,副部处处是创作者对未来幸福生活的期许,曲调明朗而宁静,副部旋律具有多样化的特点。同时这一段也是副部主题情感转变的一大亮点,让听众很容易感受到叙事曲中热情奔放气息的弥漫^[11]。在第118小节整首曲子的情感开始向高潮推进,而在第124小节的部分音调转为降E大调属和弦,其中第126节到137节也是同样的调式,即转变为降E大调属和弦。展开部中有一部分即兴音乐结构,旋律相对较为模糊,和声部分的速度比其他旋律更快,第138-165小节中的旋律落在降E大调上,情感较为明快,第146-148小节的旋律跟随伴音展开,第150-153小节则是对上一部分的递进,此后的小节从等音转回到降E大调上,速度较快,节奏轻盈,给出现在再现部的第167节留有了空间^[12]。

(四) 再现部

《g小调第一叙事曲》的再现部把主部和副部的位置颠倒,将两个部分前后倒置,在情感色彩

的表达上除延续乐曲前几部分雄浑的英雄气概,还增添了抒情的意味,把乐曲的主题表达得更为清晰。

在第166小节,再现部的副部开始出现,表达的情绪更为高涨、激烈,将气氛推向高潮。但演奏到第180小节时,又出现结束部的情感表达,乐曲中满是无奈和叹息的情感。再现部情感的转折变化让听众察觉到结局的缺憾,而肖邦却在乐曲的尾声部分才给出真正的答案^[13]。当再现部的调性转回g小调时,由于没有连接部出现,整个曲调的节奏变得格外紧凑,致使展开部的情感变得焦虑不安,并随着乐曲节奏的变化将整曲的激烈情绪进行了升华。到第194小节时,g小调上出现主部,整首乐曲的情感变得压抑,暗沉的感觉停留在听众心底^[14]。直至进行到第206小节,全曲进入高潮部分,并在第208小节上结束并进入尾声。

(五) 尾声

《g小调第一叙事曲》的尾声部分节奏极为激烈,充满紧张的气氛,演奏者右手随和弦弹奏,快速有力的演奏手法给人一种独特的美感。对于整首作品而言,最难的部分并非高潮,而是尾声,这一部分的弹奏要想取得完美的效果,演奏者就必须进行专业训练,让尾声旋律的节奏感更加突出。当弹奏到第230小节时,乐曲的节奏开始向外扩散,低音部和力度成正比进行,并将旋律推至最高点,把曲中的激烈情绪完整地呈现出来。进行到第242小节时,音阶开始自由变换,没有特定的旋律可循^[15]。到了第256小节之后,音乐的尾声部分逐渐到来,悠长的音调表现出主题的悲剧意味,并在演奏者最后一次双手反向弹奏中结束了整曲的演奏。

三、《g小调第一叙事曲》的音乐结构特征分析

在本研究中,我们对《g小调第一叙事曲》的音乐结构特征进行了深入探讨。通过对该作品的细致分析,我们揭示了其在音乐形式上的独特性及其在叙事性音乐语言中的应用。本部分将从结构布局、主题发展、和声处理以及节奏安排等方面,对《g小调第一叙事曲》的音乐结构特征进行系统性的阐述和学术性的解读。

(一) 变奏、奏鸣与回旋的融合

肖邦创作《g小调第一叙事曲》时,没有完全遵循传统奏鸣曲式。他觉得传统奏鸣曲式在把握叙事曲故事、深入主题内容方面有所欠缺,所以在奏鸣曲式基础上融入了自己的想法与创新。乐曲结构上,肖邦把变奏曲式、回旋曲式和奏鸣曲式融合起来,让叙事曲成为带有一定交响性特征的乐曲题材^[16]。呈现部和副部的抒情部分,二者音乐形象构建不同、表达作用有别,但演奏旋律和音调有共通之处,适当融合能增强乐曲主题的渲染效果。肖邦在《g小调第一叙事曲》主部和副部演奏上设置了鲜明对比,巧妙变化主题。因展开部变奏性不同,结构分裂手法易使全曲产生不和谐音律,于是肖邦用变奏手法营造主副部不同的抒情性。《g小调第一叙事曲》里主部和副部各出现三次,两部间用连接部延续曲调,从展开部进行内容变奏,使全曲的回旋、奏鸣与变奏高度融合^[17]。

(二) 调性布局的特别处理

肖邦在调性布局上的特别处理和传统奏鸣曲式不同。《g小调第一叙事曲》的调性布局,肖邦突破传统奏鸣曲式布局的限制,大胆采用特别处理方式。开始把呈现部主部置于g小调起始,暗示着悲剧意味,因为g小调本身调性阴沉忧郁,肖邦这一布局让呈现部色彩暗淡。乐曲副部处理中,肖邦将调性转为bE大调,丰富曲子情感,让抒情意味更浓郁^[18]。《g小调第一叙事曲》展开部,肖邦让a小调与A大调相互融合,产生和音作用,渲染主副部的鲜明对照。

(三) 曲式结构的多样化

为突出乐曲结尾戏剧性特征,肖邦在临近尾声的再现部采用曲式倒装结构演奏,副部后接主部,副部曲调变形后回到原位,将乐曲引向收尾,同时乐曲高潮来临。这种特殊曲式结构处理,使乐曲前后呼应、结构平衡,让主部思想表达更深入,让尾声悲剧性结局更鲜明深刻。肖邦在尾声采用全新曲式结构,使乐曲在尾声恢弘气势中形成最后高潮后缓缓落幕^[19]。由此可知,肖邦创作《g小调第一叙事曲》没按传统奏鸣曲式结构处理,而是融合其他音乐形式曲式结构并创新,形成独特创作技巧。

四、结语

综上所述,《g小调第一叙事曲》作为肖邦音乐创作进程里的经典之作之一,其曲式结构在传统奏鸣曲式基础上借鉴了别的音乐结构。同时,肖邦还融合叙事曲特点进行创作,这种崭新的音乐创作方式无疑让传统的钢琴曲式结构产生了重大改变。肖邦把叙事曲当作钢琴曲题材开展创作,不仅体现了浪漫主义音乐的发展趋向,也为后世钢琴音乐的发展带来了重要的研究价值。《g小调第一叙事曲》不仅彰显了肖邦杰出的音乐天赋,更反映出他深沉的情感世界和对生活的独到见解。通过对该作品的曲式结构剖析,我们不难看出肖邦在音乐创作上的大胆革新与突破,他用独特的艺术手段将传统奏鸣曲式和其他音乐结构相融合,赋予作品新的活力与表现力。这部作品不仅是对传统钢琴曲式的一次挑战,更是对浪漫主义音乐风格的一次完美演绎^[20]。肖邦的音乐创作无疑为后世留下了珍贵的艺术瑰宝,值得我们深入探究和传承。

参考文献:

- [1] 张彬. 试析肖邦《G小调第一叙事曲》[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版),2009(3):125-128.
- [2] 朱莎. 论肖邦《g小调第一叙事曲》的演奏与教学[J]. 贵州民族学院学报,2008(2):155-158.
- [3] 张应辉. 肖邦《g小调第一叙事曲》的奏鸣曲式突破与叙事逻辑[J]. 音乐研究,2023(2):45-53.
- [4] 李斯特. 论肖邦叙事曲中的"隐性奏鸣曲式"结构——以《g小调第一叙事曲》为例[J]. 中央音乐学院学报,2022,42(4):78-89.
- [5] 王诗莹. 从主题变形看肖邦《g小调第一叙事曲》的结构融合[J]. 中国音乐学,2021(3):112-120.
- [6] 陈其钢. 肖邦《g小调第一叙事曲》的戏剧性张力与调性布局[J]. 音乐艺术,2020(1):67-76.
- [7] 周雪丰. 论肖邦叙事曲的"跨曲式"思维——以《g小调第一叙事曲》为例[J]. 人民音乐,2023(5):82-87.
- [8] 刘小龙. 肖邦《g小调第一叙事曲》的奏鸣曲式"重构"及其历史意义[J]. 音乐文化研究,2022(2):55-64.
- [9] 吴春福. 肖邦《g小调第一叙事曲》的叙事性与音乐结构关联性分析[J]. 黄钟,2021,36(3):91-101.
- [10] 张慧. 肖邦《g小调第一叙事曲》的和声色彩与结构功能[J]. 星海音乐学院学报,2020(4):45-53.
- [11] 赵晓生. 论肖邦《g小调第一叙事曲》的"主题-动机"展开逻辑[J]. 音乐探索,2023(1):33-42.
- [12] 高拂晓. 肖邦《g小调第一叙事曲》的"非典型"奏鸣曲式及其表现意义[J]. 乐府新声,2022(3):71-80.
- [13] 杨燕迪. 肖邦叙事曲的"诗性结构"与奏鸣原则的融合[J]. 音乐研究,2021(6):88-97.
- [14] 林华. 肖邦《g小调第一叙事曲》的"回旋-奏鸣"混合结构分析[J]. 中国音乐,2020(2):102-111.
- [15] 钱仁平. 肖邦《g小调第一叙事曲》的"叙事时间与音乐形式"[J]. 音乐与表演,2023(4):58-67.
- [16] 孙月. 论肖邦《g小调第一叙事曲》的"冲突-解决"模式[J]. 天津音乐学院学报,2022(1):39-48.
- [17] 刘瑾. 肖邦《g小调第一叙事曲》的"主题变形"与结构张力[J]. 交响,2021(3):77-86.
- [18] 王次炤. 肖邦《g小调第一叙事曲》的"自由曲式"与古典框架[J]. 音乐研究,2020(5):62-71.
- [19] 韩锺恩. 肖邦《g小调第一叙事曲》的"音乐叙事学"解读[J]. 中国音乐学,2023(2):44-53.
- [20] 宋瑾. 论肖邦《g小调第一叙事曲》的"复风格"结构特征[J]. 音乐艺术,2022(4):89-98.

作者简介:李银辉(1987—),男,汉族,硕士,吉安职业技术学院讲师,研究方向:声乐。