肖邦钢琴独奏作品中奏鸣曲式的处理

覃 勤

（江苏师范大学音乐学院 江苏，徐州 221116）

Abstract: As an important way of expressing human emotions and regulating psychology, music plays a key role in daily life and professional activities. In the structure of, the sonata form occupies an extremely important position in Chopin’s piano solo works. As a kind of formal structure widely used in music creation, the sonata form not only applied in symphony and concerto, but also promotes the development of multi-movement music performance forms. Although the number of works using the sonata form in Ch’s piano works is limited, the application of this form in the field of piano solo is particularly crucial. Therefore, it is a topic worth in-depth study to explore its use in Chopin’s piano works.

Keywords: Chopin piano solo; Sonata form; Multi-movement genre; Music performance

摘要：音乐作为人类情感表达和心理调适的重要方式，在日常生活与职业活动中扮演着关键角色。在音乐结构中，奏鸣曲式在肖邦的钢琴独奏作品中占据着举足轻重的地位。作为一种在音乐创作中广泛采用的曲式结构，奏鸣曲式不仅在交响乐和协奏曲中得到应用，还促进了多乐章音乐表演形式的发展。尽管在肖邦的钢琴作品中，采用奏鸣曲式的作品数量有限，但在钢琴独奏领域，该曲式的应用却显得尤为关键。因此，探讨其在肖邦钢琴作品中的具体运用，是一个值得深入研究的课题。

关键词：肖邦钢琴独奏；奏鸣曲式；多乐章体裁；音乐表演形式

在 17 世纪中叶，大约 1650 年左右，奏鸣曲式这一音乐结构开始逐渐形成并发展。随着时间的推移，该曲式不仅在奏鸣曲中得到广泛应用，而且成为交响曲乐章作品中不可或缺的组成部分。在这一创作自由的时期，众多作曲家纷纷尝试将其运用于作品中，以彰显其独特的艺术魅力。然而，在钢琴作品创作领域，尽管奏鸣曲式曾一度辉煌，却逐渐显现出衰微的迹象。当时，多数音乐家和听众似乎并未充分认识到该曲式所取得的成就，甚至表现出轻视的态度[1]。这种现象促使人们思考，在音乐创作的广阔领域中，钢琴作品采用奏鸣曲式是否确实是一种创新的尝试。为了回答这一问题，本研究将深入探讨肖邦的钢琴独奏作品，特别是他对奏鸣曲式的运用。肖邦作为一位卓越的钢琴家和作曲家，其作品在很大程度上代表了奏鸣曲式在钢琴音乐中的应用和发展。通过对肖邦钢琴作品的深入分析，我们可以更准确地理解奏鸣曲式在展示部、展开部和再现部这三大组成部分中的具体运用。这种分析不仅有助于揭示肖邦作品中奏鸣曲式的独特特征，而且还能让我们更全面地认识到奏鸣曲式在钢琴音乐创作中的重要性和价值[2]。因此，只有通过细致的研究和分析，我们才能真正掌握奏鸣曲式在肖邦钢琴作品中的精髓，从而更深入地欣赏和理解这一音乐形式的独特魅力。

一、显示部

（一）主部的扩展

在音乐学研究中，f 小调叙事曲的主部与副部之间的对比性是显而易见的。本研究的创作重点主要集中在主题的发展上，主题的展开主要采用了变奏技术。这种处理方式导致了低声部与旋律声部在主音上的尺度扩大，进而使得乐节的稳定性降低，自然地增强了乐句中的悲伤情感。低声部与波浪型旋律这两种截然不同的因素，在肖邦的巧妙整合下，形成一个有机的整体，展现了复杂而矛盾的心理状态。同时，这种整合也缓和了紧张的旋律线条，使节奏更加均衡。在肖邦的音乐创作中，第一变奏之后并非直接进入第二变奏或连接部，而是插入运用新素材的插段，从而创造出新的氛围；第二变奏的节奏明显快于第一变

奏的主部，推动音乐向高潮发展，形成局部忧郁而整体雄壮的气势。

（二）副部的扩展

在第三奏鸣曲第一乐章的分析中，我们注意到其主部并不如 f 小调叙事曲那般宏大，但此部分运用了更多新素材，给人以新颖之感。各个小节是副部主题的展现形式，旋律优美且舒缓，前半部分变化速度的加快使得旋律结构更为紧凑。然而，新素材的加入使得后半部分小节的节奏变得热烈，逐渐形成对比，使整体旋律更加活跃。由于缺少结束部，使得结束部陷入一种梦幻般的寂静[3]。在肖邦的 F 小调幻想曲创作中，主部和副部均采用了多主题形式,结构显得复杂。我们发现，主部第一主题采用了切分节奏，这种小调结束与大调开始交替进行的浪漫主义手法，使得第二部分与主题紧密相连。第一部分由两种对比节奏构成，低声部和平行的三度同步进行，接着第二部分重复第一部分，同时为第三部分做铺垫。第四部分重复第一部分，但和弦要求和形式有所不同。

（三）连接部的扩展

在肖邦的这些作品中，显示部也体现在相对较大的连接部中，使得许多部分能够独立成段。中音和低声部的结合增强了音乐的力度，使音乐情感丰富，后半部分音乐达到情感的高峰，同时音区和力度逐渐减弱[4]。在肖邦的第三奏鸣曲 op.58 中，不同的音乐素材形成了一个超大的连接部。显示部的主题可以分成多个小节，每个小节作为主体部与副部之间的连接部。每个小节的功能也有所不同，它们仍然是主题部的材料因素，因此，这种新素材的出现，作为肖邦作品连接部中的新元素,为准备段做了较为完美的铺垫。在显示部中，肖邦最早的奏鸣曲正是由于这一原因，使得主副两部形成对比，使钢琴独奏曲更加完美[5]。

在音乐作品中，展开部是奏鸣曲式中一个重要的部分，它在主部和副部的基础上进一步发展和变化。在第一奏鸣曲的展开部中，虽然主部和副部的因素得到了一定程度的展开，但在乐节的材料上并没有进行彻底的展开。因此，主旋律在展开部中仍然保持着与主部主调相似的音调，使得整个展开部的音乐风格与主部保持了一定的连贯性。而在第三奏鸣曲的展开部分，作曲家采用了主部和副部整体展开的形式，对主部的各个因素进行了跳跃性的处理，使得各个小节在回到主部主题的同时，也能够展现出新的变化和发展。这种处理手法使得主部主题在展开部中得到了升华，以一种较为完整的形式出现，从而能够顺利地过渡到第二主题[6]。在展示部的因素处理上，作曲家主要采用了变奏的手法，这种做法使得肖邦的一部分奏鸣曲式中融入了回旋曲式的特点，使得整个作品在结构上更加丰富和多样化。

在开放性的展开中，以 f 小调叙事曲为例，展开部中富于诗意的因素得到了自由的发挥。整个展开部分在保持主题旋律轮廓的同时，还巧妙地插入了主题因素，使得音乐在展开手法上运用了反复的手法，从而使得结构和音调显得更加不稳定[7]。在展开部中,主题在音属上持续低音的出现，营造出了一种紧张的气氛，而副部主题的升华则强调了音属的丰满。在展示部中，宁静、温和的主题得到了展现，使得整体的音调在结构上和调性上都比在展示部更加稳定。这种处理手法使得整体的音调具有圆舞曲的特点，逐渐改变了传统的风格，使得作品在整体上呈现出一种新的艺术风貌。

三、再现部

（一）肖邦作品体裁方面的特性

肖邦一生创作的作品不少，除歌曲、大提琴奏鸣曲、钢琴三重奏等属于钢琴与乐器组合的形式外，其余基本都是钢琴独奏作品。若想探究肖邦钢琴独奏作品中奏鸣曲式处理的问题，就需对肖邦的钢琴独奏乐曲加以分析。其中，肖邦钢琴独奏里纯粹奏鸣曲式的乐曲仅有：第一奏鸣曲 op.4 的第一、四乐章，第二奏鸣曲 op.35 第一乐章等八部作品[8]。降 b 小调的钢琴奏鸣曲演奏是最为常见的，其情感的集中力与表现力极为完美，更能引发人们的想象。其节奏缓慢且紧凑，副部渐趋急速与激烈，结束部又变得刚劲，展开处富有戏剧性，更具艺术感染力，整体音乐节奏更为完美。这一体裁的乐章，展开部呈现两极分化的特点，再现部还出现不回归的状况，整体更具艺术性。肖邦奏鸣曲式中的再现部在原有素材上颇为规整，仅有少数作品呈现倒装再现的形式。在其 g 小调中，第一奏鸣曲第一乐章再现部调性未出现回归特征，

而第四乐章的主部内容再现了插部形式。在第二奏鸣曲中，省略了主部再现，形成了调性的回归，推动音乐迈向更高层次。肖邦的作品处于浪漫主义时期，其创作思维极为自由、个性，内容丰富、形式多样，故而有“钢琴诗人”的说法。这一说法一方面体现了肖邦在钢琴演奏上卓越的才华；另一方面也展现了肖邦在钢琴演奏创作形式上丰富多彩的特点[9]。

（二）肖邦作品奏鸣曲式的特征

就肖邦奏鸣曲式的特征而言，既未墨守成规，也不过分肆意，这使音乐布局的随意性增加，但并未阻碍音乐的发展。正是这种创作理念，促使他对奏鸣曲式进行革新，更专注于音乐之美，让肖邦音乐在浪漫主义时期成为社会的潮流。在展开手法上，肖邦作品针对主题采用变奏手法，随意性较强。由于这种变奏法的运用，肖邦的奏鸣曲式中出现诸多回旋式因素，进而出现肖邦奏鸣曲式规整的现象，幻想曲和叙事曲的思维也逐渐活跃起来[10]。

奏鸣曲形式与音乐演奏之间的关系是紧密相连的，二者之间存在内在的联系与互动。作为经典音乐结构的奏鸣曲式，对音乐演奏风格及表现力产生了深远的影响。

四、奏鸣曲式

（一）奏鸣曲式与序曲的关系

在音乐作品的形式结构上，序曲多为单乐章作品，而奏鸣曲式作为一种常见的创作手法，常用于序曲的创作。通过奏鸣曲式的结构，作曲家能够有效地展现特定主题，并通过两个不同主题的对比与展开，利用不同的调性描绘不同的场景与氛围[11]。例如，柴科夫斯基的《1812 序曲》通过两个截然不同的主题的强烈对比，生动地描绘了俄国人反抗法国侵略的激烈场面，使该作品在音乐史上留下了深刻的印记[12]。

（二）奏鸣曲式与交响诗的关系

交响诗作为一种音乐体裁，其表现题材广泛，形式结构相对自由。在这一自由形式中，奏鸣曲式作为一种结构工具，能够帮助作曲家塑造艺术形象，增强音乐的戏剧性。通过奏鸣曲式的调性展开，可以创造出多种不同的场景，使得主部主题热情奔放，而结尾部分则显得低沉，从而凸显奏鸣曲式在交响乐中的重要作用。例如，理查·施特劳斯的《蒂尔的恶作剧》这一交响诗，通过对环境的精细描绘，生动地展现了蒂尔骑马闯入闹市的场景，使整个作品充满了戏剧性和幽默感。

（三）奏鸣曲形式与交响曲的关系

交响曲作为一种大型管弦乐作品，通常由大提琴、长笛等乐器演奏，具有强烈的艺术特性。奏鸣曲形式在交响曲中的应用，通过主题部、展开部、再现部的结合，能够将乐曲推向更高的艺术境界。这种结构严谨的节奏，结合了低沉与高亢的调性，更加抒发了作曲家的情感，展现了宏大的场面。在旋律和钢琴声中，主部与再现部之间的结构严谨，使得交响曲的开头和结尾能够保持一致，增强了音乐的整体性和连贯性。

五、结语

肖邦作为浪漫主义时期的杰出作曲家，在其钢琴独奏作品中，尽管奏鸣曲式并非其创作的焦点，但从其运用奏鸣曲式的作品中可以看出，无论是篇幅、旋律还是展开手法，奏鸣曲式中的呈现部都占据了极其重要的地位。因此，只有正确理解和处理肖邦钢琴独奏作品中的奏鸣曲式，才能更好地展现肖邦钢琴独奏的艺术魅力，让其作品在音乐的海洋中绽放出更加璀璨的光芒。

参考文献：

[1] 许家星 .“内圣外王”与道学政治化解读的想象性与非历史性——以《朱熹的历史世界》为中心 [J/OL]. 广西大学学报 (哲学社会科学版),1-22 [2025-08-08].https://doi.org/10.13624/j.cnki.jgupss.20250806.001.

[2] 杜兴彬 , 姜付高 , 孔健达 . 中国传统运动治疗骨质疏松：潜在生物学机制与临床应用进展 [J/OL]. 中国组织工程研究 ,1-11 [2025-08-08].https://link.cnki.net/urlid/21.1581.R.20250801.1455.002.

[3] 郭少山 . 抗衰运动 12 种激活身体年轻力 [J]. 健与美 ,2025,(08):32-35.

[4] 贾利军 , 胡娜 . 基于太极生化模式的会计进化论思考 [J]. 会计之友 ,2025,(16):12-19.

[5] 吕艳玲 . 柔力球教学与武术元素融合的路径探讨 [J]. 体育世界 ,2025,(07):101-103.DOI:10.16730/j.cnki.61-1019/g8.2025.07.028.

[6] 罗昱伦 , 吴火招 , 巫建辉 . 冷泉热山乡 [N]. 福建日报 ,2025-07-27(002). DOI:10.28232/n.cnki.

nfjrb.2025.006671.

［7］刘春霞 . 太极柔力球文化对大学生的影响及其发展研究［J］. 武术研究 ,2025,10(07):22-24.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011221.

［8］麻飞 . 体教融合背景下高校体育课程思政的理论与实践研究——以太极功夫扇专项课为例［J］. 武术研究 ,2025,10(07):72-74.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011208.

［9］韩丽丽 , 张东宇 , 董立兵 , 等 . 吴图南太极思想在高校太极拳课程中的价值转化研究［J］. 武术研究 ,2025,10(07):79-81.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011219.

［10］张姗 , 申海艳 , 潘亚丽 . 风险管理配合简易太极操对冠心病患者的影响［J］. 罕少疾病杂志 ,2025,32(07):178-180.

［11］张谦 . 论朱彝尊《太极图赋》与中国经学诠释范式［J/OL］. 嘉兴大学学报 ,1-10［2025-08-08］.https://link.cnki.net/urlid/33.1432.Z.20250721.1116.004.

［12］韩鹏飞 , 康书源 . 党建领航科技创新打造数实融合生态——访中电太极（集团）有限公司党委书记、董事长，中电科十五所党委书记吕翊［J］. 中国经贸导刊 ,2025,(11):50-54.

作者简介：覃勤（1980 — ），女，重庆人，江苏师范大学音乐学院，讲师，硕士，主要从事钢琴演奏与教学研究。