

Research on the Musical Color and Creative Technique of Chopin's Preludes Op.28 No.17

Weijun Yang

Guiyang University, Guiyang, Guizhou, 550000, China

Abstract

Chopin's "Preludes" Op. 28 No.17 stands as a quintessential work within his "Twenty-Four Piano Preludes," celebrated for its intense emotional depth and intricate structure. This study examines the piece through three key dimensions: first, tracing the artistic origins of preludes and Chopin's creative philosophy to analyze its unique historical context and stylistic orientation; second, conducting meticulous score analysis to decode the thematic progression of motifs while employing rondo form structure to construct a comprehensive structural diagram; third, conducting micro-form analysis to systematically explore the logical organization of musical phrases, motifs, and sections, alongside the artistic characteristics of harmonic coloration and compositional techniques. Through rigorous textual interpretation, this research aims to reveal the unity between musical form and emotional expression in this work, providing theoretical foundations and empirical evidence for understanding Chopin's creative philosophy.

Keywords

Chopin; preludes; form analysis; performance techniques

肖邦《前奏曲》Op. 28, No. 17 音乐色彩及创作技法研究

杨卫军

贵阳学院, 中国·贵州 贵阳 550000

摘要

肖邦《前奏曲》Op. 28 No. 17 是《二十四首钢琴前奏曲》中极具代表性的作品, 以其浓烈的情感与精巧的结构著称。本文以该曲为研究对象, 首先回溯前奏曲的艺术渊源与肖邦的创作理念, 深入剖析其独特的时代背景与风格取向。其次, 通过精读乐谱, 重点解构作品主题动机的演变轨迹, 并结合回旋曲式结构, 精准绘制结构图以呈现全曲布局。最后, 从微观曲式分析入手, 系统论述乐汇、动机、乐段的构建逻辑, 以及和声色彩与创作手法的艺术特征。研究旨在通过细致的文本解读, 揭示该曲在音乐形式与情感表达上的统一性, 为深入理解肖邦的创作思维提供理论支撑与实证分析。

关键词

肖邦; 前奏曲; 曲式分析; 演奏技巧

1 引言

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦(1810-1849)是浪漫主义时期的作曲家和钢琴家。1810年他生在波兰华沙附近的小村庄, 从小就展现出非凡的音乐天赋——五岁开始自己作曲子, 八岁就上台举办音乐会, 不久就成了欧洲音乐圈的瞩目焦点。他不仅在钢琴演奏上表现出极强的天赋, 写作的乐曲也极具创新性。不管是钢琴独奏、室内乐, 还是协奏曲、歌曲, 他都有涉猎, 尤其把钢琴的表现力提升至前所未有的高度。他几乎一门心思扑在钢琴作品上, 是少有的专门写钢琴音乐的作曲家。他创作了27首练习曲、24首前奏曲、21首夜曲, 还有圆舞曲、波洛乃兹这些体裁, 被誉为浪漫主义的“钢琴诗人”。作为演奏者, 他在汲取古典音乐的同时,

又敢于创新, 把夜曲、前奏曲、练习曲这些常见体裁提升至新的艺术高度, 极大地拓展了它们的艺术表现力。

2 前奏曲的定义与特点

“前奏曲”一词的源头是拉丁文的“*prae*”(意为“在……之前”)和“*ludus*”(意为“演奏”), 代表着“引子”的意思。在十五、十六世纪, 前奏曲大多是即兴演奏, 主要是为了让手指活动起来, 通常在正式乐曲前演奏, 为正式乐曲做准备。到了十七世纪, 前奏曲开始有了固定的形式, 变成了短小的器乐曲, 大多用键盘乐器演奏, 经常放在赋格、组曲、奏鸣曲等乐曲前面, 依然有“引子”的作用。肖邦的前奏曲在传统前奏曲的基础上进行了创新, 变使之成为一首首独立的作品, 不再依附于其他作品之前。与巴赫或李斯特的前奏曲相比, 肖邦的前奏曲篇幅通常更短、结构更为紧凑、情感丰富, 很好地展现了他独特的音乐风格。

【作者简介】杨卫军(1970-), 女, 中国贵州贵阳人, 本科, 副教授, 从事音乐教学研究。

3 肖邦前奏曲的创作背景与风格

3.1 创作背景分析

肖邦的前奏曲大部分是在19世纪30到40年代写作而成，当时正是他创作的高峰期。他的音乐创作受到了个人生活经历的影响，比如爱情、祖国的命运还有流亡生活。他的前奏曲能让人感受到他把波兰民族音乐的元素融入作品中，同时也表达了他深刻的个人情感。这些作品就像一个“万花筒”，包含了肖邦创作的大部分风格和思路。

3.2 肖邦前奏曲的独特风格

肖邦的前奏曲风格独特，他在音乐中融入了自己的审美，运用优美的旋律线以及丰富的和声色彩相融合，既蕴含了古典音乐的美感，又极具个人特色。他还擅长运用灵活多变的节奏型与细腻的和声做对比，让音乐既温柔抒情，又充满戏剧性。他的前奏曲篇幅虽然都不大，却蕴含着丰富的情感和深邃的艺术表现。在《前奏曲》Op. 28中，从第一首到第二十四首，他特意按照平行大小调五度循环的顺序来构思，把二十四个大小调，用各种各样的伴奏织体、充满诗意的旋律给表现出来。这些曲子不光能看出肖邦作曲技法娴熟，也在优美的旋律线条上深深打动听众，成为钢琴前奏曲中的经典之作。

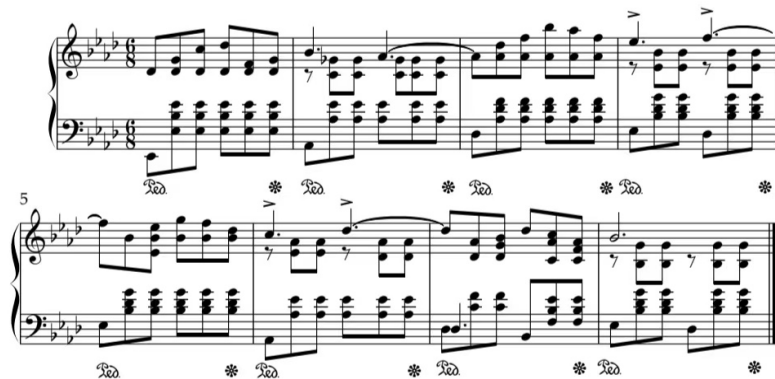
4 肖邦《前奏曲》Op. 28, No. 17的曲式结构与调性思维

4.1 肖邦《前奏曲》Op. 28, No. 17的曲式结构特征

曲式分析包括宏观的结构图示和微观的文字分析两方面，用以呈现作品的发展手法、各时期作曲家的思维方式以及不同曲式结构原则，从而对作品进行深入探讨。

4.1.1 主题分析

在一首完整的音乐作品中，能够全面把握作曲家的思想意境、音乐情绪、性格特征及创作背景的音乐材料称为主题。肖邦《前奏曲》Op. 28, No. 17的第三小节至第十小节即为该乐曲的主题材料（见谱例1）。主题通过音乐术语、旋律线条、力度、速度、伴奏音型及调式等多种音乐语言加以体现。整首作品的速度为 *Allegretto*，略快的小快板，调性确立于降A大调，拍号为6/8拍。左手伴奏织体以八分音符的单音与柱式和弦构成的分解织体，通过和声层次的加厚为旋律进行增添律动感。主题旋律以下属音起始，通过属和弦的分解向上至高八度下属音，随后反向进行大六度跳进并上行级进至主音，再通过三次自由模进展开发展。整体旋律呈“大山型”，起伏绵延，在伴奏织体的映衬下充满抒情性。在第八小节处，主题运用二级离调，并最终停留于属和弦的五音位置，形成开放式结尾，具有明显的浪漫主义色彩^[1]。

谱例 1

4.1.2 和声思维

和声是指多个音同时结合发声，并形成连续的进行。肖邦的和声语言极为丰富，他在前奏曲中运用了大量离调和弦以及半音化的进行，这些创新和声为其音乐增添了独特魅力。肖邦善于通过和声的细微变化来表达不同的情感，使其前奏曲在听觉上具有强烈的吸引力和表现力。

肖邦《前奏曲》Op. 28, No. 17以传统和声为主，强调功能进行，但在传统框架内多次运用离调和弦及移调模进，使音乐情绪层层推进，丰富音色。在前奏部分，肖邦使用了T46和弦及属持续音，为乐曲奠定情感基调；在主部中，第8小节与第16小节分别采用D7/Sii离调进行，实现半终止与全终止。在插部开始时，伴随调性的变化，第24小节转入升C大调，同时加入属方向离调D46/D和弦推进，随后

引入E大调终止式，并以降b小调的Dvii34/D和弦结束。这类个性化和弦在古典主义时期难以见到，也正体现了肖邦独特的和声手法。

5 肖邦前奏曲的情感表达与演奏技巧

5.1 肖邦前奏曲中的情感内涵

5.1.1 忧郁与哀愁的抒发

在肖邦的前奏曲里，旋律不只是音乐的骨架，更像情绪的载体——他运用着旋律的起伏，以及丰富的和声，把哀愁、激情、忧郁，甚至狂欢这些情绪都递到听众眼前。他的音乐是“带诗意的”，因为它们能够唤起听众内心深处的共鸣。而忧郁和哀愁，是他前奏曲里很突出的两种情绪。比如《前奏曲》Op. 28, No. 4，他用缓慢的速度，以及低沉的伴

奏音型,传递出一种深沉的哀愁。在《前奏曲》Op. 28, No. 6中,他把和声堆得密不透风,旋律线也绷得紧紧的,表现了一种难以言喻的哀愁,并在右手伴奏部分通过始终连续不断的八分音符进行衬托,来模仿窗外连绵不断的雨滴声,仿佛是肖邦内心敏感多愁的真实写照。

5.1.2 激情与狂欢的展现

当然,肖邦的前奏曲里不只有愁绪,也有充满激情和狂欢的表达。在《前奏曲》Op. 28, No. 20中,他则运用复杂的节奏以及半音化的和声,使我们聆听到清晰的和声音响和思想情绪的递进。再加上“ff”(很强)的力度,将音乐一点点往上推,营造出一种狂欢的氛围。而在《前奏曲》Op. 28, No. 7中,他通过快速的快速的十六分音符与舒缓的节奏形成鲜明反差,力度从“p”(弱)迅速攀升至“ff”(很强),如同情感的浪潮汹涌澎湃,将听众带入一个热烈而狂欢的音乐世界^[2]。

5.2 肖邦前奏曲的演奏技巧解析

在探讨肖邦《前奏曲》Op. 28, No. 17的演奏技巧时,最先要抓的就是它特别的伴奏织体和6/8拍的节奏型。这首曲子最具有特点的就是运用单音加柱式和弦的舞曲节奏,还有不按常理来的节拍变化——演奏的人必须具有稳定的节奏感,还得了解整首曲子的音乐结构。在练习时,左手的伴奏部分得格外上心:既要听出和声里那些细枝末节的变化,又不能让节奏乱了阵脚。

其次,如何理旋律线也特别关键。这首曲子把八分音符的分解和弦和附点四分音符的节奏相结合,使得该乐曲旋律充满诗意,这就需要演奏者用细腻的触键,还有乐句里强弱变化来表达。像旋律中小波浪式的起伏、乐句慢慢铺开过程,都需要控制音色和音量来实现;在每次主题变奏时,音乐得一步步推进,速度和力度的细微变化也不能忽视,这样才能把音乐的深度和广度都演出来。

6 肖邦前奏曲对后世的影响与贡献

6.1 肖邦前奏曲在音乐史上的地位

6.1.1 对浪漫主义音乐的影响

肖邦的前奏曲对浪漫主义音乐影响意义深远。他的音乐不仅赋予了钢琴作品更深刻的表现力,还推动了浪漫主义音乐的发展。他的前奏曲里蕴藏着深挚情感、大胆的艺术创新,还有丰富多变的调性、饱满的情绪表达,都给后来的浪漫主义作曲家点亮了不少思路。像斯克利亚宾的十二首前奏曲、拉赫玛尼诺夫的二十四首前奏曲,还有德彪西两组前奏曲,都明显蕴藏着他的影子,也让后来的作曲家在写作前奏曲时,有了更多可借鉴的方向。

6.1.2 对后世作曲家创作的启示

不少作曲家都是从肖邦的前奏曲里挖到了创作的“宝藏”,找到了新的表现手法和创作思路。如法国的德彪西,他的音乐里到处能看见肖邦的痕迹。比如《月光》前奏曲,

那梦幻的旋律、灵动的和声处理,我们可以清晰地感受到肖邦式的抒情旋律和细腻和声变化。德彪西在音乐中运用了肖邦式的和声色彩变化以及对钢琴旋律音色的巧妙运用,使得他的作品同样具有了独特的诗意和情感深度。俄国的拉赫玛尼诺夫也不例外,他的音乐里处处透着肖邦的影响——旋律流畅自然,和声又格外丰富。听他的钢琴协奏曲和前奏曲,常常能捕捉到肖邦风格的旋律线条,还有那种直击人心的情感表达。例如,在拉赫玛尼诺夫的《前奏曲》Op. 32, No. 5中,那种忧郁而深情的旋律,以及对钢琴技巧的超高要求,都让人联想到肖邦的风格。

6.2 肖邦前奏曲在现代音乐中的传承与发展

6.2.1 在音乐会中的演奏与欣赏

直到现在,肖邦的前奏曲还是音乐会上的“常客”,在音乐史上的分量丝毫未减。肖邦的前奏曲创作不仅为钢琴这一乐器注入了新的生命力,而且为后续的作曲家提供了丰富的灵感来源。许多钢琴家都把他的前奏曲当成“压箱底”的曲目,在全世界的音乐会上轮番上演。就凭着这份独特的艺术魅力,吸引了无数的听众,成为钢琴音乐的经典之作、更是浪漫主义音乐宝库中耀眼的存在^[3]。

6.2.2 在音乐教育中的价值与意义

肖邦的前奏曲在音乐教育里也尤其重要。它不仅是学钢琴的必修课,还被用在音乐理论和音乐史的课堂上。学生通过学这些曲子,能真正理解浪漫主义音乐的特点,自己的音乐素养和演奏技巧也能大大提高。肖邦的前奏曲不仅在演奏方面很重要,在音乐教育中的价值也很高。通过练习这些曲子,学生能掌握基本功,还能学会如何处理细腻的情感变化,更重要的是培养学生把握作品结构和旋律发展手法的理想素材。可以说,肖邦前奏曲不仅能让钢琴技巧更丰富,还能帮助我们理解旋律发展手法,甚至激发创作灵感。通过学习和传承肖邦的前奏曲,可以培养出更多具备深厚音乐素养和创新精神的作曲家。

7 结语

这首前奏曲篇幅虽小,却蕴含着丰富而深远的思想内涵,作曲技巧娴熟得让人惊叹,可谓是“麻雀虽小,五脏俱全”。他并没被传统和声理论困住,反而大胆突破,用即兴抒情诗似的表达,再配上半音和声,把浪漫主义的气息洒得淋漓尽致。和同时代其他浪漫主义作曲家不同,他的音乐从不用“描绘”打动人,不管是天马行空的幻想、藏在心底的隐秘心思,还是汹涌的激昂、难以言说的悲伤,到他笔下都变成了满是诗意的“自我倾诉”,因此被誉为“最纯真的浪漫主义钢琴抒情诗人”。

参考文献:

- [1] 李晶.肖邦《二十四首前奏曲》的音乐风格与演奏探究[D].湖南师范大学,2006.
- [2] 段晓娟.肖邦前奏曲的作品风格浅谈[J].大舞台,2012.
- [3] 张式谷,潘一飞.西方钢琴音乐概论[M].人民音乐出版社,2008.