

肖邦《g 小调第一叙事曲》：从创作源起到演绎风范的深度解构

罗嘉

岭南师范学院音乐与舞蹈学院 广东 湛江

摘要: 本文聚焦肖邦《g 小调第一叙事曲》，从创作源起与演绎风范两维度深度解构。在创作特征层面，细致分析曲式结构、旋律、和声及节奏韵律。于演绎风范探析中，从旋律演绎、速度力度把控、踏板运用、复调因素呈现及音乐表现力与情感传达等关键演奏技巧与风格要点切入，为演奏者提供全面深入指导，助力精准诠释作品灵魂。研究综合运用文献研究、音乐分析与演奏实践等方法，力求全面剖析肖邦《g 小调第一叙事曲》使这一经典之作在学术与艺术层面绽放更耀眼光芒。

关键词: 肖邦、g 小调第一叙事曲、创作特征、演奏风格

DOI: 10.63887/je.2025.1.4.20

引言

肖邦《g 小调第一叙事曲》(Op.23) 作为钢琴音乐史上的里程碑之作，诞生于 19 世纪 30 年代初欧洲动荡与波兰华沙起义失败的历史语境中。流亡巴黎的肖邦将民族危亡之痛熔铸为音乐叙事，使该作超越技术性挑战，成为承载深沉民族情怀与个人悲愤的艺术载体。在艺术表现上，作品突破传统奏鸣曲式桎梏：其旋律线条如歌咏般富有叙事张力；和声语言通过大胆的调性转换与复杂和弦构建戏剧性冲突；节奏布局在舒缓低吟与激昂奔放间自由切换，实现浪漫主义情感表达的极致。这种旋律、和声、节奏的三维创新，配合自由叙事性结构，使作品兼具史诗气魄与抒情诗意，奠定了浪漫主义钢琴音乐的经典范式。本研究旨在揭示作品的艺术本质，既为钢琴家提供演绎范式，也为浪漫主义音乐研究开辟方法论新径。

1 肖邦《g 小调第一叙事曲》的创作背景

1.1 肖邦的生平与创作风格演变

肖邦(1810-1849) 作为浪漫主义钢琴音乐巨匠，其创作风格历经三阶段显著演变：早期(华沙时期至 1829 年) 作品如《降 B 大调波兰舞曲》融合波兰民间节奏与沙龙音乐的典雅，体现精致流畅的抒情特质；中期(1831 年定居巴黎后) 因华沙起义失败激发民族

情怀，创作转向深沉史诗风格，《g 小调第一叙事曲》正是此阶段代表作，标志其从沙龙趣味向民族意识与悲剧性表达的转型，兼具旋律美感与情感厚度；晚期(1840 年代) 作品如《b 小调奏鸣曲》趋于内省精炼，在和声结构与节奏设计上展现高度原创性。贯穿近两百首钢琴作品的创作生涯，肖邦几乎覆盖所有钢琴体裁，其风格轨迹清晰呈现“华丽流畅→深沉爱国→内敛创新”的脉络。置于这一演进链中，《g 小调第一叙事曲》具有关键的节点意义——它既是中期民族精神的集中体现，又为晚期形式实验奠定基础，成为解析肖邦艺术蜕变的核心标本，深刻印证了个人经历、历史事件与艺术创造的相互作用。

1.2 历史背景：华沙起义与肖邦的民族情怀

1830 年 11 月华沙起义爆发，波兰人民为反抗沙俄统治展开抗争，最终惨遭镇压，导致国家主权丧失与文化存续危机。这一民族灾难深刻触动了流亡巴黎的肖邦，激发其艺术创作的根本转型：从早期沙龙风格的技巧性追求，转向以音乐承载民族苦难与抗争精神的深层表达。他将个人悲愤、文化焦虑及故土眷恋熔铸为音符，使创作成为超越地理阻隔的精神返乡载体。诞生于此背景下的《g 小调第一叙事曲》，通过三重维度建构民族叙事：旋律上交织悲怆性主题(如引子葬礼节奏)与抗争动机(展开部战斗音型)；节奏中贯

穿象征不屈步伐的坚定律动；结构则以奏鸣曲式的自由变形隐喻历史跌宕，在哀婉恸哭（再现部主题破碎）与希望宣言（尾声圣咏式和声）的双重情感中，完成对波兰民族精神的音乐铭刻。作品由此升华为跨文化的艺术宣言，其国际共鸣既唤起对波兰命运的共情，更彰显音乐对抗暴政的永恒力量。

2 《g 小调第一叙事曲》的创作特征

2.1 曲式结构分析

2.1.1 引子（1-7 小节）

肖邦《g 小调第一叙事曲》的引子（1-7 小节）以 g 小调、4/4 拍奠定全曲基调，七小节旋律以缓慢宽广的线条铺陈叙事氛围。音乐特征集中于三重维度：

- (1) 旋律叙事性：低音区深沉音色构建悬念空间，为主题呈现蓄势；
- (2) 节奏弹性：自由韵律中暗含结构约束（如第

2 小节附点节奏的呼吸感），模拟史诗吟诵的"边述边唱"特质；

2.1.2 呈示部（8-93 小节）

(1) 主部（8-67 小节）：主部主题（8-67 小节）以 g 小调、6/4 拍 构建叙事基调，中低声区旋律线呈现冥想性叙述特质，传递故国追忆的忧郁氛围。织体分层明确：左手单音线条奠定稳固基础，右手上方旋律需如歌奏唱（legato 触键保障连贯性），下方和声层丰富色彩。核心细节见于第 23 小节前倚音（谱例 1），依附旋律转折点以增强呼吸感与情感张力。演奏须把握双重关键：

- a. 音色控制：精准触键呈现内敛乡愁，避免过度煽情；
- b. 速度弹性：华彩段落中渐快至回归需自然推进，契合情绪逻辑演进。

图 1 谱例 1 第 9~26 小节

(2) 副部（68-93 小节）：通过调性转向 降 E 大调 实现与主部的戏剧性对比，其高音区旋律以 轻盈跳跃的八度音型 展现光明意象。右手运用柔美连奏 营造晶莹音色（如 73 小节分解和弦上的旋律延展），左手以 分解和弦伴奏织体 构建流动性和声支撑。演奏需注重三重视觉平衡：

- a. 声部层次：突出右手旋律主导性，控制左手音量至 pp 动态；
- b. 触键差异：旋律声部用深触键增强歌唱性，伴奏声部浅触键保持颗粒感；

图 2 谱例 2 第 109~116 小节

2.1.3 展开部 (94 - 165 小节)

以主题变形与调性游移驱动戏剧冲突。主部主题于 a 小调再现 (94-105 小节)，旋律碎片化发展，和声张力增强；副部转至 A 大调 (106-165 小节)，通过织体增厚 (如 109-116 小节快速连音跨越高低音区) 重塑音乐形象。此外，第 109 ~ 116 小节 (如图 2) 的快速连音段落更是对演奏者手速和音乐理解的极大考验关键段落特征如下：

a. 技术难点：第 109-116 小节 (谱例 2) 的快速连音要求精准指法衔接；

b. 情感对比：结束部从 dolce 抒情突转为 ff 力度爆发 (155 小节起)；

2.1.4 再现部 (166 - 207 小节)

在第 166 小节进入再现部时，体现主题的精神升华。副部主题率先回归，处于降 E 大调 (166 - 193 小节)。经历了展开部的洗礼，这种变化不仅体现了主题的情感深度，也展现了其在音乐结构中的成熟与成长。

a. 副部主题 (166-193 小节/降 E 大调) 经展开部熔炼后褪去梦幻特质，以厚重音响 (如 183 小节左手八度强化) 展现坚韧性；

b. 主部主题 (194-207 小节/g 小调) 转为锐利形态 (右手和弦式进行替代原单音线条)，迸发抗争性力量；

2.1.5 尾声 (208 - 264 小节)

当音乐进入尾声 (208 小节起)，《g 小调第一叙事曲》迎来震撼终章。此前澎湃的情感在此刻沉降、凝聚，仿若惊涛拍岸后回归深海的激流，预示着终极的收束与超越。

a. 主题重现 (208-218 小节)：主部核心动机压缩再现，作情感锚点；

b. 高潮爆发 (219-248 小节)：半音阶冲高 (ff 力度) 结合旋风式琶音群 (谱例延伸段)，实现史诗性张力释放；

c. 终极收束 (249-264 小节)：空五度和弦 (ppp 极弱) 渐次消散，在静默中升华悲怆，演奏需平衡。

2.2 和声与调式运用

肖邦《g 小调第一叙事曲》的和声与调式运用以 g 小调为基调，其斯拉夫民族特有的忧郁色彩奠定了全曲深沉内省的情感基础。肖邦运用增六和弦、属七和弦等复杂而流动的和声进行，构建出强烈的戏剧性张力和氛围渲染力；通过离调瞬变和关键调性转换 (如呈示部从 g 小调转向降 E 大调)，制造情感转折点，丰富音乐的层次和表达深度。作品巧妙融入波兰民间音乐元素，包括马祖卡舞曲的节奏特征和利第亚调式等民歌调式，赋予和声语言鲜明的民族韵味，彰显“波兰灵魂”。这些和声实践突破传统功能和声体系，以半音化声部进行增强叙事朦胧感，持续音踏板效应拓展音响空间，空五度和弦终止升华悲剧史诗性，体现了浪漫主义对情感深度挖掘、表达自由及规则创新的追求。其先锋性的和弦转接手法 (如属七连锁进行) 拓展了钢琴音乐的表现边界，确立浪漫主义审美范式，使作品的和声设计成为不朽艺术贡献的核心支撑。

2.3 节奏韵律

肖邦的《g 小调第一叙事曲》在节奏韵律方面独具魅力。引子采用 4/4 拍子，节奏自由舒缓，为全曲营造出沉郁忧伤的叙事基调。主体部分转为 6/4 拍子，使音乐流动且富有舞感，平稳中蕴含起伏，增强了叙事性。

作品节奏型丰富多样。呈示部主部以平稳的八分、四分音符为主，表现平静深沉的回忆情绪；副部则加入十六分音符，节奏轻盈灵动，充满活力与希望，与主部形成对比，丰富情感层次。展开部运用切分、附点节奏等打破规律，营造紧张激烈的氛围，推动音乐情绪发展，增强戏剧性张力。

从节奏与舞蹈性的关系看，6/4 拍子结合波兰民间舞蹈元素，使作品在叙事中蕴含舞韵。而从节奏与叙事性的角度，肖邦通过节奏变化讲述跌宕故事，不同节奏型代表不同情节与情感，让听众随节奏律动感受作品情感内涵与音乐魅力。

3 《g 小调第一叙事曲》的演奏风格与技巧

3.1 旋律的演绎

在《g 小调第一叙事曲》的诠释中，旋律演绎需通过触键控制、力度层次及音色塑造实现主导性呈现。主部主题需采用轻柔连奏触键 (legato)，结合细腻的渐强

渐弱处理，表现沉思性情感；副部主题则强调明亮音色的把控与节奏精准度，展现抒情性活力。演奏者须始终关注旋律线与其他声部（和声/低音/伴奏织体）的平衡关系，尤其在华彩段落中，需通过指法优化与力度微调确保旋律清晰度，使复杂技巧服务于情感表达。这种声部控制能力是实现肖邦“如歌旋律”（cantabile）美学的关键。

3.2 速度与力度处理

演奏《g小调第一叙事曲》时，要基于肖邦作品的严谨含蓄，合理处理速度与力度。基本功是遵循乐谱标记。引子部分，演奏时严格控制节奏与力度，让音乐如缓慢讲述。呈示部主部，保持稳定速度和适中力度，突出旋律优美与叙事性。副部则适当加快速度，展现情绪的温暖与明朗。展开部是情感和力度的高潮，需更大力度和稍快速度，彰显戏剧性冲突。再现部速度与力度要融合呈示部的叙事与副部的激昂，平衡情绪。尾声从激昂回归平静，速度渐慢，力度减弱，让音乐在宁静中收尾。

3.3 踏板运用技巧

在《g小调第一叙事曲》的演奏中，踏板运用对音乐表现起关键作用。引子部分，为避免音粘连，采用半踏板或碎踏板保留必要和声支撑，突出旋律的忧伤与沉郁。主部主题旋律优美，需用踏板增强旋律与和声的融合及连贯性。适度全踏板可使音色饱满。副部主题旋律轻盈活泼，踏板使用频率降低，以清晰音符为主。展开部音乐复杂，踏板灵活运用。在音乐紧张激烈时可适当增加踏板深度和持续时间。再现部踏板使用融合引子、呈示部、副部和展开部的特点，依音乐情绪和表现力需求灵活调整。尾声部分，踏板逐渐减少，音乐回归平静。演奏者要精准控制踏板时机、深度和更换频率，熟悉乐谱和音乐情感展现作品风格与魅力。

3.4 音乐表现力与情感传达

在诠释肖邦《g小调第一叙事曲》时，演奏者需捕捉并传递其内核中的“英雄史诗气概”与“浪漫抒情诗意”，成为“情感的解码者”。引子部分，演奏者应以凝滞的速度、内敛的触键和醇厚的音色，铺陈出沉思般的沉重感。呈示部主部主题需展现“回忆感”，右手旋律如歌倾诉，构筑对过往岁月的追忆与沉思。副部主题则需传递对光明与解脱的渴望，展现对未来的热切向往。展开部是戏剧性张力的顶峰，演奏者需释放能量，刻画音乐内部的激烈冲突。尾声部分，音乐由狂飙突进归于宁静，演奏者应以克制的触键。所有技巧的雕琢，都应指向情感的深层次表达与共鸣，与听众的情感世界建立深刻联结，实现音乐表现力的最高追求。

结论

本研究通过对肖邦《g小调第一叙事曲》的多维度剖析，揭示其作为民族精神与艺术革新载体的深刻内涵：肖邦将19世纪波兰民族苦难转化为独特的音乐编码——马祖卡舞曲的节奏基因与克拉科夫民歌调式的融入，使作品成为承载家国眷恋的“音响流亡日记”；在形式创新上，叙事诗结构与现代钢琴语汇的嫁接突破浪漫主义抒情框架，通过自由曲式设计实现“感性抒怀与理性建构”的辩证统一，确立钢琴叙事曲的美学范式。演奏层面分析表明，“诗性”与“史诗性”的双重特质贯穿演绎实践：触键技术的多维力度控制、踏板的戏剧性对比、以及结构张力的平衡，使演奏成为谱面解码与个体生命体验再创造的融合过程。然而，本研究对作品接受史中诠释版本折射的社会心理嬗变尚未深入，需在音乐社会学视阈下拓展；未来可借助音频频谱分析技术，为演奏风格演变提供实证阐释路径，深化跨学科研究。

参考文献

- [1] 徐子涵. 浅谈肖邦《g小调第一叙事曲》的风格特征及演奏分析[J]. 黄河之声, 2018(12).
- [2] 贺力. 基于史诗叙事的肖邦音乐视觉联想初探:以《g小调第一叙事曲》为例[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版), 2016(1).
- [3] 黄琦, 凌琦. 肖邦钢琴作品中民族性的解读[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2013.
- [4] 王鑫鑫. 浅谈肖邦钢琴音乐的浪漫主义创作风格:以《g小调第一叙事曲》为例[J]. 音乐时空, 2013(5).

[5] 刘庆刚 . 钢琴的演奏与教学——杨峻钢琴教学艺术论 [M]. 人民音乐出版社 ,2003,9.

作者简介: 罗嘉 (1982), 女, 汉族, 湖南永州人, 硕士研究生, 高校讲师, 研究方向: 音乐学。