

论柴可夫斯基降b小调 第一钢琴协奏曲OP.23的演奏

徐懿 (四川音乐学院钢琴系 610000)

摘要: 作为音乐史上一部具有里程碑式意义的规模宏大的浪漫主义钢琴音乐经典作品,柴可夫斯基的降b小调第一钢琴协奏曲在钢琴协奏曲的发展史上确立了其不朽的历史地位,是十九世纪俄罗斯钢琴音乐的顶峰之一,也是当代钢琴家在大型音乐会上竞相演奏的曲目。作品中不朽的音乐价值和创作技巧对后人具有极其深远的影响。柴可夫斯基以他个人对生活的热爱和理解,在这部作品里用自己的全部心灵对浪漫主义音乐进行了一次崭新的诠释,将俄罗斯民族音乐推向世界舞台。这部作品得到了世界的承认,成为雅俗共赏、脍炙人口的经典曲目。

本文拟就这部作品进行深入、细致的剖析,从音乐风格、演奏要点等方面进行论述。

关键词: 柴可夫斯基;协奏曲;钢琴协奏曲;浪漫主义;钢琴演奏

《第一钢琴协奏曲》在柴可夫斯基早期的大型作品中,是真正开朗的情绪和乐观主义的深刻体现,它称得上是十九世纪俄罗斯钢琴音乐的一个顶峰,也是欧洲钢琴音乐艺术史上最具天才的杰作之一。

第一乐章 非常庄严和不过分的行板——非常有精神的快板。用奏鸣曲形式写成,它的音乐光辉灿烂、富丽堂皇,色彩变化多端,丰富的想象力获得了充分的发挥,所有这些都是很多协奏曲所难以匹敌的。第一小提琴和大提琴用它那温暖的声音庄严地奏出这段引子的基本主题,钢琴用大量洪亮的和弦伴随着它。这个主题是一支庄严壮丽的生活颂歌,是继贝多芬之后的另一首新的《欢乐颂》。

值得注意的是这段引子具有相对的独立意义,它的主题后来在整个协奏曲中从未再出现过。

⑥—②④双手齐奏的八度和弦,就像凯撒大帝驾临般,威风凛凛。

②⑤—④⑩钢琴奏出的旋律部分,由于加入了附点节奏,音乐更加具有动力性。

④⑧ff到P之间要能够迅速的变化。

④⑨—⑥⑩过渡段要注意与乐队间的对答,呼应。

⑥①—⑦⑦再现部分,更加激动辉煌,fff的力度是谱上第一次出现。

⑦⑦引子结尾,要马上轻下来,下行跳音要渐弱,音色要晶莹剔透,像水珠。钢琴在低音区的八度仿佛是一朵逐渐绽放的花朵,在乐队轻轻的伴奏下,转向平静安详的C大调,感觉更加新鲜,最后乐队奏长音,在完美的F大调中结束了这个钢琴协奏曲中最为波澜壮阔的引子。

呈示部的第一主题原来是作者在卡明卡村听到的乌克兰民间弹奏七弦琴的首歌手所唱的一支哀怨的曲调,但是在这里它起了深刻的变化:柴可夫斯基并没有改变这支旋律的音调结构,只是把这支悠缓的叙事性曲调纳入一个出奇的节奏型,即在每一个三连音当中插进一个休止符的做法,从而把一个主要是抒情的形象变成飞也似地进行和精力充沛的诙谐性形象,节奏灵巧,富于生气。

①①⑧—①⑧③奏鸣曲式主部开始,情绪要马上变化,“很有精神的快板”,三连音第三拍休止的节奏型很奇特,内心要很诙谐,欢快,好玩,天真活泼。注意与乐队间的巧妙对答。

①⑥①①再现部分,要注意力度层次从P到ff再到mf的变化,双手交替八度要清楚,要勾出内在的旋律线。

乐章的第二主题是这一乐章的抒情的中心,充满温暖而诚挚的感情,它包含有两支互为补充的旋律,同前面出现过的主题素材形成鲜明的对比:第一支旋律深情委婉,犹如内心充满激情的表白,是对幸福的向往、内心的激动、热情的讴歌,先由木管乐

器奏出,接着钢琴再加以变奏;第二支旋律同样温柔而宁静,好似夜深人静时恋人的窃窃私语,但非常明朗,它那轻盈摇曳的音型显然同第一支旋律同出一辙。

①⑧④—②①④副部要弹得深情、浪漫,柔和,这是一对恋人的主题,钢琴要注意模仿单簧管的音色。这个主题蕴含着丰富的情感力量和内在的表现力和张力,是俄罗斯音乐中最典型的主题之一。总的气氛是宁静、安详的。

②①⑧—②④③钢琴以下行的奔流音型将这一主题的浪漫主义性质演绎得淋漓尽致。要求运用手臂重量弹出旋律,要非常漂亮地连奏。内心要充满激情,将音乐逐渐推向高潮。

②④④—②⑥⑥在高潮片断需要巨大的紧张度(Intensity),一系列没有解决的不协和和弦推动音乐不断向前发展。钢琴要有辉煌的八度技巧,要准确、快速、干净、漂亮地完成这一段音乐发展所需要的高超技巧性段落。

②⑥⑦—②⑨①副部第二主题在结束部中再次出现。这个主题反复了一次,通过乐器音色的改变,勾画出一幅更加美丽的春天般的画卷。钢琴在低音区的伴奏如春水的流动,亦如山泉,表达了对大自然秀美风光的无限眷恋,充满无尽的诗意。

乐章的发展部主要采用乐章的第二主题,有起有伏,层层推进。

②⑨②—③④⑤管弦乐形成三叠巨澜。

③④⑥钢琴要同整个乐队竞赛,要以最饱满的热情、最光辉的八度技巧,完成这段整个管弦乐队交付的、音乐发展所必须的精彩段落(Virtuosity)。

③⑧⑧—④①⑤定音鼓敲响,E大调。这是全曲第一次也是唯一一次出现E大调,明朗、乐观、向上,副部温柔甜美的第一主题在这里变成了对生活的热情讴歌。全部的感情都要在这一刻爆发出来,这是一种倾诉、一种呼唤。

④①⑥—④③⑦长号吹出号角性的主题,引出了欢快活泼的主部主题的展开。圆号仿佛是在询问,而钢琴、长笛、单簧管的回答以温柔的微笑。这是春天般的嬉戏,小鸟在自由地歌唱。

④⑨①—⑤③①再现部由钢琴奏出的副部主题与呈示部中一样,要弹得深情、浪漫,充分地表达这一主题所蕴含的浪漫主义本质。整个段落要很歌唱,犹如内心充满激情的表白。

⑤③③fff的地方钢琴要顶住,因为这是在同整个乐队抗衡。这是贝多芬开创的协奏曲的一种典型的竞赛性质。

⑤③⑦—⑤⑥③华彩段,这是钢琴协奏曲史上最长的华彩段之一。作曲家开始要求rubato的节奏。右手弹出一个二声部的旋律,用连续切分二分音符构成。要注意改变音色,如在梦境,很轻。低音是整个段落音乐、和声向前发展的基石。这段音乐带有即兴性,内心充满激情,节奏上可以有一定的伸缩。

⑤⑥③—⑤⑦⑧第二主题出现了。这个在呈示部还宛如夜深人静时恋人的窃窃私语的主题,在这里变得活泼、欢快,就像是春天来了,明朗、乐观。

⑤⑦⑨—⑤⑨①“Meno mosso”,速度放慢。这是整个华彩段戏剧性冲突最强烈的部分。这里调性变化更加剧烈,主题性格也进行了三次彻底改变。由最初的略带温柔的诙谐(⑤④⑨—⑤⑧⑥小节)发展到剧烈的左右手之间的八度竞奏,这是这一主题性格的最彻底一次改变,难以想像如此温柔的主题竟会变得如此刚强,它以副部主题作为基本素材,作了宣叙调似的发挥。这段音乐给了演奏者最大限度的自由发挥的可能性。

⑥①①—⑥①①是一段近乎飘渺的柔板,速度慢下来。这是这一主题的最后一次出现,充满了作者对美好过去的无限怀念。

⑥①①—⑥⑥⑤结束部形成了第二展开部,乐队加入进来。柴可夫斯基这里使用了两次渐强后突轻的手法,使乐曲显得更加波澜壮阔,起伏有致,最后气势辉煌地结束这一乐章。

第二乐章 纯朴的小行板。这个乐章音乐宁静、安详，像一首优美的田园诗，是柴可夫斯基作品中最优美、也是最明朗的抒情篇章之一。第二乐章是介乎前后两个乐章之间的一首抒情间奏曲，具有田园风味。乐章的基本主题是一支具有民歌气质的优美动听的旋律，弦乐轻轻拨奏，衬托出长笛的悠扬的旋律，音乐清淡质朴。

①—②④一开始就使人宛如置身于辽阔、清新、令人陶醉的大自然怀抱中。这支悠扬的旋律由长笛吹出后，转到钢琴上来，好像是捉迷藏，并直接引出②⑤小节中段主题。

②⑤—④①这个主题是单簧管和双簧管结合成牧笛吹奏般的声音，音乐转向对外在旖旎风光的描绘。钢琴紧接着模仿这一主题，略带切分的外声部是很有风味的。

④①—⑤⑧再现时独奏大提琴以浑厚的音色奏出。这段是很欢快的。当这支旋律第二次在双簧管上奏出时，钢琴变成了更为奇妙的连续切分音型。

乐章中段是一首快速度的圆舞曲，取材于一首古老的法国民歌，它的旋律非常简朴，由同一类型动机不断反复构成。这时候弦乐器组演奏这支旋律，钢琴则作为一种华丽而戏谑的伴奏；这里音乐的节奏和情绪都发生变化，同前一段恬静安适的音乐造成对比，具有奇幻飘渺的特点，好像闪现出对过去的明朗回忆一般。

⑤⑨—⑥⑩要非常流畅、一气呵成地引出在中提琴和大提琴上奏出的那段“非常优雅和如歌”的法国圆舞曲。

⑦⑨—①①④这里显示了柴可夫斯基对圆舞曲情有独钟，他在舞剧《胡桃夹子》里创作的《花之圆舞曲》传遍了整个世界，成为家喻户晓的名曲。钢琴在这里的伴奏要非常轻松，欢快，流畅。技术性的段落要完成得非常清晰、干净、漂亮。4小节的过渡，很快又回到了刚才的那段诙谐曲。

①①④—①④⑤再现，这次作了很大的扩展，形成了一段钢琴的华彩。这段音乐带有朗诵性质，是作曲家内心世界的独白。音乐随后再度放慢，并在高音区出现长颤音，通过一段极其轻柔的华丽的花奏把音乐又带回到了那诗一般的国度里。

①④⑥—①⑥⑩这是这首协奏曲音乐的极致，也是柴可夫斯基音乐创作中的瑰宝之一，是作曲家在长时间的充满激情的努力创作中灵感突至的神来之笔。这是最美丽的时刻，这是对夕阳照耀下的祖国远方辽阔大地的深情歌颂，“落霞与孤鹭齐飞，秋水共长天一色”，用这句中国古诗来形容这段音乐再恰当不过了。

钢琴与乐队在这里水乳交融，旋律移至双簧管后，更加迷人。

①⑥①在尾声部分，钢琴与单簧管对答，要保持在PP范围内，琶音要弹得像竖琴拨奏一样，平静的水面泛起波纹，音乐最后消失在PPP的音响中。

第三乐章 火热的快板。这是一首欢乐的颂歌，充满着生命力。这一乐章用回旋奏鸣曲形式写成，乐曲的基本主题独奏钢琴奏出。像第一乐章的乌克兰主题一样，柴可夫斯基也赋予这个主题全新的特点：断音奏法的音型、和弦式的织体，以及像小伙子的踏步效果，借以强调表现出这一乐章的狂放活泼的舞蹈性特点。

①—④④钢琴奏出性格粗犷的旋律，这是一首乌克兰民歌《来，来，伊凡卡》。它由1小节音型不断反复构成，是很多乌克兰歌曲所共有的一个典型特点，具有强烈的民间舞曲风格，豪迈、奔放、热烈。和弦都要坚实而有力的断奏。装饰音很难弹，它就像民间的拨浪鼓。

④⑤—④⑧在乐队尽情欢腾的热闹场面之后，钢琴略微慢下来，这里音乐作了三声部复调处理，要注意旋律在外声部和中声部之间的衔接。

乐章的第二主题步调平稳、安详。开始时从进行中可以感到它的力量还有所保留，只是在后来才把它所蕴藏的全部欢乐表达出来。就像第一乐章的副部主题，这个主题温暖、抒情，充满着对生命的渴望与眷恋，对真挚爱情的深情讴歌和向往。这是一支最欢乐、最温暖、最幸福的旋律，节奏交错，富于歌唱性，好似三拍子与二拍子的组合。钢琴以下行的奔流旋律，在弦乐声部的伴奏下，再次奏出这个问题，情感比第一次更加热烈，是作曲家内心深处又一次幸福的直接表白，这也是这部作品浪漫主义精神

的直接体现。

①③③—①⑤⑩小提琴声部加入进来，开始了在降E大调上再次奏出的副部，这里作曲家作了一次巧妙的缩减，钢琴与乐队间的衔接天衣无缝，就像一股暖流在心间流动，这是两颗心在对话。要注意切分伴奏音型和二拍子与三拍子的巧妙组合。

乐章的这两个主题，一个急速有力，充满无尽的表现力，另一个虽然比较平静，但逐渐地也转换为胜利的曲调，发展成为对生活的讴歌。

①⑧③—②①③在降b小调上开始的展开部，是钢琴演奏技巧的试金石，长达30个小节的双手快速跑动构成了钢琴协奏曲史上最困难的技术片断之一。

②①④—②⑤①乐队以稍慢的速度开始，主部与副部主题通过在各个乐器间的交替出现、对位处理自由展开，经过情绪的长时间积蓄酝酿，终于最后由钢琴推向了副部主题的光辉再现。

②⑤②—②⑦⑩在fff的力度上，钢琴要同整个乐队齐奏这一最为的壮丽凯歌。

这是全人类的颂歌，这是对祖国、对俄罗斯民族最热情的赞美，这是英雄的凯旋，在降B大调上，副部主题由钢琴和乐队齐奏，光辉地再现了，达到了全曲情感的最高潮。难以想像一个恋人般的温暖主题会变得如此崇高，壮丽。它和第一乐章的引子部分遥相呼应，使这部作品具有史诗般的气概。

②⑦③—③①①尾声的音乐更是高潮迭现，其雄浑的气势，其亢奋的情绪，其辉煌的效果，都是前所未有的。

总之，这部作品给演奏者提供了相当大的表现的可能性，相当丰富的想象空间。演奏者可以在这部作品里展示光辉的技巧，倾诉内心的情感，展示多变的音色转换能力以及完成大型作品的的能力，由于这部作品能够较为全面的考察一名演奏者是否具有上述能力，并能引起听众在情感上的共鸣，故在国际舞台上成为经久不衰的浪漫主义经典曲目之一，成为演奏家手上必备的保留曲目。

参考文献

- 1.沈旋编著.《世界著名协奏曲欣赏》.上海音乐出版社.
- 2.《牛津简明音乐词典》.人民音乐出版社.
- 3.毛宇宽著.《俄罗斯民族的心声》.人民音乐出版社.
- 4.戚浦编著《柴可夫斯基》.东方出版社.
- 5.约瑟夫·马克利斯著《西方音乐欣赏》.人民音乐出版社.
- 6.《The New Grove Dictionary of music and musicians》.
- 7.《A History of Western Music》D.J.GROUT Norton Company.
- 8.《柴可夫斯基第一钢琴协》.

作者简介:

徐懿，男，四川音乐学院钢琴系讲师，硕士研究生。2002年12月获第十二届香港亚洲—钢琴公开赛公开组冠军并应邀作巡回演出。多次在成都娇子音乐厅成功举行个人独奏音乐会，其个人传略被载入《中国音乐家辞典》。2008年12月应中华人民共和国民政部的邀请，赴北京人民大会堂参加2008中华慈善晚宴演出。

