

钢琴套曲《四季》选曲论析

——纪念柴可夫斯基逝世 108 周年

张丽

(辽宁师范大学 音乐系, 辽宁省 大连 116022)

[摘要] 《船歌》《雪橇》, 是套曲中最著名的乐曲, 它以简洁的音乐语言、纯朴的和声、严谨的曲式结构、乐队化的织体, 使乐曲绘情绘景充满画意诗情, 是钢琴作品的典范。

[关键词] 《船歌》; 《雪橇》; 主调和声织体; 复调化织体

[中图分类号] J605 [文献标识码] A [文章编号] 1001-7623(2001)03-0116-05

彼得·伊里·柴可夫斯基(1840—1893年)是俄罗斯音乐的一盏明灯, 他继承了莫扎特、贝多芬、格林卡西欧和俄罗斯古典作曲家的优秀传统, 在19世纪下半叶俄罗斯乐坛上大放光芒。柴可夫斯基不仅是一位俄罗斯音乐家, 同时也是世界近代音乐史上最重要的作曲家之一, 他把当时只不过是一个民族的音乐而跃进到世界性的音乐之中, 并为俄罗斯音乐创作开辟了道路。

俄罗斯音乐给世界文献带来了许多遗产, 柴可夫斯基继格卡之后, 创作了很多深受全世界钢琴家所推崇的钢琴曲, 如《降b小调第一钢琴协奏曲》《G大调第二钢琴协奏曲》《乐队和钢琴合奏幻想曲》钢琴套曲《四季》等等。

1876年, 柴可夫斯基在莫斯科接受了彼得堡《月刊》发行人马特菲耶维奇“每月投稿乐曲一首”的建议, 创作了12首描写一年十二个月的钢琴曲, 1882年, 以《四季》命名出版, 其中尤以六月《船歌》、十一月《雪橇》最为著名。

柴可夫斯基在交响乐、歌剧、四重奏中以惊人的才能体现了音乐中重大的哲学问题。他钢琴的主要作品《四季》, 好像是俄罗斯人民生活的百科全书, 它描写俄罗斯的大自然和人民生活。柴可夫斯基在给梅克夫人的信中写道: “……尽管我如何欣赏意大利, 无论它现在给我多么良好印象, 我依然并将永远忠实于俄罗斯, 您知道吗? 我亲爱的朋友, 我还没有遇见过比我更爱母亲——俄罗斯的人。……我热爱俄罗斯人, 俄罗斯的语言, 俄罗斯的智慧, 俄罗斯的脸型美, 俄罗斯的习俗。”作曲家正是以这种思想感情, 创造了这部钢琴套曲《四季》。

(一) 六月——《船歌》

船歌: 原是指流传于意大利水乡威尼斯的一种民歌, 从19世纪起, 船歌已成为欧洲音乐体

[收稿日期] 2001-02-26

[作者简介] 张丽(1960-), 女, 辽宁省锦州市人, 辽宁师范大学音乐系讲师。

裁之一。其特点是,有歌唱性很强的旋律,通常采用 6/8 或 12/8 拍子,并且在伴奏中描写波浪的起伏和船身均匀的摆动。世界上有不少作曲家都写过船歌,而柴可夫斯基这首船歌最著名。这首船歌也是柴可夫斯基最受欢迎的乐曲之一。他的音乐和作曲家卓越的抒情曲一样,深深地揭示出作曲家的内心感受,激动着千万人的心弦,博得了人们的同情和共鸣。乐曲结构:是插部类型的复三部曲式。

[A 段],是由三个重复型乐段构成的有再现的单三部曲式。如歌的行板,四拍子,具有复调因素的织体写法,旋律婉转起伏,伴奏均匀稳定(动荡的音型很有规律)。展现出人们在夏夜泛舟湖上,观赏自然美景怡然自得的乐趣。

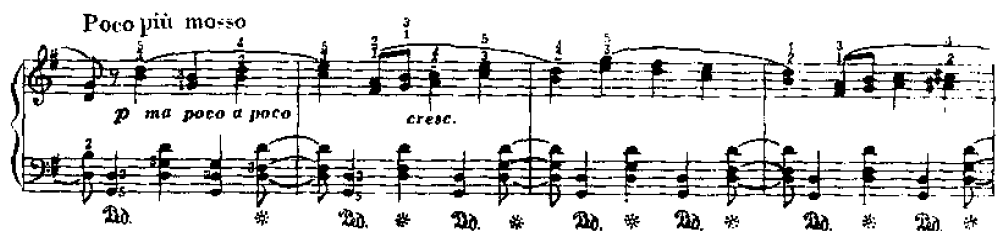
[a]g 小调上的抒情如歌的旋律,由两个乐句构成的乐段。第二乐句以重复第一乐句主题材料开始,结构有了扩充,情绪有新变化,出现一个小高潮(4+ 6)

[b]是前面的主题展开,其它写法基本相同,但调性转入平行 B^{\flat} 大调上,情绪显得开朗(两个乐句构成乐段 4+ 6)。

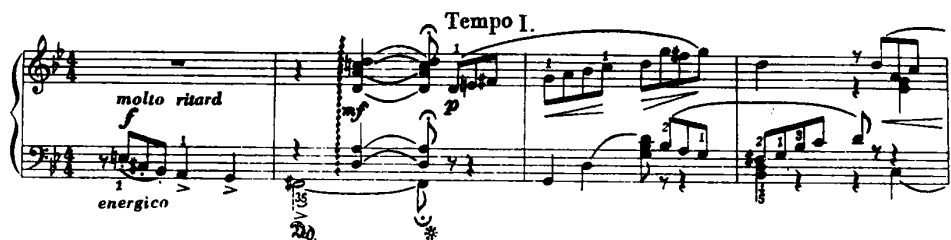
[a']是 a 部分的完整再现,在 g 小调上。

[B 段]中间(插部类型),单二部结构,由开放性陈述的四个乐句构成(4+ 4+ 5+ 7),是情绪的真正展开阶段,对比的新主题有更多发展的趋向。乐曲从如歌的行板转为较快的速度:开始是四拍子,后转为更活跃的三拍子;主调写法,调性转到同名 G 大调上,舞曲性强,乐曲显得明朗、开阔。

伴奏声部,还继续保持着(船歌)特点的固定律动,当情绪逐渐发展到高潮时,固定的节奏也发生变化;尤其末尾乐句,新主题片段动机不断向上模进转调,予以扩展,力度增强,最后,以连续的琶音减七和弦形成全曲的高潮,仿佛橹手的划水声和浪花飞溅,表现了一种欢乐的情绪。它向人们展现出一幅“夏夜湖面吹着阵阵暖风,它激起湖水泛起波浪,船在湖心颠簸摇荡,湖水在月光照耀下,闪射出银色的光芒更加迷人的”画面。高潮之后,有两小节以反向的主题动机片断,来衔接再现部。

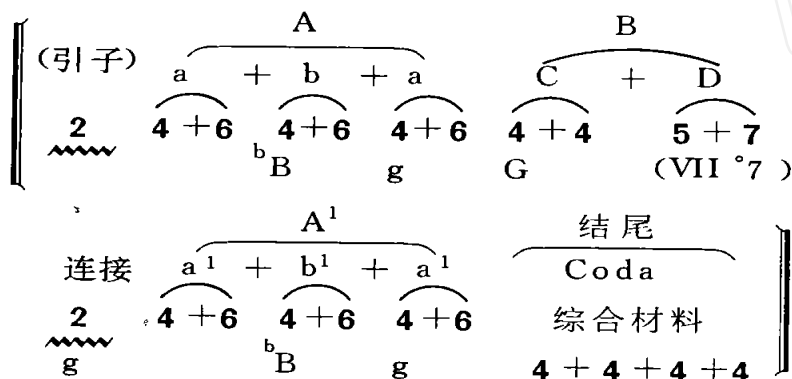
[A' 段],略有装饰的变化再现[A 段]。乐曲加强内部的复调化处理,各个声部先后呼应“仿佛起伏的歌声和继续的回声”,使乐曲有情景融合之感。

(结尾)规模很大的结尾,综合了全曲主要材料,结构为:4+ 4+ 4+ 4,旋律在主属音的持续上,从上而下,后又反复向上,乐曲结构逐渐分解细碎,余音缭绕,轻溅的水声逐渐消失,“好似小船渐渐远去,消失在朦胧的夜雾之中,使人留恋不已”。

柴可夫斯基这首《船歌》,用极其朴素和简洁的音乐语言,绘情绘景,充满画意诗情。它表现了作曲家对大自然对生活的热爱。因此,有人将它比作一幅夜画,一首音诗。在六月——《船歌》的乐谱前面,是普列叶夫的诗:

走到岸边——那里的波涛, 将涌来亲吻我们的脚,
神秘忧郁的星辰, 会在我们的头上照耀。

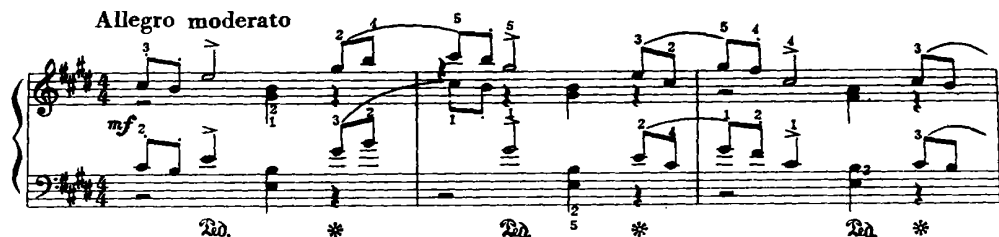
(二)十一月——《雪橇》

别再忧愁地眺望大道,也别匆忙地追赶雪橇,
快些把那郁悒的担忧,从你心目中永远打消。

这是从尼·涅克拉索夫诗中摘取的题词,从诗中可以探索出作曲家创作的构思和作品主人公的精神与心理活动。小曲《雪橇》诗一般地描绘出北国的冬天埋在风雪里的俄罗斯,一夜风雪交加,窗外已是一望无际的银白色。屋子里炉火放着金光,从壶中沸腾着热气,惚恍而温柔的冬季之夜。钢琴奏出慈母般的摇篮歌调,这时,突然间从远方传来雪橇奔驰的声音,夹着车夫宽广的歌调,“从远方来到窗前,由窗前奔到远远的彼方,消失在风雪里”。

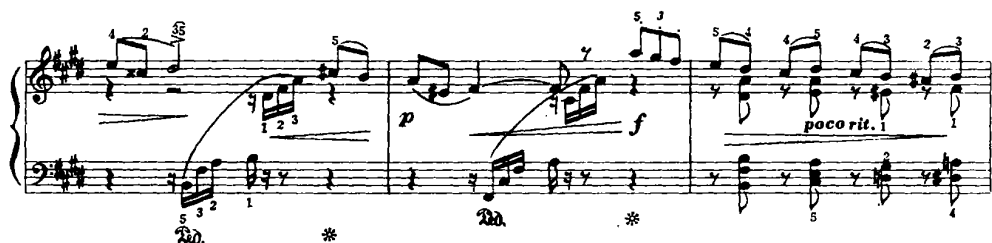
乐曲结构:复三部曲式。[A段]呈示部分,由单三部曲式组成。

[a部分],乐曲从宽阔抒情的旋律开始,它好像是一支奔放无羁的俄罗斯民歌,旋律中四五度音程的大跳,带有强音的切分节奏,以主调的和声织体的运用,给人以宽广雄厚富有强烈的生活气息和生命力的感觉。

这是赶车人在歌唱着故乡的原野，歌唱着母亲——伏尔加河和严寒而又欢乐的俄罗斯的冬天。

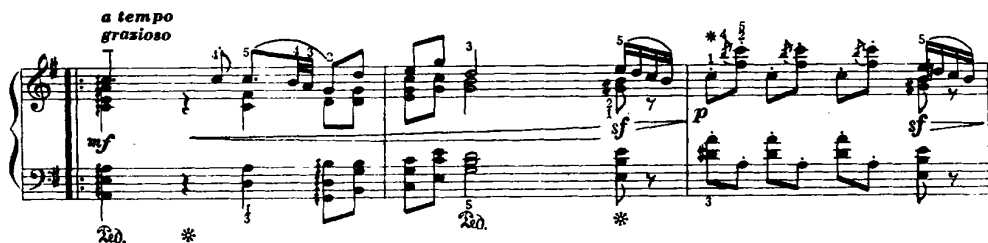
[b 部分]，是用 a 段动机写成的，像一首摇篮曲一样，恍惚压抑怀疑的曲调。旋律中四、八、十度的音程大跳，以及特有的上行小二度的旋律进行，织体改为分解和弦，摇曳错落的节奏，这一切都进一步加深了抑郁忧虑的情绪。音乐让人的心情又激动又压抑。

它表现了俄罗斯人民(乐曲主人公)内心的痛苦和苦闷(对现实)，以及对未来美好生活的幻想。

[a¹ 部分]，重又响起 [a 段] 那诚挚的富有生气的赶车人的歌声。但旋律和声丰富了，力度加强了。织体改变为分解和弦三连音的动荡节奏型。生动地描绘出“风雪中飞驰的雪橇和赶车人的歌声，由远渐近”的形象。

[B 段]，中间部(georgioso 优美的)旋律轻快的级进与大跳结合，以及欢快活跃的节奏型。给人一种“充满活力富有生气的舞曲风格小曲的感觉”。

这是一个描绘性乐段[上句 4，下句 6]，当这一乐段反复时，转化为“‘连结部’蹄声阵阵飞向前。它形象地描绘出“由于外面飞驰而过的雪橇及马的小铃声，引起屋内(乐曲主人公)人，对于未来美好生活的向往的联想”。

[A¹ 段]，再现部分(单三部曲式)有所扩充。

[a 部分]，当雪橇从窗前跑近后，又奔向遥远的彼方。这时在雪橇飞驰的音型背景上，又响起那“宽广奔放富于生活气息的赶车人的歌声”。左手旋律在低音部分，右手高音部分，奏着飞驰奔跑的雪橇小铃铛声音。

[b 部分]，是第一段 b 部分的再现，这时屋内主人又重新勾起对未来生活的向往，及对现

实的哀伤、犹豫、羞怯,好似在继续思考问题。

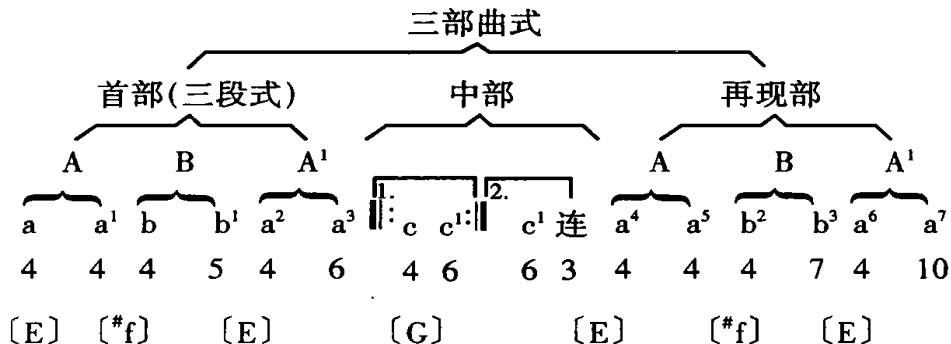
[a¹部分],赶车人的歌声再次出现,力度渐弱,旋律逐渐向低音移动,雪橇奔跑声也逐渐减弱。最后,歌声的动机扩充,伴随力度的渐弱,一切都渐渐远去,消失在茫茫的风雪交加遥远的彼方。

[A段]着重写情,描绘出作品主人公的内心世界。

[B段]中间部分着重写景,描绘外部世界——雪橇和马蹄声及铃声。

[A¹段]则是综合[A、B两段]再现,情景交融。

乐曲结构关系如下:

赶车人的歌声,代表对新生命、新生活的向往。乐曲主人公的思想充满对未来的憧憬与追求,但又不能马上实现自己的愿望,因此,只得停下来,倾听着远方飞驰的雪橇和铃声。这首乐曲集中地刻画了“俄罗斯人民内心世界一个伟大民族性格:纯朴、刚毅、诚恳,他有时是快乐欢笑,有时是辛酸的眼泪”。

有人说柴可夫斯基的钢琴曲,像契诃夫许多短篇小说那样,“表达出生活中的大段情节和个别情绪和印象,并且引起人们认真地思索人类生活中的巨大问题”。

APPRECIATION AND ANALYSIS OF THE PIANO DIVERTIMENTO, “THE FOUR SEASONS”

ZHANG L i

(Music Department, Liaoning University, Dalian, China 116022) **Abstract**

The Song of a Boat and the Sledge are the most famous of the divertimento. With concise musical language, simple harmony, tight-woven structure of composition, and an orchestra-like texture, the musical compositions are vivid and lively, full of poetic charm.

Key words: The song of a Boat; the Sledge; homophony harmony texture; polyphony texture

[责任编辑 张九玲]