

【文化论坛】

卡巴烈夫斯基钢琴奏鸣曲及小奏鸣曲解析

金咏梅

(黑龙江民族职业学院, 哈尔滨 150040)

摘要:卡巴烈夫斯基的两首钢琴奏鸣曲和一首小奏鸣曲, 继承了古典奏鸣曲式的遗风, 融入了俄罗斯民族特点, 具有清新自然的创作风格, 创造了不同于前人的奏鸣曲式创作风格。

关键词:卡巴烈夫斯基; 奏鸣曲; 曲式

中图分类号: J 605 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-5409(2010)11-0082-02

在众多的钢琴家的行列中, 不能不提及一下卡巴烈夫斯基。卡巴烈夫斯基是一位前苏联优秀的钢琴家、作曲家, 他生于1904年, 卒于1987年。他的作品以通俗、自然音阶的语言为主。他的钢琴作品非常多, 在这里我们来了解一下他的钢琴奏鸣曲及小奏鸣曲创作的技法。

一、小奏鸣曲解析

很多钢琴家都热衷于为少年儿童写一些钢琴作品, 卡巴烈夫斯基亦不例外, 他为青少年也写了许多的作品, 钢琴曲有《少年团的生活》作品14、《三十首儿童小品》作品39、两首小奏鸣曲作品13等, 在这一系列的作品中, 卡巴烈夫斯基天真、无邪的性格渗透到曲子中, 使乐曲显得朝气蓬勃, 轻松活泼。1930年他写了C大调第一号小奏鸣曲, 1933年他又写了G大调第二号小奏鸣曲。

我们重点了解C大调第一号小奏鸣曲。第一乐章C大调; 2/2拍; 奏鸣曲式; 很快的快板并诱人。乐曲呈示部的开始就是以敲击式的音型奏出活泼的第一主题, 乐句中含有的平行小调具有俄罗斯音乐的特征, 这是他最亲切的语言, 这样单纯地发展迎来了沉稳的第二主题。第二主题始终保持在C大调上, 然后出现的乐思又建立在五度上的G大调, 极为质朴的音调伴随着半音阶下行音型进行发展。发展部采用原调的第一主题开始, 并使用了第二主题变奏的乐念。再现部没有被省略, 但很简洁。第二乐章使用g小调, 2/2拍子, 二段体, 小行板。主部的主题随着缓慢的伴奏, 奏出和弦型, 甜美地唱出俄罗斯民谣一摇篮曲的旋律。在降e小调上再一次使用主部主题并进入第二段, 等到乐句发展到低音回复最初的乐念时, 乐曲终了了。第三乐章C大调, 9/8拍子, 奏鸣曲式, 急板(Pres-

to)。全曲以回旋曲的乐念贯通, 形式上是奏鸣曲形式。构造上没有一般奏鸣曲的大构造。第一主题是9/8拍子, 有力地滑出, 变成6/8拍子平静下来, 并以相同的节奏塔兰泰拉的第二主题开始。在这里第一主题以g小调形式展现, 本质并无太大变化。第二主题之后有一2/4拍子, 以十六分音符所做成稍微华丽的短小推移部, 以强做结束。发展部, 在这里完全根据第一主题而发展, 12/8拍子交叉进行。保持这个姿势进入再现部, 两个主题同时出现, 第二主题是C大调, 最后根据第一主题所做的尾奏, 清晰地敲键结束。这首乐曲饱蘸了他对自己民族的热爱, 对其他民族音乐元素的了解, 显示了他非常雄厚的音乐底蕴。创作手法简明、利落, 体现了俄罗斯传统作曲的技法。

二、奏鸣曲解析

卡巴烈夫斯基的奏鸣曲是典型的奏鸣曲形式。第三号奏鸣曲的第一乐章F大调, 2/4拍子, 奏鸣曲式, 很快的快板(Allegro con moto)。欢快的舞蹈蹦跳感的第一主题被弹奏出, 在五度上又被重复, 形成了简单朴素的小尾奏之后, 第二主题照原型在五度上的C大调出现。主体包含大小音阶的双重性格, 稍带忧郁, 这忧郁的情绪, 像是薄暮时分独处斗室, 看惨淡的落日渐渐被一片幽暗吞没但很有现代美感。紧接着便发展成激烈热情的乐念, 渐渐平静下来, 哼唱出柔和的摇篮曲般的推移主题, 呈示部渐慢而终。发展部更快, 感情激动的样子, 这是山涧的清流, 在岩洞滴水的清音声中流淌。这是淡云遮掩的青山, 在清风飘拂的变幻影中隐现。倘若把那泉声连续, 倘若把那悬崖勾勒便可找到游踪幽径。根据第二主题发展安静地开头, 时而激烈的高潮后, 再度回到深沉, 推移主题被接到

收稿日期: 2010-08-18

作者简介: 金咏梅(1970—), 女, 哈尔滨人, 副教授, 从事音乐教育研究。

这段旋律之间，后面以极其强调的自由展开，钢琴弹出生动活泼有力的效果，这一部分以和弦的强奏作为结束，在这之后再过渡至再现部。第二主题为F大调，极为简单，并不复杂，很少有发展，最后照例是根据第一主题所做的尾奏而结束。第二乐章，3/4拍，降B大调，三段体，如歌的行板，是所谓歌谣形式的徐缓乐章。主部主题是单纯朴素而又情趣盎然。中部变成b小调，开始部分的主题充满悲痛的情感，之后移到升c小调而充分地展开，经过b小调移入第三段。在这里是B大调作主部的乐念加以处理只作为装饰性的，没有十分展开就很短地结束了。之后中间部的主题回到g小调，把主部主题加入其中做成尾奏，安静地终止了。第三乐章是2/4拍，f小调—F大调，回旋曲式，欢欣喜悦的快板。这首乐曲的曲式是：A+B+A'+C+A''+尾奏。主部回旋曲主调是以f小调轻快地哼唱出来，形成一种温馨的意境，仿佛是刚和恋人约会后的归来，走在路上满心欢喜，甜蜜而亲切的话语还萦绕在耳边，它像花香那样让我们禁不住深呼吸，让这情绪沁入肺腑深处。这音乐不断下行，然后又通过一个激情的飞扬，把这幸福感再一次地回味。发展成类似土耳其进行曲的节奏，在与副部段落之间第一插句是g小调，洋溢着活泼轻快地律动感和节奏感。然后，再现部的主题旋律回到主部主题的旋律上，g小调立刻转调，此调的主题再度呈示回到原调，从土耳其节奏到新的发展有一段钢琴单音强奏的乐段，另外作为C段的第二插句是降e小调，突然改变作风，以两个八度音程平行奏出，做重复的发展，这部分是此奏鸣曲中最具思考性的部分。主题用各种调性处理，较长的发展段落之后变成眩目而快速的音群，到了音乐的颤音部分，回旋曲主体的动机在低吟作了暗示，使得主题终能够完全地出现，变成A''。在这里回旋曲的主题被自由处理，直到尾奏，在切分节奏加上华丽的技巧而展开，紧接着转移到低音部，力量再度增强而迅猛地结束全曲。

卡巴列夫斯基曾在莫斯科音乐学院跟随音乐巨匠戈登威瑟学习钢琴，是一位精湛的钢琴家，同时也为自己的创作演奏或录音。在他的奏鸣曲中，第一号作品六（1928年）是卡巴列夫斯基在音乐学院求学时的作品，几乎不为人知。但第二号（1957年）和第三号奏鸣曲确是被经常演奏的乐曲。这些曲子和通俗作品比较来看还是可以看出作者追求艺术的严肃性的一面，而且乐曲中的钢琴技巧极为充实，可以和同期的普洛克菲耶夫的奏鸣曲堪称是前苏联钢琴奏鸣曲的典型。第二号奏鸣曲第一乐章是4/4拍，降E大调自由的奏鸣曲形式，中庸的快板，节日似地。开头是左手呈现降E大调主和弦的跳跃五度，紧接着是第一主题所形成的像教会撞钟般的乐念。而谱写此曲的1945年正是前

苏联在第二次世界大战中得胜的一年，作品反映的是胜利的气息。华丽的第一主题部以渐快的速度形成高潮以后，便进入深沉宁静的D大调的第二主题，后半部形成猛烈的推进，渐渐速度减慢，暗示在低音区呻吟般的动机，致使乐曲具有委婉的情趣，于是进入很快的快板，降e小调的发展部使情绪有了发展。与此同时左手在最低音部持续进行着变化不大的断奏分解和弦的音型，右手也在低音部展开主题但与第一主题并无太大关系。然后再转为歌唱的段落呈现类似第二主题发展的音型，这部分与其说是发展部，还不如说是自由插入乐句更为恰当、合适。另外速度略微转慢，第一主题的再现表明已经进入到了再现部。第二主题的原型还不曾出现的时候，乐曲就宽大地戏剧性短小的尾奏唐突地结束了。第二乐章是3/4拍三段体，b小调，绵延舒展的行板。在四小节如导音的引子之后，奏出主部主题，在不断变化中向前推进。中段是略为快速的g小调用以构造清晰的旋律主题以及以变奏形式推进，渐强而昂扬，乐曲的意境，仿佛是一篇《观四叠瀑记》。上叠瀑千丈落下，气势恢宏。中叠瀑急流狂注，带雨挟风。而下叠瀑更是滚泻奔驰，白浪快舞欢涌。水雾密蒙中隐听泉水歌咏。最是低叠瀑撞击巨石，声如洪钟，涯间尚有袅袅挂练，垂悬半空。若静听冷涧铎琮，辨山谷回响，心情喜畅矣，如蹦珠，如溅玉，如交觥。然后在同样的气势之下，由ff奏出主部主题，以形成华丽琶音装饰的第三段。第三乐章是2/4拍，降e小调，回旋曲式。大致的曲式为：A+B+A'+C+A'+B'+A+C'。并不完全遵循古典奏鸣曲的形式。在渐强而跳跃动感的引子之后，出现了愉快的回旋曲主题。第一插句是F大调，民谣风主题，在分解和弦支持下奏出，后面是强而有力地突进。第二插句为降A大调，大众化歌曲似的主体极为高亢地呈示，左手在七和弦上加上重音，中间发展变化既而又重复出现相同的乐段，是一长大的乐段。在之后，回旋曲的主体仍以不明晰的姿态续接第一插句的变形、回旋曲主题、第二插句的缩短音型等，最后，以降E大调的和弦结束全曲。

三、结束语

通过上述对卡巴列夫斯基的两首钢琴奏鸣曲及一首小奏鸣曲的解析，使我们了解到前苏联的奏鸣曲式继承了古典奏鸣曲式的遗风，又融入俄罗斯民族特点的创作手法，具有清新自然的创作风格，创造了不同于前人的奏鸣曲式。最值得钦佩的是卡巴列夫斯基对其他民族音乐的曲调谙熟于胸，信手拈来用到他的作品中，为其作品增色许多，并且使我们对奏鸣曲的演奏有了一定的了解。

〔责任编辑：赵云长〕