

浅谈对柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》的欣赏

梁智源 (四川理工学院艺术学院音乐系 643000)

摘要:柴可夫斯基自从创作了《降D大调第一钢琴协奏曲》之日起,不同的人从不同的角度来对这首曲子进行欣赏与评价,因此,均有不同的看法,有相同之处也有不同的争议,本文从这首钢琴曲子的音乐表现力、音乐素材的运用、钢琴与乐队配合的音响效果等视角着手,浅谈了对演绎曲的认识及感受。

关键词:柴可夫斯基;第一钢琴协奏曲;奏鸣曲式

柴可夫斯基是著名的俄罗斯作曲家,他所创作的作品的体裁涉及面及其广泛,数目也是非常多,他总共写出了七部交响乐、三部舞剧、四套交响组曲、十部歌剧、一系列标题性交响序曲、器乐协奏曲和幻想曲,另外还有大量的钢琴曲和几百首浪漫曲等。柴可夫斯基所创作的作品具有令人心驰神往的感染力,深刻、鲜明并且强有力的艺术形象,使其作品受到了听众非常广泛的赏识和欢迎。从柴可夫斯基作品的创作特点上可以看出来,他首先是一位抒情诗人和心理戏剧家。

一、柴可夫斯基和《第一钢琴协奏曲》

在柴可夫斯基的一生中总共创作了三首钢琴协奏曲,其中最为著名、最为出色、最经常演奏的就是《第一钢琴协奏曲》,此曲具有豪放的斯拉夫特性和典型的西欧风格,同时,艰深的钢琴技巧和多彩的管弦乐法,充分合理的展现了非常鲜明的色彩,特别是此曲中优美的民谣主题和旋律,更是脍炙人口,感人肺腑,因此,它是众多同类作品中最受世人欢迎的名曲之一。

柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》可以分为三个乐章,并且采用了古典协奏曲的结构,乐曲的第一章起着主导作用,确定了本部作品的交响化特点。乐曲的第二乐章包含了抒情的慢板和诙谐曲两个乐章,这两个乐章有机的结合在一起。乐曲的第三乐章既是对前面两个乐章的呼应,又是对前面两个乐章合乎逻辑的总结。

二、《第一钢琴协奏曲》各乐章的特点

第一乐章的音乐色彩变化多端,富丽堂皇、光辉灿烂、作曲家丰富的想象力得到了充分的发挥,这种用奏鸣曲式写成的乐章是其他很多协奏曲都难以与之相匹敌的。本乐章是从一个长段的引子开始,这时全乐队的四个强奏的小节最引人注目,其中法国号的音响效果尤为突出。随后第一大、小提琴都用温暖的声音严肃而又庄重的演奏出了这段引子的基本主题,与此同时钢琴是采用洪亮而又密集的和弦音陪伴着它。在呈示部主题中,柴可夫斯基是采用了乌克兰民间的一支哀怨的曲调,并且他还没有改变这支旋律的音调结构,仅仅就是把这支悠缓的叙事性曲调稍微做了一下改变,加入一个出奇的节奏类型,这种节奏类型就是每一个三连音当中加上一个休止符,这就把一个抒情形象瞬间转换成了诙谐形象,柴可夫斯基发展主题的胆识和想象力是不同一般的。

却不是自愿的,只是“被迫性”的,因为要活着没有别的任何可以采用的办法,只能任劳任怨,唯唯是从。但作为象斗士力士参孙一样的人物,索菲亚骨子里是硬的,她说无论是睡着还是醒着,都想杀人。

三、结语

无论古今中外,女性都处于“第二性”和“弱者”的边缘地位,尤其是黑人女性不仅受到男性权威的压迫而且她们也逃脱不了种族主义的欺压,并且大多无奈地在压迫中沉默隐忍。在号称“生而平等、人人自由”的美国,对于一个被沉默所困的人,表达自我,以言辞与行动的炮火发起进攻则变成了一种英雄行为。的确,索菲亚的行为在黑人社区里,在她的姐妹眼里确实是一种英雄行为,可她自身也付出了惨重的代价,她健壮的身体在白人的折磨下变得残废,变得有家不能回,变得若干年后孩子们的陌生化。正像评论家贝尔·胡克斯(Bell Hooks)所说:大义凛然的反驳本身就是一种女性自我辩护的方式。索菲亚对白人市长的反驳确实想证明人人生而平等,这种反驳不仅仅是一种语言上的抗争,它还是一种抗争的行动,是一种向男性霸权与种族压迫体制下的抗争的政治姿态,这一男权体制与种族压迫使女性处于一

乐曲的第二主题是第一乐章的抒情的中心,它包含两支互为补充的旋律,充满温暖而诚挚的感情,同前面出现过的主题素材形成鲜明的对比,在发展部中,主要发展的第二主题,这支温柔的“慰安之歌”,有时候它那模进式的发展而引入戏剧性的高潮:有时候它也会变成英勇的号召,加强了音乐的英雄因素;在再现部中,乐章中的一部分基本主题发生很大的变化,在临近乐章结束的华彩乐段中,既展示了钢琴演奏的卓越技巧之外,有为整个乐章的发展做出了总结,集中表达出第一乐章的激情力量。在尾声部分中,音乐展现出了充分的活力,它以其急速奔驰的音流,辉煌地结束了第1乐章。

第二乐章是介乎于第一乐章与第三乐章之间的一首抒情间奏曲,它采用的音乐具有怡神悦耳,文雅质朴的田园风味。本乐章的基本主题是一支优美动听,具有民族气质的旋律,表达了人与大自然永远相亲的思想情感。这一主题基本上只是乐器音色的变换,其他方面在反复时几乎不变,旋律唯一有变化的发生在主题在最后一次陈述时。

第三乐章一首充满朝气和生命力的欢乐的颂歌,整个乐章基本上都是在一个乐观、明朗的气氛中进行的。它的基本主题都是由乐队先演奏出一段简短的引子后,再由钢琴单独演奏出来,再此乐章中。本乐章的第二主题是由小提琴先奏出,然后钢琴再奏出,这个主题直到后来才把它所蕴含的所有欢乐一一表达出来。这两个主题相互补充,相互对比,一同表达了明朗而乐观的基本思想。最后的尾声部分的音乐气势恢宏、情绪亢奋、高潮迭起、效果辉煌。

尽管《第一钢琴协奏曲》的某些段落流畅优雅,但遗憾是本首曲子及其男性化,从其整体上来看是雄劲的、刚强的、魁伟的,所以,很少能听到有女钢琴家演奏它。可以这样说,本首曲子从技巧上讲是“难中有难”,因为有很多学过钢琴的人都知道它不好演奏,但是都有试弹此曲的愿望,可以到了真正面对乐谱的时候,却又情不自禁地皱起眉头,这些足以说明《第一钢琴协奏曲》的钢琴技巧艰深,甚至达到令人望而生畏的地步,尽管如此,但该曲从诞生之日起,还是以它那极为光辉、灿烂而动人心魄的音乐效果和魅力,吸引着一代又一代的钢琴家为之而努力。

三、小结

《第一钢琴协奏曲》是柴可夫斯基在早期创作的大型作品,它反映出作者对光明与欢乐的渴望和对生活的热爱,是乐观主义和开朗情绪的深刻体现,柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》可以说是十九世纪俄罗斯钢琴音乐的一个顶峰,也是十九世纪欧洲音乐艺术最具代表、最有影响力的作品之一。

种社会地位低下和丧失了话语权的边缘处境。索菲亚反抗以白人市长为代表的男权社会与种族压迫是一种勇敢的行为,它向男性权威发出了挑战。在由男人合谋组成的男权社会中,话语权完全掌握在男性手中。“作为他者的女性”要么遵守由男性们制订的游戏规则,要么在反抗中走向死亡。作为一名受压迫性的黑人女性,索菲亚在白人统治的社会被迫选择了沉默,暂时失去了话语权。可是人要活着,才能看到希望,因为生活还得继续,活着就有希望。

参考文献

- [1] 西蒙·波娃. 第二性[M]. 朱竹影, 等. 长沙: 湖南文艺出版社, 1986.
- [2] [5] [6] 艾丽斯·沃克. 紫色花[M]. 陶洁译. 南京:译林出版社, 1998.
- [3] (美) 罗斯玛丽·帕特南·童. 女性主义思潮导论[M]. 艾晓明等译. 武汉:华中师范大学出版社, 2002.
- [4] 西蒙·波娃. 第二性[M]. 朱竹影, 等. 长沙: 湖南文艺出版社, 1986.
- [7] Jaworski Adam. The Power of Silence: Social and Pragmatic Perspectives[M]. Newbury Park, Cali: Sage Publications, Inc., 1993.
- [8] 左金梅、申富英等著. 西方女性主义文学批评[M]. 青岛: 中国海洋大学出版社, 2007.