

柴科夫斯基钢琴作品《六月——船歌》鉴赏

■ 向川宁

【摘要】柴科夫斯基是十九世纪欧洲浪漫主义音乐的杰出代表,他将俄罗斯的民族音乐与欧洲古典音乐相结合,在深广的历史基础上,融合了多种音乐元素,拓宽了俄罗斯钢琴与交响乐的表现力度,极大地促进了世界音乐文化交流与发展。《六月——船歌》是柴科夫斯基创作巅峰时期的一首钢琴小曲,作品源于其套曲《四季》中的第六首,也是套曲中流传度最广、最成功的作品。本文将分析其音乐基本特征结构,并对作品本身所要表达的思想进行赏析,以期能够对人们理解这首作品起到一定的作用。

【关键词】柴科夫斯基;《六月——船歌》;艺术特征;赏析

音乐特征分析

柴科夫斯基的《六月——船歌》是一首纯抒情曲,其结构主要包含5个部分,分别是引子、第一部分、中部、再现部以及尾声,是典型的复三部曲式结构,其主要结构为引子+A(a+b+a')+B(c+d)+A'+尾声。

1. 引子部分。《六月——船歌》引子部分包含两个小引,以g小调开曲,主打和旋,由四个音符和一个二分音符构成,曲子力度跨度大,但速度缓慢,直接将人们带入了一种悠闲自得的气氛之中,人们在思想中自然而然地感受到一种大自然波光粼粼、碧水徐徐的场景。引子部分将全曲的整体情境勾了出来,并且过度到了第一部分的抒情画面之中。

2. 第一部分A(a+b+a')。第一部分包含3-31小节,其中a乐段包含3-12小节,b乐段由13-22小节组成,而a乐段再现则包含23-31小节,整个第一部分以一种简单循环再现,使音乐整体旋律与a小段主题保持一致,曲调呈现出一种抒情的基调,让人感受到一丝丝的忧伤。

3. 乐曲中部B(c+d)。中部段包含32-53小节,在主调音上,速度突然加快,转到G大调上,使得后乐段具备更大的表现性。B段一开始就运用了B大调,使得画面豁然开朗,在力度上也逐渐加强,第c乐段(32-39小节)带有明显的a与b乐段的风格特点,并且在运用大调,打破了静止的和旋,使得乐曲富有动感、情绪明朗化,给人一种模糊中抓住实质的感觉。而d乐段(40-53小节)则在G大调上收拢,并逐渐转移到g小调上来,为再现部分做准备。

4. 再现部分A'。A'部分包含53-83小节,它只是一个略带装饰的简单再现,乐曲首位呼应,再现整章开始部分那种彷徨、孤独的情绪,似在经历第三部分的挣扎以后回归到了第二部分的现实之中。在中音部分略加修饰,增加了一个复调,使得音乐更加流畅且“熟悉”。

5. 尾声。尾声部分主要包括84-99小节,乃至全曲的结尾部分,整个尾声部分也分为两个基调,其一为过度阶段(84-91小节),以一种开放式对比来平复全曲的基调,并进行情感的润饰和平复;另一方面为结尾阶段(92-99小节),整个尾声部分主要以低音为主,整个部分采取了综合的写法,概括了乐曲中出现的各种素材,音域由高到低、力量由强到弱,直至趋于平静,犹如月光下的小舟渐渐划远,给人一种无限的遐想与惆怅。

思想艺术赏析

在他创作的巅峰时期,写下了一组套曲《四季》,深度地反映

了当时俄罗斯社会艺术的基本特点,并且融入西欧古典浪漫主义情怀,使作品折射出了深刻的艺术魅力。作品是音乐家艺术思想的体现,跟大多数俄罗斯音乐家一样,《四季》也深刻地描绘了俄罗斯大地的广袤,体现出作品对祖国的热爱之情,《六月——船歌》则更加突出地表现了柴科夫斯基对祖国的眷恋,同时又体现出他对已逝去的青春的哀伤。柴科夫斯基的作品中蕴含大量欧洲音乐元素与思想,同时也处处充满着深沉悠远、波澜壮阔的俄罗斯民歌旋律,他的音乐风格在俄罗斯乃至全世界都独树一帜,作品旋律优美。钢琴套曲《四季》由12首曲子组成,分别表现了俄罗斯一年四季12个月的不同月份特点,其代表曲子《六月——船歌》深刻地反映了柴科夫斯基敏感而又不凡的内心,将其细腻的感情描绘得淋漓尽致,给人以高度的审美享受。

“船歌”是一种音乐的体裁形式,它最早源自于威尼斯水城印象方面,音乐家以水中小船的摇曳来传达一种轻松的生活场景。十九世纪后期由于巴赫、肖邦等音乐家的特殊创作,使得“船歌”这一乐曲体裁开始普及起来。《六月——船歌》是《四季》中的第六首,也是组曲中最出名的一首钢琴小曲,钢琴中蕴含深厚的民族感情,充满了无尽魅力,作品节奏跨度大,旋律深沉,极易勾起人们的沉思,其优美且富有诗意的意境。《四季》的创作源于一位杂志主编M·贝纳德在月刊杂志《Nouveliste》(小说家)上刊登12首富有俄罗斯特色且与季节相关的诗歌,并配以相适应的钢琴曲的决议,其中《六月——船歌》的出现,一跃成为了钢琴史上最经典的作品之一。听着《六月——船歌》让人感觉似乎漫步与俄罗斯乡村的晚上,又似伴舟于月光下的湖中,其感觉恰似贝多芬《月光奏鸣曲》,但是它不仅有着诗歌一样美丽的意境,并且还蕴含一种无法言语的忧伤之情,让人们感叹时光流逝、青春不在。

《六月——船歌》是一首纯抒情的小曲,其旋律深刻地反映了柴科夫斯基的内心情感,并引起了听众的广泛共鸣,同时也将俄罗斯民族深厚的文化底蕴与柴科夫斯基独特的抒情气质结合了起来,使《六月——船歌》成为了一首广为流传的经典钢琴抒情曲。■

参考文献:

[1] 任红军.《从〈六月——船歌〉看柴科夫斯基钢琴作品的艺术特点》.曲靖师范学院学报,2007.02.

[2] 段桥生.《一幅浓墨重彩的风景画——析柴科夫斯基的〈六月——船歌〉》.衡阳师范学院学报(社会科学),2004.8.

(沈阳师范大学音乐学院)