

柴科夫斯基《松雪草》音乐分析

张 博

(沈阳师范大学音乐学院, 辽宁 沈阳 110036)

摘 要: 柴科夫斯基是十九世纪浪漫主义民族乐派(俄罗斯)著名作曲家。他的作品因节奏奔放、音美抒情著称, 至今经久不衰。在柴科夫斯基《四季》中共有十二首钢琴小品, 每首作品都生动的描绘了俄罗斯当月的自然景色, 其中以《松雪草》最具特色。笔者将从音乐的各个要素出发来剖析《松雪草》的音乐特征。

关键词: 整体结构; 旋律线; 节奏节拍

一、背景介绍

俄罗斯是一个地域辽阔的国家, 在音乐方面先后出现了柴科夫斯基、拉赫玛尼诺夫、强力集团等伟大的作曲家。1875年柴科夫斯基应圣彼得堡杂志社编者的邀请, 每月写一首描写当月自然景色的钢琴小品。这十二首钢琴小品在1882年以《四季》的名称出版。《松雪草》在小品集中为四月, 预示着万物复苏、春天的来临。

二、音乐整体表现要素

(一) 整体结构

作品的整体结构采用传统的三段体结构。呈示乐段24小节, 调性采用降B大调表达了初春的和煦与温暖; 对比乐段34小节却采用小调进行陈述, 与呈示乐段形成强烈的反差; 再现乐段调性回到降B大调上, 但主题旋律的陈述方式由高音声部变成内声部; 结尾采用呈示乐段的音乐材料, 在一片春机盎然的旋律中结束全曲。

(二) 音乐主题

主题是音乐发展最重要的一环, 是刻画音乐形象最本质的体现和作曲家内心世界最真实的写照。在这部作品中的主题共有两个都由一个乐句构成, 整部作品都有这两个主题变化发展而来。

1. 呈示乐段主题构成。呈示乐段主题共八小节(1-8), 这个主题可以被称为抒情性主题, 旋律线条有起有伏, 气息舒缓由四个乐节构成。第一乐节1-2小节, 旋律呈音阶式上行旋律浮动较小; 第二乐节3-4小节是第一乐节向上三度音程关系模进, 但音区间的距离在逐渐拉大; 第三乐节5-6小节线条起伏较大, 出现了五度、八度大跳; 第四乐节7-8小节为第三乐节的补充。综上所述, 呈示乐段主题旋律之间音程关系由二度级进扩展到八度大跳, 表现出春天伊始到万物复苏的和煦情景。

2. 对比乐段主题构成。对比乐段主题共两小节(23-26), 这个主题为动机式主题, 呈片段式向前发展, 此主题照比呈示乐段在情绪上稍显激动。在两小节的动机式主题中前一小节气息较长、蓄势待发; 后一小节采用音阶进行迅速向上冲, 在之后的音乐陈述中也是围绕主题材料进行展开。

(三) 主题发展手法

1. 重复。在主题陈述完毕后, 紧接着按照原样进行重复。在作品中25-26小节主题陈述完之后, 中间并无连接式的音乐材料, 而是接连三次重复主题内容, 使原主题音乐材料得以延续, 主题乐思得到巩固与加强。

2. 声部变奏型。声部型变奏是通过声部的改变, 使主题以一种新的方式再现, 不改变节奏形态。在呈示乐段(1-8小节)的主题旋律在高音声部陈述, 而在9-16小节的主题发展中主题旋律却在内声部和高音声部穿插进行。音高发生变化但并未改变节奏形态。

三、基本表现要素

(一) 主题旋律线

旋律线是音乐中最重要的变现手段之一, 不同的音乐形象、不同的情绪、不同的音乐进行方向都会构成不同类型的旋律线。

1. 旋律线的音程关系。(1) 级进与跳进相结合: 在《松雪草》这部作品的主题旋律陈述上采用级进与跳进相结合的方式陈述, 这样的陈述方式既有二度音程关系所带来的舒缓、平稳, 也有八度大跳给人们的听觉造成的冲击感。一张一弛, 符合自然平衡规律。

(2) 模进: 在呈示乐段抒情性主题中运用上方三度音程模进, 它保留了主题旋律中的音高关系、旋律进行方向和节奏形态, 而是通过改变音高在新的音程关系上进行重复, 增强旋律的动力感。

2. 旋律线的进行方向。上行: 通过向上的旋律进行所造成的紧张感来表现情绪上的变化, 在作品中大量出现旋律上行的旋律线。例如, 在对比乐段中(25-26)小节旋律线从小字一组D音开始持续上行, 最后停在小小二组F音上。从最低音到最高音之间的音程关系为11度, 节奏形态也由宽松到密集, 调性也由小调进行陈述。由此可见, 柴科夫斯基在创作时内心的忧郁与不安。

(二) 节奏节拍

节奏在音乐中与旋律同等重要, 都是音乐表现要素中重要的一环。音乐离开节奏是不可能存在的。乐曲中节奏型的应用如下:

(1) 后附点: 这类节奏型前短后长, 增加了不稳定感, 使后面的音更加稳定、更加期待后面的音乐的发展。

(2) 均等型: 时值均等而无变化, 在这部作品中低音声部采用此种节奏型进行陈述, 运用连续的八分音符。均等型节奏运用在伴奏声部增强节奏动力感。

四、结语

笔者通过整体要素与基本要素两方面对《松雪草》这部作品进行分析, 柴科夫斯基被后人成为“旋律大师”, 一部音乐作品能否被人们广为传唱和演奏, 除了作曲家精湛的作曲手法, 更重要的是把“美”作为衡量的标准。柴科夫斯基本人曾说过“我从幼时起就深刻体会到俄罗斯民歌中那些难以言传的美”。深入挖掘作品的旋律特征, 就能抓住柴科夫斯基创作的灵魂, 以至于更好的把握和演奏作品。■

(指导教师: 邢艺)

[参考文献]

- [1] 李贞华. 音乐分析与创作基础教程[M]. 天津出版传媒集团, 2013, 1.
- [2] 梅汉成. 觉醒与繁荣——十九世纪下半叶俄罗斯民族觉醒与艺术繁荣[D]. 东南大学, 2006, 3.
- [3] 《柴科夫斯基》名曲解说珍藏版[M]. 美乐出版社, 2000, 3.