

柴可夫斯基钢琴套曲《四季》之 《一月——炉边》艺术特色分析

■任红军(曲靖师范学院音乐舞蹈学院)

■引言

1875年12月,柴可夫斯基接到圣彼得堡一家叫做《小说家》的杂志社的约稿信,要求在一年时间里每月为杂志写一首钢琴小品,内容表现当月气候特征和俄罗斯生活风俗,每首乐曲配发一首俄罗斯诗人相应内容的小诗。杂志社这个别出心裁的创意勾起柴可夫斯基的兴趣,他欣然允诺,并很快寄出第一首曲子“一月——炉边”。

作品原诗作者阿·普希金以炉火为主题,给我们描绘出一幅寂静冬日的夜晚,人们在壁炉边恬静的休息和沉思的画面。借助原诗唯美的诗意,作曲家也试图用音乐的笔触,为我们展现这样一副恬静而安逸的生活画面。

■“一月——炉火”艺术特色分析

1. 完美而严谨的曲式结构

优秀的艺术作品,必然有深刻的思想内涵和完美的艺术形式,正是这二者的有机统一,才使得艺术具有令人惊叹的感人魅力^[1]。作品为 Moderato semplice ma espressivo (朴素的中速度 但很有表情)。作品为复三部曲式,全曲共101小节,一级曲式结构各部分均为单三部曲式。作品曲式结构完美而严谨,分析图示如下:

复三部曲式

一级曲式结构	第一部分				三声中影				连接部	再现部			
二级曲式结构	A	B	A'	C	D	C				A	B	A	
三级曲式结构	a a'	b c	a a'	d d'	e f	d				a a'	b c	a a'	
起始小节数	1	11	21	29	37	46	52	61	71	81			
小节数	4	6	4	8	4	4	4	4	5	6	4	5	4

他对我们时代音乐的性质的理解要宽广得多,他的音乐还表达了由时代和事件所引起的深刻的思索。

■音乐的感染力

音乐的多种感染人的方法是同音乐的各种类型并置是同广泛的体裁风格的联想相结合的。在器乐作品中体现敌视人类的新的恶势力的形象,把“恶势力”的形象同人对这种力量的反应的表显的并置,是肖斯塔科维奇最伟大的艺术创新之一。在过去的音乐中,恶势力的形象不是阴暗森严,就是富于特性的造型而规模不大,既不求只用器乐手段就充分地揭示出全部本质和令人厌恶的卑劣的整个程度,也不求正是用这些手段引起听众极端愤慨的感情。而肖斯塔科维

奇所塑造的恶的形象好像是某些可怕的、荒诞不经的庞然大物,但同时又卑劣、冷酷,在道德上引起强烈的反感。把这种反感同听众对艺术形象本身的审美的肯定的反应结合起来,是以前的乐器所办不到的。在他的作品段落中体现的形象,揭露它的本质和引起听众对它的憎恨。慷慨激昂的宣叙调,愤怒的呼声,复仇的号召,是在紧跟着“恶势力的段落”之后出现的。在这个意义上,这里也是把各种类型的音乐激起感情的各种手法并置的。先把激起听众感情的现实的形象展示出来,然后在展示作者的这一感情的表现,而这表现也就把这种感情感染给听众。肖斯塔科维奇实现了这一结合,也就克服了在扩大音乐艺术的认识作用道路上的大障碍。

肖斯塔科维奇并不是20世纪革新的

2. 音乐材料发展手法浅析

第一部分(1~28小节),为带再现的单三部曲式,在A大调上展开。

A乐段(1~10小节),由4+6规模的两个平行乐句构成。a乐句,可以细分为2+2规模的两个乐节。第一乐节通过高音部柔和、抒情的旋律配合低音部错拍出现的一条五音列级进下行旋律线以及中声部的属持续音,缓缓展开音乐的主题情绪。第二乐节是对前乐节的分裂、模进,最后以开放于主调D'和弦的形式进入a'乐句。a'乐句是对前乐句的平行,基本材料发展手法与前乐句一致,但在两小节的平行后音乐却转入主调A大调的属大调E大调呈示,在a乐句的基础上做了两小节的结构扩展,最后经E大调D'完满终止于主和弦。

B乐段(11~20小节),由4+6规模的两个对比乐句构成。b乐句,以E音为对称轴,对a乐句第一乐节做两次倒影重复后收拢于E大调主和弦。c乐句音乐以一系列的模进为发展手法进行陈述。15小节以b乐句最后一小节为模进主题,向上4度模进一次后,成为16小节的模进主题;16小节在对15小节做向上3度模进之后又形成了17~18小节的变奏重复主题;音乐经17~18小节的扩展之后,于19小节转入B大调,并

首创者,但他在音乐技术革新方面作出了很大的贡献。他的调式音乐在现代音乐创作中保有巩固的地位,继续在整个音乐生活——音乐会舞台、广播、唱片、教学曲目中占很高的地位。他对音乐作品中恶势力的革新,对音乐遗产作品的贡献,他继承了贝多芬、柴可夫斯基、马勒的交响音乐的优秀传统,在音乐表现本身领域和音乐的民族性特点,又有与这些先辈截然不同的音乐思维的崭新阶段。他的革新所带来的实证的因素在他的创作中表现得非常自然,并且是与表现得非常有说服力和有力量的最广泛、最深刻、最迫切的思想和艺术的概念相联系的,在音乐语言和思维上是有独特的历史地位的。■

●责任编辑:艾 华

经一系列的属—主进行于20小节收拢于B大调主和弦结束。

A¹乐段(21~28小节),为A乐段的简单再现,再现时缩减了A乐段中后乐句扩展的两个小节,开放于主调A大调的属调E大调的属和弦,为进入中部e小调做好属准备。

三声中部(29~51小节),与第一部分一样,为带再现的单三部曲式,在主调A大调的属小调e小调上展开。

C乐段(29~36小节),由4+4规模的两个平行乐句构成,其中,每个乐句又可以分为2+2规模的两个平行乐句。音乐材料发展手法简单,以分解和弦式织体为主。

D乐段(37~45小节),由4+5规模的两个不对称乐句构成,采用C乐段织体写作,乐句句读不明显。前乐句转入^bA大调呈示,与C乐段形成调性上的对比;后经D²—⁴6不圆满收拢于c小调。两个乐句均以变奏重复为主要发展手法;但后乐句转调进入C大调,并完满终止于主和弦结束。

C¹乐段(46~51小节),仅再现了C乐段的一个乐句,但做了两小节的结构扩展。

连接部(52~60小节),由4+5规模的两个平行乐句组成。在C¹乐段e小调的属大调B上展开。通过低音主持持续平稳进入再现部。

再现部(61~101小节),为第一部分的简单再现。最后,通过扩充代替尾声,结束全曲。

3. 线性和声特征

关于线性和声创作手法的应用,一般分为三种:其一是半音级进;其二是自然音级进;第三种是半音和自然音相结合的方式。柴可夫斯基常常在作品中单独采用其中一种,如在“十二月——圣诞节”里面作曲家使用的半音化和声进行(见作品第24~28小节处的低音声部,120小节处开始的经过式旋律写法等),在“四月——松雪草”里面作曲家使用的半音化与自然音级进相结合的线性和声进行(见作品第1~7小节处的低音声部从^bB下行级进至D的旋律线、26

小节处从[#]C上行级进至A的旋律线等)。但是在本曲中,作曲家却在多处使用了半音级进和自然音级进两种线性和声创作手法。如乐曲开始处第1~2小节低音部的五音列级进下行旋律线;第29小节旋律部分出现的五音列级进下行旋律线;第58小节处旋律声部出现的半音级进上行旋律线;第87~88小节处低音部出现的级进上行旋律线等等。加上在本曲的创作中,由于作曲家大量使用了模进的发展手法,所以这种贯穿全曲始终的线性和声进行,辅以偶尔出现的临时变音,进一步弱化了和声的功能性,让调性布局简单的乐曲,却不时有了调性飘忽游移的感觉。

4. 和弦外音与装饰音

在柴可夫斯基的钢琴音乐创作中,对和弦外音及装饰音的使用,作曲家向来都不吝惜笔墨。常规的3种和弦外音如辅助音、经过音、延留音以及琶音等装饰音作曲家都有涉猎。这些和弦外音以及装饰音的大量使用,能使简单的和声序列获得更充实的音响效果,丰富音乐的和声色彩,增加旋律的华丽性和音乐的不稳定性,以推动和声向前发展。

就本曲而言,作曲家大量使用了经过音及延留音。经过音的产生与本曲中大量出现的线性和声进行有关。而在延留音的使用上,作曲家也较为自由,或不准备,或不解决,或延迟解决,或连续使用等等。如乐曲第二小节低音部第一拍即是一个没有准备的延留音;而在第二小节的中声部,我们则可以发现没有解决的延留音;延迟解决的例子我们可以在作品第28小节第三拍中声部找到佐证。而本曲在装饰音的使用上柴可夫斯基仅仅使用了琶音。这些琶音均以很慢的速度奏出,对舒缓音乐的激动情绪起到了缓冲作用。

5. 持续音的使用

在音乐作品中,持续音的使用常分为属持续和主持持续。就本曲而言,作曲家采用较多的是属持续。如作品开始处A乐段的前两小节,中声部的属持续一开始就将音乐发展推向一种紧张情绪中;在第7小节转调进入E大调之后,作曲

家除在低音部采用属持续音手法之外,在中声部还附加了一个主持持续声部,形成了独具特色的属主双持续。

6. 调性布局分析

本曲的调性布局简单,以主—属调及同主音大小调为主。如在全曲第一部分内部出现的A—E—A—E就是典型的主—属调关系布局;而进入三声中部,音乐却转入e小调发展,而这恰是E大调的同主音小调。

■ 结 语

“一月——炉边”是柴可夫斯基接受《小说家》杂志委约后创作的第一首作品,也是他积极探索新的钢琴音乐创作思维的标志。透过这部完美地将作曲技法、现实生活与文学作品进行有机地组合,形成具有艺术通感的美学特质,散发着浓郁的俄罗斯气息的传世佳作,我们不难看出,深受浪漫主义思潮影响的柴可夫斯基在创作时既有继承和学习古典主义钢琴音乐创作手法的一面,同时也进行了大量积极和有益的探索创新,而他的这种探索和创新,为钢琴音乐的创作从古典主义向浪漫主义发展起到了积极的推动作用。^[2]

● 责任编辑:艾 华

参考文献:

1. 蔡良玉,梁茂春.世界艺术史音乐卷[M].北京:东方出版社,2003(2):222
2. 蔡良玉.西方音乐文化[M].北京:人民音乐出版社,1999(12):429
3. 彭吉象.艺术学概论[M].北京:北京大学出版社,2000(1):67
4. (美)约翰·怀特著,张洪模译.音乐分析[M].上海:上海文艺出版社,1982(8):96
5. 任红军.从《六月——船歌》看柴可夫斯基钢琴作品的艺术特点[J].曲靖师范学院学报,2006(2):124