

钢琴小品——六月船歌浅析

石慧香 平顶山工业职业技术学院

【摘要】柴可夫斯基是 19 世纪浪漫主义音乐的杰出代表，是俄罗斯民族音乐与西欧古典音乐的集大成者，为俄国音乐文化和世界音乐文化作出了巨大的贡献，被誉为“俄罗斯音乐之魂”。12 首钢琴小品组成的《四季》，充分地表达了他敏感而不凡的内心，其中《六月船歌》是最能体现这一特点的经典小品之一。本文对其艺术特色进行了分析。

【关键词】柴科夫斯基 《六月船歌》 俄罗斯 曲式分析

【中图分类号】J624.1

【文献标识码】A

一、《六月船歌》的艺术特征

《六月船歌》配合俄罗斯诗人普列谢耶夫创作的诗歌《六月》：“去到岸边，那里的浪涛将轻吻我们的脚，神秘忧郁的星辰，……”是一首充满着无限魅力的钢琴小品。柴可夫斯基曾说：“我借助音乐语言表达我的意境和情绪。”在音乐中，他力求反映人们普遍的思想情感，用俄罗斯迷人的民间旋律，深深地浸入人们的内心，使人联想起幽静而美丽的夜晚，曲中有一种淡淡的伤感和若有若无的惆怅，既充分展示了俄罗斯民族浓厚的文化底蕴和柴可夫斯基特有的抒情气质，又揭示出柴科夫斯基音乐淡雅和细腻的一面，使得《船歌》成为颇具魅力的钢琴小品广为流传。

1.“船歌”的特点

“船歌”是一种音乐体裁，是浪漫派作曲家喜欢采用的作曲方式。最初的船歌音调悠长、优美、抒情，节拍为 6/8 拍，调式为小调式，伴奏节奏型模仿船身均匀摇摆和摇桨的动作，富于律动。

2.《六月船歌》的特别之处

柴可夫斯基按照俄罗斯民族风格，重新处理了船歌体裁，这首船歌没有采用 6/8 拍子，他独特的运用了平缓的 4/4 拍节奏来模仿划船的感觉，用从容的旋律写成一首富有俄罗斯风格的乐曲。曲中极富表现力的和声和优美的多声部线条，构成了《船歌》别具一格的音乐形象。

二、钢琴小品《六月船歌》的曲式结构

这首钢琴小品带有俄罗斯风格的迷人旋律，徐徐流动的伴奏声部，以及具有表现力的和声织体，给人一种优美辽远的印象。全曲为复三部曲式，分三段，乐曲开始的前两小节为“引子”，为主题段落的进入做了铺垫。

第一段和第三段为同一主题，虽然没有用 6/8 拍子，但 4/4 拍子由强拍到弱拍一摇一摆的节奏，同样体现了轻舟荡漾的形象。宁静舒缓、深沉婉约，仿佛微波轻拍船舷，又仿佛一只小船在夏夜寂静的星空下缓缓地飘荡，令人陶醉。中段的速度转快，节奏活跃自然，速度如船桨般轻松开朗，十分有生气，并从小调转入了大调，从四拍过渡到三拍。这时，第一部分如歌的行板又代替了这短暂的愉悦，外声部与内声部一应一和，旋律由原来的“独唱”变成了“二重唱”。最后，随着音乐力度的逐渐减弱，小船仿佛也慢慢离去，只留下那闪耀的星光和寂静的夜空。

全曲的结构：A（单三部曲式）——B（开放的单二部曲式结构）——A'（略有装饰的变化再现）（1-31）（31-53）（53-83）。

第一部分（A）为再现单三部结构，以 g 小调为主要调式进行发展。它可分为三个乐段，即 a b a。第一个乐段为平行乐段，通过 g 小调与 B 大调的转换，最后落在了 g 小调的主音（t）同时也是 B 大调的 级和弦上。第二乐段又由两个乐句构成，第一乐句末的和声走向是属七（D7）到主音（t），显示出了乐句的稳定性；第二乐句是以重复第一乐句的主题材料开始的，由于在第 8 小节音乐

【文章编号】1006-9682(2012)09-0094-01

形成了一个小高潮，从而延迟了第一乐句相应部分的音乐，使第二乐句成为了第一乐句的扩充，长度是第一乐句的 3 倍。这样的扩充，其结果是一个两小节之后两个一小节，形成了结构的分解，之后以两小节的片段来结束，从整体看来又是前面两个一小节的综合。乐句末的和声走向为 t - s - K46 - D7 - t，为原调的完全终止。这样的和声走向使第二乐句保持了充分的稳定意义。虽然第一乐句与第二乐句运用了不同的终止式，但它们的基本音型相同。紧接着为第三乐段再现部的进入，这是第一乐段的再现。这时再现部的开始为这一终止式在主调上的解决。这一乐段没有引进新的主题材料，其结构与调性相同，但所表现的意义和作用有所不同，它不再是乐思的初次陈述，而是起强调和巩固作用。这种再现是揭示乐思，完成音乐表现内容的一种手段，结束在属调上。

第二部分（B）是对比中段，开放的单二部曲式。之所以开放，是因为它结束在了属音。这一部分是前面主题的展开，调性转入 G 大调，情绪明显变开朗，产生了新的对比主题，有了更多发展趋向。这一部分包括两个乐段，并且最后加入了连接部，目的除了为新形象做准备外，还具有一定的过渡作用。第一乐段为方整性平行乐段，由两个乐句构成，第一乐句都是从主到主的进行，稳固了调性，同时也确定了新材料与旧材料的不同情绪特点，使情绪逐渐发展到高潮。第二乐段为开放式非方整性平行乐段，节奏的突然变化增加了整个情绪的紧张性，伴奏声部还保持着原来的律动。紧接着进入了新的主题片段，即连接部，调性变为升 C 旋律大调，片段动机不断向上的模进以及连续的琶音减七和弦，以反向的主题动机衔接了主题动机与再现部。中间部分由于没有明确的终止式，所以显得很不稳定，而速度的变化更化强了这种不稳定性的程度。

第三部分（A'）是第一部分的再现，但为略带装饰音的变化再现，即只是加强了内声部的复调处理。

演奏这首作品时学生首先要从心底悠然地唱出来，并努力地通过指尖控制键盘，手指尽量贴键，让情深意长的旋律从手指尖“流”出来。Legato（连奏）的演奏技术要深刻理解，对演奏这类歌唱性音乐大有益处。《六月船歌》虽然不属于炫技类的作品，但演奏者必须通过对这首作品的深入分析与演奏，去感受柴科夫斯基音乐的内涵。

柴可夫斯基的音乐作品带有强烈的感染力，在语言和艺术技巧上吸取了俄国民间曲调，展现了俄罗斯人民淳朴而又丰富多彩的生活场面，倾注了柴可夫斯基对大自然、生活、神明和艺术最真挚的爱。

参考文献

- 1 柴可夫斯基.柴可夫斯基四季 [M].北京：人民音乐出版社，2001
- 2 张洁敏.柴可夫斯基钢琴套曲《四季》意蕴品读 [J].时代文学（下半月），2009（12）