

浅析柴科夫斯基《八月收获》的音乐特征

赵 旻

（周口师范学院 河南 周口 466000）

【摘要】柴科夫斯基是俄罗斯浪漫主义时期伟大的音乐家,《八月收获》是钢琴组曲《四季》中的一首钢琴小曲。本文通过对这首钢琴小曲的创作背景、曲式结构、音乐特征进行阐述,分析作品中的演奏技巧以及演奏情感,探究柴科夫斯基是如何表现大自然之美、音乐之美的。

【关键词】《四季》;《八月收获》;演奏情感;演奏技巧

中图分类号: J6

文献标志码: A

文章编号: 1007-0125(2015)06-0062-02

一、《四季》的音乐特色

柴科夫斯基认为可以把音乐创作得如同画一般,他用音符来代替画墨。《四季》就是由十二月份组成的,犹如十二幅画一般。从这组钢琴曲中,可以听到碧水蓝天,也可以听到乡间篝火。但是,柴科夫斯基的曲子里有时会流露出悲伤的情绪。《四季》这部组曲的 12 个小曲都有一个特点,即情绪的对比非常突出,节奏和旋律的交替很有特点。它还有一个副标题——“性格描绘 12 幅”这个副标题恰到好处地解释了《四季》的创作特点,也是柴科夫斯基当时创作的内心要求,他把 12 个月用一个一个的音符描绘得如同图画一般活灵活现,把大自然描绘得五彩缤纷。

《一月——炉边》是普希金作诗、柴科夫斯基《四季》中的第一首钢琴小曲。一月是一年四季中的第一个月份,也是寒冷多雪的季节。在这个多雪的月份,爸爸妈妈带着小孩在火炉旁边取暖,看上去多么温馨可人。可是生活中也会有不如人意的地方,所以乐曲中还会带有一丝悲伤,人们听到会从温暖中陷入沉思。

《二月——狂欢节》是由普·维亚杰姆斯基作诗。从题目就能看出这是首欢快的曲子。俄罗斯人民狂欢,突然爆发的大笑声和窃窃私语声交织在一起,显得格外热闹。

《三月——云雀之歌》是由阿·玛伊科夫作诗。三月是一个象征春天的月份,春回大地,万物复苏,大自然的新生活又开始了。整首曲子都能显示出春天的生机。

《四月——松雪草》也是由阿·玛伊科夫作诗。继续了三月春天的生机,让人又激动又兴奋,迎接新生活的到来,对未来充满着希望。

《五月——五月之歌》由阿·费特作诗。俄罗斯北方五月的夜晚和白天一样明亮,景象中昼夜交替着,乐曲中略显出痛苦的沉思和甜蜜的安静相互纠结。

《六月——船歌》是由阿·普列谢耶夫作诗。六月的天气让人惬意,乐曲中摇摆的节奏让人有种在海上飘荡的感觉。

《七月——刈者之歌》是由阿·柯里佐夫作诗。七月是个收割的季节。农民手拿镰刀,干劲十足,金黄色的麦子在阳光下尤其耀眼。

《八月——收获》是由阿·柯里佐夫作诗。这首描写了

农民丰收的场景。乐曲的主题具有明显的幽默诙谐的风格。

《九月——狩猎》是由普希金作诗。九月意味着秋天的开始,树叶哗哗地落下。乐曲主要描写了人们打猎的场景。

《十月——秋之歌》是由阿·托尔斯特作诗。秋天的气味的越来越浓烈,四季的交替是没有办法的,柴科夫斯基非常喜欢秋天。整个旋律优美并带有忧伤。

《十一月——三套马车》是由尼·涅克拉索夫作诗。俄罗斯马车是生命继续的象征,十一月已经慢慢进入寒冷的季节。马车极速奔跑,显示出对生活的向往和对生命的热爱。

《十二月——圣诞欢歌》是由茹科夫斯基作诗。十二月份虽然寒冷,但是圣诞节的到来,预示着新的一年即将来临,给俄罗斯带来了欢声笑语。人们既对新的一年无限向往,同时又对过去的时光留恋和不舍。

二、《八月收获》的曲式结构以及曲式特点

《八月收获》采用的是典型的完全再现的复三部曲式结构。

首部（第 1—67 小节）以第一个乐句贯穿整个乐曲的主题。作为乐曲的呈示段本应该使用平稳的和弦,而《八月收获》恰恰不同。首先它的和弦变化比较多,并且副和弦的使用频繁且复杂。然后它的和声进行不稳定,在原有的主调上出现了很多 VI 级和 VII 级的离调倾向,给听者以欢快跳跃的感觉,表达出农民的忙碌。中部（第 69—129 小节）抒情的部分多一些,平稳的旋律让人感觉安逸,表现劳动后休息的场景,表达收获的喜悦。再现部分（第 130—198 小节）和首部形成完全再现,在情绪上和首部形成统一,并且回归首部。

三、结合《八月收获》的音乐特征浅谈在演奏上的技巧和情感

（一）技巧上

单从《八月收获》的乐谱上看,大量音程或者和弦的使用使首部的情感欢快,因此在弹奏这部分的时候,触键要敏捷和果断。

第 1—13 小节是整个乐曲的主题。音阶下行,手上的力度亦需减少,但是依旧要体现农民愉快地忙碌着。第 50—54 小节,有琶音的出现,上行和下行的交替要流水般地弹奏出琶音的特点。接着往下第 55—58 小（下接第 68 页）

通过实际的演出来增加自身的舞台实践经验。随着音乐的起伏和情绪的跌宕,搭配不失不过的肢体动作,可以更好地诠释乐曲主题,传达自己的情绪,感染观众。琵琶演奏者需要珍惜自己的每一次正式演出机会,在舞台演出中不断地进行总结,对自己的表演不断地进行规范,从而感染观众,提升音乐表现力。琵琶演奏者只有具备丰富的舞台实践经验,才能够在正式的演出中提升音乐表现力。

如何向观众展现出自然、大方、得体的舞台演奏姿态,这还要取决于演奏者。在整个演奏过程中,演奏者要保持精神焕发,镇定自若,做到得心应手,心态稳定,但也要把握住适当地分寸,情绪过于兴奋会使演奏失控,情绪过于抑制又会失去演奏的激情,这就涉及到舞台演奏的感觉问题。由于心情紧张,演奏者一旦在台上找不到演奏的感觉,就会努力寻找平时练琴时的感觉来稳定情绪,所以,演奏者平时练琴的状态如何,对台上演出的成败有直接影响。因此,演奏者在平时练琴时就要认真锻炼自己的良好心态,学会控制情绪的本领,无论练琴或演出,都要高度集中精力,认真处理好每一个乐段和乐句的表现方法,将音乐表现和演奏技巧有机结合,达到“心手合一”、“声情并茂”的艺术境界。

如何展示舞台演奏风格、表演水平和自身风采,是

琵琶演奏者综合音乐素质和演奏技术的具体体现。它不是靠单方面的知识就能完成的,就算是成熟的琵琶演奏者,也会因一时找不到投入的演奏感觉而严重影响舞台琵琶表演的质量。归纳起来,他们的主要问题有:一是精力不集中,注意力没有全部投入到琵琶演奏和乐曲的内在情感中;二是受舞台等外界环境的影响,一时产生慌乱心理,分散了自己的注意力和感情投入;三是对所演奏乐曲的背景、主题、内容理解得不深不透,没有与其产生共鸣,没有在自己心中形成应有的音乐形象,未真正出神入化地进入音乐艺术境界;四是自己的演奏技术和能力还不足,满足不了演奏乐曲艺术要求的舞台表现力和应变力,尚未达到炉火纯青的表演水平。

情感表现是演奏琵琶过程中的艺术法则,也是舞台表演过程中的重要使命。只有这样,演奏者才能更加深刻地体会和感知琵琶舞台艺术,才能表现出声色俱佳的艺术效果,为观众奉献一场视觉和听觉的盛宴。

参考文献:

- [1] 杨丹.琵琶演奏中气息的运用[J].艺海,2013(3).
- [2] 阳刘芷廷.试论琵琶演奏中音乐表现力的体现[J].山西广播电视大学学报,2010(4).
- [3] 黄丽蓉.琵琶演奏中音乐表现力的提升初探[J].音乐时空,2014(23).

(上接第62页)

节,双手八度的调音音程极速前进,最后在主和弦的激烈进行下结束首部部分,转入中部部分。

中部部分,旋律缓慢,弹奏的时候要平稳。第69—76小节,四个声部同时进行,手上的力度要分散出来。并且,这段乐句也是中部部分的主题,变化在这儿出现。高声部在上方飘着,带领旋律进行,左手的低声部稳稳地维持着曲子的平稳。最后在轻弱中结束中部部分,显得格外自然和温暖。

再现部分是第130—198小节,完全再现了首部部分。主旋律又回归到整个乐曲的主题上,同时最后的4个小节也是在主和弦的转位中结束。

(二)情感上

《四季》本身就是一部有关于自然、有关于俄罗斯人民生活的组曲。柴科夫斯基正是用身边的人和事来谱写出大自然最基本、最神奇的变化。

整个乐曲分为三个部分,首部部分,作者要描写农民因收割农作物而忙碌的情景,因此用欢快的旋律就能体现出农民脸上的喜悦。这部分采用八六的拍子,律动感很强。以弱起小节开始,使前四小节的节奏比较有趣,听起来诙谐幽默。这四小节的节奏听起来让我们像在金色的麦地里,挥舞镰刀收割小麦一样。也可以体会出农民一身的干劲,连镰刀都闪烁着金属色的光芒。一年以来的辛勤劳作,终于有了收获,这种喜悦被乐曲描写得淋漓尽致。

因此,这一部分要弹奏得格外轻巧和欢快。在弹奏时,

想象着收割的场景,用手上的琴键来表达作者所想抒发的情感。

中部部分第一乐段(第69—84小节)前八小节采用标准的八六拍,缓慢下行。平稳的旋律特点,与首部形成情绪上、体裁上的区别。从忙碌的劳作收割场景转换到如歌的悠然舒心的抒情画面,谱写出农民在收割之后小憩的场景,虽然没有收割时的忙碌,但欢快的心情还没有沉淀,所以在弹奏时,要想象着农民坐在金色田间聊天休息时的舒适和惬意。

中部部分的第二乐段(第85—100小节)可以直观地看出音调的递进,因此在听觉上感受到一浪又一浪的高潮,感觉到农民在田野里小憩时,那种互相说闹,不可遮掩的内心的喜悦。所以在弹奏时,要跟随着旋律的递进,由弱到强。

中部部分的最后一个乐段是对第一乐段的完全再现。弹奏的特点和情感也是平稳而又抒情。农民在小憩之后继续收割,乐曲的旋律也自然而然地过渡到收割的场景,就是再现部分。完全再现首部,情感也是一样的,最后在主和弦的转位上停止,整个乐曲《八月收获》也就结束。

从以上对《八月收获》的几个部分的分析,笔者的感悟如下:艺术来源于生活,只有留意身边的点点滴滴,才能创作出更真实、更能表现生活的作品。希望对这部作品的分析,使人们更多地了解柴科夫斯基,在今后的学习和创作中得到有力的支持和帮助。