

柴可夫斯基 F 大调主题变奏曲分析

■文/罗丁

【摘要】柴可夫基于 1873 年 10 月 27 日在莫斯科完成了《六首钢琴小品》。Six Pieces Op.19，于 1874 年 1 月以单曲的形式出版，5 月才正式以套曲的形式出版。本文分析的是最后一首《原创主题变奏曲》(Thème Original et Variations)，又称“F 大调主题变奏曲”Variations in F Major，题献给赫尔曼·拉罗恰(Herman Laroche)，在作品中，作者既乐观自信又苦闷彷徨；既肯定生活又带有强烈悲剧情绪，通过戏剧性的变化渲染色彩，赋予深刻哲理性。

【关键词】柴可夫斯基；F 大调主题变奏曲

《F 大调主题变奏曲》作品主题为 F 大调，3/4 拍，不过分的行板，接着是十二个变奏及急板的尾声。

一、主题

主体，F 大调，结构为再现单二部曲式。旋律带有混合利比亚调式风格特点。象一首俄罗斯的城市歌曲。A 部分为典型的方整乐段，由两个平行关系的乐句构成(4+4)。第一乐句以 III 为半终止，第二乐句以 V 级和弦形成开放性的乐段结束。B 部分也是由两个 4 小节是乐句构成的方整性乐段。第一部分(b)为对比部分，由两个重复性的乐句构成。第二部分为再现句，以 F 大调完全终止结束。

二、变奏部分

变奏 I、II：均属于严格变奏。变奏 I 仍然是再现的单二部曲式结构，旋律从主题的 4 分音符变为八分音符为主，大量的和弦外音、局部和声的改变、以及流畅的低音进行使音乐更加从容。变奏 II 加入了六连音的节奏型。低音的旋律线条比变奏 I 有明显的变化，但是在节拍及调式调性上都没有变化，所以变奏 II 也属于严格变奏。

变奏 III、IV：变奏 III 最大的改变是主题结构由原来的再现单二部曲式结构转变为再现的单三部曲式结构，音乐从音乐体裁到结构、形象，均发生了变化，主题材料的展开也很明显，所以属于自由变奏。再加上调性的转换(F——bB——C)也增加了音乐的对比因素。同时，当音乐发展到变奏 IV，也形成变奏曲第一次高潮。显然，上述变奏 IV 已经不再是歌调，而是非常钢琴技巧化的音乐。它快速、轻巧、敏捷，采用 9/16 拍，由于力度一再迅速渐强，所以冲击力很大。音乐已完全不保留原始主题的完整句法，但那上下行三音级进的旋法和展宽确是以主题材料为依据的。右手对位的第二句材料也来自原主题对比句中同音反复加向上大跳的音程动意，但在此改成了同音反行向下大跳，变得十分自由。结构改为再现单三部曲式(其中第一部分 F 大调，为“4+4”的开放乐段。中段对比规模不大，结构分裂为“2+2”，d 小调，材料来源于原主题的对比如；再现回 F 大调，为“4+5”的收拢性乐段)。

通过重点分析变奏 IV，我们当对自由变奏的含义有了基本的了解。

“变奏 I—变奏 IV”：

音乐都是在主大调(F 大调)的基础上，对原始主题进行一系列的变奏，所以也可以认为，从“变奏 I—变奏 IV”，就相当于变奏曲宏观结构中的第一个大的呈示性部分；

“变奏 V—变奏 IX”：

音乐的变奏好像是换了一个角度。因为在这一大组变

奏中，调性不再统一固守在主调 F 大调，音乐内容也更加丰富多样，所以，它们相当于变奏曲宏观结构中的对比性大中部：

如变奏 V 以其抒情的歌调作为新的变奏浪潮起点，激烈的节奏跳跃之后是一段优美抒情的旋律。柴可夫斯基巧妙的使用调性转变 F——bD 大调使音乐增添一些独特风味。其音乐的结构也变成了复乐段的形式。

变奏 VI 虽然在 F 大调，却改用了赋格段等复调陈述手法作为自己变奏的主要风格特色；采用了卡农手法交辉相印，利用力度的变化“p—f”来表现音乐。音乐的结构依然是再现的单三部曲式。

变奏 VII 好像是表现俄罗斯人民的宗教生活，音乐变得古朴肃穆，带有 a 弗里几亚调式色彩。乐曲中活跃的气氛转为深思。这个部分的音乐结构转变为单三部曲式，织体也变为四部和声式织体。

变奏 VIII 在 d 小调。该变奏音响丰厚，气势宏伟，它处于变奏曲第二次高潮的部位。同时，为了避免第二组变奏在音乐形象上脱离原始主题太远。变奏 VIII 在主题旋律和结构上，均有较明显的提示原始主题的倾向，重新采用了与原始主题陈述格式相同的再现单二部曲式。快速的七和弦向前推进，在节奏、织体上与前面形成鲜明对比。

变奏 IX 象一首轻快典雅的玛祖卡舞曲轻快的跳音，利用三十二分音符华彩、活跃的节奏，将俄罗斯民间风俗体现的淋漓尽致。在 bB 大调，采用了再现单三部曲式。似乎反映着俄罗斯人民生活的另一面。

“变奏 X—变奏 XII”：

音乐调性回归，所以在总体结构上看，这一组变奏具有再现性的宏观结构意义：

变奏 X 采用 f 小调(该变奏曲的主小调)准备 F 大调再现。它又是一曲抒情的歌调，仿佛少女在低声吟唱。很容易使人回想起变奏曲开始的主题陈述。但是作为再现性变奏，这支歌调，陈述得更加从容(采用再现单三部曲式)，主题旋律也在对位声部的装饰下被处理得更加委婉细腻。

变奏 XI 好象是一曲凯旋式的进行曲，旋律由三和弦附点节奏方式表现出来，被注明象舒曼风格，回 F 大调。其再现单三部曲式的中段有排比式的展开，再现也有结构扩充。它掀起了第三组变奏的高潮。

变奏 XII 的结构回到单二部曲式。调性主题得到了真正的再现。在固定低音上进行和声变奏，描述暴风雨过后的片刻安宁。造成作品内部的对比。说明音乐已接近尾声。

三、尾声

F 大调，急板。音乐材料和结构均与原始主题有关，但出于总结、演奏的需要和速度的关系，主题和结构被成倍地括大了。在作曲家比较自由的音乐材料和结构处理中，尾声展现出一种浪漫的、即兴和含炫技性的音乐风格特点。

“F 大调主题与变奏曲”是作者内心世界深刻与外在表现含蓄最直接、最真实的流露。只有从音乐本质深入挖掘，对音乐内涵加深体验、对每个音符的疾徐轻响及其包含的思想透彻的感悟，才能够准确的把音乐自然的化成自己的灵魂。

“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示”柴可夫斯基在变奏曲创作在变奏曲的发展中有着重要的作用，他把变奏曲的写作推向一个高点，创作手法、演奏技巧均突破了当时保守的规则，赋予变奏曲这一古老的音乐创作手法以新的活力，具有高度的音乐表现力，并对后来作曲家的变奏曲创作有着深刻的影响。

作者：

罗丁，湖南师范大学音乐学院，湖南省湘潭市。