

柴可夫斯基《四季》 的音乐创作特征及演奏风格

■文/高雅莉

【摘要】柴可夫斯基的钢琴套曲《四季》中的十二首钢琴小品有着不同的体裁形式，有忧郁、哀伤的，也有乐观、开朗的，融入了俄罗斯民间舞蹈特点，体裁特征有夜曲、圆舞曲、船歌、猎歌等形式

【关键词】四季；音乐创作特征

钢琴套曲《四季》是柴可夫斯基创作成熟期所创作的作品，当时正值柴可夫斯基创作欲望和热情都很高的时期。当中的十二首小曲短小而精致，是根据一年中十二个月不同的场景描绘出俄罗斯美丽的大自然景色，刻画出俄罗斯人民的生活、思想以及感情的画面，整部作品始终都贯穿着浓郁的俄罗斯风格，包含着丰富和感人的内心世界。演奏者要正确地理解作品，了解作者的创作意图，才能正确而充分地表现出这套作品迷人而歌唱的旋律。演奏者通过弹奏这套作品，可以更正确地学习在钢琴上如何弹奏出歌唱的声音，优美的音色，掌握歌唱性旋律的弹奏方法。

柴可夫斯基的钢琴套曲《四季》中的十二首钢琴小品有着不同的体裁形式，有忧郁、哀伤的，也有乐观、开朗的，融入了俄罗斯民间舞蹈特点，体裁特征有夜曲、圆舞曲、船歌、猎歌等形式。

一、如歌的旋律，恬静而哀伤的音乐节奏特征

《一月——炉边》，主题旋律温暖而舒适，给人非常恬静的感觉。指尖贴键弹奏，慢下键，弹出柔和而优美的歌唱音，左手的触键应该比右手更柔和一些，而突出右手的旋律线条。随着乐句的进行，中段的音乐陷入了更深的沉思中，却有着一些不安的、期待的、倾诉的音乐，可以感受到作者内心情感的变化及音调上的变化。这时的声音应该弹得轻透而不沉重，但又不虚浮。第三乐段再现第一乐段的主题，音乐意境更加悲伤，给人留下淡淡的回忆。

《十月——秋之歌》是十二首中最令人深思的一首作品，十月是深秋的季节，旋律忧伤而凄凉，让人感到孤独和犹豫，作者所标识的速度是悲伤的行板，十分歌唱地。指尖在触键时尽量把声音连贯起来，保持主旋律连贯并歌唱，正确运用踏板，把低音和和弦连接起来。凄楚而悲伤的音乐让人无限感慨，浪漫的旋律让人无限遐想，怀恋那美好的青春岁月，而又憧憬着未来的时光。

二、欢快的舞曲特征

《二月——狂欢节》，这首小曲节奏鲜明，旋律活泼而热情，听者会自然地跟随旋律而舞动。乐曲描绘了节日中的人们载歌载舞、欢歌笑语，非常热闹的节日场景。在弹奏时，要让高音的旋律明亮而热情，并有层次地表现出欢庆的人们的舞步。曲中的跳音要弹得轻盈，有些地方还要弹得有歌唱性，手指触键的力度要平均，让声音干脆有力而集中。在这首乐曲中的踏板要运用得非常小心，很多地方都采用了切分踏板即音后踏板，这样获得的声音清晰而透亮。

《四月——松雪草》为6/8拍节奏型，中等速度。这首小曲以植物命名，但却寓意深刻。松雪草具有极强的生命力，不畏初春的风雪和严寒，破土而出，反映出作者对新生活的追求、对生命的热爱。旋律舒展而自由，柔和中

却带有热情。在弹奏时要把旋律弹得丰满，却又不失优雅，伴奏声部柔和，从而烘托出旋律。左、右手声部变化时，旋律有圆舞曲的特点，轻盈而有起伏感，演奏者内心应具有很好的三拍子的节奏感，同时应具备一定的音乐修养，展示出自身的音乐才华。

《六月——船歌》是整部套曲中最受人们喜爱的曲子之一，流传极为广泛，经常被改编为各种独奏曲和乐队合奏曲。乐曲向人们勾画了一幅美丽的夏日夜晚的画面，人们乘坐小船荡漾在河面，仰望美丽的星空，沉浸于大自然的美丽和幸福。这首小曲结构为复三部曲式：A—B—A—尾声。A段旋律平静而均匀，温柔而陶醉，带有浪漫的抒情色彩，并逐渐舒展开朗，B段音乐更加欢快，更加活跃，描绘人们嬉戏玩水的场景。在弹奏这一段时，不管是和弦还是跳音都要弹得很轻松，触键不能很沉重，声音要清晰而明亮。再现段是对第一段的旋律加强了进一步的伸展，有着更浓厚的感情抒发。尾声部分，小船在歌唱中渐渐远去，玩耍的人们却对着美丽的夜色恋恋不舍，天、地、人完美统一。在踏板的帮助下，声音更为深厚，更为冗长，最后一个和弦尽量保持长一些，随着小船慢慢地消失在远方。

《十二月——圣诞节》，这是一首典型的3/4拍的圆舞曲速度节奏，情绪活泼而轻快，弹奏时应有意识地加强第一拍的触键深度，第二、第三拍轻巧、柔和，右手的旋律线条要做到音断而意不断，这就严格要求演奏者内心要有很强的旋律线条感，弹奏时尽量用指尖贴着琴键弹，运用手臂和手腕的力量，把声音“送进”琴键，这样弹奏出来的旋律才能连贯。

三、创作体裁的多样性

柴可夫斯基在这部套曲中将俄罗斯民族的音乐特征融入于作品中，在原有体裁特征的基础上，创新发展，在作品中我们能够深深地感受到作者对祖国的热爱，对生活的热爱，对大自然的热爱，能感受到俄罗斯的习俗、智慧以及俄罗斯的一草一木。

夜曲体裁是浪漫派典型的体裁之一，《四季》中的第五首就是在这一体裁形式的基础上创作出来的，乐句有很强的旋律线条感，运用“呼吸”、“歌唱”来抒发感情。《九月——狩猎》是在猎歌体裁基础上创作而成的，柴可夫斯基用4/4拍代替猎歌惯用的6/8拍，运用双附点的八度音，将人们带入紧张热烈的狩猎中。《六月——船歌》同样也没有采用船歌惯用的6/8拍，而是用4/4拍代替，形象生动地描绘了人们在水面悠闲荡漾的画面。《十二月》是圆舞曲的体裁，旋律一直保持着三拍子节奏中进行，人们在欢乐的圆舞曲中狂欢，在舞步中结束了全曲。

纵观这十二首小曲，柴可夫斯基向人们展示了一幅丰富多彩、朴实的俄罗斯人生活的场景，表现了俄罗斯人民热爱大自然、热爱生活，也激发了人们对钢琴音乐艺术丰富的表现力的赞叹。

本文系《柴可夫斯基《四季》音乐的结构及演奏风格阐述》课题研究所得

作者：

高雅莉，遵义师范学院音乐与舞蹈学院，贵州遵义。