

浅谈柴可夫斯基作品《四季》

■黄莉娜 乐山师范学院

摘要:《四季》作为著名音乐家柴科夫斯基的典型作品代表,其有着非常高的艺术价值,是音乐界的标志性代表。《四季》作品里面主要由12首钢琴曲所组成,该作品的完成和柴可夫斯基的个人特点以及民族性格特点之间有着重要的关系。基于此,本文对《四季》开展音乐性的分析和介绍。

关键词:柴可夫斯基 《四季》 音乐分析

对于著名音乐家柴可夫斯基大家都非常熟悉,其已经获得了非常大艺术成就,被后来的人们称为“俄罗斯音乐之魂”。他的众多作品里面我们都可以看到,很多的民族特色被体现出来,这些民族特色因素的添加对于其深刻内心表达有着重要作用。兰芳和姚丽娜等著名学者认为在其众多音乐作品里面,《四季》是最具有代表性的一套作品。这和该作品里面的每首小曲,都像一幅幅的优美风景画,具有较美的意境和思想,广为人们所熟悉和喜欢。因此,本文基于该作品创作的背景,结合民族特色,对该作品里面所包含的深刻内涵进行分析。

一、柴可夫斯基《四季》音乐分析

(一)《四季》创作背景

柴可夫斯基在创作《四季》的时候,是应其好友的邀请进行创作的。曾先后发表在《小说家》这个月刊上,当初在创作的过程中,是每个月写一首与当月节令相关的钢琴曲,这样就是柴可夫斯基创作《四季》的大环境。在创作《四季》的过程中,其先后完成了一部分,如:《总督大人》、《水神》、《近卫兵》和《铁匠瓦库拉》等相关的作品。

王婧媛、张艺帆以及陈蕾等学者认为《四季》作品里面主要是对大自然的季节进行描写的,主要有不同季节的12首乐曲组成,主要分为:《炉边》、《狂欢节》、《收获》、《行猎》、《圣诞节》、《割草者之歌》、《雪橇》、《云雀之歌》、《松雪草》、《清静之夜》和《秋之歌》等部分组成。《四季》的音乐中具有浓厚的民族性,在曲调上接近俄罗斯民歌,比如在《割草人之歌》和《雪橇》中的音乐主题。当然不仅仅是在这两首乐曲中,俄罗斯民间曲调与节奏的运用在这十二首乐曲中,都有充分体现。柴可夫斯基在曲集中还使用音乐模仿的方法,比如云雀的声音、水波荡漾的声音、猎人号角的声音和雪橇上铃铛叮当叮当的响声,来更好地在听众面前揭示出人们的生活和大自然的真实景象。

(二)《四季》音乐创作分析

基于前面对《四季》的创作背景介绍,若要对《四季》里面的音乐进行分析,高

笛、任红军、胡涛等学者认为就需要对里面的每一首小曲的创作特点和格式分别进行描写,例如《一月—炉边》这首小曲主要是由三段曲式构成,整体是按照A-B-A的形式进行收尾,其中的A段音乐的旋律优美、使人感到温暖和恬静,而中间的B段旋律给人们的感觉则是一种沉思的状态,想象的空间比较大;第二首《二月—狂欢节》是按照狂欢的节奏进行分析,充分体现出了俄罗斯民族的音乐风格,整体的节奏欢快、旋律较为跳跃;第三首小曲《三月—云雀之歌》,则是通过描写云雀欢快玩耍的场面,能够给人们带来春天的消息,整个小曲音乐较为明快,使得整个旋律增添了一丝的活跃气氛,里面的形象较为生动;里面的第四首《四月—松雪草》表达的主题则是节奏缓慢、柔和,表现出了初春的憧憬和梦幻感觉。而《五月—白夜》的这首音乐描绘的是在春天的夜晚中的倦意和想象,表达的则是更多的喜悦和高涨的情绪。

在《四季》里面的《六月—船歌》里面描写的则是俄罗斯最好的季节,整体采用的俄罗斯民族风格。旋律较为优美而且宁静,听起来感觉非常舒畅,也是广为流传的一首小曲。《七月—刈者之歌》则是通过描写普通农民生活中割草季节的不同场景,该曲整体显得生气勃勃,情绪高涨。《八月—收获》通过对收获季节的描写,表现出在收获季节里面,人们的激动心情和状况;《九月—狩猎之歌》主要表达了人们在狩猎中的景象,而且里面对庞大的狩猎团队前进的场面和人们激动的心情进行了详细的描述;《十月—秋之歌》这首音乐则是结合作者自身的性格特点,里面充满了忧郁、低沉以及寂寞和孤独的个性特点,对于秋的境界进行了详细的描述;《十一月—在马车上》主要是采用三段曲式,而《十二月—圣诞节》则采用了回旋的曲式即A-B-A-C-A-B的形式,表现了人们对于欢过圣诞的喜悦景象。

二、《四季》创作艺术特色分析

(一) 音乐形象的典型美

我们通过对《四季》这首乐曲的整体欣赏分析,可以感觉出里面表达出来的让

人们心灵感到美的慰藉和动人的美感,作品里面充斥着音乐的典型美感。通过分析该作品可以得出该作品的典型性格主要体现在以下方面:典型的俄罗斯风光和典型的俄罗斯人性格的描写。在《四季》中,以不同季节的美丽事物来表达作者的感受,包括春的生机、夏的浓郁以及秋的柔和和冬的瑰丽等作为描写背景,从里面我们可以看出其对祖国的忠诚和对大自然的热爱之情;其中对于俄罗斯人性格的描写主要是对于俄罗斯人的能歌善舞的民族性格特点和豪爽的性格进行充分的刻画,这在整体的作品里面都有着深刻体现。

(二) 客观再现与主观表现的结合

柴可夫斯基的音乐作品本身可以体现出客观和主观表现的完美结合,通过分析可以得出,其音乐具有着深刻的戏剧性,主要是其善于把自己对于时代和社会的感悟表现出来。作者在对艺术提炼和加工过程中,以生与死、爱与恨以及理想与现实等对应形象的冲突,并以寻找恰当的语言和手段来加以展示。同时,作者在对音乐内心情感表现上具有着独特的细腻风格。

《四季》作品的创作对于当时的时代进行了详细的描述,表现了19世纪背景下的沙皇专制下的生活,如在《四季》里面用俄罗舞曲节奏的主题、表达在当时沙皇专制下的主题,节奏欢快、旋律明显,具有明快的双拍子舞曲特征,里面能够表现出在狂欢节中欢腾热烈的气氛,这在一定的程度上把客观表现与主观表现形象地结合起来,能够进一步的触动人们的心灵。

(三) 形式美与内容美的完美结合

在对该作品进行分析的过程中,还需要对其时代感和悲剧性进行分析,该作品在对光明理性以及生活的追求中,需要对其内心的情感进行体会。这就能够使得音乐的形式美和内容美有效地结合起来。

1.《四季》在风格上是建立在民歌和舞蹈的基础上,把人们所期望的浓烈生活和性格特色结合起来。通过总结可以发现柴可夫斯基在采用起伏的手法上,更加注重用音乐的形象美来表现生活中各种美好事情以及人们对于事态发展过程的把握。因此,通过作品主张的音乐美是建立

在真实的生活和冥思的基础上的,这也是音乐社会的最真实写照。

2.《四季》本身在旋律创作方面也是有着一定的规律性和主题性。俄罗斯音乐在对音乐的和声、对位和配器法等的处理过程都需要能够补充和描绘出旋律的思想。通常情况下,音乐的主旨和精髓主要体现在旋律上,通过旋律可以体现出其中的思想。对于旋律的表达虽并不是一个复杂的有机体,但也是由各个不同的音乐要素组成的统一体,其中主要由旋律线和各种调试关系以及和声关系等诸多因素组成。

(四)现实主义和浪漫主义的结合

柴科夫斯基通过将浪漫主义的音乐风格融入俄罗斯音乐传统,不仅在钢琴音乐创作中表现出诗情画意般境界的浪漫主义,还表现出富有浓郁气息的真挚情感,从而使得其作品《四季》具有了更深层次的审美价值。同时,从美学的角度来观

(上接第 98 页) 提滑,抬指离弦将音传递给垫指,最终将音传递给低音指。

2.揉弦

当手指按在某音位上做有规律的揉、压、滑的动作时,使琴弦的张力与长度发生变化,从而产生近似人声的音波,此技法叫揉弦。

滚揉:这是最基本的揉弦技法,它是以手掌的上下摆动,带动手指的第一关节作屈伸运动,使指尖在音位上均匀的滚动来改变音波的一种揉弦方法,慢板部分大量的用滚揉,滚揉时要以手腕为轴,手指在音位上均匀的滚动,手指触弦不可过重,手腕可稍稍抬高,来增加手指的活动余地。滑揉:它是以手指在琴弦上围绕音准基线上下滑动,来改变弦长产生音波的一种技法,如 115 小节的 及 140 小节的 这两处滑揉要将手臂稍稍抬高,手腕悬起,虎口要松开,以手臂大幅度的上下摆动来带动左手在琴杆上作整体滑动。空弦一般是指弦的,但是这首乐曲开头第一个音“2”虽然是空弦,但是根据乐曲的需要是要揉弦

(上接第 107 页) 质,是音乐新的高潮。189-192 小节开始用渐强来做音乐情绪新的铺垫,左手的切分和弦要充满力量,呼应右手强拍强调的旋律音。

[193-202]尾声二。使用了新的素材,贝多芬作品结束前常用这种写作方法使音乐达到新的高度。左手连续的后附点和弦,第 2、3 拍的 sf 要演奏的果敢鲜明。这也是全曲最高潮的段落,演奏要如暴风骤雨般表现出斗争到底的决心。

[203-210]尾声三。降 A 大调从 p 音

察,该钢琴组曲更是实现了地域美学的东方“意境美”与西方“悲剧美”的完美统融合。

柴科夫斯基的精神个性风格完全体现在钢琴组曲《四季》的意境美。这种抽象形式的意境正是风格化美感的一种表达,是一种情感宣泄的方式。贝多芬曾经一度追求自由、平等、博爱的人生理想,因而其音乐意境往往都是富有崇高境界的风格;肖邦向来多愁善感,富有强烈的民族精神,因而其音乐意境表现出的往往都是浓郁的爱国、爱民族的情感。从这一点上可以看出,柴科夫斯基受肖邦的音乐作品的影响更大一些。

三、结语

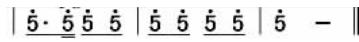
柴可夫斯基钢琴曲《四季》表现的情景交融最为典型,其每一首乐曲都反映出俄罗斯人民豪爽、乐观、热情、积极向上的性格特点,并且充分体现了俄罗斯强烈的民族精神风貌。正是由于柴可夫斯基敏

的,开始的时候先不揉,随着音的渐强以手腕带动手掌上下扇动,使琴杆微微摇晃来产生音波。

(二)右手技巧

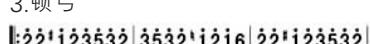
1.颤弓

颤弓也叫碎弓或抖弓,这首乐曲在最后一小节用到了颤弓。

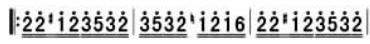

拉抖弓时,右手臂要快速均匀地颤动,使弓毛和琴弦快速的左右摩擦,大臂要适度紧张,手腕手指要适度放松。颤弓一般用弓尖部位演奏,强奏时要靠近中弓部分。

2.音头弓

用手腕带动弓子,音头出来后再根据乐曲的需要渐弱或渐强。例如开头的第一个“2”音,要先用手腕带动甩出这个音,然后慢慢弱下来再渐强。又如 等一些类似的句子,休止符后面的半拍要用力甩出,听到音头即可。

3.顿弓

 ……这一整段都是顿弓的运用,演奏顿弓

量 decresc 到 pp 是一段安静的旋律,是一种宁静的回想,仿佛在思考怎样去面对“悲怆”。通过增和弦解决到主调(c 小调),再解决增和弦的终止四六和弦,下行音阶方式产生鲜明一击的效果。210 小节解决了全曲的不安和激动,以 c 小调坚定有力的主和弦给了一个英勇坚定的充满信心的回答。

八、结语

全曲表现了贝多芬对受苦难而相互敌视的人类与大自然给人的温存与幸福

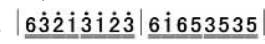
感、忧郁的性格特点,才让其发现了大自然四季的壮美,进而以钢琴曲的形式展现出俄罗斯富有特色的风土人情。

参考文献:

- [1] 兰芳.柴可夫斯基钢琴套曲《四季》的创作特色[J].大舞台,2014,(02).
- [2] 姚丽娜.韵悠意远民族情——析钢琴套曲《四季》的民族艺术特色[J].音乐时空,2014,(01).
- [3] 王婧媛.柴可夫斯基钢琴套曲《四季》之《一月——炉边》的创作及演奏[J].黄河之声,2014,(03).
- [4] 张艺帆.生命四季之礼赞——柴可夫斯基钢琴套曲《四季》赏析[J].大舞台,2014,(04).
- [5] 陈蕾.柴可夫斯基《四季》的创作风格[J].黄河之声,2014,(04).
- [6] 高笛.基于黑格尔的美学理论品读柴可夫斯基钢琴套曲《四季》[J].黄河之声,2014,(06).

时,右前臂支持手腕,手指控制琴弓,使弓毛一松一紧地断续擦弦,从而发出顿挫分明,短促而有弹性的声音。

4.快弓

快弓一般用中弓偏左的部分,右肘、右腕、右指均应有控制地放松,右腕的左右换弓动作要大些,但是无论多快都要注意音的清晰度。 ……这一部分是快弓的运用。

参考文献:

- [1] 杨长安.全国二胡演奏考级必考曲目练习要点综合分析[M].长沙:湖南文艺出版社,2000.
- [2] 高琳.二胡名曲演奏艺术[M].北京:中央音乐学院出版社,2005.
- [3] 张慧元.全国二胡业余考级作品集诠释[M].北京:航空工业出版社,1996.
- [4] 赵寒阳.名曲演奏提示与二胡技法[M].北京:华乐出版社,1999.
- [5] 全国二胡演奏考级作品合集[M].北京:人民音乐出版社,2001.

的思考。一次次的回旋,一次次的加强,以及轰轰烈烈的结束手法,显示了贝多芬天才的构想和大胆的作风。

参考文献:

- [1] 袁新宇.贝多芬“悲怆”钢琴奏鸣曲第三乐章结构初探[J].北方音乐,2014,(05).
- [2] 刘燕忠.如何把握贝多芬《悲怆》第三乐章的技巧与情感[J].歌海,2009,(02).