

浅析《十一月——在马车上》

李书影 (厦门大学艺术学院 福建 361005)

柴可夫斯基是俄罗斯著名的作曲家之一,他有许多作品都堪称是世界音乐的经典。而《四季》也是他的代表作之一,其中的每一首都描绘了俄罗斯人民生活的场景,有表现劳动生活的,也有反映民俗活动的。《十一月——在马车上》这首曲子给人们展示了在严冬季节人们赶着马车、哼着歌谣在雪原上穿行的画面。本文从曲式结构和音乐特点两个方面来分析这首曲子。

一、曲式结构

曲名、曲式	《十一月——在马车上》 柴可夫斯基 复三部曲式									
一级曲式结构	A (第一部分)			B (三声中部)				A' (再现部)		
二级曲式结构	a	b	a	: a		b:	a	b	a	尾声
起止小节数	上句 1-4; 下句 5-8	上句 9-12; 下句 13-17	18-27	上句 28-31; 下句 32-35	36/38-42		43-50	51-61	62-69	上句 70-71; 下句 72-75
调性布局	E大调 → #g小调		E大调	G大调 → e小调 → b小调	36-D大调; 38-E大调		E大调 → #g小调 → E大调			

二、音乐特点

本曲选自柴可夫斯基钢琴套曲《四季》中的第11首,典型的复三部曲式结构。第一部分为单三部曲式,三声中部为重复乐段,再现部为简单再现,扩展起到尾声的作用。乐曲一开始,用双手弹奏八度旋律,弹奏出一个豪放辽阔明快的典型。听着这段音乐,人们看到了在辽阔的白雪皑皑的俄罗斯原野上,带有铃铛的三套马的雪橇,载着快乐的人们在飞驰。赶车的人发自内心的爽朗和逍遥自在的歌声。就音乐形象而言,这首乐曲在全套曲中具有最突出的,最强烈的音乐效果。它的中间部分是带有俄罗斯舞曲风格的活泼清脆的马蹄声响。作曲家描绘的多种音乐形象,已生一种对周围世界的无限热爱。弹奏中应注意左手富于律动的舞蹈性节奏音型,要把握好时移的重拍。这首曲子的第三部分是第一部分的再现,逐渐远去的雪橇和马蹄声被欢笑和悦耳的铃声代替,慢慢消失在远方。

1. 带再现的单三部曲式 (1-27)

这是一段由27小节、6个不等长的乐句构成的非方整性、收拢式乐段,各乐句间均属并行结构。第三、四乐句在V功能音区进行了变化发展。第四乐句有一个小节的扩充。第五、六乐句在分解和弦的背景下,以和弦方式重复演奏了第一、二乐句,乐段终止前对乐句进行了两小节的扩充。主题属于概括行主题类的歌唱性主题,具有质朴、舒展的性格特征。线状旋律给人以宽广、起伏的深刻印象。五声音调的进行,招式人们主题乐段具有东方音乐的情调和具有民间歌曲的体裁特点。这个主题段给人展示了严冬季节人们赶着马车、哼着歌谣在雪原上穿行的画面。

a乐段 (1-8): 4+4方整性结构,有两个平行乐句构成的转调手段。两个乐句都可以分为两个2+2的乐节。前乐句低音主功能持续,前乐节包含一个三音动机、一个五音动机,形成两个乐汇。后乐节是有两个动机组合、变奏而成:第一动机的前两个音符和第二动机的后三个音符。后乐句第二个乐节转调至#g小调,经过DTIII—K46—D7—t 完满终止肯定调性。

b乐段 (9-17): 4+5不对称结构,由连个平行乐句构成的乐段,主调上的单一调性,后乐句进行了一小节扩充。12小节、16-17小节等处低音线形化半音级进代替了功能的进行,最后开

呢?

十多年的时间已过,张承志也几乎已经闭口不言,对于现代的社会,这位对人生的生存方式和意义孜孜追求过的孤独英雄会有怎样的想法,他的理想主义是否已经破灭,我们不知。

注释:

- [1]张承志抨击文坛堕落[N].法制与新闻,1994.4.
[2]刘醒龙.葛红兵.直来直去[M].当代世界出版社,2004.

放于属功能上。中段属于发展性中段,材料仍然由两个动机发展而成,织体改变,对应的和弦织体转位扩大了分解和弦。后乐句的扩展通过材料分裂实现:15-16小节的五个音符构成模进主题,两次二度模进后,分裂,再重复两次。

a乐段的再现 (18-27): 再现段改变了低音织体音型,引入三连音分解和弦的因素,高音声部用和弦加厚,低音部主持续,减少了显示部分中音区复调化声部。

2. 三声中部 (28-42)

变奏重复的开放性乐段结构,由两个乐句组成。每个乐句又包含两个乐节,前乐节都是在三度关系大调(G大调)上展开;前乐句的后乐节(31-32小节)是E和声大调,后乐句的后乐节(33-35小节)再现主调(D大调),但又有关系小调(b小调)的调性特征。乐段基本结构之后有2小节通过分裂造成的结构扩展,起到小连接的作用,为乐段重复时转入G大调作属准备;乐段重复后的扩展是在再现调性的属功能上展开,38-39小节为和弦式织体,41-42小节下方声部属和弦,高音是属和弦的分解,引入了延留音和助音等和弦外音。这5小节的扩展为再现部属准备性质的连接段。

3. 再现部 (43-75)

简单再现,再现时旋律移至低音部。结束处通过低音旋律的模进形成6小节结构扩充,起到尾声的作用。织体声部配以十六分音符的连绵变化。以69-70小节中间的4拍为单位,70-71小节作了一次模进;再以69-71小节为单位,72-73小节进行模进,最后在主持续音上延续至结束。从终止式看不适合作为独立的尾声。

参考文献:

- [1]尹萍.柴可夫斯基《四季》主体段的分析[J].广西师范大学学报,1998年第1期
[2]张爱民.柴可夫斯基钢琴小品《四季》之教学分析[J].民族音乐,2007年01期
[3]吴英莲.柴可夫斯基与他的钢琴小品《四季》[J].辽宁音乐学院学报,2003年2月第5卷第1期
[4]郭鸿斌.分析报告:钢琴小品《十一月——在马车上》的创作特征——作品选自柴可夫斯基钢琴套曲《四季》作品37[J].贵州大学学报(艺术版),2008年第2期第22卷

作者简介:

李书影,厦门大学艺术学院音乐系2008级研究生。

参考文献:

- [1]张学昕.唯美的叙述[M].山东文艺出版社,2005.
[2]谢有顺.从俗世中来,到灵魂里去[M].郑州:郑州大学出版社,2007.
[3]樊星.当代文学新视野讲演录[M].广西师范大学出版社,2008.
[4]吴炫.中国当代文学批判[M].学林出版社,2001.
[5]葛红兵.直来直去[M].当代世界出版社,2004.