

《六月一船歌》演奏分析与教学意义

刘语洁

延安大学鲁迅艺术学院 陕西延安 716000

摘要: 柴可夫斯基, 全名彼得伊里奇·柴可夫斯基, 彼得伊里奇柴可夫斯基是俄罗斯最负盛名的音乐家、作曲家, 也是俄罗斯民族乐派的代表人物。《六月一船歌》是柴可夫斯基的钢琴套曲《四季》中的第六首, 其旋律优美婉转, 乐曲情绪饱满, 舞蹈性色彩饱满, 和声运用和谐流畅连贯且细腻丰富。

关键词: 船歌; 柴可夫斯基; 演奏风格; 教学意义

Performance analysis and teaching significance of “June - Boat Song”

Yujie Liu

Lu Xun Art College, Yan 'an University, Yan 'an 716000, China

Abstract: Tchaikovsky, full name Pyotr Ilyich & Tchaikovsky, Pyotr Ilyich Tchaikovsky is the most famous Russian musician, composer, is also the representative of the Russian national music school. “June - Barcarolle” is the sixth piece of Tchaikovsky's piano cycle “Four Seasons”. Its melody is graceful and graceful, the music is full of mood, the dance color is full, and the harmony is smooth, coherent and delicate.

Keywords: barcarolle Tchaikovsky playing style teaching significance

一、论文选题的理由或意义

《四季》是柴可夫斯基创作成熟期的钢琴套曲, 在诗歌的影响下, 柴可夫斯基将俄罗斯变幻无穷的景致以及自己对生命和生活的态度融入到了这部作品当中, 柴可夫斯基天马行空般的想象力在《四季》这部作品集中体现的淋漓尽致, 表现了柴可夫斯基特有的忧郁, 赋予了《四季》诗情画意般的意境。《四季》突出表现了俄罗斯季节风光与民族特色, 音乐风格淡雅清新, 质朴纯真, 是一组富有诗歌印象的俄罗斯画集, 因此《四季》的副题取名为“性格描绘十二幅曲”。笔者在研究生期间对这部作品进行演奏, 以论文形式对其创作与演奏以及在教学中起到的教育意义和对学生及听者的影响和教育进行深入与剖析, 希望对今后的演奏以及教学实践有着积极的意义。所谓“一百个人读红楼梦就会有一百个林黛玉”, 我们在学习和练习以及聆听音乐的过程中, 也会有

自己对作品的理解与领悟。

二、船歌作品的创作背景

(一) 船歌的起源与发展

船歌 (Barcarolle) 源自意大利的单词缩写 “Barca”, 表示小船的意思。意大利的威尼斯因“水上之城”而闻名, 在威尼斯有一种造型别致、外形狭长、头尾前后稍稍上翘、棕色平底的小船, 叫做“贡多拉”。小船可以承载的人数为五到六人, 平日里, 靠撑船为生的船夫们, 通过哼唱小曲来打发平日里孤单寂寞的劳作。因此船歌是撑贡多拉的船夫在日常劳动中演唱当地民歌演变而来的。从十一世纪开始, 由于独特的地理自然环境, 经过改良后的水路四通八达纵横交错, 成为地中海沿岸的贸易中心, 南来北往的游客和商人带动了当地的经济的发展, 贡多拉小船变成了威尼斯的城市象征。威尼斯的船歌也随之得到了发展, 广泛流行于意大利。船歌的影响力范围较广, 许多作曲家都曾为此创作。

到了十九世纪的时候, 船歌成为了大众非常喜爱的浪漫抒情小曲, 在这时也引起了浪漫主义作曲家的关注, 十九世纪的浪漫主义歌剧首先引入了世俗音乐, 船歌,

作者简介: 刘语洁, 1997年生, 女, 汉族, 陕西延安人, 在读硕士研究生, 延安大学鲁迅艺术学院, 研究方向: 音乐学。

成为当时流行的声乐曲。船歌的曲调干净明朗,旋律自由,它的节拍一般为三拍子或六拍子,强拍和弱拍分别在左右手的交替起伏中演绎出来,描写了小船在水中左右的摇晃之感。最早将轻歌剧运用到音乐领域的是法国轻歌剧的奠基人奥芬巴赫。他善于将喜剧、舞台剧和城市流行的民歌结合起来。作为自己的创作来源。《霍夫曼的故事》是被奥芬巴赫所创作的,在当时受到热烈的欢迎。歌剧的第二幕女声二重唱《船歌》的旋律采用传统的威尼斯船歌曲调,描绘了贡多拉小船在比赛时激动人心的场景和庆祝节日的喜悦。

船歌这一体裁有声乐曲以外,也有器乐曲形式。器乐曲中的船歌是抒情和唯美的钢琴小品,带给听者与声乐曲中演唱船歌的感受相差无几,都是旋律带有歌唱性和伴奏织体呈现摇摆晃动的感觉。在浪漫主义时期,结构精致且旋律细腻柔软的钢琴小品成为了一种新的艺术表现手段,作曲家开始善于运用这种方式去表现大自然的风景与他们内心情感。这类钢琴小品的特点就是结构短小精致、大多富有诗意、没有了歌词的束缚,也没有对节奏精准的要求,无论是创作者还是演奏者都能更好的发挥和表现他们对作品的理解与内心情感的宣泄,所以在这个时期的声乐曲都被改编成为钢琴曲。

(二)《六月船歌》的创作背景

柴可夫斯基在完成《四季》中的十首作品后,只有六月和十一月不能激起他的创作灵感,最后,他用《船歌》作为六月的一曲,用《三驾马车》作为十一月的一曲。船歌十九世纪成为一种人们所喜爱的浪漫抒情曲体裁。它的曲调淳朴流利,优游自在,《六月一船歌》的创作中,作者并没有采用传统的6/8拍子,而是4/4拍子。在节奏上更加的自由懒散,留有许多余地让聆听者去静静感受,这是一首复三部曲式的浪漫曲,第一部分一开始便是缓慢而又低沉的的旋律主题,深情婉转、略带忧伤的歌唱性主题,给人以在船上披襟当风,随着轻舟荡漾的节奏低吟浅唱,正好符合4/4拍子平稳、悠闲的感觉。左手“1+1+2”的节奏型描写了人们滑动船桨,小船平稳前行的状态。门德尔松的《威尼斯船歌》(Op19. No6)全曲都比较重视三拍子节奏的刻画,强调船体在行进中的动感。柴可夫斯基的这首船歌则着重刻画了人们在轻舟荡漾中悠闲、幸福的感觉。可见,作曲家在创作中并不拘泥于传统体裁的限制,而是在继承中寻求发展。

三、作品的曲式以及演奏风格的分析

(一)曲式结构

《六月一船歌》的曲式结构采用的是复三部曲式,

(引子、A\BA、连接、尾声)。在首部中,作曲家使用引申型的三段式的结构。从乐曲的开头,左手如碧波般的伴奏音型,如同微波粼粼的水面被船桨激起浪花。演奏者需要细腻地在力度上,处理好每一个伴奏织体。采用落提的方法,将连线第一个音轻轻地落下,在通过手腕的力量带到和弦,表现出一种层次和如歌摇曳的感觉,但似乎又是小浪花之间的相互碰撞。



图1

(二)呈示部

到了呈示段中,采用的是一个以4+6小节的双句的平行乐段,在g小调之中发展而来的。在主题的基础之上,多加创作而来,但是它不属于之前的主题重复,整体的曲风活泼、轻快。句式结构完全保留下了原形主题。中段的旋律声部是从原有主题动机变化而来的。这其中的调性,暂时性的变为其平行大调-G大调,从而在音乐的调性上发生了化学反应般的对比。在这里,A段的忧郁风格被取代,特别是通过左手的切分和弦伴奏下,忧郁风格一扫而空,一个全新的材料的加入,与首部进行了对比。仿佛是作者在描绘如恋人在湖面上曾经一起划船,在湖面上随着湖水的荡漾而产生的美好回忆,回忆过去的美好景象,更是对未来的无限向往。似乎是湖水的浪波和大自然的各种“噪音”正在共同演奏一曲美妙的乐曲。第51小节的延长符号弹奏时要保持住,沉浸在情绪的发展中,演奏者等待自己的内心逐渐平静,想象自己就好像从梦中回到了现实,睁开眼睛,看到了真实的世界。它在调性上前后做了明显的对比,并且在音乐织体、和弦等都作了不同程度的修改和巧妙的变化。这时,在中部的第二段,乐曲的韵律也都发生了微妙的变化,节拍也从刚开始的4/4拍,过度到之后的4/3拍。这样的巧妙变化,就使得乐曲的织体丰富许多,在中部的结尾之后,有两个小节的材料作为连接过渡到再现部。

(三)再现部

再现部的起承转合为整首作品进行了圆满而完整的升华,在回归到乐曲的主题材料之后,再现部A与之前的A部比较来看,伴奏旋律感要演绎的更为浓重,饱满

的情感在最后一次的主题中得以宣泄,演奏过程中肢体语言也更应该丰富,突出更加浓郁的情感,在两个声部之间的交替过程中,犹如作者内心情感的纠结与拉扯,反复的情绪波动,对爱情的犹豫和冲动、对情人的思念与不舍、对曾经所有美好与痛苦的表达。与中部有鲜明的强烈对比性。

(四) 尾声

尾声部分从弱拍开始进入,悄然无声的但又引起一阵阵波澜,用柔和的和弦来表现出涟漪般的声音。右手的旋律一边在作下降时,速度也要随之有变化,但最终还是要走向平静。最后的小节,幻想着曾经的爱人坐在小舟上,在日落映照着的湖水中缓缓而行,而自己要 and 爱人分道扬镳,望着他的身影渐渐模糊不清消失在视线里,不舍的望着夕阳留守着内心深处的悸动,结束了这一切。



图2

四、教育意义

现如今很多音乐鉴赏的课程与目录中已经加入了非常多元化的音乐讯息,孩子们不仅仅只是学习单调的歌曲,更对中国音乐史和西方古典音乐史有了一定的了解,而浪漫主义时期的许多西方音乐作品更让孩子们能够体会到音乐带来不同的氛围感与情绪,而柴可夫斯基的音乐作品不仅渗透进了欧洲主流音乐的元素,又体现了俄罗斯独特的国家与民族特征,在音乐赏析或是学习曲目的过程中,首先应该让学生们了解到这首作品《六月——船歌》所隶属于的作品集《四季》中,了解《四季》的音乐背景,由此可见欣赏一部作品不仅仅是去聆听作品本身所带来的动人旋律,更是能够学习和了解到

作品所处时期和背景的发展,作品隶书作品集中的含义和地位,以及作品本身的结构与曲式分析,一首简单的作品能够让我们去研究与探讨的东西太多。

在传统的音乐教学过程中,学生们常被谱面单调的音乐知识和固定的音乐练习如节奏,和弦等所困扰,学生在学习过程中还未来得及体验和进入音乐的世界就丧失和丢失了对音乐的兴趣,我们可以使用一些音乐游戏,激发学生对音乐课产生积极性,以《六月——船歌》为例,对于这首乐曲首先可以介绍柴可夫斯基本人的成长经历,引起学生的共鸣带领他们走入历史感带来的别具一格的感受,再学习其中的音乐风格,并对其中的音乐节奏让学生进行学习,可以让几位同学互相配合下理解节奏的重要性,同时也能锻炼孩子们的合作精神。浪漫主义的作品中对节奏的要求与把握不在那么精准,可以把枯燥变为丰富,让学生在掌握了一定的节奏范围中发挥自己的情感,自然而然的就会演绎出带有自己风格的旋律。

五、结语

柴可夫斯基的人格风格在钢琴组曲《四季》的意境中得到充分体现。这种独特形式的去表达内心意境的方式诠释了另一种美感,是释放和表达自己内心深处情绪的一种行为。柴可夫斯基的作品不仅反映了俄罗斯人们内心对造成社会现状的可悲可叹同时又包含对未来生活美好状态的一种憧憬,民族主义和国际色彩的交织充满了极其强烈的情感拉锯与个人回忆与当下又与未来的冲突。

参考文献:

- [1]吴双.柴科夫斯基钢琴曲《六月——船歌》音乐特点及演奏技巧[J].艺术大观,2020(36):25-26.
- [2]苗暄翊.浅谈职业中专音乐教学方法[J].课程教育研究,2015(18):203-204.
- [3]孙一达.论柴可夫斯基钢琴套曲《四季》创作风格[J].才智,2012(19):176.