
音乐欣赏丛书

柴科夫斯基的《四季》

勒·波里亚科娃著

五 七 年 · 北 京

音 乐 出 版 社

柴科夫斯基的《四季》

〔苏〕勒·波里亞科娃著 陈綿譯

鋼琴曲集《四季》是柴科夫斯基在1876年写出的，先后发表在彼得堡月刊《小說家》音乐附刊上。柴科夫斯基接受了乐曲的約稿后，就愉快地开始了創作。关于这一点他給杂志发行人尼·馬·貝納德的信就可以說明：

“敬愛的尼古拉·馬特菲耶維奇！

您的信收到了，非常感謝您表示愿意付如此优厚稿費的盛情。我尽量使您滿意，不为此事丟臉。不久我将給您寄去一首乐曲，也許是两三首；若是不发生意外，工作会进行得很順利的。最近我很愿意写作鋼琴曲。

您的柴科夫斯基

11月24日于莫斯科

您指示的标题将全部保留。”

这时候，柴科夫斯基在莫斯科已經住了十年了。他忙于各种紧张不懈的音乐社会活动；任莫斯科音乐学院的教授和《俄罗斯时报》的音乐評論家。这正是柴科夫斯基充分发挥作曲天才的时期。

柴科夫斯基創作《四季》的时候，他已經創作了三部交响曲，三部交响詩，（其中有《罗米欧与朱丽叶》和《暴风雨》这样的杰作），第一鋼琴协奏曲，两支弦乐四重奏，四部歌剧（其中有《铁匠瓦庫拉》）。

1876年，也就是在写作《四季》的同时，作曲家也正在从事下列大型的作品的創作：巴蕾舞剧《天鹅湖》，紀念小提琴家弗·拉烏巴的第三四重奏以及交响詩《黎米尼的弗兰杰斯卡》。到1876年最后几个月出現了天才的第四交响曲的初步构思和輪廓，随后便誕生了作曲家的最偉大的作品之一——歌剧《叶甫根尼·奥涅金》。

鋼琴作品在柴科夫斯基的創作中占很重要的

地位。除了十六部鋼琴小曲集和G大調奏鳴曲之外，鋼琴還運用在協奏曲和室內乐的合奏曲里（如《紀念偉大藝術家》的三重奏，浪漫曲的伴奏）。柴科夫斯基的鋼琴曲多數是小型的；內容通常是抒情的，描述大自然的，是一些農村小景，人民的習俗和舞蹈。看起來，這些小曲子在柴科夫斯基生活中所起的作用和抒情詩在詩人的生活中所起的作用是一樣的。柴科夫斯基經常專心於大型作品的構思（如交響樂、歌劇、芭蕾舞劇、交響詩等），在書信和發言中、談到和想到的也都是這些，其中很少涉及到小的抒情曲。但是，他的鋼琴小曲正如同浪漫曲一樣，常常反映出當時大型作品的主要內容的思想和情緒。這是很自然的事，因為柴科夫斯基創作風格是統一和有機的。因此，在《四季》曲集的抒情小曲中柴科夫斯基也同樣吐露出使他激動的，那些關於人類的命運的，關於為爭取幸福而鬥爭的，關於人民的生活和個人感受的思想。一年之後，這些思想在第四交響曲和歌劇《叶甫根

尼·奥涅金》中得到了天才的体现。

如果說，柴科夫斯基在交响乐，歌剧，四重奏中以惊人的力量体现了重大的哲学问题，那么，普通平凡人们的纯朴真挚的经历对他也同样是可以理解和感到亲切的了。

首先，这位伟大作曲家所有的作品都令人感觉到他对祖国大地，自然界和人民的热爱。

柴科夫斯基从佛罗伦萨给娜·菲·梅克夫人写道：“……尽管我如何欣赏意大利，无论它现在给我多么良好的印象，我依然并将永远忠实于俄罗斯。您知道吗，我亲爱的朋友，我还没有遇见过比我更爱母亲——俄罗斯的人……我热爱俄罗斯人，俄罗斯的语言，俄罗斯的智慧，俄罗斯脸型之美，俄罗斯的习俗……”（摘自《柴科夫斯基与梅克夫人的通讯集》第1卷第202—203页）。

柴科夫斯基的钢琴小曲，象契诃夫的许多短篇小说一样，表达出生活中的大段情节或个别的情绪和印象，并且引起人们认真地思索人类生活

中的巨大問題。

尽管《四季》曲集是由十二个独立的小曲組成，却有一个內在的統一的中心將它們聯繫起來。

“……很少有人象彼得·伊里奇那般熱愛生活……每一天對他都是重要的。當他和一天告別時，想起經歷過的一切沒有留下絲毫痕迹，就感到悵惘……”（姆·伊·柴科夫斯基著：《彼·伊·柴科夫斯基一生》第1卷第407頁）。

或許，正因為這樣，《四季》曲集的總的情緒是憂戚感傷的，雖然也有個別明朗欢快的情節，月令的更替在腦海深處引起對於逝去的青春和消磨着的生命的惋惜。

在世界鋼琴曲的文獻里再沒有出現象柴科夫斯基的曲集《四季》這樣的作品。在《四季》中，作曲家試圖抓住不斷更替着的月令循環，大自然和人民的生計，並且在幾幅詩意的圖畫里，把一切都那般明哲，天才而簡潔地表現出來。

貝納德選擇得很成功的標題和作曲家所熟悉

的俄罗斯詩人的題詩(普希金、費特、阿·托爾斯泰、馬依關夫、普列謝耶夫等人的)都幫助了柴科夫斯基描述出大自然和人們生活的源源不息的巨流。

柴科夫斯基是和俄羅斯城市的音樂生活緊密地聯繫在一起的。他的鋼琴小曲的旋律風格，特別是其中最抒情和近於人情的部分，都那麼有機地接近於俄羅斯浪漫曲和民歌所慣用的音調，這不是偶然的，一位俄羅斯民主藝術家的深刻的智慧和真實性就在於此，而柴科夫斯基的創作正是這樣的。

樂曲集里有些廣泛描寫人民生活的畫面(如《狂歡節》，《收穫》，《行獵》)。與它們聯繫着的，有描述人民中的一個正在勞動，從事於某一月份通常勞作的人(《刈草者之歌》，《雪橇》)；但也有純粹抒情的小曲《壁爐邊》，《船歌》，《秋之歌》。同它們緊緊銜接在一起的還有一些描述大自然景象的曲子(如《雲雀之歌》，《松雪草》，《白夜》)。

第一組小曲是較為活潑有力的。它們有緊張

的发展并且規模較大。鋼琴的飽滿的音响和强大的力量,用来揭示出一个欢乐活跃的群众場面。

这与柴科夫斯基的管弦乐手法是有一定的联系的。(尤其是在《狂欢节》,《收获》和《行猎》小曲里。)

相反地,描述大自然景象和与它們相联系的个人心情的抒情乐曲,就其規模來說,是一些較小的室内乐作品。这是符合于乐曲雅致、詩意的內容的。它們的节拍不大活跃,全部內容都由一般較朴实的音乐手法表现出来。富有表現力的旋律和曲調的真誠傾述使这些小曲成为《四季》曲集中最受欢迎的,最为听众所喜爱的乐曲。它們的旋律(特別是《船歌》和《秋之歌》)往往很象浪漫曲。

《四季》的音乐語言富有濃厚的民族性的。其中有些小曲在曲調上接近于俄罗斯民歌。柴科夫斯基使这些小曲由刈草人(《刈草人之歌》)和赶車人(《雪橇》)的口中唱出来;而那些近似于浪漫曲的旋律短句,通常是表达个人抒情的心境的。但

是，不仅在上述的小曲里，就是在整个的曲集中，人們都可以感到与俄罗斯歌曲、浪漫曲以及俄罗斯音乐生活的音調上的联系。在曲集的許多小曲里，却可以听出运用得細微的音响模仿的手法，譬如：云雀的歌唱，微波蕩漾之声，猎人号角声，馳去雪橇的鈴鐺的鳴响。这一些都帮助了作曲家在听众面前揭示出人民生活和大自然的真实而詩意地烘托出的景象。这种手法不仅有一般模仿的意义，而且有心理上的意义。

(1) 正月-壁爐边

連那宁靜安逸的角落， 也籠罩起夜色的晦暗，
壁爐里微微的火儿將尽， 小小的蜡燭还在眨閃……

普希金詩

在这首小曲里，沒有象其他抒情小曲中那种鮮明、寬闊如歌的旋律；可是它却富有同样的詩歌般的表現力和真挚的情感。前几乐句的旋律和节奏很象人嗓音的音調，好象是断断续續地說話，既

不是呼声，也不是平穩的話語，而是在沉思忱慮的心情下抑揚頓挫地緩慢說出來的单独的短句：

中間部分較為活躍，它不是對比而是充實了最初的形象，它的主要簡短的動機是羞怯而遲疑的，又充滿了內心希望，令人想起歌劇《叶甫根尼·奧涅金》寫信那一場中姐姬雅娜的一句話：“或許，這一切都是虛幻”：

这首乐曲的情绪是和柴科夫斯基在写出《四季》曲集一年后所写的第四交响曲中的慢板很相近的。作曲家谈到这慢板时会这样给梅克夫人写道：

“这就是那种黄昏时的悲怆的感情，当一个人工作得疲倦了，孤单地坐下来，拿起书，而书又从手中滑落，涌出了一连串的回忆。想起许多曾经有过的情景，却都已成过往云烟，不禁感到惆怅；想起青春年华也还感到快慰。对逝去不再复返的情景表示惋惜，但又不肯重新做起，生活使得你疲倦了。很想休息一下，回顾过去，但是，重又想起许许多多的事情，想起了那青春的血液在沸腾，而生活令人感到满足的欢乐的时刻。也想起了那沉痛的关头，那些无可补偿损失的岁月。这一切都久已过去了。又忧郁而又有些轻松地沉溺在昔日的回忆里……”（《柴科夫斯基与梅克夫人通讯集》第1卷第218页）。

《四季》曲集就是由这样一幅哀歌幻想的，沉

思心緒的画面开始的。

第二首小曲在听众面前展开了生活的全然不同的另一方面。

(2) 二月-狂欢节

不久,在欢騰的狂欢节 丰盛的酒筵摆滿席……

普·維亞杰姆斯基

音乐表达着快乐的人民的游宴、喧嘩、愉快的呼声还有化了装的旋舞着的人們的脚踏声,这一切都汇合成了一幅五光十色的华丽的景色。个別的声音此起彼应,錯杂着一陣鬨堂大笑和窃窃的私語,急剧变换着的节奏和激动的色彩,所有这些都充实了描述得津津有味的人们狂欢节的群众場面:

对于这支小曲可以引用阿薩非耶夫院士关于与《狂欢节》性质相近的第二組曲終曲的話来作說明：

“……又是趋向于幽默，又是一幅俄罗斯节日的街道上的景象；那笨拙的忙乱、热情、粗放、豪壮的丰姿、狙獪的戏弄、狡黠的細語和某种同一节奏形式的踏步，多么有趣，多么鮮明华丽。显然，在类似的器乐的画面，与其說柴科夫斯基是詩人，不如說是一位善感的风俗写生家。（伊·葛列鮑夫即鮑·伏·阿薩非耶夫著：《柴科夫斯基的器乐創作》，国家音乐爱好者出版社，1922年版第58頁）。

各式各样假面具的高額骨的滑稽肖象給整个画面添上了丰富的色彩。它构成了乐曲中間部分的内容。接着，重又反复了第一乐段的活跃，欢乐

而又沉澀溫厚的音樂。

(3) 三月-云雀之歌

田野里鮮花搖晃，…… 空中照射着日光，……
春日云雀的歌聲 响徹了蔚藍天堂。

阿·馬伊科夫

這幅明朗清湖的春日的景色是用朴實的，甚至有些輕描淡寫的手法描繪出的。用一個簡單、含蓄的和弦伴奏做背景，流出富有表現力的如歌旋律：

小曲的主要音樂形象——云雀之歌——由一個模仿音調，也就是在第一個旋律里由一個簡短的三連音表達出來。這和鳥兒的啾啾叫聲相似的三連音，成了小曲的基本主題的核心。這個核心在發展着，不斷地重複着，變奏着，忽而升到高音部，忽而降到低音部。小曲所具有的沉思和詩歌

般幻想的总的性质，特别引人入胜。作曲家描绘出来的不只是一幅音乐的画面，而是一些心绪和感受；这些东西在人们的心灵中产生出一幅大自然春日复甦的图画。

(4) 四月-松雪草

淡青、鮮嫩的	松雪草啊！
初春殘雪	偎在你近旁……
往昔的憂苦	只剩下最后几滴泪，
来日的幸福	將带来新穎的夢幻……

阿·馬伊科夫

小曲《松雪草》同样洋溢着詩般的朴实。这里沒有那种在寬闊如歌的旋律中流露出来的生动而緊張的情感。一些稍带宣叙調格式的单 独乐句，交織成一个音乐的整体，描述出溫柔、嬌弱、純洁的形象。在小曲里深刻、热忱地表达出那种动人的情感，也就是当你猛然看到光輝的春日风光时，所引起的喜悅、隱秘的情感，好象是羞怯的希望，

覺的期待:

(5) 五月-白夜

多么美妙的夜啊！幸福籠罩着一切！

謝謝你，夜半親愛的故鄉！

从冰冻的王国里，从风雪的王国里，

你的五月飛奔出來，她是多么新穎清爽！

图·習特

音乐表现出一个人在月光如水的春夜里所感受到的幻想的惆怅,这种情感逐渐发展成狂喜的热潮。

小曲是由三个主要乐段組成。小慢板的序引在小曲的結尾仍然不經任何变化地重复着;仿佛給中間部分 *Allegretto giocoso* 鑲上了个“框架”。那些近似叹息的音調和同声的富有旋律的乐句,仿佛描繪出降臨到彼得堡明亮的街道上的夜半的

宁静，描绘出孤单处境，一切都使人憧憬着幸福。
这个小慢板(所谓的“镶框”)就是这样的：

它不由地令人想起普希金著名的诗句：

我爱你，彼得大帝兴建的大城，	我爱你，殿前完美的形象。
爱那涅瓦河汹涌澎湃的浪涛，	爱那两岸上的花崗。
爱那棚欄上鉄鑄的花阴，	爱那静夜透明的暮色
和那无月之夜輝耀的光芒，	我在房中寫作，朗誦，
无灯也依然明亮，	在空寂无人的街上，
清楚地看到沉睡的樓房，	海軍部屋頂的高尖兒
在夜空中也顯得明亮。	在那金光閃閃的天際，
不讓黑暗臨降，	只給夜晚半點鐘，
晨曦便匆匆地代替了霞光。	

阿·普希金：《青銅騎士》