

谈谈柴科夫斯基的钢琴作品风格是如何形成的

[摘要]柴科夫斯基的钢琴作品在最大程度上满足了使俄罗斯深广的钢琴领域变得更加成熟的要求。他的钢琴作品风格是在宽广的历史基础上形成的,是各种艺术元素的综合体。对于俄罗斯来说,像柴科夫斯基这样在钢琴创作领域中对音乐元素实现如此高度综合的作曲家在历史中是从未出现过的。

[关键词]柴科夫斯基 钢琴作品 风格

在俄罗斯钢琴艺术作品中,尤其是在19世纪七八十年代,有相当多的地方开始关心和学习柴科夫斯基及其作品。他的作品在最大程度上满足了使本国深广的钢琴领域变得更加成熟的要求。在俄罗斯文学水平发展的前提下,柴科夫斯基所处的那个年代乐器已从地主家的客厅中走了出来,并在人们的生活中得到了相当广泛的普及,乐器演奏越来越多的主宰了音乐会的舞台。毋庸置疑,柴科夫斯基已经非常清楚地认识到钢琴在此中间所起到的重要作用。他不但具有天才般的音乐感觉和高超的作曲技巧,而且他的艺术兴趣不同寻常的广泛,这些帮助了他在创作中所面临的问题得以解决,在各种不同的音乐体裁中鲜明的显现出他那惊人的创作才能。

在19世纪,众多音乐家已经创作出了大量的钢琴作品,可是却还没有人能够从中充分的刻画出关于俄罗斯社会现实生活的典型艺术作品形象。而在柴科夫斯基的作品中处处闪现着现实主义激情的光辉,他从真正意义上运用了现实主义的创作手法,在作品中醒目的体现出了最为贴近现实生活的创作特征。

19世纪的艺术家们常常以幻想的形式为手段来描绘艺术作品,抒情幻想的主题贯穿了从普希金到契诃夫的整个19世纪的俄罗斯艺术史。这是人民大众所期待的最美好的最明亮的生活的呼声,特别是在19世纪的最后几十年里表现得尤为集中。而在俄罗斯的钢琴音乐作品中柴科夫斯基是对它进行深入研究的第一个人。

这个时期的艺术氛围促进了以描写家乡自然风光为素材的音乐作品的发展。在整个19世纪特别是下半叶,抒情性作品中关于自然的主题越来越多地吸引着俄罗斯作家、诗人、艺术家的注意。在这些创作中应首先提到的是画家萨乌拉索夫于1871年所创作的抒情风景画《白鸦飞来了》,它为俄罗斯民族画派在俄罗斯美术史上翻开了崭新的一页,而柴科夫斯基的钢琴套曲《四季》则是它在艺术史上的一条平行线,在钢琴创作领域中占有开创性的历史地位。在《四季》诞生之前,其他作曲家所创作出的以大自然为主题的钢琴作品都被包含在欧洲浪漫主义传统中,这些作品“或是不具有明显的民族色调(鲁宾斯坦语)或是献给生活的某一方面(格林卡语)。”而大自然的美丽同样唤起了柴科夫斯基心中的激情和对幸福的向往。在《四季》中作者深刻而真挚的表达出了自己对大自然的热爱,而他的表现手法不仅仅是创作出了抒情的热情四溢的主题,更是在主题色调的运用上表现出了浓厚的民族色彩。

柴科夫斯基在年轻时接受了正规而扎实的钢琴技巧训练。“他可以很好很敏捷很漂亮的演奏最难的乐曲”(卡罗施语),常被邀请在音乐会上弹钢琴伴奏。他深知若想淋漓尽致的表现出钢琴作品来就必须对演奏技巧进行合理的使用,因此这样的钢琴演奏经验就不能不在他的钢琴作品中表现出来。

与伟大的音乐家鲁宾斯坦的持久交往深深地影响了柴科夫斯基的创作思想和创作风格。柴科夫斯基为鲁宾斯坦写过很多钢琴作品,令人难以置信的是柴科夫斯基在自己的作品中能

够比鲁宾斯坦更加明显的表现出鲁宾斯坦的钢琴作品风格的重要特点——强壮的气魄和富有表现力的旋律感，仿佛他的意识能够毫无阻碍的穿越这位伟大钢琴家的艺术灵魂。而鲁宾斯坦则能够比同时代的任何一位演奏者更好的理解柴科夫斯基的创作意图，甚至有时在演奏过程中表现出了连作者自己都没有察觉出的音乐之美。可以说与鲁宾斯坦的交往在很大程度上激发了柴科夫斯基的创作灵感，增强了柴科夫斯基的音乐感悟力；并且在他们由音乐创作而产生的友谊中表现出了对任何一首器乐作品创作都至关重要的东西——音乐大师出色而独特的天才所形成的艺术积累。

在柴科夫斯基不同题材的钢琴作品中有很多乐曲的曲式结构都带有浪漫抒情诗对其影响的痕迹。有时候我们甚至可以在钢琴和声乐作品中感受到旋律的变化和抒情诗音节及感情的起伏有着明显的吻合。例如以乐曲《温柔的指责》中的第5~7小节与浪漫曲《在喧闹的舞会中》相比较,我们并不难发现它们是非常相似的。人们也常常能够在柴科夫斯基的钢琴作品中找到四重奏和交响乐对其的影响，特别在他的《大奏鸣曲》中表现的尤为突出。柴科夫斯基创作交响乐的思维方式经常在小型体裁的乐曲里表现出来，人们总能在这样的作品中感受到交响乐的音乐色彩，它通常是弦乐的和管乐的。

柴科夫斯基喜欢在钢琴作品中表现出俄罗斯民族乐器的声音，在带有这种风格的乐曲里，他巧妙模仿了木笛（《在乡村》）、手风琴（《谢肉节》）、三角琴（《特列帕克的邀请》）、手铃（《在马车上》）等等，这些器乐的色彩增强了音乐作品的民族情调并为音乐带来了一种独特的美。

无论是俄罗斯人民的生活还是各种形式的艺术题材的创作，都无不受着民族歌曲和舞蹈艺术对其的深远影响，而柴科夫斯基的钢琴作品风格的形成也与此有着重要的关系。

如果谈起其他作曲家对柴科夫斯基的影响，在俄罗斯本国则莫过于格林卡，在柴科夫斯基的室内乐钢琴作品中体现并发展了这位俄罗斯民族乐派创始人的创作风格。而在外国作曲家中则当属舒曼。舒曼的浪漫作品体现出了同时代人们心灵世界的追求,表达出了人们细腻情感的细微变化。柴科夫斯基不止一次的被这位伟大的浪漫作曲家的作品所振奋，于是在自己的作品中学习并运用了他的创作经验和写作手法。

综上所述，柴科夫斯基的钢琴作品风格是在宽广的历史基础上形成的。可以说他的钢琴作品是各种艺术元素的综合体。这种综合不仅是指国内外多位著名音乐家音乐风格的综合，而且它还是交响乐、声乐、舞曲和器乐曲等多种音乐艺术表现形式的综合。除此之外，柴科夫斯基的钢琴作品和声色彩丰富曲调优美动人，使得他的钢琴作品风格因饱满的旋律线条而倍显突出。综观历史上其他的作曲家也有通过这些形式来丰富钢琴文化的，如巴赫、贝多芬等等都是其中的佼佼者。对于俄罗斯来说，像柴科夫斯基这样在钢琴创作领域中对音乐元素实现如此高度综合的作曲家在历史上是从未出现过的。