

# 柴可夫斯基钢琴曲《dumka》的音乐分析及演奏技巧

杨雅茗

(四川音乐学院 绵阳艺术学院,四川 绵阳 621000)

**摘要:**柴可夫斯基是俄国著名民族乐派作曲家,在音乐界也是俄国最具有代表性的人物,他的创作手法多种,经常使用现实主义的手法来创作,他用这种创作手法写出了当时俄国人民的情景也写出了当时人民在面对困难时的积极、乐观、不屈不挠的精力,他的钢琴作品在那个时候是最有民族性的钢琴音乐。《dumka》是他创造高峰期的典型作品。该曲运用当时俄罗斯的黑暗统治当作创作材料,通过柴可夫斯基当时的心理感受和强烈的内心斗争,写出了柴可夫斯基对当时俄国统治阶层的黑暗的不满和对俄国政治规则的不赞同,也写出了作者的爱国主义豪情。本文将从柴可夫斯基一生中创作的曲目《dumka》的创作背景和创作风格、整体结构、音乐分析、演奏技巧和分析重难点的方式,来帮助大家更充分的理解本首曲子,更好地掌握本首曲子,让大家能够更加准确地演奏出本首钢琴曲,更加完美地表达出柴可夫斯基《dumka》这一首钢琴曲的情感。

**关键词:**柴可夫斯基;音乐分析;演奏分析;《dumka》

## 0 前言

柴可夫斯基——俄罗斯音乐大师,俄罗斯音乐史上最伟大的作曲家之一,也是浪漫主义音乐的优秀代表人物。因为他在性格上较为孤僻的原因与人接触得较少,所以音乐成了他表达感情的重要工具,也是他宣泄情绪最好最有效的方式方法。他的音乐也与当时人民的生活紧密相连,带有浓厚的悲情色彩,

《dumka》以“俄国乡村景色”为副标题献给法国钢琴家马蒙泰尔。当时引起了很大的社会反响。柴可夫斯基巧妙地使用副标题的形式,使音乐形象更加鲜明,人们想象的方向更加明确。柴可夫斯基采用民间音乐舞蹈作为创作素材,将当时的社会现状和人民的的生活状态真实地反应在他的音乐中,使他的音乐具有了浓厚的民族色彩,也因当时的社会现状具有了浓厚的悲情色彩,更体现了柴可夫斯基的爱国情怀。

## 2.3 艺术特点

(1) 悲情色彩。柴可夫斯基的《dumka》反映了当时现实生活的残酷和作者对于美好生活的憧憬,更重要的是反映出了当时社会的黑暗和平民百姓对自由美好生活的向往。柴可夫斯基用音符的形式将当时人民的的生活状态表现了他的作品中,让这些苦难快点走远吧,这是柴可夫斯基当时想要表达的,也想通过音乐的形式让人们看到希望。

(2) 民族风格。人们在劳动和喜丰收的时候都会用音乐和舞蹈来表达他们喜悦的心情,所以民间音乐是音乐创作的重要素材。而柴可夫斯基就把这一点发挥到了极致,他充分的运用民间音乐和民间舞蹈节奏来创作自己的作品,在他的作品中我们经常可以看到当时人民生活的状态,人们的喜悦、快乐、收获、悲伤等各种各样的情绪我们都能在他的音乐中听到。艺术本身就离不开现实生活,艺术本身就是源于人民的劳动和生活。

## 3 《dumka》的音乐分析

表1 曲式结构分析表

| 单三部曲式 |                            |       |       |       |                                                    |       |        |                |
|-------|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|----------------|
| 乐段    | A                          |       |       |       | B                                                  |       |        |                |
| 乐句    | a+ 连接 +a <sub>1</sub> + 补充 |       |       |       | b+b <sub>1</sub> +c+b <sub>2</sub> +b <sub>3</sub> |       |        |                |
| 小节数   | 1—16                       | 17—23 | 24—39 | 40—45 | 46—63                                              | 64—77 | 78—88  | 89—101 102—113 |
| 调性    | c                          | g—c   | bE    |       | bE                                                 | g—bE  | bA—E—c | c              |

具有强烈的感染力。通过民间歌唱、跳舞作为作品写作灵感,将俄罗斯民间艺术里面的优点、长处全力的写入音乐当中。

《dumka》是他音乐创作中最具有悲悯心和民族特性的代表作品。本文最主要的就是研究探讨柴可夫斯基钢琴曲《dumka》的音乐特性、弹奏技巧,并且联合本人自身对于《dumka》的弹奏经验,在这方面为大家提供帮助,希望可以帮助到大家。

## 1 柴可夫斯基的生平及创作

生平简介:彼得·伊里奇·柴可夫斯基(Peter Ilyich Tchaikowsky, 1840年~1893年)出生于乌拉尔的伏特金斯,柴可夫斯基的童年时代是在一个中等的充满音乐气氛的贵族家庭成长的,他的父亲会吹奏长笛,母亲也非常热爱音乐并且会弹奏一些简单的钢琴曲。柴可夫斯基从小就深受其父亲母亲的影响,也非常热爱音乐,1850年进入圣彼得堡法律学校学习,并且选修了音乐;在1861年的时候就进入俄国彼得堡音乐班学习关于作曲理论方面的知识,在1862年的时候开始进入音乐学院学习作曲,1865年柴可夫斯基在彼得堡音乐学院完成了学业,从那时开始正式踏上了音乐创作的阶梯。

## 2 《dumka》的创作背景、创作风格及艺术特点

### 2.1 创作背景

1885年是柴可夫斯基的创作高峰期。那一年俄国人民生活处于水深火热之中,在这种现实的无力感和内心的强烈爱国热血的矛盾中作者坚持创作,终于在1886年2月创作完成了《dumka》。

《dumka》最早是乌克兰民族的民间音乐,在19世纪才开始流行于斯拉夫民族各国。在《dumka》中柴可夫斯基将斯拉夫人民坚韧不拔、坚强不屈、乐观向上的生活态度完整的写了进来,使整首曲子具有了强烈的民族特性。

### 2.2 创作风格

由表1的结构图可以看出整首曲子分为三个部分,共138个小节,属于单三部曲式结构。

第一乐段(1—45):本曲一开始展现主调c小调,如歌的小行板 Andantino cantabile 轻柔的c小三和弦开始,以I—IV—V—I的和声走向缓慢的响起,整段的力度基本都是由P或是mp、pp的力度演奏,像是在回忆过去的故事,情绪忧郁、低沉,带有浓厚的悲情色彩。1—16小节是这首曲子的主题,全曲始终一直以这个主题发展,整首曲子都会看到这个主题的身影,悲凉而优美,所以称为“悲歌”。这一段的旋律基本都是在右手声部,主题音符时值长、速度慢、平稳悠长,体现了作者的感情起伏和内心活动的演变过程。

这里就充分地体现出了俄罗斯人民的积极向上乐观开朗的性格也充分地反映出了俄罗斯人民对于生活的态度。这一部分的主题生动积极,刚劲有力,曲谱上一串连的强音记号那里我们也可以很清楚的看到,从主和弦和属和弦的交替切换到六级和弦和三级和弦的交替更加增进了音乐的快感。且在这一部分的节奏、力度、速度上也和第一乐段有了鲜明的对比,第二乐段就给听众一个眼前一亮的感觉,有一种积极向上,充满活力的舞蹈画面感。大量的舞蹈型节奏的运用是整个感觉进入了一个欢快的舞蹈场面,让人们在听到的时候忘记了之前悲伤,尽情地享受在这个舞蹈之中。

## 4 《dumka》的演奏技巧分析

### 4.1 音色

一首钢琴曲最难处理的部分应该就是音色的处理了,而且音色也是最能考验演奏者技术水平的。音色的处理与把握对于钢琴的演奏是非常重要的,处理得当的话整首曲子都会显得更加生动灵活,然而我们又怎样才能弹出好听的音色呢,这就有一个重要的技巧了——触键。

这里对触键的要求就是相当有水平的。这(下转第175页)

穿指时太强,4、5指天生太弱,使得音阶弹奏起来不均匀,强弱差距大。

#### 6 情感的植入是钢琴演奏的需要

现代文化环境是一种百花齐放的文化时代背景。它的特点就是类型多样化,手段的丰富化。个性化的演奏是最为常见的手段。那么问题就出来了,如果只是为了追求个性而表达个性,这是很枯燥的形式弹奏,不是真正的高级弹奏。作为初学者,如果能够有效地控制个性,若有若无,那么就可以在日后进行比较高级的弹奏创新。钢琴演奏者在演奏个性上的表现,由于其性别、文化背景、文化知识程度等的不同,他们对演奏技术的掌握、对作品的理解和分析也有一定差异,因此他们对钢琴作品的二度创作也必定各不相同,所以,我们不能用正确或错误去简单地评论和界定这个问题。由于篇幅有限,加之前人研究成果累累,本文研究分析后根据自身思考,从主动表达和被动表达两方面进行论述。

由于个人的情感经验不同,每个人对音乐欣赏的要求和个性也有所不同。有的观众喜欢摇滚乐,有的则喜爱民谣。因此在欣赏音乐的过程中,呈现出以个人情感体验和音乐作品情感输入相结合的欣赏形式、表达方式,就叫做主动表达。

传统的音乐演奏理论认为个性表达只是一种音乐情感的被动接受,其实被动表达并不是如此。与主动的个性表达相比,被动表达更注重音乐内在情感的艺术审视,显得更加理性冷静。观众被动表达的理性体现在情感能力的控制上面。在欣赏的过程里,观众刻意地不让自己的情感加入到这场情感的互相传达中,故意忽视了自身的情感体验,去欣赏音乐中的情感内涵,总之,这类欣赏者更多的是欣赏音乐作品本身的情感,这种体验更接近于创作者的情感动机。那么最关键的问题就是钢琴演奏者要学会利用个性,控制个性,随时改变个性,来进行创新演奏。

#### 7 结语

(上接第172页)里就适合慢下键由手臂带动手腕向前进,这样才能够让这里富有歌唱性,谱子上标注的p并不代表软弱无力,这里只是声音稍小一点,每个音还是要很清楚,在这里表达的是一中述说,讲述当时社会的残酷,心里是很悲愤的,但是这个我们又不能大声地说话,所以这一部分的处理是最难的。这一部分的和声一定要谈的很有厚重感,在表达内心的沉重。

#### 4.2 旋律

在柴可夫斯基钢琴曲《dumka》中,从头到尾不管是那一部分都可看出他是一个非常注重旋律的人,每一句都可看到优美的旋律线条,他的旋律充满着歌唱性、真实性,让我们在听的过程中不知不觉就跟着它哼唱,一起进入旋律给我们带来的那些不同的意境,一起感受着音乐给我们带来的不同的情景。所以在弹奏这首曲子的时候一定要先把每一句的旋律找出来,在弹奏的时候才能更好地把旋律弹奏出来,给我们更好地听觉效果。如这首曲子的第一乐段开头,这里的旋律都很清楚,在我们右手的第一声部上。

#### 4.3 力度

力度,在我们刚开始学习音乐的时候老师就开始强调了,力度的变化使得音乐产生了变化,不同的力度可以表现出不同的音乐性格,在这首曲子的曲谱上也是有很多p、f等标注,这些都是力度的表示,这首曲子最弱的ppp到最强的ff都有,变化空间也是相当大的,这就可以看出当时柴可夫斯基当时写作这首曲子内心的情感变化是多么的大。但是如果这征收曲子没有任何力度的处理,从头到尾我们都用一个力度去演奏,这首曲子没有任何的波动起伏,那又怎么能够表达作者当时内心的情感呢?

#### 4.4 踏板

踏板——钢琴的灵魂。在演奏中我们离不开踏板,最常用的踏板就是左踏板(弱音踏板)和右踏板(延音踏板)。延音踏板就是起一个联唱声音的作用,可以补充演奏者在弹奏过程中不能演奏的长时值的音使音乐更具有流动性,旋律更加的优美。

这是我们整首曲子的开头部分,从一开始我们就可以将踏板轻轻地踩下,到我们旋律歌唱到第二句的时候再换,每

亚里士多德在《诗学》中对艺术有过概括的描述,他认为包括音乐在内的艺术形式的表现其实都是对现实生活的模仿。音乐作为一种现实情感的模仿,尤其呈现客观性的特质。钢琴演奏者在音乐写作中往往会结合自身感情进行创作,这种感情也是从现实中反馈得来的,并不是无中生有。可见音乐的创作和演奏其实是受到了情感的影响才产生的动机和创作行为。综上所述,有效的基本功训练对钢琴弹奏具有重要意义,对钢琴表演者自身的表演技巧、能力水平、心理素质的创新方面具有实践意义,其很大程度上影响到钢琴表演的艺术表现力。为此,我们应当认识到,扎实的基本功训练在钢琴演奏中所起的作用和意义,值得进一步思考和探索。

#### 参考文献:

- [1] 约·霍夫曼(波).论钢琴演奏[M].人民音乐出版社,2000.
- [2] 周广仁.钢琴演奏基础训练[M].高等教育出版社,1990.
- [3] 张爱兰.钢琴快速演奏训练法[M].辽宁教育出版社,1994.
- [4] 约瑟夫·加特(匈).钢琴演奏技巧[M].人民音乐出版社,2000.
- [5] H·里曼.音乐力度与缓急(1984)[M].
- [6] 根纳季·齐平(俄).演奏者与技术[M].董茉莉,焦东键,译.北京中央音乐学院出版社,2005.
- [7] 海因里希·涅高兹.论钢琴演奏艺术[M].
- [8] 蔡仲德.音乐之道的探索:论中国音乐美学史及其他[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [9] 唐添.浅谈钢琴的物理属性与演奏技术的联系[J].内江师范学院学报,2006(S1).

作者简介:潘婧(1983—),女,黑龙江人,研究方向:钢琴演奏与教学。  
蔡云凌,女,齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院教授、硕士研究生导师,研究方向:音乐教育。

一句之间在换踏板的时候不仅要做到换的干净,而且也不能够让音乐断开失去流动性,这就需要我们的熟练度了。但是也不是所有的都是连起来踩放,

#### 5 结语

《dumka》是柴可夫斯基巅峰时期的创作作品,整首曲子采用单三部曲式结构,从悲伤的现实社会到作者对于未来美好的想象也可以说是对于以前生活的回忆,人们载歌载舞、欢声笑语,最后回到现实的残酷,伤心低落的情绪再一次蔓延。利用这种曲式结构表达出了当时现实生活的残酷和人们对于美好生活的憧憬。

演奏时要结合整首曲子的感情再加上我们的各种技巧,比如音色的处理、踏板的运用、节奏力度的把握、曲子旋律的律动等来完成整首钢琴曲,当然不止这些就能够完美地表达出来整首钢琴曲的情绪感情,我们自己弹奏的时候自己内心听觉也很重要,演奏这首曲子就是完全地将你内心的感情表达出去。

#### 参考文献:

- [1] 肯尼迪·迈克尔.牛津简明音乐词典[M].北京:人民音乐出版社,1991.
- [2] 上海音乐学院音乐研究所.外国音乐词典[M].上海:上海音乐出版社,1988.
- [3] 于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [4] 马里.柴可夫斯基钢琴曲作品dumka的探析[J].洛阳师范学院学报,2013.
- [5] 彭志敏.音乐分析基础教程[M].北京:人民音乐出版社,2001.
- [6] 聂庆梁.西方古典音乐入门(二)[J].西方音乐,2011.
- [7] 张艺馨.柴可夫斯基钢琴曲dumka的演奏分析[D].山东师范大学,2014.
- [8] 湛命.柴可夫斯基dumka霍洛维兹录音版本研究[J].音乐大观,2013.
- [9] 冯志平.西方音乐史与名作欣赏[M].北京:人民音乐出版社,2006.