

1918717

中图分类号: G243

密级: 公开

UDC: 700

学校代码: 10094

河北师范大学

硕士学位论文

(同等学力)

流响在永恒岁月的旋律

ETERNAL MELODY THAT WANDERING THROUGH TIME

—— 柴可夫斯基钢琴套曲《四季》教学探微

Simple Research of Tchaikovsky's Piano

Divertimento "Four Season" in Teaching Area.

作者姓名: 李宁

指导教师: 谢红 教授

学科专业名称: 音乐学

研究方向: 钢琴艺术教育研究

论文开题日期: 2008年9月18日

二〇一〇年九月八日

学位论文原创性声明

本人所提交的学位论文《流响在永恒岁月的旋律—柴可夫斯基钢琴套曲“四季”教学探微》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：

2010年9月8日

指导教师确认（签名）：

2010年9月8日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在_____年解密后适用本授权书）

论文作者（签名）：

2010年9月8日

指导教师（签名）：

2010年9月

11

12

目 录

内 容 摘 要	1
英 文 摘 要	3
引 言	5
第一章 柴可夫斯基及其作品简介	7
第一节 柴可夫斯基其人	7
第二节 童年生活对其今后音乐创作的影响	8
第三节 走上专业的艺术之路	9
第四节 音乐创作的成熟时期	11
第五节 最后的岁月	13
第二章 柴可夫斯基钢琴套曲《四季》的教学研究	14
第一节 钢琴套曲《四季》的创作背景	14
第二节 钢琴套曲《四季》运用音乐语言表达内心情感	15
第三节 钢琴套曲《四季》完美体现了内容与形式的统一	16
第四节 十二首钢琴小品风格各异,《六月—船歌》最具特色	17
第三章 柴可夫斯基的创作风格	39
结 论	42
参 考 文 献	44
致 谢	45

内 容 摘 要

旷世奇才彼得·伊里奇·柴科夫斯基是俄罗斯音乐史上最伟大的作曲家之一，在世界乐坛享有盛誉，他是用音乐传扬俄罗斯民族精神的音乐大师，是真正的成熟的艺术家，其风格直接和间接地影响了很多后来者。他的音乐作品总是发自内心，热忱真挚、沁人肺腑，生动感人，同时又包含激越，奔放热情、震撼人心。柴科夫斯基的名字和灿烂的俄罗斯文化紧密相连，他的每一部作品都弥足珍贵，是那个时代的“史诗”。他作品的听众数量在俄罗斯首屈一指，其艺术魅力超越了时空，是全世界的财富，堪称不朽和永恒。

就是这样一位伟大的艺术家，他的生活却是极其不幸的。柴科夫斯基的一生是在痛苦和折磨中度过，国家的兴亡，个人婚姻的不幸，始终牵扯着他的心。然而，即使在这种难以忍受的生活中，他却为俄罗斯民族和世界创作了丰富而宝贵的艺术作品：十部歌剧，四首交响曲，十二首大型管弦乐曲，三部舞剧，六首交响曲，三首钢琴协奏曲，三首弦乐四重奏，一首提琴协奏曲，一首三重奏，一首七重奏，以及大量钢琴曲、合唱曲、和音乐评论，这是俄罗斯以及全世界音乐文化的宝贵遗产。

柴科夫斯基的作品家喻户晓，几乎受到全世界的欢迎。虽然一些人对他的性格作了不同的诠释，他的一些音乐也被某些人所摒弃，但是他的作品又受到了更多人的赞扬，他名扬四海，他的作品感染力强烈，激情澎湃，热烈奔放，乐章抒情而且华丽，在全世界常演不衰，风靡至今，很多人听了他的作品以后都充满了乐观精神或者深沉的思索。

在柴科夫斯基的作品中，钢琴套曲《四季》堪为一绝。1876年，应《小说家》月刊发行人贝纳德的要求，依据俄国几位著名诗人的诗创作出钢琴套曲《四季》，可以说是鲜花着锦，强强联合。这十二首钢琴小品，每首的题诗都是音乐的延伸，达到了诗乐共鸣的境界。每一首乐曲都是一幅风光亮丽的风俗画，作曲家以变化的四季风光——春日的生机勃勃、夏的浓郁炽热、秋的柔和爽朗、冬的瑰丽冷峻为抒情背景，表达了他对祖国的忠诚和对俄罗斯大地的热爱，展现了俄罗斯人民对生活的渴望，对自然的热爱，对美好的向往，描绘了当时俄罗斯人民的生活情景，用音乐向我们展示了一幅俄罗斯的自然风光。

《四季》主题变化重复，和声浓淡相宜。那流水淙淙般地声音、高低变化的曲调，引起我们多少的遐想？这就是《四季》音乐美的魅力，这就是柴可斯基高超的音乐创作手段。

《四季》副题为“性格描绘十二幅”，在该小品中，通过对自然景色的抒情，作曲家也表

达了人们的希望与欢悦、激奋与豪迈、忧伤与憧憬、焦虑以及对幸福的渴求之情。每首都有其独特的艺术风格和表现手法，其中以第六首《船歌》最具特色。第三首《云雀之歌》及第十二首《圣诞节》也常单独演奏。钢琴套曲《四季》不但生动地描写了每一季节中的自然景色，而且深刻地刻画了俄罗斯人民的思想、情感、生活，反映了俄罗斯民间音乐语言的音调让我们真切体会到当时俄罗斯人的精神和风貌。

CONTENT ABSTRACT

Unrivaled talent—Peter Ilyich Tchaikovsky is the greatest composer in the world of musical field, and enjoy high reputation in the world's music. he was publicized the music master of Russian national spirit, is the real mature artist, their styles directly and indirectly affect many newcomers. His music works are always sincere heart, enthusiasm, and trees, vivid and touching, and contains vigor, passion, vocal. Tchaikovsky's name and glorious Russian culture are closely linked, every one of his works, that is the precious of time—"EPIC". he works in the audience, the Russian artistic charm beyond the space—time, is the world's wealth, which is immortal and eternal.

This is a great artist, his life is very unhappy. His life is spent in pain and suffering, he always involved the rise and fall of the state and nation and people suffering and the unfortunate marriage. However, even in this unbearable life, he was created for national and the world and precious artistic works: ten opera, four symphonies, twelve large-scale orchestral music, three ballet, six symphonies, three piano concertos, three string quartets, a violin concerto, a trio, a seventh reprises and massive piano musics, chorus, and music commentary, This is Russian as well as the world music culture precious inheritance.

Tchaikovsky's work is widely known, almost universally welcomed, although some people in his character as a different interpretation, some of his music was also some people abandon, but he also received more praise, he tells of his works, strong appeal, passionate, enthusiastic, movement and luxuriant, lyrical, often play in the world today, many popular after his works are full of optimism or deep thinking.

In the work, Tchaikovsky's piano "Four Seasons" is special rates. At that time is in 1876, the "Four Seasons" is according to "Writer of fiction" the monthly magazine publisher—Novelist's request, and in accordance with Russia several famous poet of poem creation, which is like flowers brocaded, the power—and—power union. The twelve pieces of "Four Seasons", every song music is the extensively, the extension of poetry resonance. Each of four is a picture of a piece of beautiful scenery, the composer to change the custome of the four seasons—spring vitality, summer and autumn of full-bodied soft bright hot, cold winter magnificent for lyric background, expressed his loyalty to the nation and the love of Russia, the Russian people for life, love of nature, for the

good of the yearning, depicts the life scenes at the Russian people, with music shows us a picture of the Russian national natural scenery.

The "Four seasons" the subject change is redundant, is suitable with the sound shade. The sound of the water level, the great change of tune, cause we daydream? Affects how nervous? Cause we think how? How many of us emotional touch? This is the "four seasons" music aesthetic appeal, it is the artistic Tschaikovsky.

The "Four seasons" deputy titled "character", in the picture depicts twelve, through the skit to natural scenery of lyric, composers also expressed the hope and joy, people with heroic action with longing, anxiety, sorrow and happiness of desire. Each has its unique art capital style and expressional gimmick. The sixth "Barcarolle" song is most characteristic. Third "Song of the Skylark" and 12th "Christmas" also often played individually. the "Four seasons" is not only vividly descriptioni of each season for the natural scenery, and profoundly portrays the Russian people' s thoughts, feelings, life, folk music reflects the Russian language tone let we really feel Russia' s spirit and thinking at that time.

引 言

音乐是震撼人心的力量，它能引人向上，教人优秀，使人快乐，驱逐不良的情绪；

音乐是睿智的表达，是纯净的象征，是对美的描述，是对善良的感知，是质朴和真实的展示，是诗的歌唱；

音乐是装饰高尚的花环，音乐是清洗灵魂的圣水；

音乐使生命增加了意义，让世界变得多姿多彩；

音乐是一代又一代人的倾诉，它能够启迪智慧，沟通心灵；它能跨越国界，感染精神；

音乐可以激昂意志，焕发热情；可以增强自信、唤起渴望，能够化解哀痛、修复苦难；

音乐能使人爆发前所未有的力量，让大脑在刹那间闪出灵感的火花。

叔本华赞道：“世界在音乐中得到了完整的再现和表达，它是各种艺术当中第一位的，帝王式的艺术，能够成为音乐那样，则是一切艺术的目的。”而拥有宽广音域和宏亮音色的“乐器之王”钢琴，其音乐更给人类带来无尽的奇妙感受。钢琴世界，神奇的音符如行云流水，阐释着不同的心境，诉说着各样的情怀，激励着一代又一代的人奋勇向前。

音乐具有如此大的魅力，著名的俄罗斯作曲家柴可夫斯基的音乐作品更是独树一帜、别具特色，他的很多作品特别是钢琴套曲《四季》犹如明珠璀璨，在音乐界中熠熠生辉，柴可夫斯本人在音乐史上则堪称巨擘，不同凡响。

契科夫说：“倾听柴可夫斯基的钢琴曲，我可以创作出更加优秀的小说。”

拉罗什说：“每次听到柴可夫斯基的音乐作品，就似乎上了一堂道德课。”

托尔斯泰第一次听到柴可夫斯基的作品时，异常激动，泪如泉涌，说：“我深深被感动，难以言表。”

柴可夫斯基的钢琴套曲《四季》，是钢琴文献中不朽的精品，是他创作成熟时期的代表作品之一，充分的体现了柴可夫斯基的思想感情和俄罗斯的音乐风格。

钢琴套曲《四季》虽然规模不大，但却是历届国际钢琴比赛中的指定曲目，是钢琴演奏的试金石，通过演奏《四季》，展现演奏者对柴可夫斯基钢琴音乐的理解及弹奏歌唱性风格作品的的能力。

本文将从钢琴套曲《四季》的创作背景，曲式结构、和声复调、触键方法等方面分析，

深入挖掘俄罗斯音乐的特色，并将其特色与钢琴演奏有机结合，使我们能够更深入理解乐曲的内涵，活学活用，充分体会作品中作曲家的内心情感，引发听众的共鸣。

关键词：

钢琴演奏 歌唱性 柴可夫斯基 俄罗斯风格的钢琴音乐 教学研究

第一章 柴可夫斯基及其作品简介

第一节 柴可夫斯基其人

旷世奇才彼得·伊里奇·柴可夫斯基（1840——1893）是有史以来最伟大的作曲家之一，在世界乐坛享有盛誉，他是用音乐传扬俄罗斯民族精神的音乐大师，是真正成熟的艺术家，其风格直接和间接地影响了很多后来者。他的音乐作品总是发自内心，热忱真挚、沁人肺腑，生动感人，同时又包含激越，奔放热情、震撼人心。柴可夫斯基的名字和灿烂的俄罗斯文化紧密相连，他的每一部作品都弥足珍贵，是那个时代的“史诗”。他作品的听众数量在俄罗斯首屈一指，其艺术魅力超越了时空，是全世界的财富，堪称不朽和永恒。

就是这样一位伟大的艺术家，他的生活却是极其不幸的，他的一生是在痛苦和折磨中度过的。国家的兴亡，民族的苦难，个人婚姻的不幸，始终牵扯着他的心。然而，即使在这种难以忍受的生活中，他却为俄罗斯民族和世界创作了丰富而宝贵的艺术作品：十一部歌剧，四首交响曲，十二首大型管弦乐曲，三部舞剧，六首交响曲，三首钢琴协奏曲，三首弦乐四重奏，一首提琴协奏曲，一首三重奏，一首七重奏，以及大量钢琴曲、合唱曲、音乐评论，这是俄罗斯及全世界音乐文化的宝贵遗产。

柴可夫斯基的音乐作品家喻户晓，几乎受到全世界的欢迎，虽然一些人对他的性格作了不同的诠释，他的一些音乐也被某些人所摒弃，但是他的作品又受到了更多人的赞扬，他名扬四海，他的作品感染力强烈，激情澎湃，热烈奔放，乐章抒情而且华丽，在全世界常演不衰，风靡至今，很多人听了他的作品以后都充满了乐观精神或者深沉的思索。

柴可夫斯基的音乐中一般都包含着俄罗斯民族音乐的特点，富于表现力，灵动深邃。柴可夫斯基从小浸泡在俄罗斯民歌当中，他对俄罗斯民歌的酷爱，使得他的每一部作品都表现了俄罗斯的民族特点，表现了俄罗斯人民的精神风貌。

音乐是一种抒情的过程，这个过程的表现手法多种多样，怎样借助音乐流露出真诚的情感，化作打动人心的高质量的作品，这首先需要作者全心的倾诉。打个比方说，守财奴不会歌唱失去的金钱，而一个失恋的纯情的少女却能够动情地歌唱她失去的爱情，一位投入创作中的诗人能够写出打动读者的优美的诗句。而音乐的伟大在于，音乐具有无比强大的力量，音乐的手段和表现手法多样，细致入微，可以形象地描绘万事万物，可以细腻地表现千百种的不同的内心情绪的细微波动。

在语言文字当中，有一句话叫作意会而不可言传，而音乐表现出来的正是这种难以言传的、不吐不快的内心感受，它表现的内容丰富而完美，任由欣赏者驰骋想象、与音乐作品合

二为一、水乳交融。

忧郁的性格使得柴可夫斯基的作品有一种震撼人心的力量，他的很多作品内容丰满，非常出色，扣人心弦。有些地方表达出了柴可夫斯基的抑郁寡欢、多愁善感，体现出了柴可夫斯基珍贵的感情和思想，音响效果十分动人。

柴可夫斯基是天之骄子，是那个时代特别的产物，可以说，他本身就是一部充满着矛盾和神秘的歌曲。柴可夫斯基的生活比较封闭，他渴望接近生活，可是他的行为和性格和那个时代的潮流背道而驰，他的生活充满了矛盾，他渴望幸福的家庭生活，他渴望真诚的友谊，他有伟大的追求，他有崇高的理想，可是现实让他无法摆脱生活的压力，他只有通过作曲来寻求医治，找到解脱，趋于平衡，接近幸福。

柴可夫斯基是一座迷宫，他的每一部作品都是迷宫的指南针或者叫做藏宝图，只有通过了解柴可夫斯基的音乐作品，我们才能走进柴可夫斯基的内心世界，才能够发现他的内心的波动，才能够了解他情感的发泄方式，才能够感知他作为一个伟大音乐家的特殊创作和情感柔和而成的高压。

音乐是一种形式，音乐作品就是内心思想的表达，作曲家内心的欲望、心灵的冲动、爱的萌芽，都表现在他的作品当中，当创作的激情产生，作品就可以一气呵成，当然，这需要依靠作者的想象力和超人的创造才能，更需要长期的艰苦的努力。

第二节 童年生活对其今后音乐创作的影响

柴可夫斯基的童年生活在乌拉尔地区，那里的民间歌曲十分丰富，流传广远，特别是那种抒情的渔歌，更常常是荡漾在湖面上经久不息。那种悠长略带忧伤的风格给少年的柴可夫斯基留下了难以忘怀的印象，给他以后的音乐创作带来了很大的影响。例如：钢琴套曲《四季》中《六月一船歌》的创作灵感就是来自于古老的渔歌的启发。

小时候，柴可夫斯基经常牵着母亲的手来到河边，听河边的阵阵渔歌，他和母亲也轻轻哼唱。后来，柴可夫斯基跟着母亲学习钢琴，在母亲看来，柴可夫斯基是一个酷爱音乐的“小疯子”，因为柴可夫斯基对音乐有一种莫名的冲动，举手投足都有节奏感，年幼的柴可夫斯基对音乐如醉如痴，常常为音乐不思茶饭，而且莫名其妙的欢呼。有时候甚至在梦中也说一些关于音乐的呓语，大呼小叫让别人不得安宁，说一些不是孩子能说出的话。后来母亲和父亲经过商量，决定给柴可夫斯基请一名音乐教师，给他正规的训练，以帮助他在音乐方面得到更好地培养。经过了教师的辅导，柴可夫斯基非凡的音乐天赋得以充分发挥，没有多长时间，柴可夫斯基弹钢琴的技术就和老师不相上下了，凡是听到的曲子，他都能够熟练地在钢琴

上弹奏出来，让听到的人大吃一惊，这些都表现出了柴可夫斯基的超人音乐天赋。

此后，柴可夫斯基陆续接触了一些意大利和德国的音乐，当时的条件很差，音乐器材不发达，家里的“乐队箱”（类似于留声机），给了他许多美好的音乐享受。莫扎特的著名歌剧《唐璜》中的美妙音乐，意大利著名歌剧作曲家多尼采蒂、贝利尼、罗西尼的歌剧片段，都深深地与柴可夫斯基结下了不解之缘，对他以后的创作产生了很大的影响。

俄罗斯杰出的作曲家、古典音乐的奠基人格林卡创作的歌剧《为沙皇献身》（又名《伊凡·苏萨宁》，对柴可夫斯基产生了至关重要的影响。这部歌剧是俄罗斯文化的里程碑，是俄罗斯民族音乐发展的起点。当时，柴可夫斯基刚刚十岁，《为沙皇献身》在他的头脑中不可磨灭，对他一生的音乐创作起着重要的作用，是柴可夫斯基走向音乐道路的启明灯。

第三节 走上专业的艺术之路

1850年9月，父亲将柴可夫斯基送入圣彼得堡法学院去学法律。在这期间，柴可夫斯基没有更好的去学习法律，却一心扑在音乐艺术上。柴可夫斯基对音乐如醉如痴，达到了一日没有音乐就难以生存下去的状态，他熟悉了更多的俄罗斯和外国作曲家的歌剧和交响乐作品，他一有空就抓紧时间学习钢琴，一有机会就去参加合唱排练，努力地在音乐的道路上前进。

1859年，柴可夫斯基法律学校毕业，做了一名法官，但是他对音乐的热爱却有增无减。在那个时期，他曾经到处求师，尽力学习他能学的一切音乐。在那时的俄国没办法学习多少音乐知识，柴可夫斯基的教师中，也没有一个水平高一些的。直到二十一岁时，他对舒曼还一无所知，甚至不知道贝多芬写过几部交响曲。

1860年，对于柴可夫斯基来说是命运转折的一年，柴可夫斯基的音乐作品《夜半》出版，这首乐曲的出版让柴可夫斯基的父亲异常兴奋，他原以为儿子能够在法律界出人头地，没想到儿子在音乐方面如此执著，令他感动，儿子的天赋也令他感到欣慰，善解人意的父亲对柴可夫斯基大加鼓励，他给柴可夫斯基说：“也许是音乐才是你终身的追求目标，只要你努力，一定会成为一个出色的音乐家，不过，这是要付出艰辛的努力，也会受到一定的煎熬和折磨。”父亲的肯定让柴可夫斯基深受鼓励，坚定了他走上艺术道路的信心。

1862年，柴可夫斯基开始学习作曲理论，后来，他被彼得堡音乐学院录取为首届学生。兴奋之余，他在给妹妹的信中说：“我现在非常快乐，我学到了很多音乐理论，我的生活非常充实，我准备为音乐献身，奉献出我的毕生力量，我从来没有幻想过，我能够成为一位伟大的音乐家，我想做的事情就是做我爱做的事情，做我能够做的事情，当然，这可能要我付出很多，不过我在所不惜。”

果然，在写完这封信一个月以后，柴可夫斯基不顾父亲破产带来的经济威胁，不顾在俄罗斯社会以音乐为职业的渺茫前程，不顾众多亲戚朋友的反对毅然辞职，投身他酷爱的音乐创作事业。柴可夫斯基准备学习音乐之前，鲁宾斯坦曾经语重心长的说：“音乐这条路很难走，是崎岖而漫长的。伴随着你的可能是太多的苦难。”柴可夫斯基坚定地回答说：“没关系，我愿意为音乐付出我的全部，我一定要像莫扎特、贝多芬他们那样创作出震撼人心的旋律。”鲁宾斯坦说：“我欣赏你，一个人愿意为自己的理想付出，他的人生最有意义，你马上就到我的音乐学院来吧！”

柴可夫斯基在圣彼得堡音乐学院的老师是就是安东·鲁宾斯坦，他是俄罗斯杰出的钢琴家、作曲家，在音乐界名声响亮。他的演奏具有非凡的艺术感染力，带有强烈的情感渗入，构思博大，深邃、宏伟，时而激情澎湃、波涛滚滚、气势宏大，时而缠缠绵绵、缱绻可人，似微风阵阵，细语呢喃。安东·鲁宾斯坦的教学严谨，喜欢简明扼要的指导学生。柴可夫斯基一直十分敬畏他，但大师的刻薄批评常使他垂头丧气，即使对大师有着无限的崇拜，也只能站在远远的地方。

由于柴可夫斯基二十二岁才开始接受专业的音乐教育，他特别珍惜这段学习时光，勤奋努力，废寝忘食，专心致志，让所有的同学和老师对他倍加称赞。他努力学习各种作曲理论，同时还学习各种乐器，学习起音乐知识来可以说是如饥似渴。1865年，柴可夫斯基以优异的成绩毕业，毕业作品是使用希勒的诗谱曲的大合唱《欢乐颂》。

柴可夫斯基从音乐学院毕业时，安东·鲁宾斯坦的弟弟尼古拉·鲁宾斯坦恰巧建立了莫斯科音乐学院，并聘请柴可夫斯基担任理论教师。

年长柴可夫斯基五岁的尼古拉·鲁宾斯坦像慈父一样关心他，照顾他，表面冷酷如冰的激励，内心热烈如火的关怀，借给柴可夫斯基钱财，送给柴可夫斯基必不可少的生活用品。为了让柴可夫斯基出人头地，在音乐界不至于太寒酸，尼古拉·鲁宾斯坦领着柴可夫斯基做一件合体的礼服居然跑遍涅瓦大街的所有裁缝铺……为了让柴可夫斯基节省钱财，尼古拉·鲁宾斯坦让柴可夫斯基住在自己家里——柴可夫斯基根本承担不起住房的费用，尼古拉·鲁宾斯坦为了给柴可夫斯基办一场像样的音乐会而四处奔走……柴可夫斯基始终尊重、爱戴着尼古拉·鲁宾斯坦。

第四节 音乐创作的成熟时期

柴可夫斯基对音乐创作可谓如醉如痴，不舍昼夜。从1866年开始，他陆续创作了《第一交响曲》、《命运》、《罗密欧与朱丽叶》、《暴风雨》、《天鹅湖》、《第四交响曲》、《叶甫尼根·奥

涅金》等大批优秀作品，进入了音乐创作的成熟时期，钢琴套曲《四季》正是在这样的背景下创作的。柴可夫斯基的作品受到了全世界人们的欢迎，在全世界各地大量上演，他本人也经常以作曲家和指挥家的身份到各地进行巡回演出，盛况空前。柴可夫斯基的音乐作品受到当时评论家的高度赞誉。屠格涅夫说：“柴可夫斯基的名声大振，在德国，他早已经被音乐界所注意；在剑桥，一位英国音乐教授对我说，柴可夫斯基是当代乐坛最杰出的人物。”

著名的作曲家德沃夏克在给柴可夫斯基的信里说：“《叶甫盖尼·奥涅金》给我强烈而深刻的印象，使我一生难以忘怀，这部作品是那么美丽，它的热情如此丰富，每一个细节都表现出精湛的技艺，它召唤我、感动我、让我永远喜欢它。”

在莫斯科，柴可夫斯基和托尔斯泰有亲密的接触。托尔斯泰在听过他的作品《如歌的行板》以后，感动得热泪盈眶。托尔斯泰说：“我还从来不曾由于自己的文学著作而得到像您从这个奇妙的晚会所得到的如此珍贵的奖赏，我非常钟爱您的才华。”

埃尔曼·A·拉罗什写信给柴可夫斯基说：“我可以公开地告诉您，您是当今俄罗斯最伟大的音乐天才，要比巴拉基列夫更为有力，更有特色；比谢洛夫更加高贵和有创造性；比科萨科夫更有教养，在您身上，我见到了我们音乐未来的最大的希望，您也能知道，我是不会献媚的，我从没有迟疑过对您说，您的作品超凡脱俗……”

俄国最杰出的短篇小说家、杰出的剧作家契科夫评论说：“我准备在彼得·伊里奇·柴可夫斯基的台阶前肃立，当一名荣誉哨兵，我对他的敬爱达到如此程度，若论柴可夫斯基的地位来说，他如今在俄罗斯艺术中仅次于早已占据首位的列夫·托尔斯泰而名列第二。”

说到柴可夫斯基，就得提到一位梅克夫人，这位资助柴可夫斯基近二十年、在音乐历史上应该说是“有功之臣”的女士。她虽然没有赫赫的声名，显耀的地位，却用一个普通女人对音乐家的敬慕——长期的资助、圣洁的怜悯，诗意的安慰和宗教般的情谊，点燃了柴可夫斯基的创作激情、推动了柴可夫斯基创作进程、改善了柴可夫斯基的日常生活。

梅克夫人第一次听到柴可夫斯基的交响曲《暴风雨》是在1876年，她大为震惊，她的朋友回忆说——当时，梅克夫人如醉如痴，一双眼睛一动不动，嘴巴张得大大的，屏住呼吸，她被音乐强烈的吸引住了。更使她感到震撼的是，她听说这部曲子的作者、年轻的柴可夫斯基才华横溢，生活却穷困潦倒，衣食无着，顿生慈悲。从那一刻，梅克夫人开始了一个拯救音乐天才的计划。

后来，梅克夫人与柴可夫斯基相识相知。梅克夫人的丈夫不幸死于心脏病，她的生活无忧无虑，完全沉浸在音乐的享受当中，实际上也是在音乐中寻找精神寄托。她外表清丽秀美，

惬意滋润，然而她并非无忧无虑。她在自己的庄园至尊至贵，精神却备感空虚。财富无忧但她的精神倍感孤独。她那理想主义的心灵时时因种种朦胧的渴求而骚动不宁。她情感丰富，心地善良，酷爱音乐。柴可夫斯基的天才深深地打动了梅克夫人。

善良的梅克夫人为了让伟大的作曲家可以不屈尊地接受自己的好意，梅克夫人以喜欢音乐并且收藏乐曲为名，写信委托柴可夫斯基编曲。柴可夫斯基非常高兴，他很愿意合作。梅克夫人出得价钱很高，她愿意为天才作曲家付出。然而她感到，再多的金钱在柴可夫斯基的伟大的音乐作品面前也是逊色的。渐渐地，两人之间的书信内容超越了合作，向着艺术与人生、音乐与爱情的纵深处缓缓扩张——这不是一般的罗曼史。因为梅克夫人并无以身相许，柴可夫斯基亦无山盟海誓。两地情书，鱼雁款款，使他们的心紧紧相连。他们各自不打破对方的生活，却又密切关注着对方，关心着对方，彼此注入了难以抑制的激情，却又自始至终保持着理智的距离，他们都在遵守一个默契，这种方式表明两人之间的关系和金钱无关，和世俗背离。他们鸿雁传书，畅谈艺术，彼此安慰，互相分担，倾诉孤独，抒发情怀，碰撞心灵，洗涤灵魂，两相激励，共同升华……

梅克夫人非常崇拜柴可夫斯基，柴可夫斯基对梅克夫人也异常尊重，他称梅克夫人为“能够了解我的灵魂的朋友”。他在信中对梅克夫人说：“如今从我的笔下流出的每一个音符都是献给您的，多亏您，对工作的爱才以加倍的力量回到了我的身上，当我工作的时候，我一分一秒不会忘记，是您给了我继续执行音乐家天职的可能。”

第五节 最后的岁月

岁月流逝，光阴荏苒，柴可夫斯基和梅克夫人进行了十四年的书信往来。后来，梅克夫人由于公司破产而终止对柴可夫斯基的赞助，柴可夫斯基受到了很大的打击，在独自度过忧郁的三年后于1893年11月6日（俄历10月25日），也就是首演第六交响曲《悲怆》九天之后，在圣彼得堡的家中逝世，享年53岁。有些音乐学家认为，柴可夫斯基对于死亡早有觉悟，而第六交响曲《悲怆》正是他写给自己的安魂曲。

第六交响曲《悲怆》旋律优美，形式均衡，乐法精巧，是柴可夫斯基的代表作，也是古今交响曲中第一流的精品。柴可夫斯基为之自豪，认为这部交响曲是他一生中最成功的作品，他大约在1893年八月末至九月间完成了这部让他最得意的杰作，这部作品再次证明了柴可夫斯基的创作才能和营造音响的能力。在取得辉煌成功的六天之后，柴可夫斯基那颗不平凡的心脏停止了跳动，他孤独的离开人世，立时，音乐界一片哀戚，噩耗像突然刮起的暴风雪，柴可夫斯基的死亡信息猛烈地抽打着每一个人的心。

第六交响曲自开始就笼罩在一种烦躁不安的阴沉气氛中，给人以困惑、苦恼、不安和焦躁的印象。描写人生的愁苦、凄怨迷离、哀伤感人，有深沉的悲怆。正如标题所示，强烈地表现出“悲怆”的情绪，这一点也就构成本曲的特色，也似乎是暗示着作者的生命到了尽头，暗示着作者这个伟大的灵魂停止了思考和创作。

这首曲子旨在描写人生的不幸、失落、艰难、困惑、痛苦、恐怖、绝望、失败、灭亡等，充满了消极厌世的情绪，刻意描写了人们为生活而奔忙的情景。死亡难以避免的，欢乐转瞬即逝，痛苦不期而至，烦恼伴随着人的一生，幸福不过是人生的点缀，不过是让人们受到更多的痛苦而产生的附加物。作者所体现出的这类情绪，实际上全部反映的是在沙皇俄国末期，俄罗斯人民处于一种被压抑状况下的真实心态。

《悲怆》交响曲可以说是柴可夫斯基的遗书，在这里面我们可以看到他留赠给世界的宝贵财富，我们可以看到他的才华象日月星辰一样熠熠生辉，我们可以看到被孤独和苦恼困惑着的柴可夫斯基展现经人世的另一面。

柴可夫斯基在生命的最后一刻，把自己一个人留在房间，将所有的亲人和朋友都赶出去，他要在生命的最后时刻保持孤独吗？不！他是想和梅克夫人作最后的“联系”，几位关心他的亲人把耳朵贴在房门上，听到了柴可夫斯基断断续续地、万分急躁、疲惫不堪、却又极其清晰的话语，他反反复复呼唤着帮助过他十四年的梅克夫人的名字：“纳杰日达，纳杰日达……”

生命垂危，即将离开人世，柴可夫斯基最放不下的、念念不忘的正是给他带来稳定的生活、艺术灵感和思想撞击的梅克夫人。

第二章 柴可夫斯基钢琴套曲《四季》的教学研究

第一节 钢琴套曲《四季》的创作背景

十九世纪七十年代的俄罗斯正值变革，社会矛盾日益突出。沙皇政权为了维护统治，缓和矛盾，采取了一些改良措施，人们称这一时期为“曙光期”。在这样的一个年代，人们的思想十分活跃，开始追求个性解放，这些特点在柴可夫斯基的身上也有鲜明的反映。

柴可夫斯基作为当时出身良好的年轻官吏，始终处于无所适从的矛盾和彷徨中。一方面，他不满沙皇政权的黑暗统治，憎恶统治者的专权暴戾；同情苦难的劳动人民；另一方面，他又十分畏惧革命党人对统治者采取的暴力行为，将革命党人视为社会进步的障碍。柴可夫斯基多重的性格在这种困惑、失落、愁苦的社会环境下创作了钢琴套曲《四季》。在《四季》中，作品内容体现了许多似询问，又似不安；似期盼，又似倾诉一样的旋律。这就要求演奏者在演奏时不仅要有高超的演奏技艺，而且要有一颗敏感的心，能够与作曲家产生共鸣。

柴可夫斯基的音乐作品中处处显示了对生活、对俄罗斯人民和对祖国的挚爱。有些人对他的作品津津乐道，因为他的作品通俗易懂、曲调优美，动人心弦。另一方面，他又被音乐评论界认为过于西欧化，而非俄罗斯民族的作曲家。不过，这并不影响他在俄罗斯乐坛地位。柴可夫斯基的创作颇具特色，素材多来自民间，并巧妙结合古典乐派、浪漫乐派的创作优势，其音乐风格独树一帜。内心情感在他的音乐中弥漫，对他的创作影响很大，深受人们的喜爱，更为专业人士所欣赏。

1876年，柴可夫斯基风华正茂，音乐创作日趋成熟。著名的杂志编辑贝纳德向柴可夫斯基约稿可谓正逢其时，贝纳德要求柴可夫斯基为《小说家》的音乐副刊每个月写一首钢琴曲，乐曲的内容必须与发表的那个月紧密相连。贝纳德选了12首脍炙人口的诗作为12个曲子的标题，而且按照十二个月时令的顺序，独特的设计，促成了这部伟大的套曲的问世。这个别致的构想也引起了柴可夫斯基的极大兴趣，他非常高兴地接受了约稿。这部作品被奉为经典，钢琴套曲《四季》中的每一首乐曲都是一幅风光亮丽的风俗画，作曲家用俄罗斯变化的美丽四季风光——春日生命力的旺盛生机、桃红柳绿；夏日的浮瓜沉李、燕语莺啼；秋日的天朗气清、寒蝉红叶；冬日的岁暮天寒、冰魂雪魄为抒情背景，表达了他对祖国的依恋和对俄罗斯大地的挚诚，展现了俄罗斯人民对生活的渴望，对自然的热爱，对美好的向往，描绘了当时俄罗斯人民的生活情景，用音乐向我们展示了一幅俄罗斯的自然风光。

第二节 钢琴套曲《四季》运用音乐语言表达内心情感

柴可夫斯基在进行创作时，他的所思所想，都在他的音乐作品中展现，他的需要就是他作品的完成动力，愿望可能永远无法实现，但是作品可以瞬间完成。音乐作品是作曲家流露内心情感的载体，这和德国著名哲学家黑格尔的主体与客体统一的辩证思想相吻合。

黑格尔说：“就艺术美来说的理念并不是专就理念本身来说的理念，……而是化为符合现实的具体形象，而且现实结合成为直接的，妥帖的、统一的那种理念。”

柴可夫斯基把自己的感情，把自己对人生的感受，对社会的感触，通过艺术化创作加工，形成“此曲只应天上有，人间能得几回闻”的音乐作品，可谓“情动于中，故形似声”。美是对心灵的阐述，是对自然的描绘，是真诚的流露，是善的表达。音乐家通过音乐将这一点融合在一起展示，得到了最佳的体现。

我们进一步探索钢琴套曲《四季》，主题变化重复，和声浓淡相宜。那流水淙淙般的声音、高低变化的曲调，引起我们多少的遐想？牵动我们多少的神经？引发我们多少的思考？触动我们多少的情感？这就是套曲《四季》音乐美的魅力，这就是柴可夫斯基高超的音乐创作手段。

（一）曲调抒情

曲调强弱不同形成节奏，各音的音高不同形成旋律。作曲家的心灵体验就是通过旋律来表现，在《四季》中，柴可夫斯基创作的重要特征就是抒情。这在《六月一船歌》中的表现尤为突出。乐曲开始在g小调上以缓慢而柔和的旋律奏出伴奏音型，旋律以上升式的发展，如同一叶小舟荡漾在湖中，吟唱出一首千古传唱的歌谣。那种对生活的热爱、对理想的追求、对自然的歌颂都洋溢在这动人的旋律中。

（二）色彩性的和声

增强音响的视觉可感性势必通过变更和弦来实现。在柴可夫斯基的音乐创作中，和声笔墨浓重，表现情感丰富，柴可夫斯基的创作主要手段之一就是对重属和弦的运用。在钢琴套曲《四季》中，重属和弦多用在乐句末段尾，显得余韵悠长、多姿多彩。这些有着表现力的和弦暗示着作品逻辑发展的凸显、跌宕、回旋、巅峰和结束，增强了音乐的张力与特色。

（三）曲式简洁清晰

作品结构的一个重要组成部分就是曲式，只有对作品的音乐结构理解详细了，审美主体才能掌握作品全局、了解音乐深层。在钢琴套曲《四季》创作中，柴可夫斯基大都采用三部曲式结构，乐曲简洁明了、框架清晰，易于为大众接受和欣赏。

第三节 钢琴套曲《四季》完美体现了内容与形式的统一

（一）套曲的体裁

套曲是在统一艺术构思下由若干相对独立性的乐曲或乐章组合成套的大型器乐曲或声乐曲。以此来看柴可夫斯基的《四季》，就是根据十二个不同季节不同和特点来分别创作的，一年十二个月份的自然景观、劳动人们的生活状态呈现在我们面前。

（二）以钢琴小品的形式表现

构成《四季》的十二首乐曲都非常短小简洁，风格明快。莎士比亚说：“简洁是智慧的灵魂。”从审美主体来看，钢琴特性小品符合这种精炼、紧凑的审美特性。用音乐向人们呈示乐思时，与审美主体一定的心理体验吻合，加之特性小品一般采用的曲式结构就是简洁明晰的三部曲式，亦即 A-B-A 的形式，更加适合欣赏。

黑格尔说：“在一切艺术之中，音乐不仅可以自由脱离实际存在的歌词，而且还可以自由脱离具体内容的表现方式，不过在这种情况下，音乐就变成空洞无意义的，只有在用恰当的方式把精神内容表现于声音及其复杂组合这种感情因素时，音乐才能把自己提升为真正的艺术。”柴可夫斯基的创作在表达创意方面已经达到了形式与内容有机的统一，音乐与诗作巧妙的融合，以精湛的艺术表现着他独特的内心世界，感染者每一位听者。这十二首钢琴小曲的题诗，均出自俄罗斯的著名诗人之手，每首题诗都是音乐的延伸，达到诗乐共鸣的境界。可以说是鲜花着锦，强强联合。

钢琴套曲《四季》的副题为“性格描绘十二幅”。在该小品中，通过对大自然神奇景色的深情描绘，作曲家表达了人们的渴求和快乐、豪情和豁达、忧虑与失落、痛苦和忍耐、幸福与珍惜等等内心的诸多情感。每首都有其独特的艺术风格和表现手法，不仅形象地描写了每一季节中的别具一格的美景，而且深刻、生动地描述了俄罗斯人民的情感生活，反映了俄罗斯民间音乐语言的音调，让我们真切体会到当时俄罗斯人的精神风貌。

音乐是有声的诗，诗和音乐形影不离，相辅相成——深爱祖国、关心民族命运的柴可夫斯基——这位伟大的音乐诗人以超凡脱俗的大师手笔，向我们展现的音乐形象多姿多彩，宛然如画，艺术价值惊人离奇，艺术效果出人意料。

第四节 十二首钢琴小品风格各异,《六月一船歌》最具特色

(一) 一月《壁炉边》January-At the Fire Side

1. 内容分析

《一月——壁炉边》是根据天才诗人普希金的诗而创作的。在一月,俄罗斯依旧是千里冰封,万物寂然。本首乐曲描写的是在严寒之冬的傍晚,一个人独坐在温暖幽静的书房,凝视着壁炉燃烧的火焰,陷入深思。遥想欢乐地时光化为过眼烟云;也想起沉痛的关头;无尽的岁月万分惆怅……

2. 教学分析

《一月——壁炉边》的曲式结构为再现三部曲式,整体音韵悠扬,曲调流畅。

第一段的1-4小节,将主题的旋律引出,为了获得柔和的歌唱效果,应采用指尖贴键的触键方式,左手的触键要比右手更轻柔些。

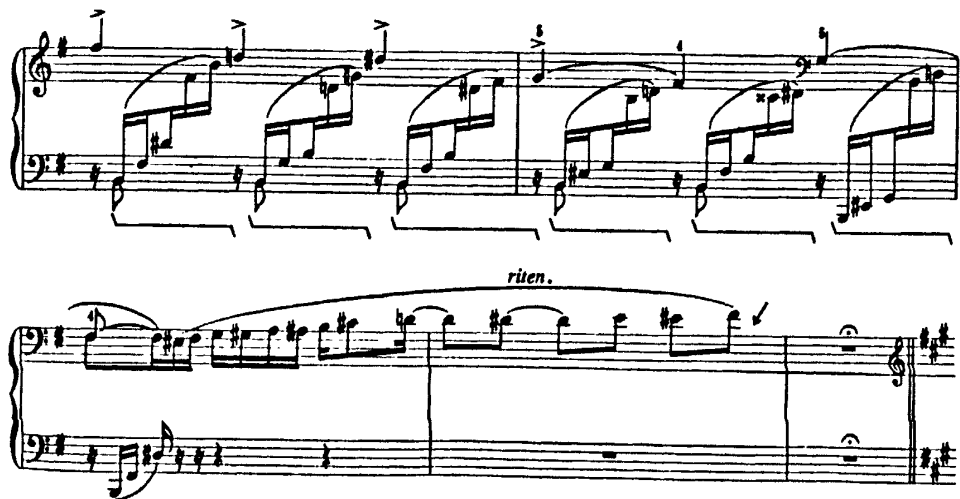
谱例 1

高音与低音的反向进行要有伸展开的感觉,将旋律推向小高潮,乐句第二小节右手的旋律音,以及高低声部的半连音,都要使用慢触键的方法把力量柔柔送到键上,形成语气上的亲切感。第14-20小节的模进乐句可采用音后踏板的方法将小乐句衔接,将演奏者的情绪推至第一段的小高潮,以表达若有所思的心绪。第一段的结束处有一处渐慢(29小节)应从容,是对第一段的音乐情感的总结,思想上渐渐陷入对往事的回忆。

发展到中段时,音乐进入了绵绵沉思,第30-34小节对左右手的衔接要求很高,交替弹出的旋律似一手在演奏,均匀而又轻巧。第37-40小节高声部的旋律要尽量弹成连奏,声音要丰满;中声部的琶音要像竖琴在伴奏;低声部可保持略长些。随着音乐的发展由e小调转到了B大调上,情绪掀起波澜,此起彼伏不能控制,好似压抑之后的挣脱。从59小节以后,旋律发生了重大变化,出现了sol-升fa,使音乐从激动的情绪中平静下来,转入失落。

谱例 2

第三段再现了主题，从思绪上要更深一层，这段弹奏需要触键更深入，从无奈，惋惜中转入连续的叹息，显现出大势已去的悲凉情感。尾声音乐趋于柔弱，展现给我们的是炉火奄奄一息，火光欲灭。

“在那宁静安逸的角落，已经笼罩着朦胧的夜色，壁炉里的微火即将熄灭，蜡烛里的微光还在摇曳闪烁……”——普希金

（二）二月《谢肉祭》February—Carni

1. 内容分析

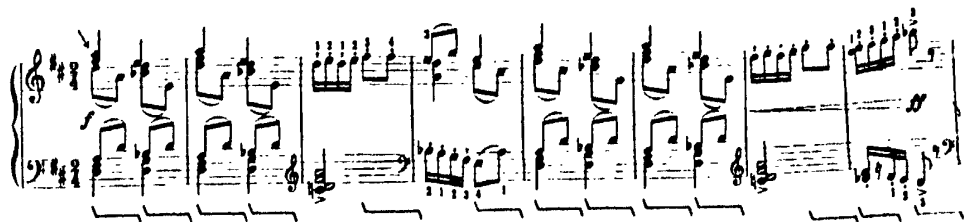
《谢肉祭》又被译为《狂欢节》，是对俄罗斯人们欢度传统节日盛大场景的描述。这一段主要用热烈、洒脱、狂放来表现，同时也揭示了内心的感情。旋律悠长，而且颇具跳动腾跃、起伏激荡，带有纯粹明朗的双拍子舞曲特征，表现了狂欢节时人们的欣喜欢腾气氛。

2. 教学分析

如何用钢琴小品来表现盛大的节日场面，柴可夫斯基可谓煞费苦心。《谢肉祭》采用了回旋曲式的创作手法（A BA CA），巧妙地解决了这一难题。乐曲主题 A 段，先后出现 3 次，而每次又间插了各种不同的情景和形象（B 段、C 段），既能够和主题相呼应，渲染节日气氛，又能够从音乐情绪、风格上与主题保持一致。

演奏 A 段时，第 1—8 小节，要求能够清晰地展现音乐形象。在弹奏高音时，要充分的保持长拍的时值，并且在 1、2、5、6 小节运用音后踏板来配合，使旋律、和声能够丰满明亮。

谱例 3

第3、4小节是诙谐的呼应，旋律和跳音穿插进行，需要配合默契。跳音的触键要轻盈，指尖的肌肉要绷紧，触键要敏捷；而接下来的4小节要具歌唱性。7、8小节的渐强要明显，这是一个小高潮，开门见山地表现出节日的欢腾景象。旋律进行到17小节时，减为2小节一句，并且频频离调，将热烈的气氛推向高潮。演奏这里时，低声部的旋律带有舞蹈性，高声部是轻盈的，中声部要连贯、流畅、这里的踏板也要小心应用，第一小节的第1拍为同时踏板，第2拍为音后踏板，这样能够将年轻人轻快、追逐的步伐贴切的表现出来。其他小节都采用音后踏板，既能保持中声部流畅的旋律，又可突出高低音节奏的舞蹈性。第23—26小节是A段的小结尾，跳音要弹的清晰、有力。

谱例 4

B段的音乐是诙谐的，短小的跳音跑句在高低音中穿插进行，演奏时指尖触键要集中、短促，具有动感，像是人们在追逐、嬉戏。接下来旋律以连贯的触键方法奏出，配以十六分音符的伴奏，给歌唱地旋律增加了几分活跃气氛。从35小节开始出现了切分节奏，要抓住特点，将重音后置，增添特色。第43小节出现f的标记，音乐的表现上转为大胆，豪放。第43、45、47、49、小节第2拍强奏，与之前一拍半的跳音形成鲜明地对比，使音乐中带有明显的、恣意的嬉闹，可以理解为无拘无束的、开心的、粗鲁地大笑；50小节以后的音乐索性变为载歌载舞地“狂欢”。

经过五个小节的过渡，又回到了A段，演奏的手法与前边相同。

第85小节开始进入C段，这段音乐比A、B两段更抒情。表达的是节日中亲朋好友之间寒暄、问候时的感情流露，要弹得连续而亲切，强调乐曲的歌唱性。85—88小节为上句，要

运用慢触键的方式将力量推下去,来表现亲切的问候;而 89—92 小节则像是平静而缓和的回答。

谱例 5

从 93 小节开始,要强调每小节的第一音,使之形成歌唱性的旋律,而后的两次模进,使音色愈加丰满,形成中段的高潮。随着过渡句的出现,再次把音乐带回 A 段,处理手法于前边相同。

159—169 小节是全曲的尾声,展现了热闹非凡的场景逐渐安静下来,人们渐渐散去。弹奏最后两小节时,跳音要强而有弹性,像是在大声宣布:“谢肉祭圆满结束!”为了使声音粗犷有力,可用踏板将此和弦延长至完整的一拍,这样音乐才更有感染力。

《谢肉祭》是钢琴套曲《四季》中最具俄罗斯乡土气息的乐曲,淋漓尽致的描绘出憨厚、纯朴、豪放的俄罗斯农民形象。

“在欢腾的狂欢节,酒筵多么丰盛……普·维亚杰姆斯基

(三) 三月《云雀之歌》March—Song of the Lark

1. 内容分析

这是一首精致、短小,描写盎然春意的作品。柴可夫斯基运用音乐的语言描绘出一幅生机勃勃的早春景象。云雀在枝头动情欢唱,而枝头的一抹嫩绿,又为大自然注入无限的生机。这段曲子旋律灵巧、活泼、轻捷,主要讴歌了自然中生命力的顽强。在乐曲的创作中,作曲家精雕细刻的、入微至细地描写了生命的节奏和自然的韵律,此段极现作曲家的创作功力。

2. 教学分析

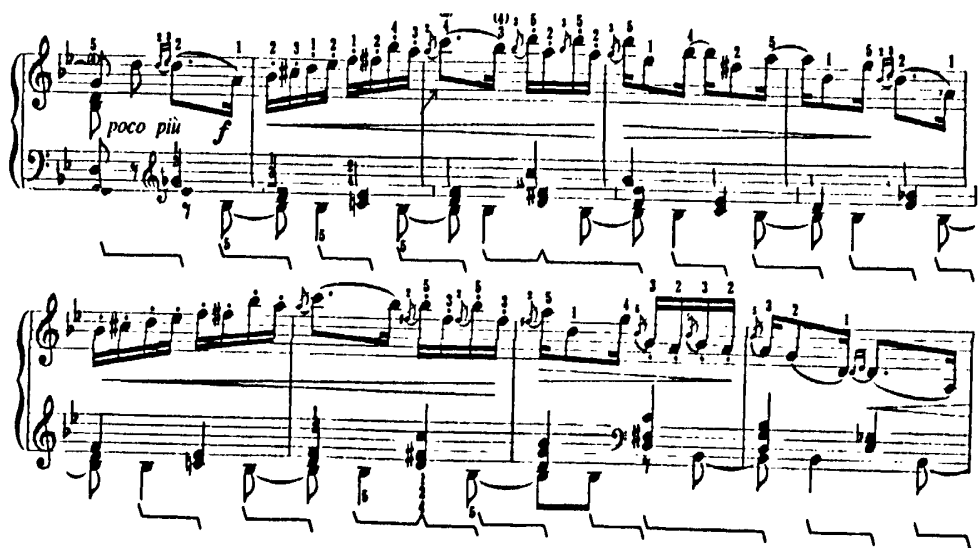
全曲采用了单三部曲式 A B A 的结构。

A 段由引子(1、2 小节)和主题(3—11 小节)组成。在引子平缓、悠然的衬托下,描写云雀的主题出现了。作曲家用三十二分音符的跳音及六十四分音符的三连音来模仿云雀的叫声,预示着春天的来临。这里的跳音既要弹得轻巧,又要带有歌唱性,可运用踏板保持它

的弹性并带有歌唱性的特点。第7小节起，音乐有了新的变化，高声部仍然是云雀的主题，但低声部出现了下行的走向，通过踏板的连接，衬托出高声部旋律，更富于感情色彩。音乐发展到第9小节，到达本段的小高潮。

B段（11—30小节）的音乐非常活泼，具体表现在跳音、倚音和切分节奏的连续使用上。在演奏时，可根据作曲家的要求逐渐加快，以表现活跃的气氛。B段中，大多是四小节一句，只要在四小节内，表现指尖力量的“收”和“放”就可以了。

谱例 6

在本乐段中，无论是上下行的跳音还是切分节奏，在演奏时都不能处理的过于生硬，主要为了突出歌唱性。左手要将和弦的时值充分保持，与用踏板保持低音的切分音同样是歌唱的效果，恰似把云雀的叫声与人们对春天的赞美相融合。在重复了一组对答似地旋律过后，慢慢步入中段的结束部分，音乐的表现力逐渐平和，过渡回A段。

第38—39小节的演奏方法与前边的A段相同，第39—46小节是乐曲的尾声。云雀的主题在高、低部各出现一次，触键比以前越发要轻柔。两次主题要一次比一次弱，好像云雀远去，给人们留下对无限春光的向往和期盼。

“鲜花在田野上随风摇晃，到处一片明媚的阳光。春日的云雀在尽情鸣啭，蔚蓝的天空回荡着动听的歌唱……”——阿·马伊科夫

（四）四月《松雪草》April—Snow Drop

1. 内容分析

这一段诗意浓浓的小品，音乐节奏自由、舒缓、平稳、柔和，熨帖得人的情绪稳定自然，

中段为充满感想的表达。

松雪草是一种迥异于其它植物的“小生灵”，冬天的冰雪刚刚消融它就会破土而出，动人地绽放出蓝白色的小花。在俄罗斯，松雪草倍受欢迎，人人喜爱它象征着生命的顽强和自然的复苏。很多俄罗斯诗人讴歌它，为它写下大量动人的诗篇。

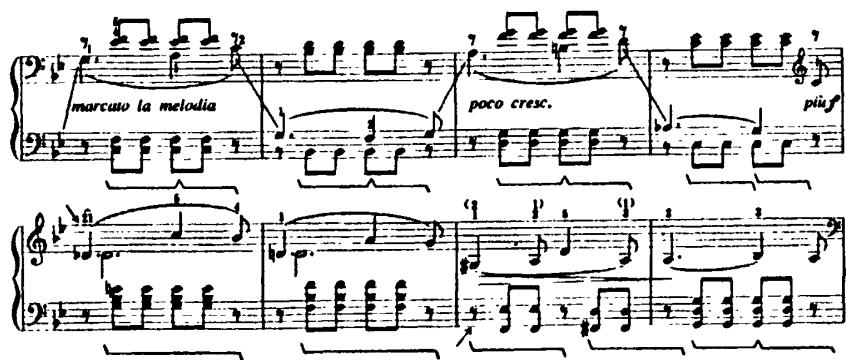
俄罗斯的松雪草，是报春草，春天姗姗来到，春日融融，松雪草迎风绽放，使人感到安详甜美，使人充满了对生活的憧憬和渴望。有一个关于松雪草的传说：在亚当和夏娃犯了错误被驱逐以后，天上雪花飞舞，夏娃浑身战栗，冰冷非常。有几片雪花于心不忍，就变成了松雪草的花朵。花朵迎风开放，温度变暖，夏娃战胜了寒冷，对未来充满了希望。从此松雪草就成了希望的象征。俄罗斯的诗人们为松雪草写下了大量的锦绣诗篇，在这段乐曲中，作曲家的创作灵感，喷薄而出。

2. 教学分析

乐曲仍采用了单三部曲式 A B A 的结构，第 1—24 小节为 A 段，第 25—58 为 B 段，接下来是 A 段的再现，75—86 小节是尾声。

A 段以连贯、流畅又稍稍自由的节奏开始，营造了一种温馨的气氛。左手和弦以固定的节奏型来烘托初生的松雪草纤细又富有生命力的形象。演奏时，要注意将高低声部的旋律连贯的“唱”出来，尤其是高声部要“唱”得连贯、深情，必要时可加入一些踏板。第 9 小节开始，旋律转向中声部，由左右手交替衔接完成，声音较前次更热情。

谱例 7

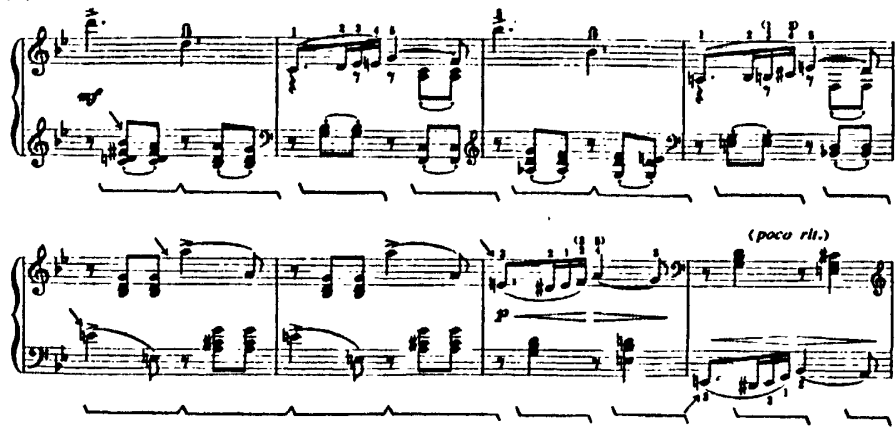

从 17 小节起，乐段开始扩充，经过扩充后的旋律比之前的旋律更坚定，这也是柴可夫斯基惯用的创作手段，演奏者在演奏时应抓住这一特性。

B 段比 A 段更活泼，是一首典雅的舞曲。在弹奏快速跑动的十六分音符时，要表现得快而均匀，切不可连滚带爬，拖泥带水。从 33 小节开始出现了一个嘹亮、舒展的旋律，发展到

40 小节处，有一个微微的喘息，左手渐慢的旋律在这里起到一个承上起下的作用。在这段音乐中，作曲家采用了拟人化的创作手法描绘松雪草，它们迎着风，边歌边舞，预示着生机勃勃的春天将要来临。

谱例 8

在 41—48 小节的重复句之后，主题再次出现，但在旋律及和声部分略有变化，在演奏时，一定要将这些变化清楚地表现出来。53 小节之后，左右手声部的呼应，颇具圆舞曲的特色，和弦不要跳，应轻盈柔美的离开，以展示三拍子的律动特点。接下来的小收尾要做到逐渐平稳下来，58 小节的最后一个音，它既是前一乐句的句尾，又是再现乐段（A 段）的开始音，触键要深，从容不迫地自然回归到温暖的第一主题。

谱例 9

第 59—74 小节是 A 段的再现，但乐句进行了紧缩，演奏方法与前边相同。75 小节开始进入尾声，尾声的旋律来源于前一句的句尾，并加以引申。左右手的和弦反向进行，将旋律衬托的更有表现力，把对松雪草的咏叹、赞赏之情表达的淋漓尽致。82 小节后，音乐逐渐安静下来，三拍子律动一次比一次减弱，最后两小节的音乐意味深长——松雪草战胜严寒、不屈不挠的顽强品质，音乐尾声趋弱，游人离去，一切复归平静。

“淡青、鲜嫩的松雪草啊！初春残雪偎在你身旁。……往昔的忧愁苦恼，只剩下最后几滴泪珠儿还在流淌，来日的幸福，将给你带来新颖的幻想……” ——阿·马伊科夫

(五) 五月《白夜》 May—White Nights

1. 内容分析

白夜是自然界特有的奇异景观,随着太阳直射点的北移,北半球的白昼时间越来越长,到了五月,俄罗斯纬度 49° 以北的地区黄昏与黎明相接的白夜现象。整“夜”都呈现出似黄昏一般的景色,没有太阳,到处都是柔和的光线,清新的空气,一片宁静与祥和。每当此时,人们纷纷走出家门,怀着兴奋的心情去观赏奇景,度过那美好的时光。柴可夫斯基以敏感、细腻的笔触,为我们“描绘”出一幅生活的画卷。人们歌唱曼妙的白夜,一切显得安逸而有诗情,旋律优美,形象丰满,情深意厚,诗意盎然。

2. 教学分析

《白夜》仍旧采用了三段体的结构(A B A)的形式,第1—19小节为A段;第20—67小节为B段;第68—88小节为再现的A段。

弹奏这首乐曲首先应掌握指尖的“歌唱”和“呼吸”,以表现连贯的旋律线条。在A段中,每四小节为一句,要非常连贯的弹奏,并配合连续的踏板,以彰显舒适、惬意的气氛。音乐发展到第7小节,旋律呈现向上的走势,情绪有些激动,随着力量的不断增强,音色比第一句更明亮。而第8小节的第4拍突然轻下来,左手的声部再次呼应。这里轻而不虚之声要始终保持“亮”度,听起来有一种飘渺的意境,它引领着人们来到五月的天边,来到宇宙之中,开阔了人们的心胸。

谱例 10

随后,作曲家运用离调引出一个感叹音调,它如同一阵沁人肺腑的五月清风迎面扑来,弹奏时要尽量做到音色明亮,旋律如歌。经过一个小连接句后,感叹音调以低八度的形式再

现,进而引出低八度的主题旋律,使音乐更加意味深长,犹如小提琴G弦上的“咏叹”,深情地结束了A段。

B段是适度的快板(Allegretto giocoso),作曲家双手都采用跳跃式的节奏来衬托一个活泼、生动的旋律,他表现出人们在白夜景色的感染下,有感而发的兴奋、喜悦之情。这一乐段中有四个声部同时进行,而每一个声部都有自己的旋律走向。要想把这个段落处理好,应多分声部练习,并且将长拍的时值充分保留。音乐处理上旋律、和声低音都要弹得丰满,踏板也要充实些。在这里踏板要一拍一踩,这样能使声音更丰满。随后音乐逐渐安静下来,旋律转到中声部,弹奏方法与前边相同。最后以两个很小的感叹句结束中段,经过一个连结句,再现A段。

再现段与A段相比,略有不同。作曲家把最后一句感叹音调的节奏(80小节)扩展了一倍,在演奏时必须以极轻的触键做出长气息的乐句。最后两小节的和弦加入左踏板,使声音更轻,为轻柔如歌的旋律增添了一抹淡淡的朦胧感。让人们沉浸在对白夜那美好景色的回忆遐想中。

“那么美妙的夜晚,幸福笼罩着一切,谢谢你,夜半亲爱的故乡!从冰冻的王国,从风雪王国,你的五月飞奔而来,她是那么新鲜清爽!”——阿·费特

(六) 最具特色《六月—船歌》June-Barcarolle

1. 内容分析

《船歌》是钢琴套曲《四季》中最受人们欢迎和喜爱的抒情小曲。它流传极广,被改编成各种乐器的独奏曲以及乐队合奏曲。《船歌》旋律温暖芬芳,勾勒出迷人的画面,让我们如在画中游。最美的诗是朦胧的诗,景色也如此,清风徐来,云烟淡荡,水月清轻,星光点点,在迷人的夏夜,泛舟湖上,穿越于花柳之间,凭眺于山川之际,是件人生的快事,因而作曲家决定用《船歌》来表现六月。

乐曲开始于g小调,带有抒情、浪漫的性质。这首船歌旋律流畅、曲调优美,节奏轻盈,把夏夜荡舟湖上的悠闲、观赏自然美景的乐趣表现得非常生动、格外诱人,让我们感觉到如临其境——轻舟摇曳,水波涟漪,桨声呕哑,水声呢喃,水面上飘荡着柔和的歌声如泣如诉,把我们带到了梦幻之中。旋律幽婉情深,含情脉脉,隐隐带有一丝忧伤,浪漫而缠绵,匀称而略有起伏的伴奏如同微波荡荡。4/4拍子从强拍到弱拍一摇一摆,节奏鲜明,体现了小舟轻漾的形象。乐曲的中段节奏加快,气氛一下活跃起来,并从小调转入大调,从四拍子过渡

到三拍子，晚风吹拂，吹皱一湖清水，让我们有一种“山鸣谷应，风起水涌”的感觉；歌声水声、人声桨声，汇成一片，其乐融融。第三段的旋律，又出现荡漾的节奏，在每个乐节的收尾，加进了陪衬的声部，原来的“独唱”，变成了“二重唱”；歌声此落彼起，你唱我和，表现得更为生机勃勃。最后一切归于沉寂，音乐渐缓渐弱，小舟渐行渐远，只有波浪轻吟，再最后，一切消失在朦胧的夜幕中。

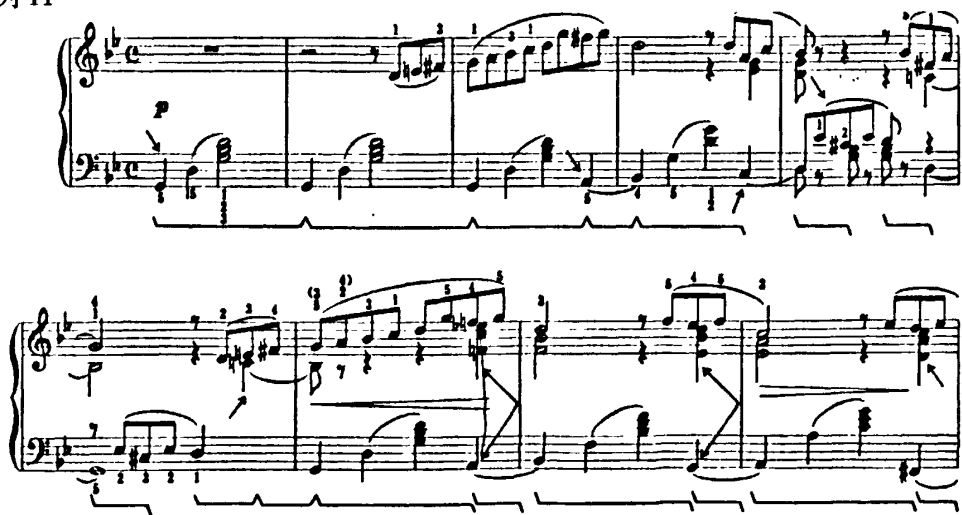
再三聆听，使人仿佛走到了初夏夜晚的河边，仿佛坐在了孤寂的小船中轻轻地向着远方飘荡。河水是那样的温存，透有一种诗意。夜色中的水面，朦胧中的堤岸，灯光闪烁，渔火点点，水波划响，桨声阵阵，一切神秘而忧郁，充满着诗意，让人感到深奥，感到神奇。

2. 教学分析

乐曲的结构为复三部曲式：A 段（a+b+a）+B 段（c+d）+A' 段+尾声。演奏这首作品首先要学会将婉转，悠扬的旋律“唱”出来，用指尖控制琴键，手指要尽量贴键，把力量传递起来。同时还要会用耳朵听辨声音是否达到了“如歌”的程度，弹出的音乐是否达到了想要达到的创作意境。

A 段由 g 小调的引子带出，速度闲雅从容，节奏均匀带有动感，或快或慢或激或烈或缓或柔，无不深切描绘了荡漾起伏、充满魅力的湖面，引发出永恒的、从心灵唱出的船歌。这是 A 段中的第一乐段。在音乐的控制方面，要分出层次：高声部的旋律清晰而响亮、温文而柔和，始终保持一个长的歌唱线条；中声部里短小的伴唱与高声部遥相呼应，要适当的加以强调，给人以亲切、温暖之感（1—12 小节）。

谱例 11

第 5、6 小节的踏板要一拍一换，要做到快落慢放，不要露出更换踏板的痕迹，避免破坏小乐句的连贯。第 7—10 小节中每小节的第四拍都有一个很有特色的和声，弹奏起来比较困难，要尽量保持高声部旋律的连贯，声音要比中声部更明亮些。

第二乐段 b(12—22 小节)，旋律更舒展，更怡然自得。旋律前半句转为降 B 大调，后半句又转回 g 小调，加入了引吭高唱的气氛。左手传动的伴奏中也包含了短小的联系或照应，随着高音旋律的起伏而应和。第 22 小节，用左手的旋律连贯、自然地将第一乐段 a 的主题引回来。左手越来越弱，这样的过渡使 a 的再现显得更亲切。

B 段进入了 G 大调，音乐质朴，流畅，在左手切分节奏的和弦伴奏下，气氛显得更为蓬勃而高涨(32—39 小节)，表现出人们开怀的欢笑。音乐逐渐热烈起来，c 段开始进入 Poco piu`mosso(稍快)时，可先慢下来作为铺垫，然后一步一步地快起来，高声部中的三度音和八度旋律都要用连奏的方式处理。在 36 小节之后中声部出现了一个简洁、轻巧的旋律与右手的旋律互相映照，将音乐推向 B 段的高潮。

谱例 12

Немного скорее
Poco più mosso

p *ma poco a poco* (1 1) *cresc.*

第 40—53 小节是 Allegro giocose(适变的快板)，音乐更加开阔、明朗。每一小节的第一拍的和弦跳音要弹得轻松些，犹如交谊舞中轻盈的垫步一般，引出第二、三拍的乐句。第 42 小节的二、三拍左右手的乐句要尽量连贯，这个乐句经过重复并连续模进四次，速度越来越快。第 49、59 小节连续的减七和弦琶音如同汹涌的浪涛，跌宕起伏。此处的速度可以放缓，但不能松懈，保持住高音的旋律线，琶音要弹的清楚明亮，并持续将亮音推到最后一个和弦，并加入踏板，将声音延续，停顿半拍后，用强奏的半连音弹出连接句，从容地引出复三部曲式的再现 A' 段。

再现段与 A 段相比，点睛之处在于作曲家把左手的呼应句旋律加以伸展，艺术的加工

为对话的形式。因此，更要强调左手中声部的长句。

第83—99小节是乐曲的尾声，如同夜幕降临，人们相互道别，依依不舍。在银色的月光下，小船渐渐远去，消失在夜色中。在弹奏时，大指的触键要深，歌唱地弹出悠扬的旋律；小指弹奏的和弦高音像是闪烁的亮点，点缀其中。92—99小节音乐由低音区上行，每句提高一个八度，直至四个八度，右手和弦的高音一直保持一个和低音呼应的旋律，一直到渐渐消失。在神思游荡中，一曲终了……

在《六月一船歌》中，俄罗斯风土人情展现在我们面前，一切都是那么的安谧恬静，在平缓的节拍里，河流在静静地流淌，人物在柴可夫斯基平缓的节拍里游走，小船在悠长的水波里划行，我们足不出户，仿佛已经来到了俄罗斯，动人的旋律把我们带到了远方，我们的神魂在辽阔平坦的土地上，在一望无垠的天空下，虔诚的聆听着悠远绵长的俄罗斯渔歌的旋律。

诗人描绘的河水不知道是否还在流淌？不知道是不是还那么悠长？不知道岸边的繁花是否仍在盛开？但姑娘们的歌声仍旧一代一代地传唱。柴可夫斯基把那样优美辽远的俄罗斯印象留在这首永恒的船歌里，让一代一代的人们永远的享受这诗意的画面，感受着船歌的惬意。

《船歌》的情韵令人荡气回肠，悠悠扬扬地琴声如泣如诉，岁月荏苒，音乐永恒，每一个音符下，都埋藏一颗平静而柔韧的心灵。所有最美好的时光都被柴可夫斯基用音符定格，《船歌》永远在世人的心里流淌。

《船歌》如天籁之声，奏出心中最美的歌谣；《船歌》的琴声是心声，它诠释着作曲家内心的波澜起伏和心路历程；《船歌》配合着心的律动，流进血液，浸透神经，溶入灵魂。

高尔基说过：“照天性来说，每个人都是艺术家。他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”柴可夫斯基就是这样做的，他把美好的音乐创作出来，给了人间。艺术之美无止境，音乐之美无止境。永远的生活，永久的岁月，永恒的《船歌》。

“走到岸边——那里的波浪啊，将涌来亲吻你的双脚，神秘而忧郁的星辰，将在我们头上闪耀。”——阿·普列谢耶夫

（七）七月《割草人之歌》July—song of the Reapers

1. 内容分析

这是套曲《四季》中又一幅刻画劳动人民的小品。它描写的是农忙割草，人们擦汗如雨，

生机一片,充满欢乐。作曲家在描述这段时,把俄罗斯的自然景色、俄罗斯人民的勤劳朴实、生活的真实自然完全的体现,一派民歌旋律,查尔塔斯舞曲风格。这首乐曲,唤起人民对生活的希望和向往,唤起人民对生活的热爱,体现出劳动人民质朴的情感和劳动、健康的美,刻画出一幅劳动人民生活画卷。

2.教学分析

全曲采用了单三部曲式 A B A 的结构,乐曲的主题旋律明亮、质朴,具有浓郁的俄罗斯民族风格,将农民喜获劳动成果的愉快心情展示的很充分,又配以富于律动的和弦衬托,音乐更加欢快,兼具歌舞性。

A 段在演奏时,要将力量集中在指尖,以获得清晰、明亮的声音效果,并突出和弦中的旋律声部。右手的八度旋律要尽可能连贯,左手的和弦时值要弹够,6、7 小节左手的呼应旋律要弹连贯,并稍作强调,突出节奏的律动。

第 14 小节中出现了一个弱起,充满生气与活力的旋律,标志着乐曲进入 B 段。左手要将跳音弹得富有弹性,同时注意强拍与次强拍的力量层次感的控制。

谱例 13

音乐进行到第 22 小节,出现了丰满的和弦旋律,是劳动人民自豪心情的写照。他们赞美自己的劳动,黝黑的脸庞挂满乐观、爽朗的笑容。第 24—26 小节的两个外声部构成平行的旋律,旋律以十六分音符和八分音符音型的分解和弦出现,为乐曲增添许多欢快的气氛。之后,这个乐句再次重复,从 32 小节开始渐弱,为主题的再现做铺垫。

经过第 36 小节简短的连接句后,再现了 A 段主题。旋律与 A 段相同,伴奏中出现三连音的节奏型,手指要传动起来,衬托高音旋律,同时加入踏板,以获得共鸣的音响效果。抒情的旋律与动感的节奏交相辉映,使音乐更富于生命的律动。

“肩膀动起来呦！手臂回起来呦！让晌午的熏风，迎面吹过来呦！” ——阿·柯里佐夫

(八) 八月《收获》 August-Harvest

1. 内容分析

八月，是收获的季节。辛勤的耕耘就会得到丰厚的回报，在这收获的季节中，到处洋溢着丰收的喜悦。收获的季节也是农民一年当中最繁忙的时节，作曲家抓住这最能体现农民生活的场面进行创作，把农民忙碌收割的景象展现在听众面前。

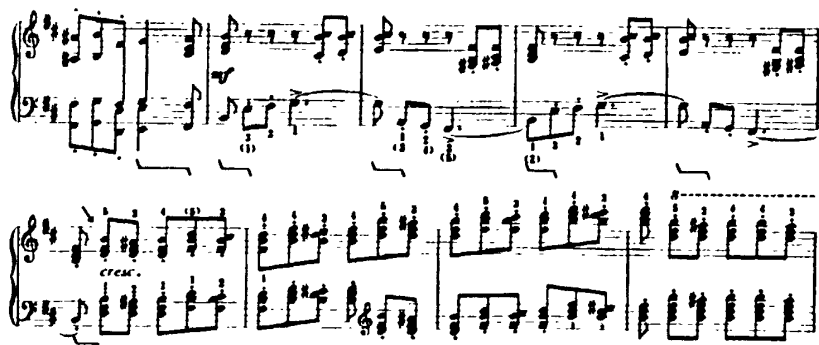
2. 教学分析

乐曲的结构为复三部曲式，A 段（a-b-a）-B 段-A 段结构。6/8 的节奏，不时运用旋律进行使三拍的节奏带有两拍的感觉，在第一、三段中，多弱起，以加强音乐的动感，是弹奏这首乐曲的难点。

在 A 段中，乐曲一开始就将收割场上热火朝天的气氛表现出来。主题是一个弱起，带有空拍的旋律，空拍的后半句是个呼应句，在左手，它的跳音与连音对比并置，生动地表现出“呼”与“应”的关系。

为了能够将这个情绪乐观，性格鲜明的乐句弹得清晰且富有弹性，左手的指法变更为 3-2-1 接 4-1-2-3。这样能使左右手配合的更加紧密，描绘出你来我往的劳动场面。8-16 小节将主题旋律进行了重复，只是句尾的节奏更富有动感。从 16 小节的后两拍开始，主题以高八度的形式出现，低声部的伴奏为长拍，要充分的保持时值。在此后的音乐进行中，乐曲出现了频繁的离调，将乐曲推向 A 段的第一次高潮。从 29 小节开始，通过离调将音乐情绪不断推进，形成递进语气。进行到 36 小节，可渐慢同时渐强，将音乐推向高潮；之后，转回第一主题。第一主题再现后，作曲家运用模进的手法进行离调，并用双八度的演奏将旋律弹出，进入第二次高潮。

谱例 14

这里的八度要求触键敏锐有弹性，音色明亮，有光彩。随后，作曲家再次运用主题的第二因素，引出A段的尾声。音乐以极大地反差，从A段的ff进入B段的p，风格由热烈转为柔和。B段的音乐像是一部合唱，好像人们利用劳动的间歇，哼唱小曲，歌声引起起伏，在田野中飘荡，随风远去，歌唱喜获丰收的喜悦心情。演奏四个声部时，除了要突出旋律声部，其他声部也要按照各自的轨道演奏。左手奏出低音旋律，象征着男人深沉，厚重的力量感。

B段经过又一次的重复，转入b小调，旋律在三拍子的律动中安静下来，并渐渐地过渡到热火朝天的A段，音乐内容与第一段相同，展现了俄罗斯农民喜获丰收的场面。

“家家户户收秋粮，高高的裸麦倒在地上，成捆的麦子垛成山，夜半牛车搬运忙。”

——阿·柯里佐夫

（九）九月《行猎》September—The Hunting

1. 内容分析

秋高气爽的九月是俄罗斯人行猎的最佳时节，相约三五知己，在阳光明媚的日子，打点行装，骑上骏马，向辽阔的森林进发。这不禁使人联想起“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平岗。为报倾城随太守，亲射老虎，看孙郎。……会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。”

2. 教学分析

乐曲是单三部曲式 A B A。

A段（1—32小节），第1、2小节为引子。作曲家采用复附点的节奏描述嘹亮的号角声，将狩猎者全副武装，严阵以待的场景刻画出来。弹奏时注意指尖要敏捷的触键，使声音明亮，节奏准确，并且内心平衡、稳健，使得这一出色而有力的节奏绵绵不绝，贯穿乐曲始终。随即左手用双音奏出主题，节奏感分明。弹奏中，手指始终保持一定的力度，声音浑厚、坚实、有力、清晰而且明亮。左手以切分节奏的八度延续向后，落音坚决、干脆，并且与左手配合起来形成一种推动力，有刚健向上、高超出众的感觉。随后，旋律转至右手。左手弹奏切分节奏的八度。

从第9小节以后，八度连续下行，与右手的旋律成反向进行。第11、12小节的旋律在b小调和升C小调上做了两次模进，到了13—16小节更进一步，用上行八度和弦的形式在左手出现，并作了一些扩展，使A段达到高潮并在高潮中结束。

从第 32 小节的第四拍开始乐曲进入 B 段。作曲家用轻盈、跳跃的三连音乐句展示了人们进入了猎物常到的地方，机智敏锐地追寻和捕获猎物的情况。主题在高声部、中声部相互联系照应，跳音的触键要轻快灵活，弹奏第 33 小节的时候指尖贴键而行，并用手腕轻柔地带出句尾音。左手和弦都要触键，为了增加其轻快灵活和有弹性的特点，可以使用短踏板。从第 34 小节第四拍开始主题转到中声部，声音可以稍微或者明显增强力度，每句第一个旋律音都要用左手弹奏。在 40 小节第三拍以后主题加以扩充，作曲家利用模进的创作手法，每模仿一次主题，就作一次离调，把音乐逐步推向高潮。好像在提醒人们，一场真正的狩猎即将开始。第四拍以后，左手的三连音跳音，弹奏时应注意轻巧均匀。随后，音乐在降 e 小调上级进，引入第 44 小节第四拍开始的跳音乐句。连续的跳音演奏仍应平均轻巧，带有明显的旋律感。第 46 小节又出现了号角声，一直持续到第 48 小节停止。又以模进形式进行到 52 小节，表现了人们围捕猎物的情景。左手和弦的旋律十分清晰，像是狩猎者在快乐的气氛中凯旋而归（52—55 小节）。

谱例 15

第 61 小节又回到了 A 段，它与第一段几乎完全相同。只是在最后的一小节里增加了两个和弦。结束和弦要注意运用手臂将力量推到指尖，弹出饱满的声音，并保持时值，好像在回味狩猎时的兴奋，豪迈之情及成功的喜悦之中，直到曲终。

“时候到了，号角响，成群猎犬已整装，晨光初照齐上马，骏马奔跳欲脱缰。”

——普希金

（十）十月《秋之歌》October—Autumn Song

1. 内容分析

这首曲子格调深沉，节奏平缓，旋律清雅，又略带悲凉忧伤，是在叹息韶华难留？芳非不再？树叶如舞倦了的蝴蝶随风飘动，让人秋思乍起。在套曲《四季》中，最有深度，最发人深省的作品，非《秋之歌》莫属，它通过描写秋景，抒发了作曲家的种种感悟……

2. 教学分析

乐曲仍为单三部曲式：A B A。

柴科夫斯基的性格忧郁中带有孤独，总是在内心的矛盾中斗争徘徊，对生活充满着无限感触、眷恋和怅惘。《秋之歌》所表达的正是对未来的怀想、疑虑和对过去留恋的感情唱出的悲歌。A段（1—16小节），音乐开始于悲伤略带沉重的旋律、略带哀婉的音调，把人带到了深秋情景，依稀看到了花瓣凋谢，树叶飘零。演奏者在演奏时要全身心地投入，去体味作曲家的心境。乐曲的第5、6小节右手几乎每个上行音都加有保持音的小横线，应解释为一种加重语气的歌唱，在弹法上要使用前臂的力量，将声音弹到底。声音的力量渐渐增加，指尖不完全离开琴键。饱满、流畅的旋律与左手和弦相融合，将作曲家心灵中的苦闷与彷徨完全的表现。这种情绪到第8小节得到了充分的抒发，三连音强调第二个音的特点将“试图挽留住已逝青春的美好时光，却又回天无力”的心态描写得宛然如画。旋律前半句在第9—12小节左手高声重复一次，加重了这种情感表现。

从第13小节起，高中音旋律在对唱中展开，由d小调离调到F大调，后又回到d小调（13—16小节）。这里十分注意感情的变化和音乐的控制，第13小节右手旋律音色要纯而亮，左手第2拍回答的旋律也要加以着重提出。借助手臂的力量，使两手的旋律都有厚重感，仿佛一缕阳光驱走了心灵的阴暗。第14小节在d小调上的模进，在音色上黯淡很多，明显带有愁苦伤感之情。第15、16小节则两次陷入哀痛悲凉当中，唱出作曲家的恸凄之情。一如题诗中描写“……黄叶坠落……凋谢凄凉……”

B段是将A段继续发展，音乐逐渐激荡兴奋起来，旋律在高声部和中声部之间前后呼应。弹奏时注意两个声部的层次及各自旋律的走向，利用指尖的传动衔接起来。重复音尽量连起来，不可破坏了连奏的句法，情绪不断高涨，至21小节第四拍达到顶点。音乐在这里达到最激烈、最具表述性的高潮。第22小节高声部旋律与中声部旋律呼应，真挚恳切而动人之情。第30—33小节是B段的尾声，以模进的方式延伸了两小节，带有明显的悲切与叹惋的色彩，形成高声部与中声部之间呼应。

谱例 16

32、33 小节虽然属于过渡句，但表情甚为丰富。仅是三连音作曲家就连续用了两次，其中三连音的第三个音与下一拍三连音的第一个音的连接，造成一种欲断犹连的效果，由此再现深度的悲悯与怅惘。

在旋律上，再现段与第一段基本上毫无二致，悲伤是指在音乐处理上可以把它演奏得较 A 段更轻柔一些，增强内心倾诉的效果。第 50—56 小节是乐曲的尾声。剩下的只有无限的感慨和悠悠的叹息，催人泪下，叫人肠断。第 56 小节带有延长音的最后一个 la 音，可以延长多一些，在慢速中至少保持三拍，声音戛然而止，但是意犹未尽，引人遐想……珍惜生活吧！青春易逝，韶华不再，它永远值得人们怀念和歌颂!!! 秋天是美丽的，天高云淡，风轻气爽，碧水潺潺，满山红叶。秋是一首凄美的歌，是一幅诗意的画，收获希望，果实累累。《秋之歌》如此动人心弦，这样让人的灵魂沉浸其中，让人情思无限，耳边只有音乐，余音袅袅，不绝如缕……

“晚秋花园，凋零凄凉，枯黄落叶，随风飘荡……”——阿·托尔斯泰

(十一) 十一月《雪橇》November-Troika

1. 内容分析

俄罗斯地处寒带，进入冬季，时常大雪纷飞，到处银装素裹，仿佛进入晶莹剔透的水晶世界。在千里冰封的俄罗斯原野上，小路沿着松林边蜿蜒前伸，雪橇飞驰，马蹄踏踏，积雪沙沙作响，雪花漫天飞扬，铃声脆响，欢歌笑语，飘向远方……

2. 教学分析

乐曲的结构为复三部曲式：A 段 (a+b+al+c) B 段 (c) Al(a2+bl+a3)

A 段旋律美妙动人，作曲家通过灵巧的跳音，来表现无垠雪地中，马拉雪橇疾驰而来的场面。在这里，跳音不能武断的理解为迅速的弹跳，要有音乐表现力，用歌唱地接近于半连音的方法，把跳音弹得清透、柔美，并适当地在二分音符上加入踏板，使乐句亲切、平缓。接着重复了解一次主题，经过第 8 小节的转折，情绪变成了很热情的、关怀的语气。第 8 小节左右手高音旋律都要弹得连续。尤其是右手的旋律，要用手腕的动作将转换的旋律连贯起来。第 9 小节接第 10 小节时过渡要连贯，第 17 小节，要尽量一气呵成，逐渐放宽音乐引入八度旋律，在马车夫优美的歌声之渲染下，乘客也一展歌喉，和着歌声一同歌唱。左手三连音形式的伴奏增加了热情和流动的效果，显示出唱歌人那豪迈的心情，表现了赶车人和坐车

人放声大笑，表现了人们对生活的热爱和赞美。

随后，音乐趋于温和低缓，进入在第 28 小节。音乐逐渐乐观、畅快，依稀是马车飞奔，铃声清脆，把人带到一个没有烦恼的境界。使用低抬指，快触键方法弹奏带装饰音的跳音，并适当地入踏板，表现了马蹄声、铃声此起彼落、交相唱和的效果。这个乐句在重复一次以后，在第 16 小节转到 E 大调的属和弦，音乐气氛变得蓬勃而热烈，色彩更清晰。从第 48—50 小节达到了一个高潮，右手十六分音符需弹奏得明亮、开朗，手指触键更灵敏。

谱例 17

主题从第 51 小节起转到用左手演奏，又回到了 A 段。声音更加强调一些演奏方法与开始时是一样的。但由于右手的技巧相应的变难了。第 59—67 小节再次出现了 A 段的询问。作曲家把左手伴奏部分的琶音增加了一组音，询问的语气明显加重了。第 68—69 小节再次用十六分音符跳音的轻快音型引出乐曲的结束段。演奏方法和前一段如出一辙，只是要注意旋律是逐渐从中音区转向低音区，并且一步步地渐轻下来，右手也从高音区到中音区继而走向低音区依次递进。

这里，转换点衔接非常关键，每次音区的转换都应十分严谨，不要每转一次便出现一次重音或因把位跳动而把这个轻巧的跑句弹断。要营造出一种氛围，即前句（56—57 小节的询问乐句）的疑问和猜测随着马车清脆悦耳的响铃，消失在无垠无边的、广阔深远的天际……

“别在忧愁地向大道上看，也别匆忙地把马车追赶。快让那些悒郁和苦恼，永远从你心头消散。”——尼·涅克拉索夫

（十二）十二月《圣诞节》December-Christmas

1. 内容分析

“十二月”是柴科夫斯基在《四季》中惟一一首离开了题诗内容所描写、由他自己独立创作的乐曲，名曰“圣诞节”。题诗中描写的姑娘希望能在辞旧迎新的岁末，驱除杂邪，期盼换取来年幸福快乐的生活。作曲家并没有直接描写姑娘的形象，而是通过描绘人们唱歌跳舞、

尽皆欢庆，浓厚节日的气氛；间接地流露人们对来年幸福生活的期待。

2. 教学分析

乐曲采用了回旋曲式的创作手法：AB AC AB

乐曲采用了圆舞曲的形式。在 A 段中，作曲家用一个二拍子的旋律，它既表现了人们翩翩起舞的律动，又兼顾了人们歌唱幸福的心声。在乐曲的开始处，左手的五指要将强拍突出，第二、三拍的和弦轻巧一引起，踏板放尽量干净。8 小节一句，将乐句一气呵成，不可将优美的旋律弹断断续续。弹奏第 7 小节由低到高的琶音和弦时，由弱渐强，把右手的高音旋律逐渐亮出来，至第 8 小节又回到原速度。第 9—12 小节是个模进句，使乐句从小高潮中逐步地平缓下来。第 13—16 小节是下半句的小结尾，有一种柔和、平静的感觉，要将左手低音旋律化，体会第 15 小节增和弦的色彩变化，使乐句结束得很安宁。

B 段旋律转到 C 大调，音乐更加开阔，明朗，人们的情绪显然高涨起来。引出旋转式的舞蹈音乐（第 40—49 小节）；人们在狂欢中享受圣诞节带给自己的快乐和满足，旋律线条须十分流畅，气氛更加热烈，舞姿摇动、歌声阵阵。

谱例 18

C 段音乐由降 A 大调转到 E 大调，情绪突变，展现给我们的是人们稍作休息，彼此致意、问寒问暖；犹如吹来了一股清新的空气，人们的精神为之一振，仿佛进入了一个全新的境界（88—95 小节）。左右手三个声部之间相互响应，却又各有自己的旋律线条。开始是由左手

的高声部提问，然后是右手中声部的回答柔情蜜意，而低声部则一直在附和着搭腔，三个声部都必须做出连贯的线条，各自保持好自己的时值，又要有前后贯通、相互呼应的效果。

第 104—119 小节开始，对话变得更强烈、更关切了。要运用 4 指和 3 指贴键的连奏法来演奏这里的八度旋律，才能演奏出感染人的关切语气。接着左手奏出了一个令人喜悦而宽慰的回答，在答句的第 107 小节，左右手的跳音不必演奏得太尖锐，它是比较柔和的回答，和上半句形成很好的呼应（104—111 小节）。由第 134 小节起，音乐开始入升 g 小调，右手的旋律线条似乎透露着一丝惴惴不安，人们似乎在猜测来年的年景（134—144 小节）？显然是圣诞节的欢乐场面冲淡了这种忧虑，人们一时忘却了对未来命运的挂怀。

第 145—148 小节是一个小转折，音乐又回到了 A 段的人们边唱歌，边跳舞，尽情欢乐的尽兴场面。第 149 小节以后是结尾段，作曲家把第 149—156 小节的句子在高八度的位置模进了一次，并利用上下句之间和声的转换、高低音之间的唱和，把音乐推向结尾段的高潮，仿佛人们在圣诞节狂欢中获得了极大的满足。在有韵味、轻快而完美的跳音结束全曲。

“圣诞佳节夜晚，姑娘快把命算。脱下脚下靴子，扔在大门之前。”

——伏·茹科夫斯基

第三章 柴可夫斯基的创作风格

民族的就是世界的。

柴可夫斯基的音乐作品富有浓厚的生活气息，其旋律属于俄罗斯风格，婉转悠长，凄艳绝美，兼有一抹淡淡的忧伤。柴可夫斯基生活的时代正处于俄国衰落的时期，他热爱祖国，关心俄国人民的命运。但他又觉得俄国的前途渺茫；他感觉到沙皇统治阶级腐败黑暗，同情苦难的劳动人们。但作为出身良好的年轻官吏，他又维护沙皇统治。在这种矛盾中，柴可夫斯基产生激烈的思考，那是对祖国的牵挂，对人民的担忧，对民族前途的焦虑，他的思想全部融进了音乐创作，表现在乐曲的音符中。

柴可夫斯基的作品并没有直接的针砭时弊，他回避了很多社会上的敏感，作品表现了对社会的关切，对生活的感受，对自然的讴歌，对真理的追求，对美好的期盼。

柴可夫斯基创作旺盛之时，正值六十年代中期，当时俄国革命民主主义思想高涨，柴可夫斯基深受那时候的进步社会思潮的影响。柴可夫斯基虽然拥护沙皇统治，然而他在思想上保持了那个年代的进步传统，并且终其一生。从创作的时期看，柴可夫斯基的前期创作比较倾向于表现对美好生活的期待，对幸福快乐的追寻，而后期则更趋于对内心的描述，对社会的期待，表现了深刻的内涵。他在七十年代末所写的歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》和《第四交响曲》，则属于他在前后两个时期交界时的作品。

就体裁而言，柴可夫斯基堪称多才多艺、创作广泛。他在歌剧、交响曲、序曲、舞剧、协奏曲、室内乐以及声乐浪漫曲等方面都丰富的作品，且每部都足以傲视天下，堪称不朽。

交响曲在柴可夫斯基作品中独占鳌头。他一生共写过六部交响曲和一部标题交响曲。七十年代中期以前，柴可夫斯基接连创出了第一、第二、第三交响曲，这三部交响曲体现了柴可夫斯基与 M.N.格林卡以来俄罗斯交响音乐传统的联系。这三部交响曲都描绘了生活画卷，抒情浓厚，在主题上采用的是民歌素材。柴可夫斯基的后三部交响曲以及《曼弗雷德》交响曲属于后期的创作，风格与前期作品有异，着重于心理刻画，它们的主题思想都表现了主人公对生活的热爱、对幸福的追求和厄运的反抗。

1878 年，f 小调《第四交响曲》问世，作曲家柴可夫斯基把此曲献给梅克夫人，他赋予这部交响曲的序奏主题以非比寻常的含义，让它贯穿整个交响曲的四个乐章，称它为整个作品的核心，象征着不幸。柴可夫斯基交响曲中所蕴含的感情细腻，丰满、感人至深。在创作过程中，柴可夫斯基的情感喷涌，内心激荡，以至他突破传统创作窠臼，表现了自己的内心

情绪，具有共性，雅俗共赏。

十九世纪下半叶，俄罗斯人民处在腐朽的沙皇专制制度下，人们看不到光明，希望不断落空，心情压抑苦闷，无法排遣。俄国知识分子更是苦不堪言，柴科夫斯基的创作便是这些现象的集中而深刻的反映。在他的作品中，充满了人物的矛盾和心理刻画，人物的内心体验得到了完美的揭示。

在俄罗斯音乐发展史上，格林卡成就最高，柴可夫斯基将其继承并且发展至峰巅，并且汲取了西欧音乐文化的精粹，加上他重视向民间音乐吸收精华，将俄罗斯民族音乐很好地结合起来，把专业的创作技巧提高到一个完美的高度，他的作品旋律清晰感人，热力四射，强劲、庄严，有时候又柔媚委婉，具有强烈的戏剧冲突和浓郁的民族风格，独树一帜，颇具个性，为俄国音乐文化和世界音乐文化作出的杰出贡献彪炳青史，不可磨灭。

柴科夫斯基的生活并非一帆风顺，他内心矛盾、纠结，痛苦围绕着他，这些在他的作品里都有所反映，尤其是晚期的交响乐作品中。他的痛苦莫过于他的婚姻了。他在莫斯科音乐学院任教之时，一名叫做安东妮雅·米露可娃的女学生给柴可夫斯基写了大量情书，发誓一定嫁给他，否则跳水自杀。未经慎重的考虑，两个人也没有经过长时间的相处，就在1877年7月18日匆忙成婚。事后，柴科夫斯基感到这是他一生最失败的选择，几天后，性格忧郁的柴可夫斯基再回到莫斯科时，他已经走向绝望。有些人已经察觉到其中大有蹊跷，但是没想到其中的严重性。婚后两周，柴可夫斯基想在冰冷的莫斯科河中给自己来一个最后的解脱。但是，河水冰冷，自杀也不顺利，放弃自杀的柴可夫斯基染上了严重的肺炎。精神崩溃了，柴科夫斯基逃离了刚刚建立的家。

在给梅克夫人的信中，柴可夫斯基说到：“我对生活产生了一种厌倦，一种忧郁，一种冷漠，我感觉到生活没有一点意义，死亡对于我来说好像不期而至，这种感觉让我对生活的原本感到一切有意义有价值的东西，现在看来都微不足道，我整天生活在苦闷中，无法摆脱。”他在自己日记中写道：“我感到我自己是在欺骗我自己，我无法掌握这一切，所有的创作的激情在孤独苦闷中烟消云散，当我不创作音乐作品的时候，我就非常痛苦，非常孤独，非常恐惧，对生活感觉到绝望，我心神不定，忧郁和烦恼，我为什么感到这样可怕？”

可以说，是音乐挽救了柴可夫斯基，创作让他愉快，让他唤起对生活的热爱和希望。他说：“我生来就仿佛是专门与厄运进行斗争的，我为了追求理想，追求永恒的真理，我把自己奉献给了音乐。我常常在自己写作的时候直接采用某个我喜欢的民歌进行加工，至于说我的音乐有俄罗斯因素，即采用的是与民歌有亲缘关系的旋律、和声手法，那是因为我生长在偏

僻的内地，自幼就领略到俄罗斯民歌难以言传，富于特色的美，那是因为我热爱俄罗斯的一切表现，一言以蔽之，我是一个地地道道的俄罗斯人，我爱俄罗斯，我爱我的祖国，我爱祖国的人民，我爱音乐。”

柴可夫斯基怀着满腔的热忱进行创作，音乐创作给他带来了欢乐和幸福。他在给梅克夫人的一封信中写道：“春天来了，它显示出自己的全部瑰丽，明媚的阳光柔和的洒满了世界，树木长出了新芽，漫山遍野的山花芬芳烂漫，还有那美好的月夜。我的朋友，我无法向你表达，这一切都让我感觉到快乐和陶醉，我非常好，非常的安宁，对工作的进行觉得满意，我的身体很健康，对将来的担忧和恐惧大大减少了，我感觉到非常幸福。好的心情从来没有离开过我，我处在这样一个精神快乐的时期，创作音乐失去了劳动的性质，便成了完完全全地享受，我天天被快乐围绕。”

柴可夫斯基对音乐创作认真投入，付出了全部精力，他将西方交响乐与传统俄罗斯民族文化成功地融合在一起，取长补短。柴科夫斯基说：“我对音乐里俄罗斯元素的关注，是由于我常年生活在异国，在我年幼的时候，俄罗斯民族音乐无法描述的美丽就已经充满了我的生命。”

结 论

一位当代的格言诗人说：“伟人逝世留下万代英名，庸人死去带走一件寿衣。”这是对一代巨匠柴可夫斯基的高度概括。

1893年，11月6日（俄历10月25日）清晨，柴可夫斯基，这位伟大的音乐界巨人与世长辞。从才华显露，到名震寰宇，他尽其一生的力量进行音乐创作，而自己，饱经沧桑，孤苦飘零。噩耗传来，举国上下一片震惊和悲痛，一些人泣不成声，俄罗斯音乐界一颗闪亮的明星陨落了，圣彼得堡成千上万的人自发的为他送葬，他和格林卡、穆索尔斯基、鲍罗丁等鼎鼎大名的音乐家们一起被安葬在亚历山大·涅夫斯基公墓。一代文豪托尔斯泰称柴可夫斯基为“俄罗斯音乐之魂”。

柴可夫斯基自我描述说：“我的交响曲中的每个音符，都来自我的心灵深处，我是用心来创作的。”他的创作之中洋溢着民族气息感染着每一个听者，打动着每一个喜爱他音乐的人，那强烈的民族意识和民主精神令人震撼，使人激昂。

艺术强调的是个性，这也是柴可夫斯基作品最大的特点之一，他的每一首作品都宛如一个娓娓动听的故事，里面有多愁善感的基调、有欢快明朗的情绪，感情深度与不同，揭示人物的内心体验入木三分，表现自然景象如描如画：熔金的落日，消融的冰雪，流动的小河，幽暗的早春，夏日的旖旎，苍凉的深秋，民族的淳朴，勇士的呐喊，诗人的低吟，少女的歌唱，生命的勃发，岁月流逝，时空的神秘，灵魂的激荡，思维的萌芽，爱情的表白，友谊的歌颂，幸福的曼妙，痛苦的承受，天地的辽阔，怨的幽咽，情的柔媚，得的兴奋，失的怅惘，风的哨响，雨的润泽，花的艳丽，叶的飘零，生活的多姿多彩，这一切都在柴可夫斯基的音乐作品中得到完美的表现，得到了诗意的诉说，柴可夫斯基作品的博大，艺术的精深，令人击节。

正像梅克夫人说的那样：“在柴可夫斯基的音乐里，人们能够受到至善至美，并感受到自己最深切的愿望，还能获得现实生活不能提供的幸福……”

柴可夫斯基的作品体裁广泛、涉及各个领域，由于柴可夫斯基的勤奋和他超人的才华，他的音乐作品的数量颇为可观。柴可夫斯基一共写出六部交响曲、十部歌剧、四套交响组曲、三部舞剧、一系列标题性幻想曲、交响序曲和器乐协奏曲，还有上百首浪漫曲和大量钢琴作品。他是一位天才的音乐大师，也可以说是一位抒情诗人和心理戏剧家。因为他创造的旋律形象鲜明有特色、深刻而有力，其艺术感染力令人心驰神往，使人赞叹，叫听众难以忘怀。

音乐没有国界，柴可夫斯基有一个心愿，那就是“我为音乐付出了我的全部，我竭尽对我音乐的热诚，我希望我的音乐广为人知，喜爱它的并从中获得安慰和支持的人越来越多。”他早已经实现了这个心愿，他是俄罗斯最伟大的音乐家，他拥有的听众是一代一代的世人，做为一个音乐家，“夫复何求？”

音乐史上，继莫扎特，贝多芬之后，柴可夫斯基成为第三个里程碑，可以说，柴可夫斯基的大量作品那么脍炙人口，那么熠熠闪光，其价值无量，魅力永在，与日月同辉。

参考文献

1.夏野	《中国音乐简史》	高等教育出版社
2.王次炤	《音乐美学》	高等教育出版社
3.赵屏国	《柴可夫斯基钢琴套曲“四季”的演奏与教学》	人民音乐出版社
4.李姝娜 修海林 尹爱青	《奥尔夫音乐教育思想与实践》	上海教育出版社
5.【美】弗里特·赫尔姆	《柴可夫斯基》	人民音乐出版社
6.【德】汉斯·克里斯托夫·沃布斯	《门德尔松》	人民音乐出版社
7.【苏】库宁著 李明泽	《柴可夫斯基传》	人民音乐出版社
8.【波】约·霍夫曼	《论钢琴演奏》	人民音乐出版社
9.潘一飞 张式谷	《西方钢琴音乐概论》	人民音乐出版社
10.逸文译	《柴可夫斯基论音乐创作》	人民音乐出版社
11.毛宇宽	《俄罗斯音乐之魂—柴可夫斯基》	人民音乐出版社
12.李嘉禄	《钢琴表演艺术》	人民音乐出版社
13.赵晓生	《钢琴演奏之道》	世界图书出版社

致 谢

学校的转瞬即逝，在我今后的人生旅途中，校园的美好时光将令我终生铭记。在这里，我学会了读书，学会了思索，也许这种思索是幼稚的，浅薄的，但毕竟迈出了第一步，从单纯的接受观点到初步的理性思索。就如同选择柴可夫斯基钢琴套曲《四季》这个论题，起初只因为对他的钢琴作品的喜爱，对他的优美旋律的崇拜，只因他为钢琴曲库留下了宝贵的财富。然而在大量地收集材料后，对他的感性认识有了一个质的飞跃，发现了他的种种可贵之处，于是才有了今天的研究成果。

但在具体的写作过程中，我遇到了许多困难，这给了我在写作论文上提出了挑战。我查阅了大量的资料，在论文中借鉴了前人的论点，开阔了自己的视野，同时总结了一些自己的观点，如有不妥之处，还请各位专家、老师批评指正！

这篇论文从开题、初稿、定稿都倾注了我的导师谢红教授大量的心血。她在选题，构思等各方面，都给予我最深切地关怀！谢红教授浓厚的文化积淀，严谨的学风，诚恳的态度，将成为我今后学习和工作的榜样。在此，我向谢红教授致以最深切、最诚挚的谢意。

同时，我还要谢郝爽老师，感谢她在论文撰写过程中提出的宝贵建议。感谢郝爽老师对我无私耐心的帮助，使我深为感动，在此谨表深深的感谢。

在论文完成的过程中，还得到了我单位领导、同事及家人的默默支持和帮助，在此也向他们表示感谢。

在今后的学习和工作中，我将以自己的不懈努力去回报社会，回报所有帮助和关心我的人。

