

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。

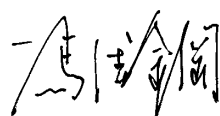
学位论文作者签名： 顾璇 日 期： 2013.5.20

学位论文使用授权声明

研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范大学。学校有权保留本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以采用影印、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可以向国家有关机关或机构送交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅。（保密论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密论文，密级：_____ 保密期限为_____年。

学位论文作者签名： 顾璇
日 期： 2013.5.20

指导教师签名：
日 期： 2013.5.20

摘要

柴可夫斯基作为 19 世纪俄罗斯著名的浪漫乐派作曲家，成功地将俄罗斯民族音乐和当时西欧古典音乐相结合，创作出许多经典的音乐作品，这首钢琴作品《杜姆卡》将他情绪化的个性挥洒得淋漓尽致。本篇论文以《杜姆卡》作为研究对象，通过对柴可夫斯基的个性特征和《杜姆卡》的体裁特征以及《杜姆卡》的音乐语言、演奏手法的分析和探讨，使演奏者在深入地理解柴可夫斯基的创作风格和作曲技法之后，并在掌握音乐语言和演奏方法的同时，能够更好的演奏《杜姆卡》这首钢琴作品，也为弹奏柴可夫斯基的其它作品提供一些借鉴和帮助。

关键词：柴可夫斯基 杜姆卡 情感特征 音乐特色 演奏处理

Abstract

As an extraordinary Romantic composer in 19th century of Russia, Pyotr Ilyich Tchaikovsky created plenty of works by integrating traditional Russian music and classical music of Western Europe. The piano solo “Dumka” Op.59 is among the most representative works demonstrating his success and his extreme creative personality of neuroticism and emotion. This thesis, as a study of Tchaikovsky’s “Dumka” Op.59, helps piano performers understand the composition style and technique of the composer and his works in depth through a discussion on the personality of Tchaikovsky and the generic features of “Dumka” Op.59 as well as an analysis of the work’s musical language and performance technique. Piano performers, by acquainting with the above, are then able to improve their skills in presenting not only this work but also other great works from Tchaikovsky.

Key words: Tchaikovsky, Dumka, Emotional Features, Musical Characteristics, Performance Technique

目 录

摘 要..... I

Abstract..... II

绪 论..... 1

第一章 《杜姆卡》的情感特征..... 3

 1.1 作曲家的个性特征 3

 1.2 作品的体裁特征 3

 1.3 作曲家的个性特征与作品体裁特征的共鸣 4

第二章 关于《杜姆卡》的音乐分析..... 5

 2.1 曲式结构特征与对应的情绪发展脉络 5

 2.2 作品中的和声及织体布局 6

 2.3 作品中速度、力度的布局 6

第三章 关于《杜姆卡》的演奏处理..... 8

 3.1 整体速度、力度及音色的演奏处理 8

 3.2 和声语言及织体的演奏处理 13

结 语..... 17

参考文献..... 18

致 谢..... 19

绪论

彼得·伊里奇·柴可夫斯基是俄罗斯最伟大的作曲家之一，体裁涉猎非常广泛，在各个领域均获得了成功，其中钢琴作品亦是如此，《杜姆卡》和他的《第一钢琴协奏曲》以及《四季》一样为人所熟知，以典型的民族曲风和浓郁的浪漫色彩所著称。

《杜姆卡》，也可以译成“悲歌”，是根据叙事诗写成的民谣形式乐曲。柴可夫斯基为这首c小调《杜姆卡》加上了副标题——俄罗斯乡村景色，生动的描绘了一首充满生机的悲歌^①，这首作品在音乐上是由悠长沉痛的部分与激情快速的部分结合而成。这首曲子典型地体现了柴可夫斯基的神经质、极端情绪化的作曲方式，乐曲情感表达有时含蓄、细腻，有时激烈、夸张，这种两极的表现让人惊讶，所以《杜姆卡》是一首非常出色的钢琴作品。因此我认为有必要对这部作品进行进一步的分析与研究。

笔者对浪漫主义风格作品的喜爱以及对柴可夫斯基个人艺术风格的向往是选择《杜姆卡》作为研究对象原因，通过对作品的分析、通过泛读相关文章、书籍，搜集并欣赏不同演奏版本的音像资料等方式，获得对作品更加深入的认识和体会，以获得对作品演奏的最大理解，因为优秀的作品只有通过精准、到位的演绎与诠释，才能更好地展现给听众。因此，这次的论文写作的过程也必然对我更准确的演奏《杜姆卡》有一个极大的促进作用，同时也给准备弹奏此曲的音乐爱好者带来一定的参考价值。

笔者通过查阅相关期刊、文献等资料，搜集到部分与本课题相关的材料，发现国内针对《杜姆卡》一曲的研究文章较少，关于柴可夫斯基的期刊较多，如徐婷婷的《柴可夫斯基的性格与其音乐》，雪东写的《柴可夫斯基的人生之路》，孙祖洪的《解读柴可夫斯基》等等，这些都是从他的性格和人生道路上来研究的，还有一些文章，如贾伊娜的《柴可夫斯基钢琴套曲〈十二首中等难度的钢琴曲的分析和教学应用〉》，该论文通过对作曲家创作手法、创作风格等一系列研究，使我能更透彻了解柴可夫斯基钢琴作品的特点，找到其钢琴作品的更好方法，也仅有部分文章对《杜姆卡》的演奏进行分析，并未触及到作曲家的情感性格层面。这些涉及柴可夫斯基音乐创作特征和他的钢琴作品的音乐风格的文章对笔者的写作还是有一定的启发性和借鉴意义的。

关于国外研究柴可夫斯基这首《杜姆卡》的论文研究成果，笔者搜集到一些国内学者翻译过来的文献资料，包括柴可夫斯基的钢琴作品、个人传记等文章，

^① (英)斯坦利·萨迪.新格罗夫音乐与音乐家辞典，湖南文艺出版社

如《柴可夫斯基音乐创作》、《柴可夫斯基传》，虽然比起国内相关文献而言数量甚微，但是也颇有参考价值。

第一章 《杜姆卡》的情感特征

1.1 作曲家的个性特征

柴可夫斯基的钢琴作品中多数包含了悲剧性的色彩,这与他一生中的精神问题是有关联的。在他的一生中,几次精神崩溃时他都想到了自杀。虽然我们都已熟知柴可夫斯基性格中有消沉、忧郁的特点,但其实他并不是一个性格单一的人。

1881年,亚历山大二世被民意党人残忍的刺杀,新上台的亚历山大三世统治的手段很黑暗,柴可夫斯基身处于社会变革之中,他对沙皇专制不满,反对暴力革命幻想通过沙皇政府实行自下而上的改良,他同情苦难深重的劳动人民,反对民意党人对统治阶级的反抗行为,认为这将阻碍社会的进步。然而现实是残酷的,他深深地感受到社会生活的悲剧性,最终也只能无奈的屈从。随着社会矛盾的激化和人生体验的日趋成熟,柴可夫斯基钢琴音乐中的悲剧性色彩也越来越重,当时,在结束了那一段不理智的痛苦婚姻后,心理的创伤已经深深地刻在他的心灵上了。这也是造成柴可夫斯基后期创作的作品风格带有一些情绪化的原因之一,柴可夫斯基的音乐风格有时含蓄、细腻,有时浓烈的夸张,有人认为这是俄罗斯人特有的性格体现,来源于柴可夫斯基对俄罗斯民间音乐毕生的热爱与追求,也有人认为柴可夫斯基的作品充满了内心情感和戏剧性力量,这种音乐风格的形成与他自幼忧郁的性格分不开,是生活的不幸、当时社会悲剧的环境以及思想矛盾状况下的产物。

1.2 作品的体裁特征

《杜姆卡》也可以译成“悲歌”,Dumka 俄文的原意是指“沉思”或者为“想”,在19世纪流行于乌克兰、波兰,遍及斯拉夫人种分布的地区,这个体裁起源于乌克兰的叙事体民歌。

《牛津简明音乐辞典》中写道:“《杜姆卡》,一种斯拉夫的民间叙事歌,其中悲哀的和快速的节奏相交替^②。在器乐曲中常以哀伤忧郁和朝气蓬勃的性格交替出现。”^③这种音乐格调哀婉而忧伤,一般在乌克兰、波兰,遍及斯拉夫人种分布的地区,音乐特征都包含了沉思和忧郁,往往以悠长沉痛的部分和激情快速的部分相结合,慢的部分常常在情绪上让人感觉颇为伤感,当进入到快速的部分时,又让人感觉到激情洋溢,这两种风格迥异的情绪的交替出现,体现了独特的俄罗

^② 《牛津简明音乐辞典》,人民音乐出版社,第286页

^③ 《外国音乐辞典》,上海音乐出版社,第227页

斯风格，也形成了《杜姆卡》别具一格的音乐特征。

柴可夫斯基的《杜姆卡》充分体现了强烈的戏剧性。他将自己的那种对时代、社会和个人内心的种种矛盾冲突的深刻体验，通过艺术化的提炼和加工分别概括为生与死、善与恶、爱与恨、理想与现实、光明与黑暗、幸福与厄运、欢乐与痛苦等对应形象的冲突，并寻找民间传说中的人物及事物、戏剧、文学作品的矛盾冲突，以及自然风光和乡土人情以音乐的方式融入到钢琴音乐作品中，并用俄罗斯式的音乐语言深情的表达出来，

1.3 作曲家的个性特征与作品体裁特征的共鸣

柴可夫基本身是一位旋律大师，同时也是一位抒情诗人。他非常注重音乐中的旋律线条，总是有取之不尽的优美旋律出现于他的音乐作品之中，但他并不欣赏那种刻意追求表面华丽的音乐，他的旋律总是带有深刻和质朴的情感，用反映现实的方法创造出鲜明深刻而有力的旋律，把俄罗斯人民的生活融入到他的音乐作品中。

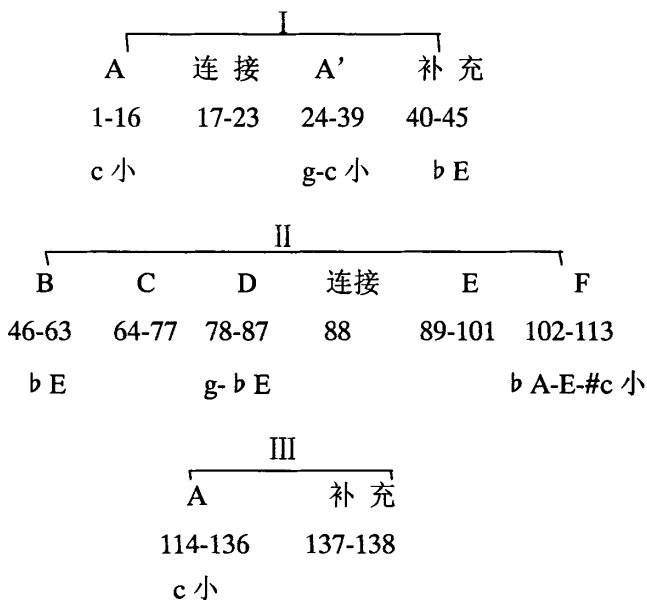
在他的这首作品《杜姆卡》中，淋漓精致的展现了他的民族情怀，首先，柴可夫斯基采用了典型的俄罗斯古典曲式结构（A-B-A'），整首作品表达了俄罗斯人乐观、质朴、坚忍不拔的精神。其次，第一部分和第三部分缓慢而悲哀的情绪伴随着深邃的沉思化解了两段落的伤感，第二部分则是一段狂热的舞蹈，这其中包含着俄罗斯人民坚毅、诙谐、稳重的个性，那种欢快热闹的舞蹈场面，充分说明舞蹈是俄罗斯人民生活中不可缺少的一部分，这首作品是俄罗斯人真实生活的写照，柴可夫斯基用音乐活灵活现的将这种带有丰富画面感的音乐展示在人们面前。最后，第一部分和第三部分的沉思与第二部分的舞蹈场面形成强烈对比，整首《杜姆卡》也充分表达了柴可夫斯基矛盾的心理特征。

柴可夫斯基忧郁和略带神经质的性格，使得他作品的音乐线条悠长、热情而忧郁，他认为音乐只有通过旋律的表达才能够满足欣赏者的听觉，所以首先要在听觉中产生音乐的美，其次再看音乐内在的美。这和他对人生深刻的理解和崇高的精神境界是密切相关的，正是这种与众不同的旋律线条，使得柴可夫斯基的音乐风靡俄罗斯，享誉全世界。因此，在演奏《杜姆卡》时一定要理解透彻这首乐曲背后的深刻含义，才能体会音乐所表达的含义。

第二章 关于《杜姆卡》的音乐分析

2.1 曲式结构特征与对应的情绪发展脉络

这首作品结构上由三个部分组成，是俄罗斯古典曲式的基本结构。

第一部分（1-45 小节）如歌的行板 *Andantino cantabile*。其中 1-16 小节是整首“悲歌”的主题旋律，前 16 小节用 c 小调奏出悲伤忧郁的旋律，仿佛是一位老者在诉说着一个源远流长的故事，17-23 小节中右手规整紧凑的音型由 c 小调走向 g 小调，从 24-39 小节开始又回到 c 小调，右手依然是规整紧凑的旋律，左手加入主题旋律，织体由之前的沉重、哀伤发展为更加动力化、情绪化。40-45 小节为整个第一部分的补充，由 c 小调回到 b E 大调，左手三度单音进行，右手三度、四度与左手的单音交替进行，节奏急促而紧密，最后停留在延长的休止中，让人意犹未尽。在整个呈示部里，左右手的主题旋律分别呈现，使音乐内涵更加深刻。

第二部分(46-113 小节)活泼地、有生机地 *Con anima*。46-63 小节的旋律一开始便由明朗的 bE 大调主和弦引出，让人联想到热烈欢快的舞蹈场面，与之前的呈示部深沉、哀伤的旋律形成鲜明的对比，64-77 小节转变为 *giocoso* 欢快嬉戏的情绪，右手的跳音、连续音型的跑动表现出更加喜悦欢快的心情，直到 72 小节，双手连续的跳音、及左右手八度的保持音，由弱到最强，将整个段落引向另一种情绪，78-87 小节 *poco meno mosso* 稍放慢，g 小调走向 b E 大调的旋律，

一下子由之前欢腾热闹的舞蹈场面变成女子轻盈独舞的场面，又似乎是在回忆一段往事，88 小节的华彩之后，左右手的八度同音走向，由慢渐快，*fff* 的力度一直保持到 101 小节，充分表达的作者内心的波动，102-104 小节转入 *bA* 大调，持续的 *fff* 和紧凑的节奏将全曲推向高潮，105-113 小节仿佛大汗淋漓之后畅快的喘息，速度越来越慢，似乎欢快的舞蹈场面恢复了平静，又陷入沉思中。

第三部分(114-138 小节)如歌的 *Cantabile*。114-136 小节回到 *c* 小调，又再现了呈示部哀伤的主题旋律，内声部音符的减少及低八度的左手和弦，使整个再现部比呈示部更加悲凉和痛苦，像是回忆完过去的欢快，又回到现实中的落寞的心情，最后两小节强有力的 *c* 小调主和弦，打破了沉重的失落和孤独，完美的结束了全曲，给人一种积极向上的动力。

2.2 作品中的和声及织体布局

在这首作品中，柴可夫斯基运用了俄罗斯民间音乐曲调，将西欧的传统和声写作手法与俄罗斯民间音乐艺术融合在一起，柴可夫斯基本人说过：“至于我的音乐中的一般的俄罗斯因素，即旋律与和声方面与民歌有血缘关系的一些手法，它们产生的原因在于我热爱俄罗斯因素的一切表现^①”，他在乐曲中大量的运用和弦、和弦外音、持续音、二三度和弦交替等来表现紧张、激动的情绪变化。这种写作风格使俄罗斯民歌有了新的突破，形成柴可夫斯基独有的风格。

《杜姆卡》中第一部分的织体形态呈递增趋势，1-23 小节（谱例 3-2-1）主题旋律在高声部的右手，24-34（谱例 3-2-2）小节的主题旋律由左手奏出，右手始终保持固定音型，之后的 35-45（谱例 3-2-3）小节主题旋律由左右手交替进行，这种由简单到复杂的织体延伸出第二部分主题。

第二部分的织体布局有着极大的变化。由大量的舞蹈型的节奏织体构成，比第一部分更加丰富，欢快的情绪与之前悲伤的情绪形成巨大的反差，这部分的 48—78 小节中，旋律多以八分音符、十六分音符以及三十二分音符为主，构成切分附点等节奏奏出，弹性的小跳音更增添了快乐的心情。78 小节（谱例 3-2-8）开始这种跳跃性的织体得到缓和，主旋律回到右手的高声部，内部织体为和弦伴奏的方式。

第三部分再现了呈示部，左手低八度的进行，依然是右手奏出主题旋律，织体没有呈示部那么丰满，也使整个乐曲的情绪再次陷入沉思。

2.3 作品中速度、力度的布局

《杜姆卡》整首作品的速度变化很多，第一部分和第三部分的总体速度是偏

^① 《柴可夫斯基论音乐创作》.人民音乐出版社.第 140 页

慢的，沉重的，更突出歌唱性，而第二部分是描写热闹的舞蹈场面，情绪是激动的，手指跑动的地方很多，所以速度要相应的加快，演奏者演奏时可参考下图（根据本人演奏速度测定）速度变化：

	小节数	速度变化
第一部分	1-16 小节	$J = 68-70$ 稍慢，深沉的
	17-23 小节	$J = 70$ 结尾处渐快
	24-39 小节	$J = 76-85$ 越来越激动的
	40-45 小节	$J = 90$
第二部分	46-63 小节	$J = 92$ 较快的 欢快的舞曲
	64-77 小节	$J = 94$
	78-87 小节	$J = 84$ 速度比之前略放慢
	88 小节	$J = 100$ 自由的
	89-101 小节	$J = 75-102$ 渐快
	102-113 小节	$J = 72$ 稍慢 情绪激昂
第三部分	114-136 小节	$J = 68-70$ 行板
	137-138 小节	$J = 80$

速度在音乐演奏中是一个重要的因素，它与作品的情绪变化是紧紧相连的，合理的安排演奏速度才能够很好的体现乐曲段落之间的对比，从而更加完整的展现音乐结构。

《杜姆卡》这首乐曲第一、三部分与第二部分的力度对比是很强烈的，深刻的抒情性和强烈的戏剧性形成鲜明对比，第一部分由 p 开始，引出平静、沉思的、带有叙事性的旋律，逐渐发展到 pp 再增强到 mf ，随后在 mp 的力度中结束，而第三部分的演奏力度应当比第一部分更弱，带着更加忧伤的情感，从 pp 开始，直到奏出最后三个饱含愤怒的和弦。前后的对比应当是非常强烈的。第二部分从一开始的力度就是 mf ，仿佛是富有朝气的人们舞蹈的场面，这其中的力度变化很微妙，由 $mf-f-mp-ff-p-f-mp-mf$ ，几乎是一强一弱的对比，在 78 小节之后，情绪变化更为丰富。直到 104 小节，力度基本持续在 $mf-ff-fff$ 上，将全曲推向高潮。

第三章 关于《杜姆卡》的演奏处理

在弹奏这首乐曲时,演奏者首先要了解作曲家与作品的情感呼应,并且掌握整首作品的情感脉络和音乐特性,其次,演奏者需要根据对乐谱的研究,加上自己对乐谱的理解,将其转化成生动的音乐,在了解了《杜姆卡》的音乐特点之后,重点是运用合理的演奏方式来诠释音乐作品。

3.1 整体速度、力度及音色的演奏处理

《杜姆卡》整首乐曲带有阴郁沉思的意味,由沉痛的慢板和神采飞扬的快板部分构成,所以整首曲子的速度变化对比很强烈。

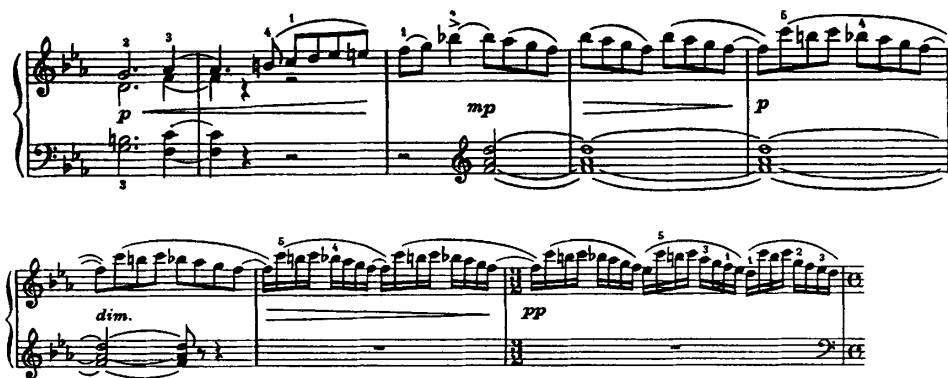
一开始的主题部分(谱例 3-1-1)带有叙事性色彩,要弹的稍慢,力度上由 *p* 到 *mp* 又逐渐加强到 *f*,最后到 *dim*,弹奏这一部分时手指尽量贴键,着重强调上方声部的旋律线条,所以右手小拇指的力度要稍比其他手指要突出一些。

谱例 3-1-1

18 小节开始(谱例 3-1-2)短短 6 小节中,力度由 *mp-pp*,左手和弦保持,右手的八分音符逐渐变成紧锣密鼓的十六分音符,看起来很好弹,但是很难控制,弹奏时尽量贴键,控制好手腕力度,十六分音符要弹奏的均匀清晰,很弱但声音不能虚,匀速进行到下一主题。

谱例 3-1-2

24 小节开始（谱例 3-1-3）主题旋律回到了左手，音量一直保持在 pp，情绪依然是低沉的，左手大拇指的音为旋律音，弹的时候注意突出就可以，右手持续的十六分音符要弹的很空灵，做渐强处理，但要弹奏的均匀。

谱例 3-1-3

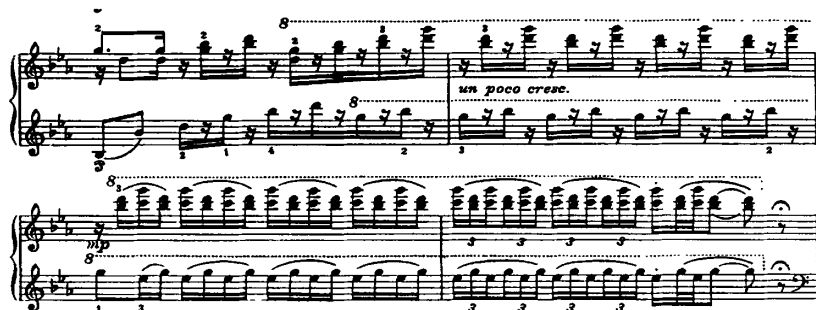
31 小节开始作渐强处理，情绪逐渐高昂，力度由 pp 渐强至 mf，这里的速度比之前可以稍快稍激动一些，33 小节和 35 小节中，左右手的 G 音要弹的尤为突出。（谱例 3-1-4）

谱例 3-1-4

42 小节开始，左右手交替的部分由高八度再到高八度，力度越来越弱，节奏是先紧后松的，右手的双音要弹奏的轻巧，适当的踩点踏板，44 小节最后 4 组音可以做放慢处理。（谱例 3-1-5）

谱例 3-1-5

第二部分一开始（谱例 3-1-6）便转入了欢快的舞蹈场景，*mf-f* 的力度打破了之前的沉闷，第一个琶音的落点是 G 音，弹奏的时候小拇指要格外的突出，跳音的地方要弹奏的轻快，48-49 小节八度的上方音要弹的连成一条线，不能断，50 小节开始的旋律虽然与第二部分开头的部分差不多，但是情绪稍微缓和，只有 *mp* 的力度。

谱例 3-1-6

60 小节开始的 4 小节，速度和力度完全相同，由 *p-f* 的力度，弹奏时要注意 61 小节和 63 小节中的内声部旋律，G-F-E-D-C-B 几个音要弹的格外突出，并作渐强，这一句可以弹的夸张些，带些神经质，61 小节最后的 G 音为 *f* 的力度一下子过渡到 62 小节的 *p*，这种力度的反差需要手指很好的控制，要反复练习。（谱例 3-1-7）

谱例 3-1-7

68-70 小节（谱例 3-1-8）是全曲的技术难点，力度为 *f*，左手八度跳进要弹得非常准确，大拇指的 *c* 音为旋律音，要弹的突出，70 小节中右手的高八度到低八度的快速衔接是比较难的，尽量贴键弹，并突出右手小拇指的音。

谱例 3-1-8

78 小节开始（谱例 3-1-9）比之前欢快的部分速度要慢一些，*mp* 的力度保持，右手的高音声部是旋律，内声部和弦和左手都是伴奏，要弹的格外轻，适当踩踏板，内声部的强弱要弹的均匀，外声部旋律要作强弱起伏。

谱例 3-1-9

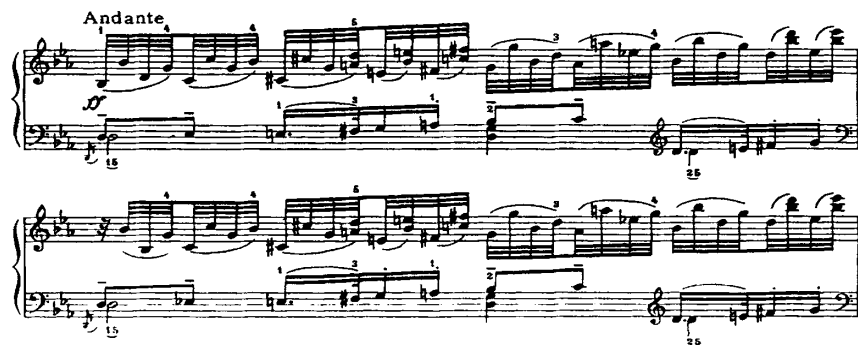
89 小节开始（谱例 3-1-10）持续三个小节左右手八度同向进行，力度由 *f-fff*，速度上越来越快，需要将大臂的力量传达到手指，右手手型要保持但不能僵，91 小节将手臂手指的力量整个迸发出去达到 *fff*。

谱例 3-1-10

98 小节开始速度适当的加快，但是不能弹得着急，要表现出宽广的意境，右手大拇指的音是旋律，注意弹奏时突出这些旋律音，踏板一拍一换才不会使整个音响效果变得浑浊。（谱例 3-1-11）

谱例 3-1-11

102 小节开始速度比之前稍慢，力度由 *p-fff-mf-f-dim*。左手伴奏不要弹的很强，右手和弦突出小拇指的音。（谱例 3-1-12）

谱例 3-1-12

第三部分（谱例 3-1-13）又回到了一开始沉闷的气氛中，在 *pp* 的力度中稍作强弱变化，与谱面标注的一致即可，速度的控制和第一部分相同，左手低八度的弱奏处理将全曲带入更加痛苦悲凉的失落感中。

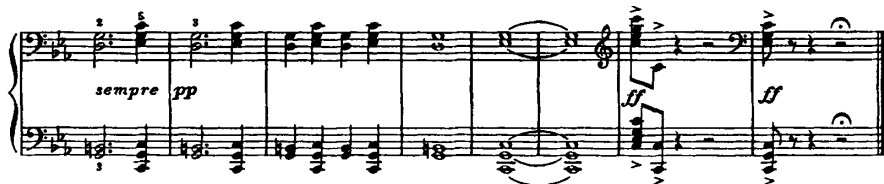
谱例 3-1-13

最后两小节的三个音要弹的有爆发力，是全曲的释放，将力量集中到指尖迅

速敏捷的弹奏。(谱例 3-1-14)

谱例 3-1-14

3.2 和声语言及织体的演奏处理

柴可夫斯基的这首《杜姆卡》体现了他独特的写作风格，其中运用了变化音、不协和和弦等写作手法，来表现紧张、激动的情绪变化。

一开始(谱例 3-2-1)由 c 小调进入，和弦进行为 I - IV6/4 - I - I - V，用这组传统的和声走向来表现低沉暗淡的情绪。左手波音要注意弹得快而连。

谱例 3-2-1

24 小节开始(谱例 3-2-2)右手音阶式的级进写作手法，使旋律不间断的、有序的发展，给人安逸的情绪，演奏时右手应弹奏的均匀，手指力度分布平均，主旋律在左手上，弹奏时要突出左手大拇指的音，尽量弹得连贯

谱例 3-2-2

(谱例 3-2-3) 33-36 小节的旋律音隐藏在一系列复杂的多声部织体中，左右手交替弹奏八度的主题旋律，音域拉宽但不要弹的急促，其中八度的音要弹的突出但是不能破快整个乐句的效果，内声部的分解和弦更加增添了作者内心起伏不安的情绪。37-39 小节的右手运用三度、四度模进式的和声进行，弹奏时要突出

这些和弦，左手八度的主旋律同样要弹得清晰。

谱例 3-2-3

由主到属的和声进行（谱例 3-2-4）加剧了乐句的紧张感，弹奏时应尽量弹的饱满，每个和弦都要突出，并且要听见右手小拇指外声部的音。

谱例 3-2-4

61 小节（谱例 3-2-5）的和声进行很独特，连续的切分节奏更富有舞蹈性，弹奏的时候右手的 g 音保持一样的力度，而内声部的音逐渐渐强。

谱例 3-2-5

（谱例 3-2-6）这两句的音几乎相同，右手的旋律为下行模进，左手上行跳音进行，左手跳音要弹得饱满有力，右手旋律有重音记号的地方要突出，整体旋律线要连贯。

谱例 3-2-6

(谱例 3-2-7) 这两小节运用了级进的旋律写作手法, 给人以平稳的情绪, 右手的旋律弹得不仅要快而且要清晰, 小拇指停留在最后一个音时稍微强调一下。

谱例 3-2-7

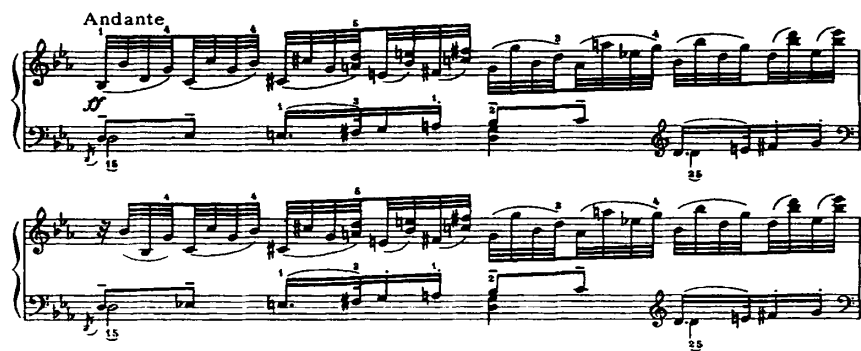
这部分(谱例 3-2-8)和声织体变化不大, 内声部平稳的进行, 突出和弦外音, 弹奏时平稳的进行, 内声部和弦需要手指控制好力度。

谱例 3-2-8

这句中主调和复调的音乐相结合, 右手大拇指的音为主调旋律, 整句结构整齐均匀, 句读分明, 其他声部作为陪衬主调的织体, 弹奏时不仅要突出主旋律的音, 还要做出旋律线的起伏变化。这其中的复调音乐丰富了音乐形象, 加强了音乐发展的气势和声部的独立性, 造成前呼后应、此起彼伏的效果。(谱例 3-2-9)

谱例 3-2-9

最后一句中，（谱例 3-2-10）持续的属主和弦之间交替进行，加强了乐曲的不稳定性，但情绪最终倾向至主和弦的解决。

谱例 3-2-10

结 语

柴可夫斯基作为 19 世纪伟大的作曲家之一，他的作品对浪漫乐派产生了深远影响。这首《杜姆卡》以俄罗斯当时的黑暗统治为创作背景，表达了作者内心复杂的情感和对理想世界的追求，乐曲以悲哀和朝气蓬勃的性格相互交替，并融入了民族元素，具有浓郁的民族性和悲剧性的特点。

这是一首充满西方美学特色的钢琴作品，正如它的副标题“俄罗斯乡村景色”一样，作品中描绘出一幅幅的俄罗斯人生活、娱乐的场面，生动的展现了俄罗斯的民俗风情，所以该作品也具有相当高的美学价值，

《杜姆卡》作为展现柴可夫斯基超凡天赋和极端创作个性的作品之一，音乐情感丰富、节奏灵动而多变，拥有极高的研究价值。本文通过对柴可夫斯基的个性特征和《杜姆卡》的体裁特征，及两者间产生的独特共鸣为切入点，通过曲式结构特征与对应的情绪发展脉络、作品中特色和声及织体布局以及速度、力度的布局这三个层次，着重分析了这部作品的音乐语言和特征，并在此基础上探讨了不同角度和内容的演奏处理。谨以本文来为钢琴演奏者更好的把握对《杜姆卡》及柴可夫斯基其它作品的理解提供一定的帮助和借鉴，从而为听众呈现更好的演奏。

参考文献

- [1] 霍夫曼. 论钢琴演奏[M]. 上海音乐出版社. 2001.
- [2] 周铭孙. 怎样提高钢琴演奏水平[M]. 华乐出版社. 2003.
- [3] 钱亦平. 音乐作品分析简明教程[M]. 上海音乐出版社. 2006.
- [4] 周薇. 西方钢琴艺术史[M]. 上海音乐出版社. 2003.
- [5] 约瑟夫·迦特. 钢琴演奏技巧[M]. 上海音乐出版社. 2001.
- [6] 齐平. 演奏者与技巧[M]. 人民音乐出版社. 2005.
- [7] 考切维斯基. 钢琴演奏的艺术[M]. 人民音乐出版社. 2010.
- [8] 吴祖强. 曲式与作品分析[M]. 人民音乐出版社. 2008.
- [9] 毛宇宽. 俄罗斯音乐之魂—柴可夫斯基[M]. 人民音乐出版社. 2003.
- [10] 伊·斯波所斌. 和声学教程[M]. 人民音乐出版社. 1991.
- [11] (英)斯坦利·萨迪. 新格罗夫音乐与音乐家辞典[M]. 湖南文艺出版社. 2012.
- [12] 简明牛津音乐辞典[M]. 人民音乐出版社. 1991
- [13] 外国音乐辞典[M]. 上海音乐出版社. 1998
- [14] 钱仁康. 柴可夫斯基主要作品选释[M]. 人民音乐出版社. 1986.
- [15] 张前. 音乐美学教程[M]. 上海音乐出版社. 2005.
- [16] 逸文. 柴可夫斯基论音乐创作[M]. 人民音乐出版社. 1984.
- [17] 赵晓生. 钢琴演奏之道[M]. 上海音乐出版社. 2007.
- [18] 王楠. 《钢琴八度技术研究》[J]. 吉林大学. 2009. 6.
- [19] 王巍. 《柴可夫斯基杜姆卡艺术特色与演奏研究》[J]. 江西师范大学. 2011. 6.
- [20] 刘瑞. 《论柴可夫斯基音乐中的民族情怀与悲剧性》. [J] 华中师范大学. 20091
- [21] 孙兰娟. 《论柴可夫斯基音乐创作的表现特征》[J]. 昆明学院. 2010. 5.
- [22] 孙祖洪. 《解读柴可夫斯基》[J]. 民族音乐. 2006.
- [23] 蒋振瑞. 《论柴可夫斯基钢琴作品杜姆卡的演奏》[J]. 武汉音乐学院 1998. 4.
- [24] 元亚因. 《钢琴演奏中触键与音色的关系》[J]. 山东师范大学. 2007. 4.

致 谢

光阴似箭，岁月如歌，三年的读研时光转瞬即逝，回顾这段美好的日子，我的心情感慨万千，这必将成为我人生中最重要，也最值得回味的经历。

读研的过程中，我最为感谢的就是我的导师冯德钢副教授，通过三年的学习，我无论是钢琴演奏技能、舞台表演还是学术研究方面的能力，都在他的悉心指导下取得了长足的进步，特别是这篇论文的顺利完成，与他的指导和帮助是分不开的，这篇论文从题目拟定、资料搜集、初稿的编审到最后定稿，倾注了冯老师的心血，在他的悉心指导下，我找到研究的突破点，并不断调整思路，使得论文写作的进展十分顺利，在此过程中冯老师敏锐的思维和严密的逻辑让我受益很多，但是由于自己的学习研究的程度不够深入，有些观点看法缺乏深度或不够成熟，希望大家能予以批评指正。

最后，真诚感谢南京师范大学音乐学院，让我在此度过 7 年最美好的时光，也感谢翟茜副教授和付镜伊老师一直以来对我的精心教导，因为有你们，才使我各方面得到提高，为以后踏上社会，面临竞争树立了充分的信心！所有这些，我将会铭记在心，激励我不断前进，取得更好的成绩！