

单 位 代 码	10445
学 号	2011020630
分 类 号	J624.1
研究生类别	全日制

山东师范大学

硕 士 学 位 论 文

论文题目 拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》研究

学科专业名称

音乐学

申请人姓名

王 晶

指 导 教 师

葛晓明 副教授

论文提交时间

2014 年 4 月 18 日

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其
他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得_____（注：如
没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材
料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明
并表示谢意。

学位论文作者签名：

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保
留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。
本人授权学校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、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在
解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签字：

签字日期：20 年 月 日

签字日期：20 年 月 日

目录

中文摘要	I
Abstract	III
引言	1
一、论文选题的理由或意义	1
1.论文选题的理由	1
2.论文选题的意义	2
二、国内外关于该课题的研究现状及趋势	2
三、论文研究计划，包括研究目标、内容、拟突破的难题及攻关的难关、自己的创新或特色、实验方案或写作计划	2
第一章 拉赫玛尼诺夫生平及主要钢琴作品	4
第一节 拉赫玛尼诺夫的生平简介	4
1、出身	4
2、求学	4
3、黑暗的经历	5
4、辉煌岁月	6
5、人在异乡	6
第二节 拉赫玛尼诺夫钢琴作品分类	8
第二章 拉赫玛尼诺夫音乐语言特点	10
第一节 音乐的民族性	10
第二节 音乐的歌唱性	11
第三节 音乐的悲剧性	12
第三章 拉赫玛尼诺夫六首《音乐瞬间》的音乐分析	13
第一节 创作背景	13
第二节 拉赫玛尼诺夫六首《音乐瞬间》的旋律与伴奏	14
1、第一首:小行板	14
2、第二首：小快板	16
3、第三首：如歌的行板	17
4、第四首：急板	18

6、第六首：庄严的	21
第三节 拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》的创作特征	22
1、旋律	23
2、和声	24
3、织体	25
第四章 拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》的演奏分析	26
第一节 演奏技巧分析	26
1、连奏	26
2、和弦	27
3、踏板	27
第二节 音乐形象与情感	28
1、四季	29
2、诉说	29
3、思恋	30
4、英勇的士兵	30
5、重逢的甜蜜	30
6、作者谢幕	31
第三节 练习中的重难点分析	31
1、大跨度的和弦和保持音	31
2、响亮的音色	32
3、指法	33
4、节奏与速度	34
结 语	36
主要参考文献目录	37
致谢	39

中文摘要

拉赫玛尼诺夫是十九世纪末、二十世纪初俄罗斯浪漫乐派最具代表的人物，是世界著名的钢琴演奏家、作曲家及指挥家。他的音乐具有浓郁的俄罗斯特质，音乐作品多以强烈的个人情感和气魄宏大的超技演奏为主，具有时代感和鲜明的俄罗斯特质。

同柴可夫斯基一脉相承的拉赫玛尼诺夫深深地扎根于俄罗斯的音乐传统之中。他的音乐创作倾向于小调性的主题以及悲歌性或悲剧性的形象领域，他的作品把严肃性、复杂性、音乐性和高难度融为一体，要求演奏者具有全面的演奏技巧及丰富的情感。

拉赫玛尼诺夫创作的钢琴音乐风格承袭了李斯特与肖邦的创作特点，同时也受舒曼与勃拉姆斯的影响，音乐富有歌唱性的旋律、丰富多彩的和声音响，以及各种演奏技巧的应用，但从整体上来看，他的钢琴音乐还是富有独创性的。拉赫玛尼诺夫的音乐作品对于整个音乐界都有很大的影响。

拉赫玛尼诺夫的钢琴音乐创作是其全部创作领域中的最为重要的组成部分，其体裁之广，数量之巨，水准之高，是其许多同时代的作曲家所不能企及的。本文所要研究的六首钢琴《音乐瞬间》是拉赫玛尼诺夫早期钢琴作品中最成功、成熟的创作之一。《音乐瞬间》的成功，是他的创作迈向成熟的一个标志，也是他整个音乐创作的转折点，直至今日他的六首《音乐瞬间》仍是很多钢琴家们音乐会的必选曲目。本文分四大部分对他的六首钢琴《音乐瞬间》进行系统的介绍说明与研究分析，第一部分先对拉赫玛尼诺夫本人进行生平介绍，包括背景，人生经历。其次是对他的钢琴音乐作品做出一份总结似的归纳，并简单阐述他的音乐情感特点。第二部分是从三个方面，民族性、歌唱性、悲剧性对拉赫玛尼诺夫的音乐语言特点进行分析，第三部分首先介绍拉赫玛尼诺夫六首音乐《音乐瞬间》的写作背景，在不同时期可以反应出在创作时作曲家不一样的心态与情感状态。其次是对六首钢琴《音乐瞬间》分别进行旋律与伴奏的分析研究，第三节是六首《音乐瞬间》旋律，和声，织体共同点分析。第四部分是对拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》演奏分析，第一节演奏技巧分析，从连奏，和弦，踏板三个方面进行分析研究，第二节音乐形象与情感，笔者对六首乐曲分别设计了音乐形象用来更好的把握音乐的情感，第三节是对练习中的重难点解答。使演奏者在练习

这首作品时对该作品有更加准确的把握。

关键词：拉赫玛尼诺夫 音乐瞬间 情感因素 演奏技法

分类号：J624.1

Abstract

Rachmaninoff is the most representative person of Russian romantic music at the end of nineteenth century and early twentieth Century, and he is also the world famous pianist, composer and conductor. His music has a strong Russia trait, and his works are represented by strong personal feelings and super vigor and performance, which has modernity and distinctive characteristics of Russia.

Same with Tchaikovsky, Rachmaninoff is deeply rooted in Russian tradition of music. His music works tend to madrigal theme and threnody or tragic image field, and merge seriousness, complexity, musicality and high difficulty into one organic, which require executants have comprehensive performance skills and rich emotion.

The piano music style created by Rachmaninoff inherits Lester and Chopin's creative features, and it is also influenced by Schumann and Brahms, thus the music is full of singing melody, colorful harmony sound, as well as the application of a variety of skills, but on the whole, his piano music is creative. Rachmaninoff's musical works has a great influence on the whole world of music.

Rachmaninoff's piano musical creation is the most important part in his all fields of creation, the types of literature are widely, quantity is huge, standard is high, and the level can't reach by many contemporary musician. Six piano songs of "Moments Musicaux" studied in this paper is one of Rachmaninoff's most successful, mature piano works in his early creation life. The success of "Moments Musicaux" is not only the sign that his creation comes to maturity, but also the turning point in his musical life, his six songs of "Moments Musicaux" are the required songs many pianists would choose. This paper makes systemic introduction and analysis of his six piano songs of "Moments Musicaux" in four parts, the first part introduces Rachmaninoff's life story, including the background and life experience, and then makes a summary of his piano music, and explains the characteristics of his music emotion. The second part carries out an analysis of Rachmaninoff's music language characteristics from three aspects: nationality, singing, and tragic, the third part introduces the background of Rachmaninoff's six songs of "Moments Musicaux",

which reflects Rachmaninoff's different mentality and emotion in different periods, and then this paper also makes an analysis of the melody and accompaniment of six piano songs of "Moments Musicaux", in summary the third part gives an analysis of the common points of melody, harmony, and texture for six piano songs of "Moments Musicaux". The fourth part makes an analysis of the musical performance for Rachmaninoff's six piano songs of "Moments Musicaux", the first section carries out an analysis of playing skills from legato, chord, and treadle, the second section is about music image and emotion, the author designs images for six piano songs of "Moments Musicaux" respectively to better grasp the emotion of music, the third section explains the difficult points in practice. Based on the above viewpoints, players would have a more accurate grasp of the works in practice.

Keywords: Rachmaninoff Instant music affective factors playing techniques

Classification number: J624.1

引言

一、论文选题的理由或意义

1. 论文选题的理由

谢尔盖·瓦西利耶维奇·拉赫玛尼诺夫是十九世纪末、二十世纪初俄罗斯浪漫乐派最具代表性的人物之一,是举世闻名的钢琴演奏家、作曲家及指挥家。他的音乐作品题材繁多,涉猎广泛,大都以表现强烈的个人情感和气魄宏大的超技演奏为主,拉赫玛尼诺夫的作品具有鲜明时代感和俄罗斯特质。他的音乐节奏欢快活泼、放荡不羁,善于低音的写作,运用宗教色彩浓郁的大小调,来凸显出强烈的俄罗斯的音乐风格。作为柴可夫斯基斯基崇拜者,拉赫玛尼诺夫一直朝着这个方向去努力,所以他的作曲风格也受到了柴可夫斯基斯基的影响。拉赫玛尼诺夫一生创作了许多题材的音乐作品,涉及钢琴、管弦乐队、钢琴和乐队、歌剧、合唱音乐、室内音乐、声乐曲、改编曲,大多数作品为音乐爱好者所熟知,而他本身就是一位富有争议性的音乐家,在当时的德国,他并没有赢来多少知音,而音乐评论家又对他的创作和演奏嗤之以鼻,但我确认为他是一位非常有性格的音乐家,不随波逐流,追随自己的理想信念,这是令我非常敬佩的。

笔者把他的六首《音乐瞬间》作为自己的毕业音乐会曲目,所以写作起来更有体会,这六首《音乐瞬间》把严肃性、复杂性、音乐性和高难度的技术性融为一体,要求演奏者必须具备扎实的基本功、全面的演奏技巧及丰富的情感。想要更加完美的演奏这六首作品,必须先要对六首作品有一个系统的研究包括作品的时代背景,调式调性,曲式和声,情感分析,以及技巧难点分析。只有对整部作品有了系统的了解和认识才可能更好的演绎这部作品。而关于整套音乐瞬间的理论研究几乎没有,只有对个别曲目的介绍与分析。笔者认为,这六首钢琴《音乐瞬间》作为拉赫玛尼诺夫早期的钢琴作品,体现了他高超的作曲技巧,丰富的情感,是早期作品中最成功、成熟的创作之一,这部音乐作品作为他音乐创作的转折点,本身的情感变化是非常丰富的,也是非常值得研究和推敲的。它是拉赫玛尼诺夫创作迈向成熟的标志。有如此重要意义的一部作品怎会没有研究的价值。

本文意通过对拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》的研究,使更多的音乐爱好者了解拉赫玛尼诺夫,欣赏他,更想通过对六首《音乐瞬间》系统而全面的剖析,为演奏者在今后的研究与演奏中提供理论基础和实践帮助。

2. 论文选题的意义

通过对拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》的系统研究整理，使演奏者能够更加准确把握整部作品的情感，速度，技巧及演奏特点，提供借鉴之处，填补这部作品在研究上的空白，也是对笔者在专业学习，研究方面的鞭策。

二、国内外关于该课题的研究现状及趋势

笔者通过对已有资料成果予以整理研究后，发现目前学术界对于拉赫玛尼诺夫音乐作品的研究多针对于他的艺术歌曲，前奏曲，浪漫曲，练习曲，协奏曲。而对六首音乐瞬间的研究则多是针对第三首第四首和第六首。并没有完整的对六首音乐瞬间进行全面分析的理论研究成果，因此有必要对该作品进行更全面深入的研究。

目前国内查阅到的涉及到拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》的论文有以下几篇，分别是：西安音乐学院陶远的《拉赫玛尼诺夫《音乐瞬间》OP16 的分析与个案研究》，云南艺术学院张文的《拉赫玛尼诺夫《音乐瞬间》第四首的演奏技法与音乐形象研究》。

期刊类的关于拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》的研究分别是：白雪 张瑞蓉的《浅析拉赫玛尼诺夫六首《音乐瞬间》的情感因素》发表于陕西师大学报 2011 年 S4 刊社会科学版，霍雨蕾《拉赫玛尼诺夫“音乐瞬间”的分析研究》发表于时代文学 2010 年 1 月下半月刊，以及陶远的《拉赫玛尼诺夫《音乐瞬间》第三首音乐分析》发表于《歌海》2009 年 4 月刊。

书籍类，只有拉赫玛尼诺夫传记并没有研究这部作品的书籍。

笔者并未查到关于六首音乐瞬间研究的外文文献。

三、论文研究计划，包括研究目标、内容、拟突破的难题及攻关的难关、自己的创新或特色、实验方案或写作计划

论文研究计划：第一部分先对拉赫玛尼诺夫本人进行生平介绍，包括背景，人生经历。其次是对他的钢琴音乐作品做出一份总结似的归纳，并简单阐述他的音乐情感特点。第二部分是从三个方面，民族性、歌唱性、悲剧性对拉赫玛尼诺夫的音乐语言特点进行分析，第三部分首先介绍拉赫玛尼诺夫六首音乐《音乐瞬间》的写作背景，在不同时期可以反应出在创作时作曲家不一样的心态与情感状

态。其次是对六首钢琴《音乐瞬间》分别进行旋律与伴奏的分析研究，第三节是六首《音乐瞬间》旋律，和声，织体共同点分析。第四部分是对拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》演奏分析，第一节演奏技巧分析，从连奏，和弦，踏板三个方面进行分析研究，第二节音乐形象与情感，笔者对六首乐曲分别设计了音乐形象用来更好的把握音乐的情感，第三节笔者设计为练习中的重难点解答。

要攻克的难关是：笔者首先要把六首《音乐瞬间》弹奏下来，这样才能提出自己的见解，其次是对六首作品情感的介绍，既要有自己独特的见解，又不能偏离作曲家本来的意愿。

本文的独特创新点：对六首《音乐瞬间》的情感做了类似故事性的叙述，以及在演奏上的重难点说明，这些是以往的研究中所没有的。

写作计划：第一阶段:准备阶段(2012 年 3 月----2012 年 12 月)

- 1、收集课题相关资料,确定研究对象。
- 2、收集国内关于拉赫玛尼诺夫的生平著述以及研究作品的相关资料。

3、2012 年 12 月 20 号论文开题答辩

第二阶段:研究阶段(2012 年 12 月----2013 年 12 月)

- 1、继续收集和整理有关资料,撰写论文初稿。
- 2、调查了解拉赫玛尼诺夫的作品以及他创作的风格特点，补充有关六首《音乐瞬间》的资料,了解作者创作背景;探索作者的心理情感变化。
- 3、通过阅读查阅搜集资料和向专家请教的方式完善论文。
- 4、论文中期检查

第三阶段:总结阶段(2013 年 12 月----2014 年 4 月)

- 1、在导师指导下完成拉赫玛尼诺夫六首《音乐瞬间》的研究。
- 2、完成阶段性研究论文。
- 3、整理打印好,准备答辩。

第一章 拉赫玛尼诺夫生平及主要钢琴作品

第一节 拉赫玛尼诺夫的生平简介

1、出身

谢尔盖·瓦西利耶维奇·拉赫玛尼诺夫（1873 -1943）1873 年 4 月出生于俄国诺夫哥罗德附近的奥乃基，因为他的出生登记地是离家数英里的塞梅奥诺夫村的教堂，所以也有资料把塞梅奥诺夫（Semyonovo）写为拉赫玛尼诺夫的出生地。拉赫玛尼诺夫出身于贵族家庭，从小家庭十分富裕，他的祖父的祖父曾参加俄国宫廷政变，更因此得到了坦波夫地区很大的一块封地，并被授予了拉赫玛尼诺夫家族徽章。由此可见拉赫玛尼诺夫家族在当时是非常有地位的。由于他的贵族出生，使拉赫玛尼诺夫从小接受了良好的教育，他的母亲因弹得一手好琴，所以给了幼年时的拉赫玛尼诺夫一些钢琴上的指导，充当了他的第一位钢琴老师。在赫曼尼诺夫四岁时，父母又为他找了一位专业的钢琴教师——安娜·奥纳兹卡娅来教授他钢琴。

然而，由于拉赫玛尼诺夫父亲的出走使得幼年的他家道中落，从奥乃基气派的庄园迁往圣彼得堡破旧的公寓。这种生活环境上的巨大反差，使得拉赫玛尼诺夫的性格内向而孤僻。唯一让他能够兴奋的就是在外祖母的庄园生活的日子，祖母经常带他去教堂和修道院做祈祷，夏天的时候带他去奥乃基附近的博里索夫游玩，在那里他可以无忧无虑的尽情玩耍。

2、求学

1882 年，拉赫曼尼诺夫被送到莫斯科当地的音乐学院进修，刚去的那几年，是他最放纵的时候，逃课，成绩不及格。自己修改成绩单，他甚至没有通过 1885 年春天的那场考试，使得他将不再享受奖学金待遇，更有可能被开除学籍，他的母亲非常的着急，所以拉赫玛尼诺夫经堂兄介绍前往莫斯科拜师，这位老师就是在莫斯科音乐学院任教的尼古拉·兹维列夫，他在拉赫玛尼诺夫钢琴演奏的道路上起到了非常重要的作用。

对待学生非常严苛的尼古拉·兹维列夫，有时甚至有些专横，拉赫玛尼诺夫作为他的学生，当时住在兹维列夫的家中，在那他几乎接受的是军事化的管理，

同他一起的还有另外两个学生马克西莫夫和普列斯曼。维兹列夫从不要学生任何报酬，他最为看重的是教育理念，他不惜成本的培养自己的学生，普列斯曼回忆道：“我们住在兹维列夫家里的时候，没有交过任何学费，甚至连吃饭都没有掏过一分钱。更没想到的是，他连衣服都替我们准备全了，他自己掏腰包为我们付文修课的学费，还为我们聘请了法语和德语教师。”^①拉赫玛尼诺夫在他的指导下不论是性格还是学业都取得了很大的进步，1887 年，拉赫玛尼诺夫首次尝试作曲，并学习了亚历山大·济洛季的钢琴课程及安东·阿连斯基与谢尔盖·塔涅耶夫的音乐理论与作曲课程，拉赫玛尼诺夫深深的喜爱上了作曲。1889 年初，拉赫玛尼诺夫和兹维列夫爆发了不可收拾的冲突，原因是拉赫玛尼诺夫想要搬出老师的公寓，而这对兹维列夫是很大的打击，而拉赫玛尼诺夫要搬出老师家的原因是他无法安静创作，音乐每天家里都充斥的学生练琴的声音，而老师则无法理解他这样的作法，令他非常伤心，可能是兹维列夫对他这个学生太过喜爱的原因吧。眼看要毕业了，而考题是编写一部独幕歌剧，《阿列科》，这个题材一下就把拉赫玛尼诺夫吸引了，在考试那天，他演奏了这部作品立马收到考官们的赞赏，并向他颁发了大金质奖章；这是这次获奖使得破裂的师生关系重归于好。这部作品是拉赫玛尼诺夫首部获得成功的作品；1892 年，拉赫曼尼诺夫于莫斯科音乐学院毕业。

3、黑暗的经历

在拉赫玛尼诺夫获得莫斯科音乐学院双学科毕业文凭之后，面临着从业方向的选择，作曲，演奏，教师。对于那些兴趣在创作和演奏的人来说，教师这个职业并不理想，但是却有一份宽裕稳定的收入，生活会相对舒适，而拉赫玛尼诺夫选择当教师的重要原因就是他自己在外租住公寓，需独立承担租金。而他并不喜欢教师的工作，因为他更喜欢音乐创作。所以没有多久他便辞去教师的工作，于 1897 年，接受了一家剧院第二指挥的工作，但是同年 12 月份他又离开了这家剧院。

1897 年，拉赫曼尼诺夫得《第一交响乐》迎来了首演，他对这次演出抱着很大的信心，因为他为这部作品付出了太多的心血，他一直期待着这部作品的公开演出。但是由于当天的指挥醉酒上台，以致整个首演表现得一塌糊涂，招来劣评如潮，令他受到很大打击，使他无法集中精神作曲，为此拉赫曼尼诺夫一蹶不

^① 《追忆》第一卷，普列斯曼，第 157 页

振，患上抑郁症，并从此在一段时期内大约一年的时间都没能创作出新的作品，朋友和家人的安慰，都不足以令他重拾信心，这痛苦的经历似乎变成了拉赫玛尼诺夫心上的一道不愿意提起的伤疤。家人意识到他必须要接受专业的心理医生治疗，所以，他的哥哥为他推荐了达尔文医生，在医生的治疗下，他才重拾自信，从这沉重的打击中恢复正常。但他把手稿锁在了抽屉再也没有拿出来过，似乎是要忘掉这段糟糕的经历为了表达对他的心理治疗师的感谢，1900 年，拉赫曼尼诺夫将他的新作《第二钢琴协奏曲》献给他的治疗师，以感谢对他的帮助。在首演中拉赫玛尼诺夫更亲自担任钢琴独奏。这次的次演出取得了巨大成功，被大众所喜爱与接受。

4、辉煌岁月

1904 年拉赫玛尼诺夫受邀担任波修瓦剧院的指挥。首次登台指挥的《水仙女》大获成功，当时最富有影响力的莫斯科乐评家尼古拉·卡什金写到：“可以说，波修瓦歌剧院的交响乐团在拉赫玛尼诺夫的指挥下，给人焕然一新的感觉。以前我们只能在睡梦中想象的东西，现在活生生地出现在眼前了。乐队以卓越的技巧衬托着歌手的演唱，使整个演出显得具有无限的美感。另外，乐队的演奏也起到了很好的烘托作用。当然，我们会以极大的兴趣继续追踪报道拉赫玛尼诺夫在音乐方面的新成就，和新步伐。我们相信，他会给我们的舞台带来更为精彩的作品。”^②1905 年，俄罗斯革命爆发，社会局势一片混乱，拉赫玛尼诺夫渴望离开这混乱的地方，去寻找另一片宁静，德国德累斯顿似乎是一个不错的选择，于是拉赫玛尼诺夫举家迁往了德累斯顿，在那里他创作了著名的《第二交响乐》，并在欧洲多国巡回指挥。在这个时期，拉赫玛尼诺夫以一个指挥家的身份书写着自己在音乐舞台上的光辉形象。

1909 年，拉赫玛尼诺夫回到了他心爱的伊万诺夫卡庄园，得以从繁忙的事务中解脱，在这期间，他与大自然为伴，在精心打理庄园的同时，专心为即将在美国举行的秋季演唱会做准备。拉赫玛尼诺夫在这里仅用了几个月的时间就创作出了《第三钢琴协奏曲》。

5、人在异乡

1914 年，“一战”爆发，拉赫玛尼诺夫不得不取消所有在国外的音乐会，在这个兵荒马乱的年月，他的收入也日益减少，只能在本土举行一些音乐会。一直

^② 《莫斯科消息》1904 年 9 月 5 日，凯尔迪史，第 211 页

到 1917 年，社会仍然动荡不安，正当拉赫玛尼诺夫为生计和俗事发愁时，他幸运的接到了斯德哥尔摩十场音乐会的邀请，他借此举家离开俄国，1918 年夏，他接到美国巡回演出的邀请，于是移居美国并开始了他的钢琴演奏生涯，并从此离开了自己的祖国，再没有回去过。他曾到美国及欧洲各地演奏过上百场的音乐会，很快，拉赫玛尼诺夫就占据了钢琴演奏界的统治地位，虽然评论界并不怎么恭维他，但是公众却给予他很高的评价。然而评论界对拉赫玛尼诺夫尖酸刻薄的评价使得本来生性悲观的他绝望，他在写给朋友的信中说道：“我弹的很好，我对自己感到满意，在音乐会结束后，我也看到观众脸上的赞许之词。可是我看了报纸上的那些评论，本以为会事褒扬，却没想到充满了质疑。在我的演奏方式中，肯定会有一部分让人无法理解的，更糟糕的是，其中的某些东西连我自己都还弄不清楚。但我还是认为自己是成功的，然而没有一位音乐家前来向我祝贺。”^③可见，拉赫玛尼诺夫的内心是非常敏感的，他极其渴望他的音乐才能在音乐创作中得到认可。

1931 年，拉赫玛尼诺夫在瑞士卢梭湖边买了一栋度假别墅，别墅的装饰按照他在伊万诺夫卡的住宅装修。他和家人也过上了相当宽裕的生活。也是在这一年，拉赫玛尼诺夫创作出了非常著名的《帕格尼尼主题狂想曲》，并完成了大量的改编曲，却没能创作出其他新的作品。

拉赫曼尼诺夫曾经说过：“我感到我工作时比闲散时更强，所以我祈求上帝让我工作到生命的最后一天。”^④拉赫玛尼诺夫对待艺术的热忱，令人敬佩。即使在他身体不适时仍坚持不停的四处演出，就是为了不失约他的听众，他享受在舞台为观众演奏的过程，喜欢他们为他精彩的演奏而爆发出的阵阵掌声，然而拉赫玛尼诺夫的身体状态越来越差，以至于不能负担演出任务，于 1943 年 2 月被逼停止下来，然而不久却诊断出患了癌症。他在写给朋友拉谢夫斯基的心中说道：“我昨天取消了一场音乐会，这星期接下来的三场音乐会我也打算取消，因为明天我就要出发前往加利福尼亚的疗养院了。我已经没有什么可以引以为豪的了，因为健康已经离我而去：腰部的疼痛最为剧烈，而且我感到了一种可怕的虚弱。对我来说，弹奏已经是一件非常吃力的事了。”^⑤同年 3 月，拉赫玛尼诺夫的病情恶化，不要说演奏，连正常的进食都无法完成，到了 3 月 26 日更陷入昏迷状态，

^③ 《拉赫玛尼诺夫》皮耶罗·拉塔利诺 著 陆辛耘译 上海音乐出版社 第 53 页

^④ 《追忆》第二卷 娜塔妮娅·拉赫玛尼诺夫，第 316 页

^⑤ 《拉赫玛尼诺夫》皮耶罗·拉塔利诺 著 陆辛耘译 上海音乐出版社 第 94 页

3月28日，拉赫玛尼诺夫与世长辞。

在皮耶罗·拉塔利诺撰写的《拉赫玛尼诺夫》一书中有记录：在拉赫玛尼诺夫去世后，许多音乐家发表了悼词，其中有两份特别值得回忆。那是两位的思想观念上和拉赫玛尼诺夫有着巨大分歧的钢琴家写的。阿图尔·施纳贝尔这样说道：“我永远不会忘记当我第一次听到拉赫玛尼诺夫弹奏时所产生的那种钦佩之感。他大气而又独特的风格，他的自然，他的全身投入，所有他的一切都是无可取代、无与伦比的。”^⑥而克劳迪奥·阿劳则这样感叹道：“他是自古至今最为优秀的钢琴家之一，并且是少数几个能够获得不朽声望的艺术家之一。”^⑦

第二节 拉赫玛尼诺夫钢琴作品分类

拉赫玛尼诺夫是一位跨越19—20两个世纪的最伟大的俄罗斯作曲家、钢琴家及指挥家，他的音乐作品种类繁多，涉及钢琴、管弦乐队、钢琴和乐队、歌剧、合唱音乐、室内音乐、声乐曲、改编曲，属于浪漫主义音乐风格，他早期音乐作品创作深受柴可夫斯基的影响，拉赫玛尼诺夫的音乐具有强烈、浓郁的情感色彩及悲剧性。他承袭了李斯特与肖邦的创作特点，同时也受舒曼与勃拉姆斯的影响，但是在传统的基础上又创作的属于自己的钢琴音乐风格，他对音乐有着自己的理解与创新，富有歌唱性的旋律、丰富多彩的和声音响，构成了拉赫玛尼诺夫的音乐特点，由于拉赫玛尼诺夫手掌的结构特殊，所以他创作的钢琴作品和弦跨度较大，有时甚至令演奏者无法弹奏，从整体上来看，他的钢琴音乐还是富有独创性的。拉赫玛尼诺夫的音乐作品对于整个音乐界都有很大的影响。

拉赫玛尼诺夫的钢琴作品可分为三类，按演奏的方式可分为三类：独奏作品，重奏作品，和协奏作品。其中，独奏作品包括中小型作品，大型作品，和改编曲；重奏作品包括四手、六手联弹，声乐作品钢琴伴奏，小提琴或大提琴与钢琴的重奏曲；协奏作品包括四首钢琴协奏曲和一首帕格尼尼主题狂想曲。

笔者把拉赫玛尼诺夫的钢琴作品按时间先后顺序分为六个时期进行整理：

学生时期 1886-1892 《四部钢琴曲》（《浪漫曲》、《前奏曲》、《声乐曲》、《加沃特舞曲》）1887
《三部夜曲》（n° 1, 1887、n° 2, 1887、n° 3,

^⑥ 《拉赫玛尼诺夫》皮耶罗·拉塔利诺 著 陆辛耘译 上海音乐出版社，第95页

^⑦ 《拉赫玛尼诺夫》皮耶罗·拉塔利诺 著 陆辛耘译 上海音乐出版社，第95页

- 1888)
- 《c 小调钢琴协奏曲》1889
- 《d 小调钢琴曲》（卡农）1890
- 《升 f 小调第一钢琴协奏曲》（作品 1）1890-1891
- 《F 大调前奏曲》1891
- 《六首联弹》（《圆舞曲》、《浪漫曲》）1890-1891
- 《为两架钢琴而作的俄罗斯狂想曲》1891
- 自由时期 1892-1897 《五首幻想曲》（作品 3）1892：《哀歌》
- 《前奏曲》《声乐曲》《驼背丑角》《小夜曲》
- 《四手联弹钢琴浪漫曲》1893
- 《为两架钢琴而作的幻想曲-音画》（作品 5）1893
- 《七首沙龙钢琴曲》（作品 10）：《夜曲》《圆舞曲》
- 《船歌》《声乐曲》《幽默曲》
- 《浪漫曲》《玛祖卡舞曲》1893-1894
- 《六部四首联弹钢琴小品》（作品 11）：《船歌》《谐谑曲》
- 《俄罗斯主旋律》《圆舞曲》
- 《浪漫曲》《Slava》1894
- 《六首音乐瞬间》（作品 16）：小行板、小快板、如歌的行板、急板、绵延的柔板、慢于行板. 1896
- 莫斯科时期 1897-1906 《两部作品》（《幻想曲》《小赋格》）1899
- 《为两架钢琴而作的第二组曲》（作品 17）1900-1901
- 《第二钢琴协奏曲》（作品 18）1900
- 《肖邦主题变奏曲》（作品 22）1902-1903
- 《十首前奏曲》（作品 23）1903（其中第五首。1905）
- 德累斯顿时期 1906-1909 《d 小调第一奏鸣曲》（作品 28）1907
- 伊万诺夫卡时期 1909-1917 《第三钢琴协奏曲》1909
- 《十三首前奏曲》（作品 32）1910
- 《九首练习曲-音画》（作品 33）1911

		《降 B 大调第二奏鸣曲》（作品 36）1913
		《九首练习曲-音画》（作品 39）1916-1917
美国时期	1918-1943	《李斯特的匈牙利第二狂想曲》1919
		《g 小调第四钢琴协奏曲》（作品 40）1926
		《科雷利主题变奏曲》（作品 42）1931
		《帕格尼尼主题狂想曲》（作品 43）1934
		以及大量改编曲

第二章 拉赫玛尼诺夫音乐语言特点

第一节 音乐的民族性

拉赫玛尼诺夫曾经说过：“音乐应该是表现自己的祖国，表达他的爱、他的信仰、对他产生影响的书、他喜爱的画。音乐应是作曲家所有经历的结果。学习每一位人作曲家的杰作，你会从中发现他的个性与背景的每一方面。”^⑧

拉赫玛尼诺夫在晚年接受记者的采访时曾说过：“我是俄罗斯作曲家，我的祖国无论是在我的精神气质上，还是在我看问题的观点上都留下了深刻的烙印……我的音乐产生于我的气质。”^⑨，他的任何一部音乐作品都渗透着民族特性，并为他的音乐创作提供素材，是他音乐创作的源泉，这是这种俄罗斯特性形成拉赫玛尼诺夫独特的音乐语言。当我们更深入地其了解俄罗斯思想精髓，研究俄罗斯的历史命运、历史地位以及俄罗斯民族的性格特点时，就会理解为何拉赫玛尼诺夫的音乐语言中充满浓郁的俄罗斯色彩。

所谓民族性就是作曲家对自己国家的人、自然和土地的特殊感情，这是人类的归属感的，是天性，对于绝大多数属于农民阶层的俄罗斯人来说，土地往往代表着母亲的庇护，是生命之源的象征，想要了解拉赫玛尼诺夫音乐中体现的民族性，也许最好的开端进入就是离莫斯科约 600 公里的伊万诺夫卡庄园，在那里他度过了人生中最重要时光。从德累斯顿回到俄罗斯居住，在伊万诺夫卡他从没有像现在这样有回家的感觉，在过去的四年，拉赫玛尼诺夫远离了自己的根，而

^⑧ 毕丽君 《关于拉赫玛尼诺夫音乐中民族性与悲剧性的研究》 《艺术探索》2007 年第 05 期

^⑨ 关常新 《试析拉赫玛尼诺夫 24 首前奏曲》 中央音乐学院特藏部馆藏.

此时他在此回来,深深的感觉到自己是这的主人,并在这里获得大量的灵感,创作出我们所熟知的大量作品,对拉赫玛尼诺夫来说伊万诺夫卡要比他的出生地更加重要,以至于他后来在瑞士期间的海边别墅也按照伊万诺夫卡庄园的样子来装修。用托尼·帕尔默(记录片《拉赫玛尼诺夫》的导演)的话说:“你只有到了那儿,才知道原因。那里可真是天堂。”^⑩正是在伊万诺夫卡庄园的乡村生活,加深了拉赫玛尼诺夫对于人、自然的深厚情感,使他的创作与如这片他热爱的土地密不可分,俄罗斯的人与自然在他的音乐作品中生动存在着,并不仅仅是静止的单纯的描写与赞美,而是这片他十分钟爱的土地的缩影,处处充满着生命的成长,寄托了对家乡的热爱,在这个缩影中使人仿佛身临其境地般的感受到了俄罗斯广阔无垠的土地,一阵风在一望无际的草原上呼啸而过,带起了起伏跌宕的波浪就像是一首抒情诗,充满了赞美与热爱。拉赫玛尼诺夫音乐中表现的俄罗斯朴素的美,曾招致了某些批评:认为其过于单调,然而科冈在《论拉赫玛尼诺夫》一文中发表过相当精辟的评论:“拉赫玛尼诺夫的音乐有时确实就像树叶的摇曳江河的流水、俄罗斯的草原那样,是‘单调的’。然而,恰如在现实中一样,这种人自然的‘单调的’语言多么流畅,其中包含着多么丰富的生活啊!只有对种语言及其千变万化的意味充耳不闻的人,才会对拉赫玛尼诺夫音乐中的奇妙花纹抱冷漠的态度。”^⑪

因此在拉赫玛尼诺夫音乐中,宽广悠长的气息,如歌般的旋律都是对俄罗斯最典型的自然风光的赞美,拉赫玛尼诺夫作为作曲家最擅长的就是用音乐表达内心的情感,表达的家乡的热爱,而他会毫无保留的把这种情感在音乐中抒发出来,可以这样理解,拉赫玛尼诺夫借音乐与故乡保持着亲密的联系。

第二节 音乐的歌唱性

拉赫玛尼诺夫的音乐创作中之所以具有歌唱性是因为他善于运用优美流畅的长旋律线条,这是构成拉赫玛尼诺夫风格的重要组成部分,他甚至被公认是继柴可夫斯基之后俄罗斯最伟大的旋律大师之一。他认为音乐和诗歌是分不开的,他们都是用来抒发情感的方式,他注重心与心的交流,他用音乐与人沟通,所以

^⑩ 托尼·帕尔默 《痛苦的收获》 赵静文 译.《爱乐》.2003(3)

^⑪ T·科冈著.《论拉赫玛尼诺夫》 李嘉,译.《外国名作曲家研究》(论文集).音乐出版社,1962.

他的作品充满着他对生活，对感情，对自然的感悟。还有一个社会原因是：在当时的俄罗斯，由于社会制度对器乐艺术的长限制，俄罗斯的艺术发展重点一直集中在艺术歌曲上，传统的俄罗斯艺术演唱形式被历代音乐家所传承，这种歌唱形式是一种无伴奏的演唱形式（民间合唱、教会圣咏），而作为俄罗斯音乐的代表人物，拉赫玛尼诺夫也创作特点也深深体现了俄罗斯音乐的核心特点，即富有歌唱性的旋律。鲍里斯·阿萨耶夫这样评价拉赫玛尼诺夫的音乐：“拉赫玛尼诺夫音乐中最精彩、最值得称道的，莫过于那如歌般悠扬婉转的旋律。这完全是一种独特的拉式风格，不拘泥于任何乐理，不受任何常规创作手法的限制，浑然天成，天衣无缝。他那毫不矫饰、甚为质朴的旋律在人们的心田里横冲直撞，就像小马驹在无垠的田野自由驰骋。无论是通过诗歌主题的启发，还是通过管弦乐思或者是优雅钢琴的倾诉，人们均能感受到那无处不在的动人旋律。它们是那么的深沉、有力，气息绵绵，吐之不尽。…”¹²在六首《音乐瞬间》中，最具代表性的就是第三首，“如歌的行板”，从表情术语上就说明了这首乐曲在演奏时要具有歌唱性，而凡是具有歌唱性特征的旋律，在创作时就要如同创作艺术歌曲一般，就情感而言拉赫玛尼诺夫在这段音乐中倾注了非常深切的情意，需要弹得犹如歌唱家在演唱时那样地动人心魄。要想在钢琴上演奏歌唱般优美旋律，就要把握住乐句的语气，演奏时，也要注意音乐的呼吸，如同唱歌一般，也要讲究呼吸的时间，所以音乐的起伏也很重要，演奏者要发挥艺术的想象力，理解音乐的情绪。

第三节 音乐的悲剧性

悲剧性是音乐发展史上的一种个性鲜明的作曲风格，而拉赫玛尼诺夫的音乐带有鲜明悲剧性色彩，他擅长用低音和弦持续来衬托渲染悲剧色彩，而对小调性的主题的偏爱也使他的音乐作品渲染了悲歌性或悲剧性的形象，某些评论将他视为“个人心情”的表达者。这种音乐特点的形成和他从小的个人经历及生存环境有很大的关系。

拉赫玛尼诺夫少年时期，父亲的离家出走，使得本来是贵族出身的他不得不从豪华的庄园搬入简陋的公寓，这种家庭变故使本来就不善言辞的他更加安静，青年时期又因《第一交响乐》初次公演失败导致他患上精神抑郁症，即使是托尔

¹² 《谢尔盖·拉赫玛尼诺夫回忆录》第二卷，S.阿佩田（S.Apetjan），莫斯科，1988年，第383页

斯泰的精神支持也没能重新燃起他创作的灵感和乐思,在这种情况下他接受了由他的亲戚萨丁家族推荐的达尔医生的催眠治疗,才得以康复。但这次打击肯定也对他的创作中体现出的宿命意识产生一定的影响。

从外界环境来说,“一战”爆发,以及十月革命,整个世界处于革命的浪潮之中,这使拉赫玛尼诺夫陷入了焦虑不安,苦闷的情绪之中,因为无法正常演出,他不得不为生计而发愁,最终拉赫玛尼诺夫离开了自己的国家辗转来到美国,而在他最为喜爱的钢琴演奏与作曲事业上,一些评论家对他的恶意中伤,使生性敏感拉赫玛尼诺夫十分难过。虽然身边的人知道他决不像某些评论家所形容的那样,单调乏味、墨守成规,相反在他的创作构思上体现着了独特、细腻的技巧。但是拉赫玛尼诺夫非常在意评论界的看法,因为他从来都是认真甚至严苛的对待自己的作品,所以这对他的打击非常大。1932年,沃尔特·昆斯曾邀请众多的音乐家分别给音乐下一个定义,拉赫玛尼诺夫以他一以贯之的风格,交上了一位言简意赅的答案:“什么是音乐?!哈,它就是一个静谧的月圆之夜;它就是风儿嬉戏树叶的沙沙声;它就是夜深人静之时远处传来的无名声响;它就是心与心交流时的唯一语言,两个敏感的灵魂通过它相识相知;它传递的是无尽的爱怜,述说的是人间的深情;它还有着的一个同胞姊妹,她的芳名叫做作诗歌——而她们的共同母亲哟,却是人生说不尽道不明的苦难!”¹³由此可见如此富有诗意,内心情感如此丰富的拉赫玛尼诺夫,内心却是苦闷的,在他再来音乐和诗歌都是抒发内心苦闷的表达方式。他一直跟随自己的节奏,又音乐来抒发自己内心的情感,所以他的音乐作品听起来总是令人回味无穷。而正是他的这份对待音乐创作执着,从能令他的音乐道路如此成功,他对音乐的恒久坚持,令他在众多音乐家中大放异彩,这也是他至今仍受到全世界人民的尊重与喜爱的原因之一。

第三章 拉赫玛尼诺夫六首《音乐瞬间》的音乐分析

第一节 创作背景

说起“音乐瞬间”不得不提到舒伯特,因为这是由奥地利作曲家舒伯特创立的一种钢琴音乐小品。这种体裁是十九世纪浪漫主义时期兴起的种类繁多的钢琴

¹³ 《音乐研究》第二期,索菲亚·萨亨娜:拉赫玛尼诺夫(原文为俄文),1993年,第208页

特性曲之一。

拉赫玛尼诺夫创作六首《音乐瞬间》是在 1896 年，那时的他才 23 岁，正值年轻活力的他对待他所喜欢的音乐创作充满的热情，原因是 1895 年 1 月拉赫玛尼诺夫开始着手写作的《第一交响曲》直至 9 月 12 日完成创作，拉赫玛尼诺夫对待这份作品可谓是全身心的投入，他的心思一直在等待他的第一部大作的首演，他准备把这部作品献给一名叫安娜的女子，正是在这一年里拉赫玛尼诺夫收获了是他的这一部六首《音乐瞬间》，所以笔者大胆地想象，作为一名 23 岁的小伙子，当时在写作这首《音乐瞬间》时，情感必然是非常丰富的。这是他自第一交响曲创作迈向成熟的一个标志，也是他早期钢琴作品中最成功的创作，是他整个音乐创作生涯的转折点，可算作拉赫玛尼诺夫钢琴创作的巅峰之作。“拉赫玛尼诺夫第一交响曲”与六首“音乐瞬间”均属于他的早期作品，“音乐瞬间”是在“拉赫玛尼诺夫第一交响曲”之后创作，属于同一创作时期，我把音乐瞬间归于拉赫玛尼诺夫自由时期的音乐作品，而这个时期正值青年的拉赫玛尼诺夫作品更加意气风发，充满热忱。可以这样认为拉赫玛尼诺夫把“第一交响曲”创作中的热情、敏捷的思路和灵感，延续在“音乐瞬间”的创作之中。所以这部作品包含着强烈浓郁的个性色彩和极其强劲的对比和表现力，整部作品的音乐风格非常多面化，然而又将所有音乐风格有机的融合在一起，对比强烈却又一气呵成，在这部作品中，拉赫玛尼诺夫的典型风格一览无余：优雅富有歌唱的旋律线条，生动的故事情节，形象鲜明的人物形象；复杂的指法技巧，以及低音和弦的频繁使用。

第二节 拉赫玛尼诺夫六首《音乐瞬间》的旋律与伴奏

1、第一首：小行板

降 b 小调 4 /4 拍。全曲可分为四个乐段，是单三部曲式。乐曲从左手八分音符三连音摇曳的伴奏音型展开，左手伴奏中低音的运用，也体现出了拉赫玛尼诺夫作曲风格。右手旋律在左手的伴奏衬托下，要演奏出清晰的旋律线条，乐曲“3 对 2”的织体设计，使音乐更加浪漫。谱例 A1

乐曲的B部，右手开始为三连音上行模进，情绪达到乐曲的高潮，在中间部分的旋律发展中完成由小调转为大调的调式的转换，谱例 B1

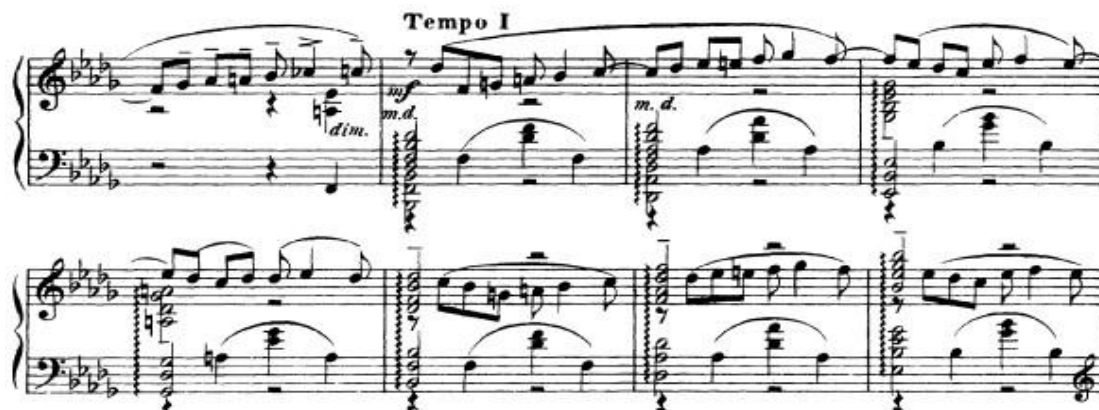

接下来右手旋律以十六分音符六连音的音阶跑动形式发展，并贯穿整个乐段，左手伴奏为简单的分解和弦，而左手伴奏低音的运用也体现了拉赫玛尼诺夫的音乐写作风格。整段音乐材料更加干净富有流动性。

谱例 D1

在音乐的最后出现了第一乐段主旋律，回到了乐曲的主题。但琶音和旋的运用，是音乐的层次更加饱满，旋律效果渲染的更加辉煌。谱例 E1

整首作品以情绪发展为重点，，三连音的运用是乐曲中最大的特色，后发展

到六连音的使用使乐曲旋律更加流畅平滑，给人一种平静的心境。

2、第二首：小快板

降 e 小调 2 / 4 拍。乐曲演奏速度较快。右手旋律可分为两个声部，上声部为双音的切分节奏，下声部是十六分音符的三连音结构。左手则是快速的六连音伴奏，使旋律更加富有流动和进行感。右手的双音演奏出了乐曲的主旋律，谱例 A2

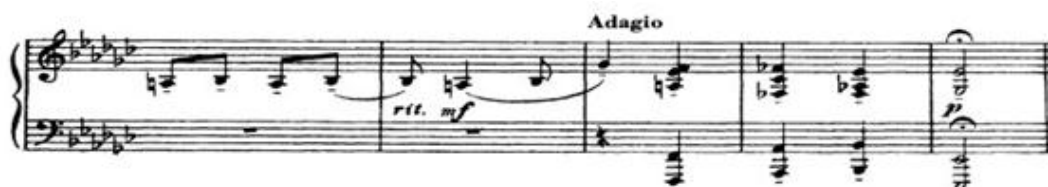
接下来呈现出新主体材料，力度变弱，右手为六连音音型，左手是三和弦，这种织体持续了四个小节后，左手变成六连音，右手音层加厚，两段音乐形成对比，B2

接下来回归到主题，是乐曲的再现部，谱例 C2

乐曲最后五个小节为补充终止。

这首曲子在演奏时，旋律音力度的把握要准确，在进行到乐曲中部演奏时力度变强，展现出辉煌的画面，之后力度再次变弱，结尾的部分回到了安静的叙述。对比明显，三连音和六连音的交替出现让乐曲更为流畅。

3、第三首：如歌的行板

全曲为单三部曲式，b 小调 4 /4 拍。主部为平行乐段，开始时的音乐情绪类似于庄严而带有贵族气息的进行曲，弱起小节，使音乐增加的神秘感。开头部分就呈现出了全曲的主题动机，它是整首作品音乐情感发展的基础，并带有宁静忧伤的色彩。和声写作是以自然音乐体系为主要动机，较前两首的和声发展要简单许多，旋律以自然模进为主。第一乐段是由两个乐句组成，基本动机包含在第一乐句中，它构成了整个音乐的原始材料，是音乐发展的基础，该动机主要包含节奏、和弦织体，两个方面的特点，之后，乐句的发展即音乐的展开与模进，正是依赖于主题动机节奏和织体进行构建、演变和发展。谱例 A3

中部段落运用了主部的动机材料进行发展，有了一些小变化，在旋律的进行中运用了离调、转调、模进的手法，将音乐的原始动机进行了发展，层次更加丰满。主题音乐的节奏音型加入三度音程及和声的六度音程，音乐更加饱满，使听觉更加满足。正如乐曲要求一样：“如歌的行板”，因此在演奏上要以旋律诉说音乐情感，在听觉上使人更加印象深刻。和声的进行带有朦胧美和神秘的色彩，在演奏时气氛要烘托的恰到好处，尤其要注意强弱情绪的对比，要犹如艺术歌曲一般，当和声发生变化时踏板的更换要及时，当右手单手再次回到主题时，音乐突然安静下来，如低声哭泣般的旋律。

拉赫玛尼诺夫在乐曲的创作中运用多种多样的创作手法，在音乐中能够诉说自己内心的热情，用着音乐把内心情感和情绪更好的诠释出来。接下里再现部为一个变化再现，音乐的主题、音区、织体都有所变化。但音乐的主题只是将三度音程变为六度音程，音层加厚，低音部的织体则为八度八分音符的律动，给音乐的发展注入了新的生机活力，使音乐的情绪更加强劲有力，丰富多彩。谱例 C3

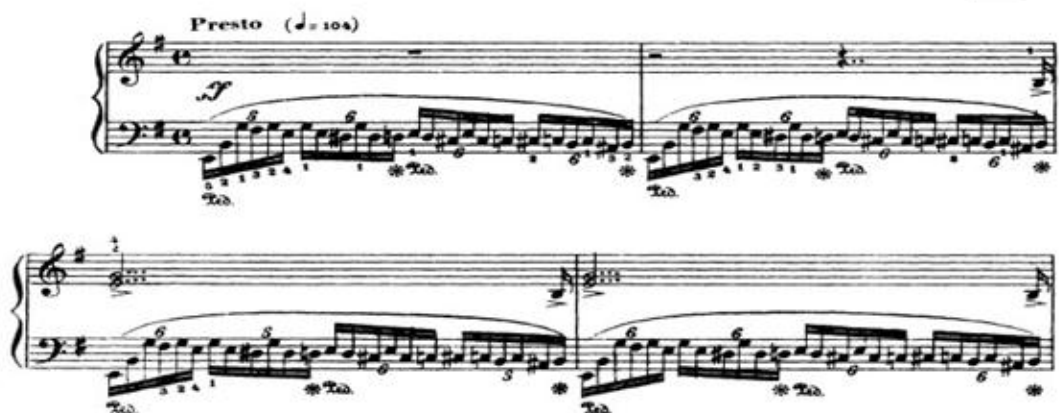

最后，乐曲进入尾声，最后四个小节为补充终止。谱例 D3

4、第四首：急板

这是一首类似于练习曲性质的乐曲，e 小调 4 / 4 拍。要求演奏着具有扎实的手指跑动能力。整首乐曲速度较快，情绪要把握的准确到位。作品刚开始就把强有力并快速的十六分音符六连音作为伴奏，衬托出上行的旋律，以汹涌澎湃的气势，浪漫的激情吸引着听众。右手旋律悲壮，如同在讲述着一段令人难忘的经历。

第二段左手还是快速伴奏的手法，右手出现了快速的下行音符群，左右手同时演奏出相同的旋律，使乐曲的情感更加突出，就如同单纯的诉说已经不能满足

主人公激动的心情，必须要加入肢体动作一般。听觉更加饱满，在音乐的进行上为接下来乐曲高潮部分的到来做好了充分的准备。谱例 B4

乐曲主题发展部，旋律音交替出现，却又隐藏在音乐之中，弹奏时要突出旋律音，在第一小节中，左手第二拍出现了旋律音“re”和“do”，右手第三拍出现的八度音程“re”和“do”，左手第四拍又再次出现“re”“do”使乐句产生一种如对话一般，一问一答的效果。第二小节中出现的旋律音是“si”“la”，第三小节出现的旋律音是“sol”“fa”。从第四小节开始，旋律音反复，从情绪上来说，前三小节情绪激动强烈，踏板在此时要替换及时。谱例 C4

在双手旋律进行模仿之后，乐曲的右手旋律织体又发生新的变化，变为三度音程的下行，如同出现一段哼唱的歌声。右手弹奏时应注意手指的贴键弹奏，手指力量的转移，以及音乐的连贯性。谱例 D4

之后右手又出现新的变化，变为二音连线，音乐的进行感发生变化，弹奏时应注意手腕的放松，突出重音，而左手伴奏也有新的变化，应注意连线与空拍的位置，实际的演奏效果要注意左右手的相互衔接，谱例 E4

再现第一主题时，在整个乐曲中给人留下了深刻的印象，声音层次更加饱满，将音乐推进了高潮，营造出辉煌壮丽的效果，音乐更加疯狂。谱例 F4

最后在高潮中乐曲终结于一个强烈而突然的结束。弹奏时应注意不要习惯性的一到结尾的部位就渐弱，对于这首乐曲，结尾处应该更强，更为激动。即使在结束时，激动的情绪也久久不能散去。谱例 G4

5、第五首：持续的慢板

这首作品整体的情绪渲染着温柔而甜蜜。降D大调4/4拍，这首乐曲六首作品里唯一的一首让人精神舒缓松弛的作品，无论是对听众还是演奏者，都是一个舒缓放松的时间，开始的前八小节呈现出作品的主题部分，谱例A5

全曲左手全部为三连音伴奏，增强了音乐的流动性，也使音乐的情绪较为平静，右手的演奏也较为平缓。如同与爱人泛舟湖上，一边划着摇曳的小船，一边欣赏的美丽的风景，使人精神得到了松弛。

6、第六首：庄严的

这首作品为C大调3/4拍。本作品的灵感似乎源自于肖邦的练习曲op25-12，原因是拉赫玛尼诺夫的钢琴作品主要受到肖邦的影响，这一点尤其明显的体现在《沙龙曲》中，带有典型的肖邦烙印，但他也并不是完全接受，他只选择肖邦创作中高贵优雅的一面，并将其为自己所用，而最为典型的就是这首音乐瞬间，所以，单从音乐的织体，节奏上看，像是一首手指练习曲，但是弹奏的效果却不能像手指练习一般，应注意乐曲中隐藏的主旋律，拉赫玛尼诺夫用保留音的节奏标注了出来。在这首乐曲中大跨度的柱式和弦以及旋律低音的伴奏型贯穿乐曲始终。谱例A6

本首乐曲调性走向较为复杂，但主题贯穿始终，篇幅也较长。整首乐曲的节奏及旋律变化不大，只在中间部分（仅八小节）右手旋律变为八分音符级进，而右手依旧是和弦分解的伴奏音型，谱例 B6

第六首音乐瞬间无论在技巧或是情绪方面，我认为是六首作品中最难把握的，尤其是音乐形象，更像是一首炫技的练习曲，亚勃拉姆·嘉曾斯对于拉赫玛尼诺夫有这样的一句评价：“在拉赫玛尼诺夫的演奏方式中，最精彩的部分就是他那极富旋律的表达方式以及如戏剧性般流畅的精湛技术。”¹⁴

在浅析这六首《音乐瞬间》时，注意到虽然六首音乐作品在调性和节拍方面都有不同，但作曲家几乎都将三连音及六连音运用到作品之中，这不仅增强了乐曲旋律的流动性，富有强有力的生命力，更容易打动听众的内心。音乐中包含了浓郁的俄罗斯特质，这是拉赫玛尼诺夫音乐中的基本要素，也是他音乐作品中最迷人之处。这部《音乐瞬间》让我们清楚的看到拉赫玛尼诺夫是如何最大程度的用乐器驾驭速度，有评论说，拉赫玛尼诺夫在《音乐瞬间》的创作过程中，高估了自己的演奏能力，因为速度实在是太快了，而我认为拉赫玛尼诺夫不仅没有高估自己的演奏实力，还证明了他真的具备如此出色的技巧，他一丝不苟的创作，扎实的演奏技巧，如同向人们说：看，这就是我。

第三节 拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》的创作特征

¹⁴ 《拉赫玛尼诺夫》皮耶罗·拉塔利诺 著 陆辛耘译 上海音乐出版社 第 73 页

拉赫玛尼诺夫的钢琴音乐创作作品是他全部创作领域中的最为重要的组成部分，其体裁之广，数量之巨，水准之高，使许多同时代的作曲家望尘莫及。他传承了柴可夫斯基、舒伯特时期的浪漫主义特色，旋律、和声色彩充满了俄罗斯音乐的特点。

拉赫玛尼诺夫作为一位伟大的作曲家，他的创作技法与风格没有随波逐流，他传承着浪漫主义的特点风格，介于“传统”与“现代”的和声技法之间，而在当时，他并不被理解，因此受到音乐评论界的贬低与诋毁，但他没有为此而去改变自己，迎合他们，这也使得拉赫玛尼诺夫创造出了自己的风格——“拉式”风格。他不仅延续着浪漫主义乐派的精髓，更与自己的创作特色融合在一起，创造出了举世瞩目的成就，在音乐史上留下精彩的一笔和难以超越的地位。

笔者从三个方面简述六首《音乐瞬间》在创作风格上的特点，可以说这六首音乐瞬间虽然各有特点，却又包含内在的联系，虽说每一首都是独立的个体，但是乐曲的发展又有音乐的主线相连，如何的旋律，气势恢宏的和声，配合情绪变化的织体安排，无不显示着拉赫玛尼诺夫优秀的作曲技巧。而技术上的难度又证明他不仅是优秀的作曲家，还是一名优秀的钢琴演奏家。

1、旋律

如歌般悠扬婉转的旋律是拉赫玛尼诺夫音乐作品发展的线索，他极为重视旋律的写作，他是继柴可夫斯基以后，个性最为鲜明的一位旋律大师。拉赫玛尼诺夫认为旋律的发展，不应拘泥任何常规创作手法的限制，必须毫无矫饰，浑然天成。这样才能使人感受到无处不在的动人旋律，深沉，起伏，气息绵绵。

这六首音乐瞬间，每一首旋律响起时都会有让人耳目一新的感觉，而每首乐曲中都会有新的旋律题材出现，让人好似眼前一亮。拉赫玛尼诺夫非常善于在音乐中运用极其流畅且富于表情语言来表现自己的情感。为乐曲塑造生动的形象。在他的六首《音乐瞬间》中旋律曲调的写作经常如其声乐作品般令人难以忘怀，尤其是那种如哼唱般的悠长旋律线条，不仅能够丝丝入扣地深入人心，而且能够充分的展示出拉赫玛尼诺夫对于旋律处理的独特魅力和过人之处。这个特点在他的许多钢琴作品都占据十分重要的地位，美国评论家哈罗德·雄伯格曾经说道：“拉赫玛尼诺夫的演奏中所具备的精雅古朴的乐感令人深受震动，他那不可动摇的力度和对于旋律的明确无误的把握，给你留下了深刻的印象。他的演奏有着不

可形容的贵族式的气派，雍容典雅，高贵大方。他与众不同的地方在于，他非常精确地把握住了每一个音，毫不含糊地将它的神韵挖掘出来。他通过极其细微巧妙的起承转合，刻画了严格、清澈、质朴的线条……”¹⁵

正是这种独特的旋律特点，构建了拉赫玛尼诺夫雄伟的音乐王国，潺潺的旋律，像是诉说的故事，让人情不自禁的投入其中，展现的永不衰退的生命力。劳·马泽尔曾这样评价过拉赫玛尼诺夫：“其动如蛟龙，静若处子，动静结合，相得益彰。而静思之处往往更胜一筹：它们表达了内心涌动的情感和敏感的心灵特有的感悟。”¹⁶拉赫玛尼诺夫的六首《音乐瞬间》，虽然色彩各异，但是彼此之间还是存在旋律共性的，这使六首作品得到完整的统一。他的作品既有浪漫元素，又体现了巨匠风范。

2、和声

拉赫玛尼诺夫是一位探索的和声技法的杰出大师，他一直秉承着自己特有的和声写作手法，他写作的作品所用的和声技法处于传统与近现代之间、不能单纯用一个时期的和声技法去分析研究。

在拉赫玛尼诺夫的创作中，他善于用和声的处理来给他的作品渲染氛围，在他的作品的和声进行上，会突然给人眼前一亮的感觉，在当时音乐界发生了作曲技法、和声技法的重大变革的时代，不协和和弦被自由应用，而在这种变革之前，这种不协和和弦，是极少被大量应用的，最具代表性的作曲家，就是斯克里亚宾，这是一种不同于传统调性的新调性观念。然而这些不断出现的新的作曲技法，似乎对生活在同一时期的拉赫玛尼诺夫没有产生多大的影响。他在创作时仍然坚持着以三度叠置和弦为最基本的和声材料，这是一种传统作曲技法，而拉赫玛尼诺夫坚持以传统的调性功能和声为最核心的创作手法。但传统亦非绝对，因为在他的作品中也大量的存在对于调性和声所进行的各种色彩性的处理，运用和声效果来为旋律伴奏不仅能增强旋律色彩的对比，更可以丰富音乐的语言，是音乐更富有生命动态的表现力。德国现代哲学家恩·卡西尔在《人论》中曾指出：“艺术教会我们将事物形象化，而不是仅仅将它概念化或功利化。艺术给予我们以实在的更丰富更生动的五彩缤纷的形象，也使我们更深刻地洞见了实在的形式结

¹⁵ 《拉赫玛尼诺夫》【德】安德烈亚斯·魏玛 著 陈莹译 人民音乐出版社 第149页，第150页

¹⁶ 《关于旋律》 劳·马泽尔，1952年 第269页

构。”¹⁷拉赫玛尼诺夫正是认识到和声可以更直接更有效果的表现音乐的情绪,所以在他的创作作品中和声的运用“汹涌喷发”。例如在他的《音乐瞬间》中,就能找到色彩和声的影子,在拉赫玛尼诺夫的作品中以色彩序列为基础的变音体系与简单而有限的近现代和声技法也占据着重要的地位,于是他的和声技法很难用维也纳古典乐派及前期浪漫乐派的“和声理论”来进行分析。这些无疑可以使我们有理由这样认为:拉赫玛尼诺夫的和声技法在继承俄罗斯乐派先辈们(如柴科夫斯基、里姆斯基·柯萨科夫)传统的基础上,有了新的发展和突破,尤其是在和弦使用的范围与处理的形式方面于是我们又可以得出这样的结论:瑰丽多姿的色彩性技法是拉赫玛尼诺夫最主要的和声技法。

3、织体

拉赫玛尼诺夫把作品高潮时的浪漫激情与奔放情感在运用和声织体的手法,变现的淋漓尽致,可谓独树一帜。连续不断的和弦宣叙调与旋律重叠八度的织体手法,旋律低音的运用,和弦的大量运用构成了拉赫玛尼诺夫钢琴音乐在高潮处理上的又一特征。

在《六首音乐瞬间》中,他对音乐织体的设计非常丰富,即使是相同的旋律主题,他也善于用不同的织体,来使音乐的情绪更加强烈又赋予变化。在乐曲高潮处理时所特有特点是:在旋律的高潮时两三个或整串反复的和弦(或和弦组),在表情意义上相当于声乐作品中旋律达到高潮时的延长音,但在音响上却可以表现出戏剧性的气势和力量。而作为八度重叠的织体手法,通常都会成为高潮时强化主题旋律的补充手段,左右手密集紧凑的八度旋律,伴随着抒情主题进入总结,然后在不断高涨的热潮中庄严收场,这在第四首音乐瞬间中体现的相当明显,这首乐曲是采用激情的和弦宣叙调与点睛之笔的八度重叠,加之互补性的节奏的巧妙安排下完成的。

织体的变化使得形象生动旋律、而富有色彩性的和声、戏剧性的人物设计、使音乐作品赋予的生命,拉赫玛尼诺夫立志要做一个平民音乐家,所以他的作品更容易被大众所欣赏,而他对待音乐的持久热忱,让他一直活跃在音乐的舞台上,拉赫玛尼诺夫又自己的双手构建了色彩缤纷的音乐世界。

¹⁷ 《人伦》 恩·卡西尔 上海译文出版社,1985年12月出版

第四章 拉赫玛尼诺夫六首钢琴《音乐瞬间》的演奏分析

第一节 演奏技巧分析

1、连奏

拉赫玛尼诺夫在创作时，喜欢用长旋律线条的音乐来塑造音乐的形象，在这首作品中也不例外，拉赫玛尼诺夫将旋律视为音乐的生命，在他的作品中无不体现着他那辽阔、深邃、悠扬的情调。拉赫玛尼诺夫长了一双宽大的双手，使得他在旋律的编写上，喜欢用大跨度的和弦（七和弦或九和弦）来烘托音乐的氛围，像是在像演奏他作品的人炫耀他精湛的演奏能力，所以在演奏这种乐曲时，音乐的语言、气息要联系的非常好，把乐曲中连线与连线之间的处理当做一首声乐曲来处理，演奏时要有“歌唱性”的感觉。“连奏”（legato）这一术语的含义是连贯地、不间断地奏出旋律的每一个音（好像在小提琴上用连弓演奏），而连奏时的触键过程是：触键—转移—落键。在弹奏连奏时。手指不要用高弹指的方式去演奏，因为在连奏是我们要追求圆润的效果，旋律优美流畅，富有起伏。想要实现这种连奏效果，在触键上对手指和手臂都要有所要求。弹奏时手指要柔和的下键，甚至贴键弹奏。当然，力量的来源就要放在整个手臂上，手和手臂的力量下倾，用手臂推送的方法使手指触键到底，而不是去敲击琴键，太过用力会是音乐失去柔美感。整部作品，对音乐的要求非常严格，作为一部完整的音乐作品，曲子之间既要连续贯通，情绪上也要有所区别，因此，音质的好坏就决定于所演奏持续的功力。而拉赫玛尼诺夫曲子，一般音与音之间的跨度较大，这与他本身的手掌大小也有关系，但是对于一般人来说弹奏起来则相当困难，这时我们就要尽量的张开手掌，利用踏板把音符连起来，演奏出作曲家在乐谱中所标注的演奏效果，不可因为音符的跨度大，就使音乐断开。

在手指快速跑动的旋律中，如何在连奏的演奏中放松手臂也是很重要的，如果不注意放松的重要性，甚至就不能做到完整的弹奏，所以在连奏中的放松，就不能单靠手臂抬起时放松，而是在演奏中就要注意演奏的姿势以及手指与手臂，的带动，甚至上半身也可以帮助手臂在不影响演奏的情况下进行活动，而最关键的就是手指本身就要具备一定的跑动能力，如果只注意放松，而忽视了手指尖的力量，音乐的效果就会绵软无力。

2、和弦

如果把六首《音乐瞬间》同时完成我们会发现，在乐曲中拉赫玛尼诺夫所使用的和弦除了八度以外，还使用了大量的七和弦、九和弦、十一和弦，这些和弦衬托出了整部作品辉宏的气势，这是区别传统的三和弦的和弦应用，虽然效果上为情绪的表现提供的新的方式，但也对于一些的演奏者造成了不小的困扰，手小和力度不足都影响演奏的效果。因此在演奏大和弦时，要充分使用踏板，来弥补手小的缺陷。只有合理地运用踏板，声音才可以获得和谐效果。

弹奏和弦时，手指，特别是指头最前端的小关节要挺立，手掌也要撑住，关节要对手掌起到支撑作用，整个手臂的状态是上轻下重，使弹奏力量充分下达到手指，力量从肩膀，手臂，手掌一次传递到手腕。这样弹出的声音才能充实丰满。

在音乐情绪舒缓的乐曲中，演奏和弦时，手腕提高或下落时，手指尖要贴琴键，换和弦时，手指要提前到达要弹奏的和弦键面再弹下。

在演奏跳跃性和弦时，手的起落要以腕部为轴心，弹奏时，手指要弯曲挺立，有一定硬度，手掌也要起支撑作用。

在演奏响亮辉宏的和弦时，手指，手掌，手腕和小臂可以凝为一体，以大臂带动整体上下起落，用这样的演奏方法演奏出的和弦音响效果坚实，饱满，富有共鸣感和立体感，但技术要求较高。

3、踏板

踏板是音乐演奏中不可缺少的辅助工具，它对渲染音乐的气氛，有着非常重要的作用，很多学琴者在使用踏板时都不注意踏板的使用方法，也就是什么时候使用，使用时应注意的问题，使用踏板的本意是为音乐增添色彩，是音乐更好的表达他的情感，踏板使用不当，就会令音乐失去原来的色彩，严重些说，就会令音乐的效果变得恐怖！

一般我们在使用踏板时没有两种踩踏方法，不论哪一种，都是为了在渲染气氛的同时，保持声音的干净。

（1）跳音踏板法

跳音踏板法，又称节奏踏板法或重音踏板法。运用跳音踏板时要注意：踩踏踏板时用脚尖轻点，抬起时踏板要完全松开，避免在弹奏时因踏板抬起不完全引起的杂音或不该出现的延音；右脚踩稳右踏板，踏板上下完全要在脚的控制下，

不可在换踏板时出现踏板抬起时与钢琴之间碰撞发出的“咚咚”声，在演奏中，踏板与所弹的音应同时下，同时起。最常被用于单音跳音，或是和弦跳音及断奏中。这种踏法适用于强调节奏特点的乐曲，可以产生增强音量，获得洪亮共鸣的效果。这种手与脚同步的踏板用法，比较容易掌握。右脚放开踏板的时间一定要根据音乐的需要，做到抬起时不过猛，踩踏时要控制。

（2）连音踏板法

连音踏板法也称切分踏板。它是最常用的踏板技巧。主要用于旋律需要连接的乐句或乐节中，也用于和声的链接。对于《音乐瞬间》的踏板安排来说，连音踏板是最常被用到的，音乐快速跑动的长线条旋律，需在用连音踏板把音乐链接起来。但是要注意在使用踏板时避免因过长的踩踏踏板，使音响效果浑浊，所以要在和声发生变化时及时换踏板，或是选择性的更换，这就要我们用耳朵去听。检查音色是否干净清楚，练习连音踏板关键在于手和脚的配合，即手指触键的一刹那，脚要抬起来，并快速再次踩踏，要注意，及时踏板快速替换，也要注意再换踏板时，脚要完全在踏板上松开，很多人在演奏时，明明换了踏板但是音乐依旧很浑浊，就是因为踏板没有完全抬起。连音踏板的另一功用就是将和弦或跨度较大的音连接起来，这是踏板和手的动作时相反的，当乐曲的和声发生变化是也要主动换踏板，总之要保持音乐的干净，使乐曲的和声、旋律连贯。

第二节 音乐形象与情感

演奏者演奏钢琴作品的过程，实际上就是对音乐作品二度创作的过程，一位优秀的钢琴演奏者在演奏时能够准确的把握作曲家的创作意图和想法，展现作曲家的创作思想，原原本本的还原作品本身的音乐形象，这就要求演奏者除了应具备扎实的基本功，各种各样的演奏技巧外，最重要的是准确把握作曲家的人生经历，在创作时的创作背景，当时的思想动态，以及作曲家本身的性格特点，只有这样才能把握整部作品的思想内涵，设计鲜明的音乐形象可以帮助演奏时更有效果，更有意境的完成音乐的进行，这就要求演奏者要有丰富的情感与想象力，如果把音乐作品比作一块宝石的原石，那演奏着就是雕刻师。相同的原石在不同的人手中就会雕刻出不同的样子，而雕刻师在雕刻师，投入自己的感情越深，这个雕塑就越富有生命感，这就是我们所形容的栩栩如生，音乐也是一样，演奏者投

入越多的情感,音乐形象就会越生动形象,就不仅仅是钢琴黑白键上跑动的音符。

完整音乐形象,主要是由节奏,旋律和音色构成,音乐的节奏、旋律、音乐是音乐的最基本的表现手段,节奏如同音乐的性格,旋律如同音乐脉络,音色如同音乐的情绪,三者结合构成音乐的形象。不同的音乐有不同的音乐形象,而音乐形象是最具有灵活性的,它可以用最富有特点的声音进行塑造,然后通过演奏者的巧手表达出来,所以音乐的人内心情感的表现,而流动赋予变化的音乐,让整个音乐形象活跃起来,音乐不再是五线谱上起起伏伏的音乐,而是赋予了生命力,构成一幅绚丽的画面。恰如其分的表现出了作曲家的创作意境和情绪,笔者为这六首音乐瞬间,都设计了音乐形象,这只是笔者为了自己在演奏时更好理解作品,记忆作品的设计。

1、四季

第一首乐曲展现了一幅绚丽的画面。乐曲“3对2”的节奏搭配,使音乐富有一种浪漫的气息,本乐曲音乐情感丰富,既有宁静优美的画面,又有热情奔放的情绪,三连音的运用是造成这种音乐感觉的主要原因,音乐本身就是抽象了,只有加入了演奏者的想象和情感,才是音乐赋予了生命,刚开始练习时音乐的形象性格似乎不好把握,但细细推敲感受,加入想象,音乐形象就活泼了起来,音乐经过发展由三连音音型变为六连音,使用使乐曲旋律更加流畅平滑,给人一种平静的心境。笔者把本曲的四个乐段想象为春,夏,秋,冬,第一幕则是对环境的赞美,乐曲从弱的情绪开始,右手旋律的填入如同春天到了万物都复苏了,第二幕到了夏天,一片繁荣景象,旋律也欢快了,音乐也丰满了。第三乐段,右手的跑动加快,旋律听起来也更加优美,像是一位姑娘在翩翩起舞,又想是树叶掉落时旋转的样子,秋天就这样来到了。第四乐段,回到了第一乐段的主题,在第三乐段的对比下似乎旋律也缓慢了,而琶音和弦的加入,使得音乐不像第一幕的清爽,音层加厚,就如同大地罩上厚厚的白雪,四季交替,就如同冬天既是一年的结束,也预示的新生命又将开始新的轮回。

2、诉说

第二首乐曲叫第一首,旋律上一直在以六连音和三连音的旋律进行,如同在诉说,而全曲又是在很弱的情绪中展开后半部分情绪变为强,甚至很强,如同讲述是越说越激动般的情绪状态,更像是诗人咏颂的诗歌,而诗歌和音乐本来就是

紧密联系的，诗歌使得音乐更有歌唱性，而音乐的加入使得诗歌更有意境，情绪渲染的更加到位而和弦低音的运用，把情绪烘托的恰到好处，最后快要进入结尾的部分回到了安静的气氛，像是诉说着又陷入沉思一般，三连音和六连音的交替出现不仅让乐曲更为流畅，也令诉说更加有故事感。

3、思恋

第三首乐曲在情绪上更像是内心情感的表现，整首乐曲更像是艺术歌曲一般，歌唱性强，作品的女主人公是一位思念恋人的姑娘，她通过歌声来抒发自己的情感，开始姑娘只是低声的吟唱，想起和青年曾经的无忧无虑，情绪越来越激动，歌声也渐渐大了起来，然后突然意识到自己是在回忆，而青年已不在自己的身旁，于是又哼唱了起来，并带着淡淡的宁静忧伤的色彩，当左手八度伴奏织体时，感觉音乐的情绪发生了变了，主人公变为了一位出征的男青年，他哼唱着和女主人公一样的曲调，表现出男主人公也在思念着他的恋人，音乐的情绪更加激动，结尾处极弱，旋律结束在音乐的主题上，像是歌声渐渐远去，直到消失。

4、英勇的士兵

第四首作品的故事线索，是接着第三首乐曲的情节进行发展，男青年成为了英勇的士兵，为自己的国家在战场上奋勇战斗，表现英勇，也有想家想念恋人的时候，这时，音乐就变为了三度音程下行，音乐的变得柔和多了，但是思念是短暂的，青年又重新投入激烈的战斗中，这时主题的发展越来越激烈，音乐更加悲壮，代表着战斗越来越激烈，左右手旋律音的交替出现，音乐进入高潮，营造出辉煌壮丽的效果，代表着战士们一个个在战场前仆后继，直到最后一刻，给人留下深刻的印象。乐曲以汹涌澎湃的气势，浪漫的激情吸引着听众。

5、重逢的甜蜜

第五首乐曲是一首温柔而甜蜜的间奏曲，也是六首作品里少有的一首让人精神舒缓松弛的作品。全曲左手全部为三连音伴奏，增强了音乐的流动性，如同划着摇曳的小船在湖面游荡，右手的演奏也较为平缓，像是描述的美丽的风景，又像是讲述着动听的故事。勇士回到了家乡于姑娘重逢，他们划着小船，而姑娘依偎在青年的身边，勇士在姑娘的耳旁诉说着对她的思念。这一刻是如此的静谧，最后结尾在左手三连音的摇曳节奏中结束，就如同小船越来越远，画面定格个这美好的一刻。

6、作者谢幕

第六首作品拉赫玛尼诺夫的音乐形象更为突出明显，配和大调的色彩，乐曲中段部分、结尾部分的高潮具有气势宏大的音响效果，超越了其他乐曲。作为六首钢琴《音乐瞬间》中的最后一首乐曲，音乐的情绪也是最为激动的，像是拉赫玛尼诺夫要把他所有热情与激情，在最后完全释放，让这种热情久久不能散去。如同主角总是压轴出场，出场时伴随着激烈的掌声，音乐形象高大伟岸，如同拉赫玛尼诺夫的形象一般，而这首作品在作曲和演奏上，都体现了他高超的作曲技法和炫技的演奏，令人崇敬。

拉赫玛尼诺夫用他的才华，献给喜爱音乐的人们一部用钢琴演奏出来的音乐剧，这六首《音乐瞬间》无论从结构，旋律以及音乐的进行都相当完美，让音乐赋予了强有力的生命力，音乐形象生动更容易打动听众的内心。每一首乐曲都有鲜明的音乐形象而这些音乐形象都是由旋律产生的，所以说拉赫玛尼诺夫不愧被称为旋律大师，而他的艺术想象力和创造力是如此的丰富和强大，他的作品永远都是这么的富有吸引力。

第三节 练习中的重难点分析

1、大跨度的和弦和保持音

拉赫玛尼诺夫本人的形象非常高大，手掌也很大，所以在他的作品中大跨度的音程变化非常常见。在六首《音乐瞬间》中，也存在大量的保持音，八度，以及大跨度的和弦，所以弹奏拉赫玛尼诺夫的作品，演奏者要具备的先天条件就是手掌不能太小。在皮耶罗·拉塔利诺撰写的《拉赫玛尼诺夫》一书中，写道：“拉赫玛尼诺夫经过武装的双手，本身已经非常强健，而这样的双手还可以比普通的双手以更高的频率摆出‘龟甲形’姿势。能够覆盖9个琴键的普通双手再张开时，只能在5个琴键的距离之内保持龟甲形姿势，即十指紧握，指关节紧闭；而对于能够覆盖12个琴键的双手而言，至少能在6个琴键的距离内保持这样的姿势。总之，拉赫玛尼诺夫的双手像是经过上帝赐福一般。”¹⁸所以他的作品是在他本人的能力范围内创作的，而对于普通人弹奏起来是相当困难的。所以在弹奏时要求演奏者手指要尽量地伸展开，保持曲目本来的音乐感。

¹⁸ 《拉赫玛尼诺夫》皮耶罗·拉塔利诺 著 陆辛耘译 上海音乐出版社 第71页

乐曲中运用了大量的保持音，来烘托情绪的氛围，而在于多和声的写作中，保持音在作品中是比较常见的，想要准确把握保留音的在弹奏中的音色，必须先要明确和声声部，把每个声部的旋律音找出来，而在弹奏带有保留音的旋律时，手指的技巧要把握的十分到位，以下面谱例中的演奏为例，由四个声部写作而成，可以清楚的分辨出保留音的位置，但在实际演奏中是否能演奏出保留音的效果呢？这就要求演奏者要通过手指来把握色，由于在实际演奏中右手下方声部的旋律容易被上方声部所掩盖，所以在弹奏时，右手大拇指所演奏的下方声部要较上方声部略突出，像第二小节即使右手两个声部同时发生，下声部的降“do”在音色上也要略强于上升部的降“mi”，演奏者的手指要能在这时和好的把握住触键的力量，有所区别。

2、响亮的音色

拉赫玛尼诺夫指下的洪亮声音是使他的演奏富于魅力的首要因素，而他之所以能弹奏出如此响亮的音色，除了得益于他对键盘的超凡掌控能力外，还和他手指、手掌、手臂、肩膀之间的协调性有关，而拉赫玛尼诺夫的手掌结构，足以让他最大限度的发挥他力量。一般在弹奏中，速度越快则力量就会变小，但拉赫玛尼诺夫并不承认这样的道理，因为当他的演奏达到了相当快的速度时，音量却要比同时期的钢琴家响亮的多，音乐也很纯正。

这是《音乐瞬间》的第六首，也是情绪最为激动的，全曲以 *ff* 的音响效果进入，我们在练习时，要尽量在手指快速跑动时，注意音色的保持，不能因为快，就忽视了力量，而且要注意旋律音的突出，如何在很强的影响下把旋律弹得更强，就要运用手指的能力了。弹奏时手指的末节关节应垂直于琴键，这样的声音才能扎实有力。这首乐曲的旋律音分别落在右手的一指和左手的五指，所以在弹奏时这两个手指的音要格外突出，下键的力度也要加强。在拉赫玛尼诺夫的作品中除了长线条快速跑动的旋律，七和弦，九和弦也被他经常用于创作出，来烘托气氛，营造出气势辉宏的效果，而在演奏这类和弦时，练习者最容易用手臂的力量去压奏，正确的弹法应该是手指、手掌、手臂、肩膀、甚至身体要协助身体去演奏，彼此处于最佳状态。

3、指法

为什么说指法也是该乐曲的重难点呢，因为在乐曲中，尤其是在长的旋律线条中，拉赫玛尼诺夫并未做指法的要求，可能他考虑到本身作品的音符跨度就比较大，又或者是留给演奏者自由发挥的空间。指法的安排影响演奏的效果，所以在练习时，演奏者要自己去编配合适的指法，保证旋律的流畅。有些旋律可以编配很多不同的指法，但是演奏者要选择自己认为最合适的指法进行反复练习。例如第三首中柱式和弦指法的安排，指法的安排要最大程度确保音乐的流畅与衔接，（见下图）

这首乐曲用和弦的连接贯穿全曲,而和弦上编著的连线要求我们最大程度把和弦的进行做连线处理,而且右手的下方声部还是保留音,所以如果手掌不够大,踏板要在此时起到辅助作用。笔者在弹奏这首乐曲是这样安排指法的,右手 re. 升 fa. si. re 四个音,分别用 1、2、4、5 指,升 la. 升 da, 分别用 3,4 指,但是变换到第二小节第一组和弦 sol, si, re 时,注意 4 指先不要不要松开, sol, si, re 弹下的同时松开 4 指,指法分别用, 1、3、5。这样可以最大程度的把和弦连接起来。

4、节奏与速度

拉赫玛尼诺夫的六首《音乐瞬间》每一首都表现出了节奏与速度的完美结合,第一首速度标记是小行板,稍缓的速度中含有优雅的情绪,这首曲子速度比较掌握,但是左手的三连音配上右手的四四拍标准节奏就给人感觉不是很好把握,其实弹奏这首曲子,乐感很重要,右手不要受到左手三连音的影响,突出右手的旋律。第二首乐曲,小快板,节奏上是比较容易的一对一节奏,但是在速度上较快,左右手三连音或六连音的进行,要求在保持速度的要求下, 具有韵律感。第三首乐曲,如歌的行板,乐曲弹奏时要具有歌唱性,速度偏慢,但是要注意,不可以自由的安排音符的时值。音乐的律动要在节奏中进行。第四首急板,在很多音响资料中,这首乐曲的弹奏速度都比较快。要求演奏者具有一定的手指跑动能力,尽量还原作曲家的想要表达的速度,第五首,持续的慢板,这首作品,可以说是六首《音乐瞬间》最容易把握和演奏的,在乐曲规定的速度下,演绎出乐曲的韵律即可。对于第六首作品,皮耶罗·拉塔利诺曾说“除非演奏者拥有超凡的技艺,否则尝试演奏这首曲子将会带来极大的风险。我们无法断言拉赫玛尼诺夫是如何

将主旋律、副旋律以及各种声音弹奏得如此响亮。”¹⁹从谱子的节奏和调性来看，这首曲子没有复杂的升降记号，也没有变化多样的节奏，但是这首作品无疑是对演奏者的巨大考验。有力的柱式和弦伴随在快速跑动的旋律之中，又要保持节奏的平稳，练习者需要好好的下一番功夫。演奏这六首《音乐瞬间》演奏者要在保留作曲家本来的情绪的基础上，找个属于自己的自己演奏速度，切不可因为追求速度而失去的对音乐的享受，使弹奏失控。

阿图尔·鲁宾斯坦曾赞扬拉赫玛尼诺夫：“他是自布索尼以来最伟大的钢琴家。他在把握音乐方面极具天赋，尤其擅长调制金灿灿的生动活泼的音色。这声音仿佛是从心底源源流出的天籁之音，不可比拟，无处模仿。”²⁰

拉赫玛尼诺夫的音乐之所以能够震撼人心，离不开他那气息绵长，如歌般的旋律：“他在旋律方面所达到的成就至今尚无人可及，他对旋律的天才般的把握是他达到了创作的顶峰。如果不是耳边经常伴着无法抑制的旋律的话，他也许早就放弃了创作了。”²¹

拉赫玛尼诺夫称得上是一位真正的浪漫主义乐派代表人，也是一位音乐诗人，他认为音乐就是歌颂，是心与心的交流，是一切美好事物的表现。对待音乐创作，无论音乐的流派如何发展，他仍然岿然不动顽固坚守他的阵地，他追求音乐的真诚聆听，正是这样的精神与超然，为他的音乐增添了无限色彩与生命力，令他的音乐历久弥香。

¹⁹ 《拉赫玛尼诺夫》皮耶罗·拉塔利诺 著 陆辛耘译 上海音乐出版社，第 73 页

²⁰ 《我幸福的生活》美茵河畔法兰克福 1980 年，第 119 页

²¹ 《拉赫玛尼诺夫》【德】安德烈亚斯·魏玛 著 陈莹译 人民音乐出版社，第 174 页

结 语

拉赫玛尼诺夫的六首《音乐瞬间》属于是他的早期钢琴独奏作品，他传承了柴可夫斯基、舒伯特那个时期的浪漫主义，旋律、和声色彩充满了俄罗斯音乐的特点。拉赫玛尼诺夫一生创作了许多题材的音乐作品，涉及钢琴、管弦乐队、钢琴和乐队、歌剧、合唱音乐、室内音乐、声乐曲、改编曲。他的音乐作品旋律或是优雅浪漫，或是澎湃激昂，又或是缠绵悱恻。

通过这一次笔者对拉赫玛尼诺夫音乐瞬间的研究，对拉赫玛尼诺夫有了较为深刻的认识，他除了是一位技艺非常高超的钢琴大师，还是一位作品产量非常丰富的作曲家，更是一位优秀的指挥家，有人甚至把他极富有魅力的演奏艺术同里赫特或霍洛维茨相比较。

拉赫玛尼诺夫的成功不是偶然，也不是幸运，他对待音乐的创作总是怀着一颗赤子之心，他毫不羞涩的在音乐中尽情抒发自己的内心感情，也正是他的这种真实，令他的作品具有亲和力。他总是严肃认真的对待他的每一部创作，每一次演奏，力求在观众面前呈现最完美的演出，把自己的一生都献给了他热爱的音乐事业，通过自己的努力在音乐的舞台上留下了闪光的形象，最终他的才华得到了世人的认可，也给后人留下了宝贵的音乐财富。

最后，让我们向这位伟大的音乐家——拉赫玛尼诺夫致敬，他用一生阐释了音乐的真谛：音乐是心与心的对话。拉赫玛尼诺夫我最喜欢、最敬佩的作曲家、钢琴家之一，笔者写作这篇论文的其中一个目的就是希望有更多的人认识和喜欢上他。

最后，让我们再一次像这位伟大的俄罗斯音乐大师致敬！

主要参考文献目录

1. 著作类

- [1] (德) 安德烈亚斯·魏玛. 拉赫玛尼诺夫 [M]. 陈莹译. 北京: 人民音乐出版社, 2007.
- [2] 尹子. 拉赫玛尼诺夫. 不朽的旋律 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1998.
- [3] 童道锦, 孙明珠. 钢琴艺术研究——外国钢琴作品的分析与演奏 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2001.
- [4] 华萃康. 拉赫玛尼诺夫的和声技法 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2002.
- [5] 龚妮丽. 音乐美学论纲 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2002.

2. 期刊类

- [6] 浅析拉赫玛尼诺夫六首《音乐瞬间》的情感因素 [J] 《山西师大学报(社会科学版)》 2011 年 S4 期
- [7] 拉赫玛尼诺夫《音乐瞬间》第三首音乐分析 [J] 《歌海》2009 年第 04 期
- [8] 拉赫玛尼诺夫《音乐瞬间》(Op. 16No. 4) 钢琴曲赏析 [J] 《大家》2011 年第 04 期
- [9] 拉赫玛尼诺夫“音乐瞬间”的分析研究 [J]; 时代文学·下半月 2010 年第 1 期
- [10] 拉赫玛尼诺夫《音乐瞬间》Op. 16 第四首分析 [J]; 《作家》2010 年第 12 期
- [11] 刘丽杉;; 浅谈拉赫玛尼诺夫对死亡主题音乐的偏爱 [J]; 黑龙江科技信息; 2011 年 19 期
- [12] 古汶鑫;; 浅谈拉赫玛尼诺夫钢琴作品的创作风格 [J]; 大舞台; 2011 年 06 期
- [13] 蒋博彦; 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫——俄罗斯浪漫主义传统最后一位作曲和钢琴大师简述 [J] : 《钢琴艺术》2004 年第 02 期
- [14] 王宝军; 拉赫玛尼诺夫钢琴音乐的创作特征 [J]; 《艺术研究》2007 年第 02 期
- [15] 李刚; 立足传统 立意创新——拉赫玛尼诺夫和声技法分析 [J]; 《艺海》2008 年第 06 期

[16]魏丹洁;拉赫玛尼诺夫早期钢琴音乐窥探[J];《黄河之声》2010年第20期

[17]吴令仪;试论拉赫玛尼诺夫钢琴曲的创作特色[J];《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》1996年第03期

[18]肖复兴;冬天和春天里的拉赫玛尼诺夫[J];音乐生活;2011年09期

[19]刘丽杉;浅谈拉赫玛尼诺夫对死亡主题音乐的偏爱[J];黑龙江科技信息;2011年19期

3. 学位论文

[20]张文;拉赫玛尼诺夫《音乐瞬间》第四首的演奏技法与音乐形象研究[D];云南艺术学院;2011年

[21]梅芳;拉赫玛尼诺夫音乐中独特的浪漫主义风格探究[D];华中师范大学;2011年

[22]宋彦斌;论拉赫玛尼诺夫钢琴作品中的悲剧性[D];湖南师范大学;2011年

[23]明虹;20世纪俄罗斯宗教音乐创作之研究[D];上海音乐学院;

[24]2010年2 杨健;20世纪西方器乐演奏风格的结构特征及其形成原因[D];上海音乐学院;2007年

4. 攻读学位期间发表的学位论文

[1]王晶;《关于儿童钢琴教学的几点心得》;《大众文艺》2013年12月刊

致谢

光阴似箭，三年的研究生生活即将结束。回顾三年的研究生历程，我心中充满了感激。

首先我要感谢我的导师葛晓明副教授对我的悉心教导，从我大一入校到如今研究生毕业，整整七年的时间，葛老师的关心、爱护和谆谆教导我一直铭记于心。在本论文的写作过程中，从定题到写作定稿，葛老师为我提供了很多专业意见，为论文的顺利完成提供了保证。在此向葛老师表示我最诚挚的敬意和感谢！

还要感谢陈一鸣教授在论文中期检查时，给予我的帮助，陈老师在阅读完我论文之后的第一时间打电话为我耐心点出了论文中的不足之处，并给予修改建议，令我十分感动，再次对陈老师表示衷心的感谢。

同时，我要感谢所有教导过我、关心过我的老师。你们辛苦了！感谢一直关心与支持我的同学和朋友们！三年来，我们朝夕相处，共同进步，感谢你们给予我的所有关心和帮助。同窗之谊，我将终生难忘！

感谢我生活学习了七年的母校——山东师范大学，母校给了我一个宽阔的学习平台，让我不断吸取新知，充实自己。

在之后的人生道路中，我将怀着一颗感恩的心，去迎接美好的未来。