

柴可夫斯基钢琴曲《杜姆卡》(Op.59)中的民族性特征

任博远

(河北师范大学音乐学院2019级硕士研究生 河北 石家庄 050000)

[摘要]柴可夫斯基作为俄国伟大的浪漫主义作曲家之一,一生创作了大量钢琴作品,他将高度专业的写作技法与俄罗斯特有的民族风格相结合,他的旋律优美多情,平易内在,作品饱含着鲜明的民族性特征。钢琴曲《杜姆卡》(op.59),是柴可夫斯基晚期创作的一首标题性钢琴作品,本文将以《杜姆卡》(Op.59)为研究对象,结合自身的演奏实践,对作曲家的生平创作与乐曲的创作背景、音乐风格与曲式结构、调式调性等音乐本体内容做出具体分析,可以从中探析出作品中的包含的民族性特征。

[关键词]柴可夫斯基;杜姆卡;民族性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.03.1170

一、柴可夫斯基与《杜姆卡》(Op.59)

(一)柴可夫斯基生平及创作概况

彼得·伊里奇·柴可夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky),是十九世纪浪漫主义时期的俄罗斯作曲家、音乐教育家。众所周知,他的作品以强烈的戏剧性及深刻的抒情性著称,在题材内容与艺术形式上均有体现。

他的作品不仅数量惊人,体裁也十分广泛,几乎涉猎于除电影音乐外所有的音乐体裁与形式,是一位当之无愧的多产作曲家。概括而言,其音乐创作可分为三个时期:1866-1877年间,为创作初期,即“莫斯科”时期;1878-1885年为创作中期,在此期间其作品的个人风格逐渐成熟;1887-1893年为创作晚期,亦是创作高峰期。在其一生创作历程中,交响曲的创作具有首屈一指的地位,七部交响曲每首都配器新颖、构思独特,其中以最后一首带有自传体性质的《第六(悲怆)交响曲》最为著名;三部雅俗共赏的舞剧作品《睡美人》《天鹅湖》和《胡桃夹子》早就成为古典芭蕾舞的典范,将西方舞剧体裁推向高峰;十部歌剧戏剧性强烈,旋律优美、情节独特,其中《叶甫根尼·奥涅金》和《黑桃皇后》两部作品集中体现了他歌剧创作成就;四部协奏曲音响饱满、震撼人心,以《降b小调第一钢琴协奏曲》最为著名;除此之外,标题序曲《哈姆雷特》、钢琴套曲《四季》及大量艺术歌曲等皆为经典。

如果贝多芬的作品突出表现了生命的力量,满含热情。莫扎特的音乐生动展示出生命的平和与宁静,富有感动。那柴可夫斯基的音乐则深刻诠释了生命的悲情与忧郁,他的音乐深刻反映了处在19世纪的专制制度下,俄国知识分子对光明的向往,真实地反映出当时的社会现实给一代知识分子造成的精神悲剧,刻画了一幅幅人民虽对沙皇专制制度抱有种种不满但仍不乏对幸福光明生活抱有殷切期盼的美好画卷。

(二)《杜姆卡》Op.59的创作背景

“杜姆卡”(Dumka),原文为俄语,译为“沉思”之意,最初产生于波兰,原是斯拉夫民族的一种民间叙事曲,常以历史传说为题材,内容多叙述英雄事迹,不久便广泛分布于斯拉夫夫人生活的各个角落,后逐渐发展成一种体裁的概念。音乐方面通常由悠长沉重和激情快速的两个部分组成,带有忧郁和沉思的悲情气质。

柴可夫斯基的钢琴曲《杜姆卡》(《悲歌》),编号Op.59,属标题性作品,作于1886年。该作品是献给当时一位法国钢琴家,以“俄罗斯乡村景色”。该曲大胆以19世纪俄罗斯的沙皇专制的腐朽社会制度为背景,题材新颖、构思独特,是以杜姆卡为形式写成的音乐会用作品,描写了俄罗斯农民遭受沉重压迫,表现舞蹈性斗争的场面。

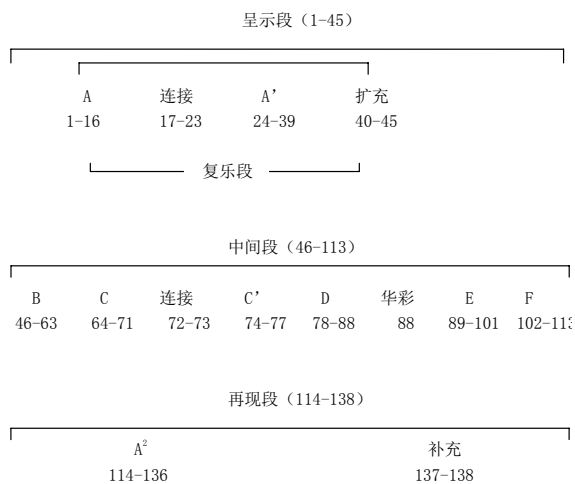
19世纪下半叶的俄国正值动荡不安的时代,人民大众生活在灰霾阴暗的社会背景下,遭受着恶劣自然气候与沙皇的压迫和折磨的双重压力。作为一位充满感性的作曲家,柴可夫斯

基一边深切同情人民大众饱受苦难,一边对幸福生活仍抱有无限殷切期盼,因而在内心的重重矛盾中痛苦挣扎着。在此背景下创作出了悲哀阴郁与热情洋溢并存的《杜姆卡》一曲,他将自己对现实的真实看法融入此曲,充分表达了作曲家内心的矛盾对立冲突,高度符合了“杜姆卡”的音乐形象,具有极强的“杜姆卡”性质。此曲属叙事性作品,作品中蕴含着大量鲜明丰富的俄罗斯风格元素,其结构为再现三段体,包含了悲情性和舞蹈性的段落,将忧郁悲情的情绪与热情欢乐的舞蹈场面完美结合在一起,音乐形象一明一暗,不乏柔情、不乏力量,相互对立的两大主题材料与钢琴丰富的音乐表现力相结合,将作曲家内心的种种矛盾抒发地淋漓尽致,诠释出俄罗斯劳动人民积极向上的生活态度,刻画出知识分子阶层虽遭受着封建王朝的统治但仍不乏重拾幸福生活的信心等等正能量内涵,从而赋予了作品独特的艺术魅力。

二、《杜姆卡》的音乐结构划分

该曲由于中间部分主题繁多、结构复杂而难以轻易对整体的曲式结构下定论,但参考呈示段内容的结构划分(复乐段),并未超出单一部曲式的范畴,从而得出整体的结构还不足以上升为大型的复三部曲式结构的结论,因而仍将本曲的曲式类型归为小型曲式的范畴之内。

该曲的结构为并置型中段类型的再现单三部曲式,音乐分为三个阶段陈述,按照呈示、对比、再现的原则有机组合在一起,其结构图示为:

曲式结构说明:

呈示段(1-45小节),由于其终止式的呼应而将其结构划分为单一部曲式范畴之内的复乐段结构。上片(1-16小节),由四个乐句构成,各四小节、对仗工整,按照起承转合的原则组合在一起。调性位置为c小调,半终止开放的属和弦经过下属和弦的阻碍,使得17-23小节转变为连接的功能将旋律自然

地过度到片。下片（24-40小节），仍由四个乐句构成，但将主旋律移低到中声部陈述，使主题的发展更为沉重。随后是不满终止带来的重复性扩充，最终旋律在双手高音区的快速颤音中结束了第一部分的陈述。此部分采用了复调性织体及合唱式织体，集中表现出主题的层次与厚重感。

中间段（46-113小节），该部分结构复杂、主题丰富，因而具有明显的组曲性。由于参考呈示段的结构划分和其本身缺乏调性的回归统一，仍将其划分到一个部分中。B段（46-63小节），调性转至降E大调，明亮的调性色彩与第一部分形成对比。该部分由四小节的变奏主题发展而成，其材料来源于呈示段第二小节的“下行音调”，但音乐形象较呈示段更为活跃。随后是新主题的引入，C段（64-71小节），仍属于变奏，由于这两部分的变奏处理使得中间段带有明显的变奏性。随后两小节承上启下的连接（72-73），为过渡到C段的再现做充分准备（74-77小节）。后又是新主题的出现，D段（78-87小节），包含了两个重复乐节，使用了截截、模进和塑形的乐思发展手法，使旋律继续向下进行，该部分平静柔和的音乐形象与之前几部分的情绪形成了鲜明的对比。平静过后是华彩句的引入，自由的节奏为华丽的演奏技巧做好了准备，随后又出现了由C段的主题材料引伸而来的E段（89-101小节），低声部的附点音型的材料来源于D段的81小节，期间调性关系复杂，调性经过降A大调和E大调，后转入E大调的平行小调升c小调，大小调的交替使用即使音乐的层次感更为丰富，又戏剧性地将作曲家心中的矛盾对立冲突抒发地淋漓尽致，最终调性在升c小调上结束了第二部分的陈述。第二部分使用了大量的三十二分音符跳进音程式织体，该部分丰富的主题材料、复杂的结构划分、考究的变奏处理以及华彩部分的引入使得第二部分具有明显的组曲性、变奏性而又带有几分炫技性质。

再现段（114-138小节）使用了变化再现的作曲技法，再现时对呈示段内容进行减缩，仅再现了呈示段复乐段中的上片内容，调性和声均与呈示段保持一致，其变化主要体现在：1.再现时旋律移低八度，使主题的发展更为沉重。2.换掉了左手的琶音奏法，取而代之的是柱式和弦，使织体更加简洁，音乐形象也随之发展的更为凝重。最终在137小节主和弦的两次双强奏中终止，结构收拢。

三、《杜姆卡》（op. 59）中的民族性

柴可夫斯基对音乐有着自己独到的见解，他曾经说过：“我的音乐之所以具有俄罗斯因素，还是因为我出生在一个平静的地方，自幼时起就受着俄罗斯音乐难以言转的美丽的感染，强烈热爱着俄罗斯特色的各种表现形式，总之，我是一个地地道道的俄罗斯人”。因而本曲在很多方面都体现出鲜明的民族风格气息。

（一）民族性在标题中的体现

西方音乐史上将“杜姆卡”（Dumka）定义为斯拉夫民族中特有的一种体裁概念，音乐方面通常由悠长沉重和激情快速的部分组成。该曲以其体裁名称为标题（《杜姆卡》），鲜明的提示了本曲是用本民族体裁创作的一首具有高度俄罗斯风味的乐曲。而其副标题又为“俄罗斯乡村景色”，更加明确了作品的音乐内容具体描绘的是民族的乡村特色风情，进一步使音乐形象更为明确、具体。

因此，在其两种不同的“称呼”中已为该曲深深地贴上了民族性的标签，直观体现出作品中鲜明的民族性特点。

（二）民族性在调式、结构中的体现

通过对比分析俄罗斯地区的一些民歌，发现当地的民歌大多以小调式为主，和声小调特殊的色彩最体现出俄罗斯风味，

我们常见且雅俗共赏的俄罗斯民歌《小路》《山楂树》《三套车》等等，均为小调式。此首作品（《杜姆卡》）虽存在大小调之间地对置（c小调-降E大调），但主调为c小调是可以肯定的，调式的这一表现适应了当地民歌常以小调式为主的创作特征。加上二段体和三段体又是俄罗斯民歌的惯用结构，或对副歌部分进行情感上的升华，或对主歌部分进行力度上的对比，因此而成为十九世纪俄罗斯地区常用的基本曲式结构。此首作品为A-B-A'的再现单三部曲式，结构的这一表现也具有民族性特征的体现。

另外通过分析发现，在当地的舞曲、器乐曲中常常会出现一些代表性的乐器，如手风琴、曼陀铃，还有一种名为“古斯里”的民族乐器也常常出现，具有极强的俄罗斯风味。乐曲第一部分开始处“拱形动机”的合唱式织体，左手琶音的奏法就实则为模仿了这种乐器地拨弦效果。因而本曲在调式、结构两方面均有体现出民族性的影子。

（三）民族性在节奏中的体现

音乐作品的创作与其所处地域有着密切的联系。俄罗斯位于亚欧大陆北部，处于高纬度地区，这里气候严寒，常年遭受着恶劣自然天气的侵袭，与此同时也造就了俄罗斯人民吃苦耐劳、勇往直前等许多正能量性格。“艺术来源于生活”，任何艺术实践、活动都需要依据现实为基础，俄罗斯人民天性喜爱唱歌、舞蹈，在各种民间的仪式活动中都能看到群众舞蹈着的身影，因此民间的一些民歌、舞蹈行业也随之发展地红红火火。这种性格体现在音乐中为在一些曲调中常常使用节拍重音明显的舞蹈性律动节奏，具体表现为大量的使用重音、跳音、顿音，节奏密集、律动明显且规律等等，表现出欢快明朗、激情热烈的音乐性格，具有明显的舞曲特征。柴可夫斯基这首作品的第二部分正是体现出这些特征，通过积极的旋律将俄罗斯人民质朴、明朗、勤劳的性格品质完美的诠释出来，勾勒出一幅俄罗斯人民大众欢乐奔腾的舞蹈性场面，因而该部分又被称为“舞蹈性段落”，体现出俄罗斯特有的民族特点。

结论

《杜姆卡》这首钢琴作品，是一首具有时代意义的作品，当中既表现出民族气息也洋溢着悲剧色彩，他所带来的一些艺术启发在当代也同样适用，艺术家的创作要深入群众，创作的作品要具有深层次内涵，以此推动社会进步，因此对本曲的也欣赏绝不应仅局限于乐曲表面。作为演奏者，强大的技术需要强大的理论来支撑，深入了解乐曲背后的深层含义是演奏的前提，我们从来不能忽视作品的写作背景、所处时代、作品内容等理论性研究，只有做到这些，才能正确体会作曲家在作品中想要表达的真正含义，从而对作曲家浸入乐曲中的真实情感做出正确诠释。

参考文献

- [1] 于润洋. 西方音乐通史[M]. 上海音乐出版社. 2001.
- [2] 毛宇宽. 俄罗斯音乐之魂—柴可夫斯基[M]. 人民音乐出版社. 2003.
- [3] 李吉提. 曲式与作品分析[M]. 中央民族大学出版社. 2003.
- [4] [德]克劳斯·曼. 柴可夫斯基传[M]. 商务印书馆. 2013.
- [5] 徐婉雯. 论柴可夫斯基钢琴曲《杜姆卡》op. 59中的民族性[D]. 江苏师范大学. 2018.
- [6] 吴欢. 浅析柴可夫斯基《杜姆卡》的意境[J]. 黄河之声, 2003, (11): 52-53.
- [7] 夏云. 柴可夫斯基钢琴曲《杜姆卡》Op. 59核心音调分析[J]. 乐器. 2013, (04).