

Art Appreciation of Tchaikovsky's Piano Piece: *Dumka*

Wang Siwen^{1, a}

¹Soochow University School of Music, Wuzhong, Suzhou, Jiangsu, China

^aw17798035573@163.com

ABSTRACT

Tchaikovsky (1840-1893), a great Russian musician, is one of the outstanding representatives of the Russian nationalistic music. He dedicated his life to music composition and composed a large number of artistic works. He is not only a creative all-round musician in the history of world music, but also a great creator of romantic music. With his unique ideas of music composition, he brings Russian national art to the world, and his works show the charm of Russian culture in all respects. *Dumka*, is a folk story music of the East Slavic ethnic minority. It usually takes the melancholy as the theme. Also, it connotes the meaning of meditation and contemplation. Typically featured with long melody which is intertwined with extremely fast melody, it is the transition from melancholy and meditation to gorgeous movement. In the music piece, sadness, melancholy coexists with positivity. Full of contradictory elements, it has typical national musicality. More famous includes A. Dvorzak's *Piano Trio* and Tchaikovsky's *Piano Piece*(OP.59). This paper takes Tchaikovsky's piano piece *Dumka* (OP.59) as the research object, mainly clarifies from its historical background, work style, the image, structure and artistic conception of music, revealing the special artistic style and musical meaning of Tchaikovsky's *Dumka*.

Keywords: Tchaikovsky, piano piece, *Dumka*, appreciation

柴可夫斯基钢琴曲《杜姆卡》艺术赏析

王思文^{1, a}

¹苏州大学音乐学院, 吴中, 苏州, 江苏, 中国

^aw17798035573@163.com

摘要:

柴可夫斯基(1840~1893), 俄国伟大音乐家, 是俄国民族乐派的杰出代表之一, 毕生精力奉献于音乐创作, 创造了大量的艺术作品, 在世界音乐史上是一个具有创造性的全能音乐家, 同时也是一个浪漫乐派的伟大创造家。他用自己独特音乐创作理念, 将俄罗斯民族性艺术带向全世界, 作品处处彰显俄罗斯文化魅力。杜姆卡或『Dumka』, 是东斯拉夫少数民族的一支民谣故事音乐, 内容通常是忧郁的主题, 也具有冥想、忧郁和沉思等含义, 典型特点是旋律悠长, 也与极速的旋律相互交织在一起, 从而是由忧郁、冥想向华丽乐章的过渡, 哀伤忧郁与积极向上共存, 包含着矛盾元素, 具有典型的民族音乐性, 比较盛名的有 A. 德沃扎克的钢琴三重奏和柴可夫斯基的钢琴曲(OP. 59), 本文以柴可夫斯基创作的钢琴曲《杜姆卡》(OP. 59)为研究对象, 主要从其创作历史背景、作品风格、音乐形象、结构与意境等方面进行阐述, 揭示出柴可夫斯基的《杜姆卡》所蕴涵的特殊的艺术风格与音乐含义。

关键词: 柴可夫斯基, 钢琴曲, 杜姆卡, 赏析

1. 前言

各国钢琴乐派在浪漫主义时期已达到了百花齐放的时刻, 俄罗斯钢琴乐派以它独特的民族性和艺术性使其在音乐史上占有一席之地, 《杜姆卡》

(OP. 59)创作者是柴可夫斯基(1840~1893), 俄国伟大音乐家, 是俄国民族乐派的杰出代表之一, 毕生创造了大量的音乐, 在世界音乐史上是一个具有创造性的全能音乐家, 同时也是一个浪漫乐派的伟大创造家[1]。他的创作宏伟、真诚、率直, 歌曲旋律高贵而

优雅、情感细腻而充沛,角色艺术形象丰富多彩,音乐含义深远,具有强烈的生机和感染力,是现实主义与浪漫主义融合的典型,其中《四季》、《天鹅湖》、《柴可夫斯基钢琴协奏曲》等已成为世界各国演奏家竞相演奏的曲目[2]。在历届柴可夫斯基国际钢琴作品大赛中,除演出柴可夫斯基的钢琴作品器乐交响曲之外,还会经常出现钢琴伴奏套歌如《杜姆卡 OP. 59》、《俄国谐谑曲》、《F 大调主题与变奏曲》等优秀作品[3]。《杜姆卡 OP. 59》成为柴可夫斯基广为人知的古典钢琴创作之一,被后世推崇。通过对此曲的赏析,我们可以窥见蕴含在柴可夫斯基血脉中的民族情节,以及在困难中不屈的精神。

2. 作品创作背景及风格

2.1. 创作背景

《杜姆卡》又称沉思曲,亦称《悲歌》,是东斯拉夫民族的一个著名民间叙事歌曲,比较盛名的有 A. 德沃夏克的《“杜姆卡”钢琴三重奏》[3],和柴可夫斯基的钢琴乐曲《杜姆卡》(作品 59),通常是关于忧郁的题材,同时具有冥想、忧郁和沉思的意义,是一种忧伤的民间音乐,乐曲典型的特征是节奏悠长,同时又往往与极速的节奏相互交织在一起,从而由忧郁、沉思向华丽乐章转变,充满了矛盾元素,具有典型的民族音乐特色。柴可夫斯基的《杜姆卡》写作于 1886 年,创作时期,正值沙俄黑暗统治时代,属于俄罗斯工业化时代,表面上欣欣向荣,但农业发展缓慢,繁荣基础薄弱,广大农民贫困潦倒。他同情穷苦大众,又反对战争拥护保守王朝,既有在沙皇统治下的惶恐,又有对幸福美满生活的深切渴望,内心矛盾在忧愁与乐观中犹豫不决。

2.2. 作品风格

在《杜姆卡 OP. 59》的创作中,他将“俄国乡村景色”作为钢琴曲的副标题,献给了举世闻名的法国钢琴家马蒙泰尔,作者借用了斯拉夫民谣,以深沉的旋律表达出凄凉美感,用欢快的声音表现出蓬勃之感,在明暗之间渲染震撼人心的氛围,反映了作者对政治制度的不满和爱国主义精神,他将个人情感、民族音乐和爱国情仇浑然结合。曲子的主要特色是旋律优美凄凉、悠扬委婉、情感丰富细腻、结构明确,曲子中所表达的乐观积极向上、热情澎湃的民族性、人民性和革命乐观主义精神,是该作品的精神核心[4],其形式和内容上都引起了斯拉夫民族的感情共鸣,一经演出就反响强烈,因而被广为传播。

3. 主题旋律分析

主题旋律“GBCCC, FABBB”在全曲中以不同的形式和变形出现,先后出现十次,分别为:第一次:63-65 小节右手高声部旋律;第二次:65-67 小节右

手高声部旋律;第三次:68-69 小节左手内声部旋律;第四次:70-71 小节右手每组琶音的第一个音连结成为旋律;第五次:左手 16 分音符拍点变型主题旋律;第六次:74-75 小节右手变型主题旋律;第七次:76-77 小节左手变型主题旋律;第八次:93-95 小节右手高声部旋律;第九次:95-97 小节左手八度旋律;第十次:104-108 右手八度以及转调旋律。主题始终贯穿于主要情节,体现了柴可夫斯基连贯又不失精巧的写作手法,以线索为引,串连整部作品。主题的旋律积极向上,为听众展开一幅有理想的斯拉夫人民对社会变革的渴望,以及对改革一次又一次的希冀。

4. 作品结构与意境、音乐形象分析

柴可夫斯基钢琴曲《杜姆卡》的音乐结构,大致可以分为三部分:

4.1 第一部分(1-45 小节)

从悲凉忧郁的 c 小调主和弦落笔,旋律流畅如歌,情感深刻,仿佛把人的情感带入了深沉凄凉,使“悲歌”的主旨更加明确。仿佛是一个英雄讲述自己曾经任务的倒叙,表达了对往事的感慨之情,展现当时寸步难行的社会状态。开篇的第一个和弦充满着斯拉夫人民的沉思和哀愁,沉郁的和声效果冲击听者的心灵深处。作品从开始勾勒出一个宁静的俄国乡间风景图,通过歌唱性的旋律使观众如置身于美丽的俄国乡间景色中,但整个景色都是暗淡无光的,仿佛看到辛苦的劳动人民在耕种的场景。如谱例 1。

谱例 1

24 小节开始紧接着在左手运用典型下行旋律和弱力度以及中、低声部勾勒的旋律线条,使整个乐曲顿挫沉郁,仿佛诉说农民的凄凉景象和内心的苦闷。33-39 小节左右手交替旋律,和弦和单音勾勒出农民心中的郁气无法释放而向他人发牢骚。如谱例 2。

谱例 2

从 40 小节开始不断增加的音域、加密的旋律、增强的强度,仿佛是另一个人在感同身受农民的苦闷,心情也逐渐激荡起来,让深沉抑郁的歌曲逐渐发

力,情感的内容也变得更加充实,而旋律所衬托出的黯淡哀切,也似乎是人们在对生活的领悟与心灵压抑之后情感的重新释放。整个第一部分在连串有高音区的三连音中完成,通过双音转到三连音的快速颤动,绵延悠远,抒情达到了高潮,就如同俄罗斯乡村中的树叶随风飘零,又仿佛即将会发生什么一样,使人不由得被吸引,期待下一部分的到来。如谱例 3。

谱例 3

4.2 第二部分(46-113 小节)

本部分音乐情感更加激烈而粗犷,和第一部分的情感与旋律完全不同,故事情节完全进入了描述的画面,又以活泼的主题、充满舞蹈性的旋律,以及大小调式的交替运用,把歌曲思想与情感推向了高潮,犹如把人带入了俄国农村火热的舞会情景,表达了当时俄国民众热情似火、苦中作乐、乐观积极的人格特征。

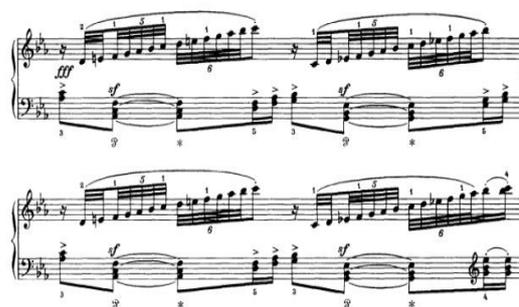
音乐表情术语“Con animad”意为勇敢的、有力量的、有生命力的,46-59 小节由热情的俄国女孩和男孩们轮番登场跳舞,在舞会上俄国男孩女孩们轻盈矫健的身影,踏着谐谑的斯拉夫舞蹈翩翩而动,他们仿佛在演绎着一场描绘特工潜伏任务的舞蹈,这也是故事主人公完成任务的开始,从 60-63 小节是男孩女孩们同时登上火热舞台,手牵手演绎出奔放的舞蹈,如同英勇的特工们携手完成任务,如谱例 4。

谱例 4

64-69 小节男孩女孩们一唱一和,舞蹈没有之前热烈,但更加精致,他们演绎出更加精巧的舞蹈技巧;随着一连串的琶音跑过,如同姑娘们飞速的旋转,72 小节由男孩们小心谨慎的舞蹈,将我们代入仿佛在执行任务的特工场景,74 小节与前面两小节强烈的对

比,好像在描绘特工们激烈的执行任务;饱满、丰富而又富有韧性的重音的到来(76、77 小节),一位帅气高大的俄国小伙子登场了,他的舞蹈豪放、激情、粗犷、豪迈,他就是天生的主人公!如谱例 5。

谱例 5

78-88 小节使用 mp 的基调以及左手的半音阶旋律描绘了俄罗斯安静的田园风光,在此处也出现了“节奏重拍交替”这一特点,指的是俄罗斯社会歌曲中歌词与曲调涌现的有次序的重音,音高相同但节奏重拍相互交替[5]。这样的节奏伴随着俄罗斯 18 世纪以后的城市民歌发展,并有机结合了俄罗斯民族特点。其节拍规律与旋律整齐,这段的同音连线的切分破坏了稳定的十六分音符节奏,产生了反复有次序的节奏重拍,充分展示了俄罗斯民间音乐的节奏特点。如谱例 6。

谱例 6

在一连串的琶音如同电闪雷鸣后,大戏即将拉开帷幕。第 92 小节气氛渐渐进入到激烈又激情的全曲最高潮部分,左右手交替演绎主旋律,音响效果也由单音旋律增强到八度双音旋律,随着从音量极低开始的一长串琶音和不断进行的八度音型,乐曲终于把人们的激情重新燃起,人们忘情的迈开了自己的舞步、狂挥着双臂,将笑声、音乐、掌声融为一体,把整个音乐节的盛况带到了顶峰。在欢乐、热闹的环境中,人们暂时忘却了所有矛盾、沉郁,悲伤仿佛一扫而光。第 92 小节这里的旋律线条,音量首次达到 fff,显示出了人们心中对隐藏许久的情感毫无保留的发泄,是一次情感上的大爆发。如谱例 7。

谱例 7

接着第 102 小节 *pesante e marcatisissimo* 沉重有力的处理、104 小节 *fff* 的力度,使情感走到爆发高潮,105 到 108 小节,右手和弦勾勒旋律,左手和弦配合色彩,感情进一步升腾,推上了全曲的最高潮,就仿佛全场年青男女老少载歌载舞一般,把整个音乐节的氛围推上了一个高峰。接着,伴随经典的柴可夫斯基式的下行韵律,音乐又随之走向了全曲的再现和尾声。在第 114 小节时进入了柔板,就如同夜幕降临,音乐跟着高潮的宣泄而渐行渐远,整个舞会逐渐走向了尾声,而乡村夜色也回归了宁静和安详。

4.3. 第三部分(114-138 小节)

再现于末尾,在尾声的主题旋律再现时,惊险刺激的任务结束了,歌曲又回到了开始状态,但由于音调、旋律等细微的调整,随着主题的高低八度推进,模仿“古斯里”拨弦效果,和弦的时值更为短暂,音响层次不如开头丰富,且力量也更趋微弱,使得整体歌曲的情感变得更加痛苦与孤独。尤其是对比刚经过欢快活跃的第二部分时,运用重现续奏,增强了惆怅感,是宣泄过后的沉思,而歌曲的内敛情感中似乎透露了某种精神,“痛苦哀愁和深刻沉思永远都是联系在一起”。如谱例 8。

谱例 8

结尾,以强有力的和弦收拢了尾声,似乎在悲苦的叙事后面用强有力的狂舞声终结了该曲,把第一部分悲伤、沉郁表达得丰满、扣人心弦,与第二部分舞曲形式相互呼应,将非传统的和声留在曲子尾部,给整首曲子又增添了耐人寻味的意思,仿佛表达特工们艰苦卓绝地完成任务并没有被辜负,破败的社会即将迎来黎明曙光。

5. 结语

柴可夫斯基曾经感慨到:“他们(斯拉夫人)从一出生仿佛就是为了一直和厄运搏斗,一直朝着美好进发,去追逐,但却永生达不到目的”柴可夫斯基的这番话正是这首“悲歌”的体现[5],革命的斗争没有一蹴而就,正是无数的勇敢者勇于和命运搏斗,造就了斯拉夫人坚强勇敢、壮烈无畏、敢于抗争的民族精神,也体现着他们无穷无尽的人生目标。《杜姆卡》所有旋律表达喜怒哀乐的同时,也是在发出斯拉夫人来自灵魂深处的呐喊,反映了当时斯拉夫人深受苦难的现实,和人们对于美好生活的向往。所以柴可夫斯基的音乐也充分体现了斯拉夫民族的爱国、坚强、不畏强权、自强不息的民族性格和生活态度。《杜姆卡》作为在“悲情主义”盛行的大环境出现的乐曲,极具代表性。

《杜姆卡》钢琴曲整体结构明确规整(4/4 拍, c 小调),整个乐曲既有慢节拍,又有明快节拍,两个节奏交替运用,速度力度变化鲜明,歌曲旋律朴实感人,歌唱性很强,具有丰厚的文化意蕴。全曲凸显了在旋律运用和调式调性上前后的重复转变,主题出现达到 10 次之多,更体现了对主题色彩性的强烈表现,形成了首尾呼应的段落方式,在全曲中出现的,与整体主题色彩不同的积极旋律也是《杜姆卡》本身独特的音乐特征。柴可夫斯基在他的音乐中,处处表现出的俄国民族特色和浓厚的爱国主义热情,在整体压抑的音乐背景中不断出现积极向上的旋律,如夜空中闪烁的繁星,“星星之火可以燎原”表达对变革的希冀,也充分体现出了俄国人民的热情豪放、情感充沛。他透过自身对时代悲剧性的体验,展现对光明梦想的向往以及对生命意义的认识[5]。

柴可夫斯基作为民族乐派的主要代表之一,《杜姆卡》是柴可夫斯基拥有强烈叙事风格的作品。柴可夫斯基曾经受到西欧古典音乐的影响,他把俄国传统的民间器乐元素与所处时期的新浪漫主义特点很好的融合在一起,充分展示了俄国民族乐派的特有魅力。他的作品《杜姆卡》是其在创作上辉煌时代的杰作,也堪称巅峰之作,其创作形式和内涵都表现出思想成熟坚毅,浪漫主义与俄罗斯民族性相结合,时而低吟浅唱,时而蓬勃奔放,音乐技艺高超,作品欣赏性强,整首曲子准确表达出了作者的内心情感。通过对此曲的赏析,我们更能体会到蕴藏于柴可夫斯基血脉中的强烈民族意识与向往光明的精神,在乐曲跳跃的音符间,与听众寻找思想情感的共鸣,使大家受到艺术的熏陶。

REFERENCES

- [1] Yu, R. (2016 Revised Edition) General History of Western Music. Shanghai Music Publishing House, Shanghai.
- [2] Wu, J. (2013) An example of the fusion of romanticism and realism-A study on the aesthetic

characteristics of Tchaikovsky's piano suite 'Four Seasons'. The New Voice of Yue-fu: The Academic Periodical of Shenyang Conservatory of Music, 2013(4): 249-255.

- [3] Zhou, D. (2016) An Introduction to Music Knowledge. Zhejiang Science and Technology Press, Hangzhou.
- [4] Cao, Q. (2010) Research on Tchaikovsky's Dance Drama Music Composition. Journal of Beijing Dance Academy, 2010(2): 103-105.
- [5] Zhou, L. (2021) An Analysis of Russian National Music Elements in Tchaikovsky's Piano Piece *Dumka*. Journal of Heihe University, 11: 124-129.