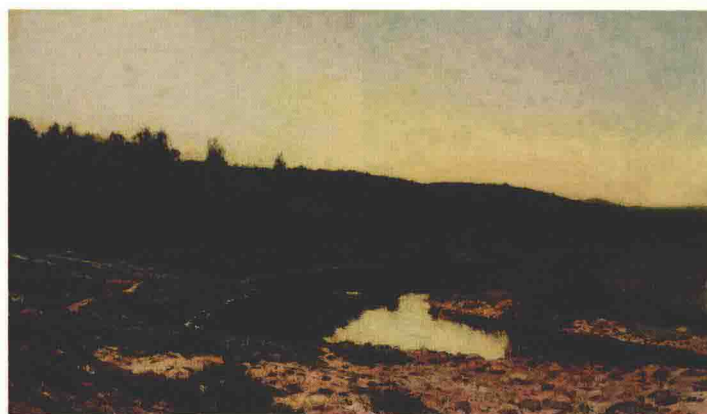

THE SEASONS

柴科夫斯基

钢琴套曲《四季》的演奏与教学（修订版）

赵屏国／编著

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

TCHAIKOVSKY

T H E S E A S O N S

T C H A I K O V S K Y

柴科夫斯基

钢琴套曲《四季》的演奏与教学（修订版）

赵屏国／编著

 人民音乐出版社 · 北京
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE · BEIJING

CHAIKEFUSIJI GANGQIN TAOQU 《SIJI》 DE YANZOU YU JIAOXUE

图书在版编目(CIP)数据

柴科夫斯基钢琴套曲《四季》的演奏与教学 / 赵屏国编
著. — 修订本. — 北京: 人民音乐出版社, 2015.10
ISBN 978-7-103-04957-0

I. ①柴… II. ①赵… III. ①钢琴—奏法②钢琴演奏—教
学研究 IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第139341号

责任编辑: 裴 珊
责任校对: 王春力

人民音乐出版社出版发行
(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销
北京美通印刷有限公司印刷

635×927毫米 8开 12.5印张

2015年10月北京第2版 2015年10月北京第1次印刷

印数: 1—3,000册 定价: 38.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

再 版 序 言

2014年12月13日是赵屏国先生的八十大寿。赵屏国先生和我是1955年苏联专家塔图良在中央音乐学院讲学期间专家班的同学。那时，我们都还年轻，首次接触俄罗斯钢琴学派。后来，赵屏国先生留在中央音乐学院新成立的附中，从事钢琴教学工作。在这半个多世纪里，赵屏国先生在教学上所取得的成就——培养的以朗朗为代表的青年演奏家和钢琴教师——是有目共睹的。除此以外，最令我佩服的是他的敬业精神和对俄罗斯钢琴学派音乐特性的深入研究。他曾编著《柴科夫斯基钢琴套曲〈四季〉的演奏与教学》一书，与书配套由他亲自示范演奏、教学讲解的DVD也广受行业内人士关注。

人民音乐出版社修订出版赵屏国先生编著的《柴科夫斯基钢琴套曲〈四季〉的演奏与教学》一书，包括以下六个特色：

1. 从演奏和教学方面深入探讨、研究。
2. 对音乐的句法给予充分的说明，使读者很容易理解。
3. 对声部的层次给予细致的说明。
4. 对踏板的运用给予细致的标识。
5. 对乐曲的内容做深入浅出的描述，其中很多是他多年研究的个人体会，充满了他内心深处的感受，十分动情！
6. 恢复了很多其他版本删掉了的有关《四季》原文的题词，这些充满了原汁原味大诗人们的手笔，给演奏者增添了无限的想象力。

以上六点是赵屏国先生编著修订版的初衷和意愿，值得推荐。

周广红

2014年7月

前 言

中央音乐学院钢琴教授赵屏国先生多年来对柴科夫斯基的钢琴套曲《四季》进行了深入的研究，并根据自己的演奏实践和丰富的教学经验，撰写了《柴科夫斯基钢琴套曲〈四季〉的演奏与教学》一书，并同时出版根据苏联原版加以注释的《四季》乐谱，为广大钢琴师生提供了极为可靠的学习和参考资料。

柴科夫斯基的《四季》是钢琴文献中不朽的精品，这套小品是柴科夫斯基创作成熟时期的作品，充分地体现了柴科夫斯基的思想感情和俄罗斯的音乐风格。它们生动形象，充满生活气息，又具备丰富的音乐内容和相应的技术课题。虽然是规模比较小的乐曲，却是钢琴演奏者的试金石，因为《四季》正是大小柴科夫斯基国际钢琴比赛的指定曲，可见它的意义和难度。

《四季》在教学中是很好的教材，但要教好这些乐曲需要老师认真地备课。赵屏国先生在这方面给大家树立了榜样。他以严肃的学风探讨了俄罗斯的风俗人情和每一首乐曲的深刻内涵，最后落实到具体的表现手法，比如读谱、分句法、触键方法、声音、踏板、速度等。他从各方面都做了详细的讲解和注释，从文字材料到乐谱教学指导音像制品等全面配套。这种治学态度难道不值得我们学习吗？

我相信，赵屏国先生《柴科夫斯基钢琴套曲〈四季〉的演奏与教学》一书及乐谱的出版对提高我国的钢琴教学水平会起到推动作用。

周广仁

2003. 5. 22

编 者 的 话

如何在钢琴上弹奏出迷人的旋律，始终是钢琴演奏及教学中的重点与难点之一。它不仅是学生在掌握诸多技巧过程中最难以把握的一种，同时也是培养和展示学生乐感、加深学生对音乐语言的理解，并通过演奏来感染听众的最重要的内容。因此，掌握歌唱性旋律的弹奏方法成为钢琴教学中极其重要的一环。

我们在教学中常常可以见到这样的现象：有的学生可以弹奏技术难度大的乐曲，却弹不好具有歌唱性旋律的作品。我在 1995 年柴科夫斯基国际钢琴比赛中见到一些国家的选手，他们的手指技巧相当好，但令人遗憾的是经他们演奏的柴科夫斯基《四季》选段却缺乏音乐感染力，以致落榜。我认为关键在于他们对乐曲的理解、感受、

体验有明显的不足之处，这并非是纯技术上的原因。几十多年来，《四季》始终是柴科夫斯基国际钢琴比赛的规定曲目。虽然在《四季》中并没有艰深、华丽的技巧，但每位选手必须通过演奏《四季》，来展示他们对柴科夫斯基音乐的理解、感觉，掌握歌唱性风格作品的弹奏能力。《四季》既是对选手掌握优美音色的技艺的考查，又是对选手艺术修养的检验。

钢琴套曲《四季》短小精致，内容丰富，在世界钢琴文献中独树一帜，是极有欣赏和学习价值的一部作品。《四季》自问世以来一直受到音乐界人士的青睐，成为许多杰出钢琴家的保留曲目。如：著名俄罗斯老一代钢琴家涅高兹、拉赫玛尼诺夫、李赫特尔等，他们都有很出色的录音。随着时间的推移，这部作品越发闪耀出独特的魅力和光彩，成为乐友们爱不释手的珍品而广为流传，其中不少段落被改编成其他乐器或者乐队形式的演奏。

如今，《四季》已经成为钢琴教学中普遍应用的教材，从中可以学到不少演奏上的表

现手法和方法。演奏好这部作品应当从理解入手。面对一部优秀的作品，能否深入理解，将它充分地表现出来，准确地揭示作者的内心情感，引起听者的共鸣，这就要求学生的指导教师首先对作品要理解得透彻，同时善于启发学生理解、把握作品的音乐语言和风格。那么，需要理解哪些内容呢？我以为，以下几点都是很重要的。

第一，柴科夫斯基之所以能够写出如此耐人寻味的音乐、永恒的旋律，根本的原因在于他的爱国热忱。他给梅克夫人的信中写道：“尽管我如何欣赏意大利，无论它现在给我多么良好的印象，我依然将永远忠实于俄罗斯，您知道吗？我亲爱的朋友，我还没有遇到比我更爱的母亲——俄罗斯人，……我热爱俄罗斯人、俄罗斯语言、俄罗斯的智慧、俄罗斯的脸型之美、俄罗斯的习俗……”我们在他的作品当中确实实地随处可以感受到他的这种真挚的爱。要想演奏好他的作品，就必须深入地体会他对俄罗斯人民的爱，对生活的爱，对大自然的爱。如果说托尔斯泰的文学作品是俄罗斯农民生活的一面镜子的话，那么，柴科夫斯基的音乐则是俄罗斯人民心灵的一面镜子，他用他的聪明才智和高超的写作技巧把俄罗斯的一草一木以及俄罗斯人民的心声真实地再现在音乐之中。

第二，要让学生了解作品产生的背景。《四季》是作者创作成熟时期之作，柴科夫斯基当时已经创作了三首交响曲、一部舞剧《天鹅湖》、一部《降B大调第一钢琴协奏曲》和其他不少作品，正在计划创作《f小调第四交响曲》和歌剧《叶甫根尼·奥涅金》。当时正值柴科夫斯基36岁（1876年），创作欲望和热情很高的时期。在繁忙的创作期间，恰逢《小说家》杂志编辑德纳特先生邀请他写一组以12个月为题材的钢琴套曲，并提供了俄罗斯著名诗人的短诗作为题诗。柴科夫斯基很有兴致地接受了这一邀请。为了能够按时交稿，他请仆人每个月末提醒自己写一首钢琴曲，乐曲完成得较顺利，其中的《船歌》（六月）和《雪橇》（十一月）成为12首小品中最优秀的、最受欢迎的作品。

《四季》根据12个月不同的生活情景，多方面地描绘了俄罗斯的大自然景色，刻画了俄罗斯人民的思想、感情和生活画面，可以说是见景生情，情中有景，景中有情，情景交融。在这些生动的画面中，包含着多么感人的内心世界啊！当你反复品味它的美的时候，流连忘返和回味无穷之感便会油然而生，配上诗人们优美的诗句，便会使你展开想象的双翅遨游在梦幻般的音乐世界之中。

第三，通过对每一段乐曲的分析、讲解，加深理解。《四季》在创作过程中很显然是受了俄罗斯诗人的题诗的启发。乐曲的情调和题诗的内容有着不可分割的一致性，在作品出版时，每段之前都附有题诗，在我国和美国出版的乐谱版本中却把它们一律删掉，这不但很可惜，也是没有道理的。从本文的分析中，读者会很自然地体会到它与乐曲的意境是融合在一起的。

本书中，我将对这12首作品作详细的分析和讲解。

目 录

一 月	壁 炉 旁	(1)
二 月	谢 肉 祭	(9)
三 月	云 雀 之 歌	(18)
四 月	松 雪 草	(22)
五 月	白 夜	(28)
六 月	船 歌	(34)
七 月	割 草 者 之 歌	(41)
八 月	收 获	(47)
九 月	行 猎	(58)
十 月	秋 之 歌	(65)
十一月	雪 橇	(71)
十二月	圣 诞 节	(80)
结 语		(88)
附：踏板的标记和用法说明		(91)

一月 壁炉旁

连那宁静安逸的角落，
也笼罩起夜色的晦暗，
壁炉里微微的火光将尽，
小小的蜡烛还在眨闪……

（阿·普希金诗）

乐曲以柔和、抒情的旋律，带我们步入了一间幽静温暖的俄罗斯式的书房，它带有一丝忧郁的色彩，令人沉浸在深深的怀旧的感情当中。作者创作《第四交响曲》时，在给梅克夫人的信中就曾描述过这种心情：“就是那种黄昏时分的悲怆感，当一个人工作得疲倦了，孤单地坐下来，想起许多曾经有过的情景，却都已经成为过眼云烟，不禁感到惆怅……想起了那青春的血液在沸腾，生活令人感到满足的欢乐的时刻，也想起了那沉痛的关头，那些无以补偿的岁月，这一切都久已过去了……”

《一月》的主题情绪就是在这种基调中展开的，它重复了多次，像是在娓娓倾诉衷肠。

中段的音乐更是陷入了沉思，可一时又理不出一个完整的思绪。一个无以摆脱的念头不断地重复着（第29—36小节），像是在不停地询问：“或许，这一切都是虚幻？……”令人想起《叶甫根尼·奥涅金》第二场塔吉亚娜在给奥涅金写信倾吐对他的爱情时的音乐，又是询问，又是不安，又是期待，又是倾诉。可以明显感到“壁炉旁”在音调变化以及内心的感情变化上都是十分相似的。

这里，演奏者必须抓住这种瞬息间的变化，采用轻而不虚、透而不重的触键方法改变音色，做出这种细微的内心情感的变化。很快，音乐就变成了一种抑制不住的激动情绪：先是由降D大调上的和弦开始，后又在B大调上出现了一个新的热情的主题（第37—40小节），不禁令人想起那些曾经振奋过人心的青春时代，热血一下子沸腾了起来，同时又带有一种对美好往事已经逝去的失落感（第54—62小节）。

第三段再现了第一段的主题，但比第一次更富强调意味，像是在努力挽留往日的梦，却又无法做到，只能任其在幻象中飘移和消失，给人留下的是一个悲伤的感叹和淡淡的回忆！

了解作品的背景、分析作品的内涵是演奏作品的基础，要真正演奏好它，还得从技术上进一步探索，落实到演奏中。下面讲讲演奏《一月》需注意的一些技术问题。

在乐曲开始主题呈示（第1—4小节），主旋律的第1小节运用指尖的力量用贴键方式触键，尽可能获得柔和歌唱的效果，左手触键应更柔和些。高、低音的反向进行要有一点伸展开的感觉，将音乐推向句子的小高点的第2小节第2拍的右手旋律音，以及第2小节

高低声部的半连音，要用慢触键的方法柔和地把力量送到键盘上，造成语气上的亲切感。第9小节右手的高声部和下一小节左手的中声部，声音要比伴奏声部深一些，和右手的声部形成呼应。左手的跳音句子从低音 mi 向上伸展开做出小渐强。第14—20小节的模进乐句可以采用音后踏板的方法将小乐句之间衔接起来，音乐情绪上的递进语气直推至第一段的小高潮，并且可以把和声和谐地连接起来，以获得若有所思、不时又有些内心冲动的效果。这里注意踏板一定不要过早地踩下去，那样将会是混浊的。要按谱面上所标注的记号使用踏板。乐曲第一段结束处的渐慢（第27小节）应从容，双线前（第28小节）要有呼吸感，做出渐强及渐宽的感觉，因为这里突然进入中段的C大调和弦，是对第一段的音乐情感告一段落，情绪上进入对往事的回忆。

第29—36小节中的第30、32、34小节，要求左、右手配合默契，衔接的效果应达到如同用一只手在连奏，平均而又轻巧，它的出现不时地打断前一小节的思绪，就像是一个顽固的念头，时时浮现在脑海中，却又屡屡地被一种模糊的感觉打断。第37—40小节的高声部旋律尽可能地弹成连奏，不要断开，强调十分歌唱的感觉，声音注意应丰满；中声部则需均匀弹奏，像是竖琴在伴奏；低声部的八分音符时值不要卡得太死，可以保持稍长一些，同样要演奏成“歌唱地”。第40—44小节连续4次在每一小节之间出现右手从4指下行换接5指的情况，这里需要手腕松开，帮助小指回落到应弹的琴键上，并且把句子连接好，声音饱满些，不要断，不要生硬，造成一种由于回忆往事，思绪万千、心情激动的效果。第52小节以后，主题的倾向性比第一次更强，接下去的音调是在B大调上，音色更为丰满，音乐情绪更加热情、激动。第59小节以后旋律发生了重要的变化，即在此小节旋律中出现了 sol— $\sharp$ fa，使音乐的情绪从激动变成了失落的感觉，并且逐渐消失了。第62小节带延长记号的休止符建议保持4拍，弹够时值，从容结束，像是在梦幻中逐渐苏醒过来，若有所思地回到第一主题。

再现部前20小节（第63—82小节），在音乐处理上和第一段基本相同，只是头一小节处理得更轻一些，像是还在眷恋着刚才回忆往事的心绪。第90小节的音调是前一小节的模进，感情更强烈，这两小节是典型的柴科夫斯基式的音乐语言，表现出心潮的涌动。乐曲进行到下两个小节（第91、92小节）时，右手旋律突出半连音的效果，且将旋律稍稍放宽，给人一种抻拉感，左手旋律的应答音调也同样处理。第92小节最后半拍的增六和弦要弹得鲜明，这里是音乐情绪的转折点，从惋惜、无奈之中转入下面连续的叹息音调（第93小节）。第96小节的渐慢可以做得多一些，有种大势已去的悲凉感。

第97小节至曲终这段音乐，除注意左、右手的配合衔接外，第97、99小节的弹奏，声音要求柔和，富有歌唱性。这里是感情微弱的回音，缥缈的幻影渐渐消失。最后一小节音色要轻而明亮，时值必须保持够4拍，让声音在空中回荡、消散。

№ 1. ЯНВАРЬ

У камелька

И мирной неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка нагрела.★)

А. ПУШКИН

В умеренном движении. Просто, но выразительно

Moderato semplice ma espressivo

5

9

13

p

poco più f

p

poco cresc.

★) 诗句选自普希金《幻想者》(1815)。

17

mf *dim.*

20

p *p* *p* *p*

24

p *p* *p* *p* *riten.* *poco più f*

Медленное
Meno mosso

28

p *p* *p* *p* *molto espress.* *leggierissimo* *m.d. 5* *m.s.* *m.s.*

32

p *p* *p* *p* *m.d.* *m.s.* *m.s.* *m.s.*

[illegible]

38

Exercise 38 (continued) measures 1-4. The music continues with a treble staff featuring a melodic line with triplets and a four-measure rest, and a bass staff with a rhythmic pattern.

[illegible]

Exercise 43 continues with measures 43, 44, and 45. Measure 43 features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. Measure 44 continues the triplet pattern in the right hand and has a triplet of eighth notes in the left hand. Measure 45 shows a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand, with a final measure rest.

46 *a tempo*

p

leggerissimo

pp

p

The first system of the musical score for 'The Little Boat' begins at measure 46, marked 'a tempo'. The right hand plays a melody starting on G4, moving up stepwise to A4, B4, and C5, then down to B4, A4, and G4. The left hand provides a simple harmonic accompaniment. The tempo is marked 'a tempo'. The dynamic is 'p' (piano). The key signature is one sharp (F#). The time signature is 3/4. The score is written for piano and includes a 'leggerissimo' (very light) marking for the right hand in the second measure of the system.

49

pp *p*

52

poco stringendo

p

56

p

58

p

60

riten.

p

★) 在手稿中没有这两小节，很显然，是作者后加上的。

63 I tempi
Tempo I

p
simile ped.

68

poco più f

73

p

77

poco cresc.
mf

81

dim.
p

85

p

89

cresc.

mf

(3)

(5)

93

p

poco riten.

97

pp

poco riten.

100

ppp

poco riten.

二月 谢肉祭

不久，在欢腾的狂欢节

丰盛的酒宴排满席……

（瓦捷姆斯基诗）

这首乐曲的俄文配诗标题有感谢大自然赐予人们各种美味佳肴，使人们生活富足之意。俄罗斯人民每到此时，即以自己特有的民间方式进行庆祝。因而翻译成《谢肉祭》或《谢肉节》较之另一译名——《狂欢节》更为贴切。配诗描写了节日里人们摆开宴席、宾朋满座、开怀畅饮、载歌载舞、一片欢腾的情景。它与我国的春节很相像。

阿萨菲耶夫曾有过这样一段文字描述：“在俄罗斯节日的拥挤的街道上，到处是热情的、不逊的、俏皮的举止，诡计多端的挑逗，狡猾的耳语和一直重复着同样的快要踩烂了的节奏音型，风趣、鲜明、色彩斑斓。确实，像在类似的器乐作品的音画中一样，柴科夫斯基比起诗人来，则更像一位富于感情的风俗画的作家。”

以上是对柴科夫斯基《第二组曲》末乐章情景的描写，我想它也同样适合于这首乐曲，有助于我们对这首小品更具体、更细腻地感知。

用钢琴小品表现大的节日场面不能说没有难度，柴科夫斯基采用回旋曲形式巧妙地解决了这个问题。乐曲主题 A 段先后出现了 3 次，在每次间穿插了各种不同的情景和形象（B 段、C 段），既与主题段落相衬托、呼应，渲染节日气氛，丰富主题内容，又从音乐情绪、风格上与主题保持一致。

乐曲 A 段（第 1—26 小节）节奏鲜明，使朴素、洗练的旋律带有粗犷感。演奏时不仅要歌唱性地交待出高音旋律的明快、热情，还要将表现农民粗犷的舞步的中声部和弦音有层次地做出来（要注意的是音乐形象的粗犷，而不是发音的粗鲁）。如何能够达到较好的音乐效果呢？下面说些具体建议。

弹奏 A 段的开始部分（第 1—8 小节），要求清晰地展示音乐形象。为了做到这一点，除尽可能使高音保持长一些的时值外，还应该在第 1、2、5、6 小节运用音后踏板来配合，使旋律、和声都很丰满明亮（见谱面标注）。需要特别注意的是，这 4 小节不能因时值保持不够而造成断断续续的感觉（即将后半拍的八分音符弹成十六分音符），从而破坏旋律和音乐形象的完整性。这是学生常常容易犯的错误。

第 3、4 小节是俏皮的呼应，旋律和跳音音型在这里穿插交替，需要左、右手的配合衔接。跳音要轻盈，第 4 小节应具歌唱性。第 7—8 小节的渐强标记一定要做出来，这是一个小高潮，开门见山地表现出节日的欢腾气氛。

第 9—22 小节是个模进句。其中第 13—16 小节是第 9—12 小节的模进，旋律在第 17