

普罗科菲耶夫《降B大调第七号钢琴奏鸣曲》第一乐章中的音乐美学

王宇彤

(北京师范大学艺术与传媒学院 北京 100875)

【摘要】普罗科菲耶夫的降B大调第七号钢琴奏鸣曲、作为“战争奏鸣曲”系列中的一部分，在音乐史上占据了重要的地位。本文通过音乐美学的视角分析该作品，探讨作曲家如何运用和声、调性、主题动机及节奏等音乐元素，构建关于战争与迷茫的深刻主题，从而加深对其音乐风格和音乐美学的理解。

【关键词】音乐美学；普罗科菲耶夫；话题理论

在普罗科菲耶夫的降B大调第七号钢琴奏鸣曲第一乐章中，作曲家通过复杂的音乐结构与深刻的情感表达，探索了战争与迷茫这两个深层主题。该作品，作为“战争奏鸣曲”系列的一部分，不仅在音乐历史上占据重要地位，也为音乐美学提供了丰富的分析素材。普罗科菲耶夫将个人的情感体验与全球历史事件相结合，创造了一种独特的音乐表达方式，这种方式既具体又抽象，深刻地反映了战争环境中的人类情感。

本论文旨在通过音乐美学的视角，探讨普罗科菲耶夫如何在第七号钢琴奏鸣曲第一乐章中运用和声、调性、主题动机以及节奏等元素，构建起关于战争与迷茫的音乐叙事。这种分析不仅涉及到音乐结构和表现技巧，还涵盖了情感表达的广泛探讨，尤其是如何通过音乐元素反映内心的动荡和不确定性。

一、战争主题

普罗科菲耶夫在第七号奏鸣曲的第一乐章中采用了剧烈和动荡的音乐语言。这个乐章的开头即通过冲击力强大的音阶和断奏，创造了一种紧迫和不安的氛围。这种音乐选择直接反映了战争带来的焦虑和冲突感。这些音乐元素不仅表达了表层的战斗场景，也深入表达了内心世界的动荡和恐惧。普罗科菲耶夫在此作品中使用了大量的和声变化，包括突然的调性转换和不协和音的频繁出现。这些和声处理手法增强了音乐的紧张感和不确定性，反映了战时的不稳定和突如其来的变故。例如，尖锐的不协和和突兀的调性跳跃使听者感受到一种持续的不安和焦虑，这正是战争的心理反应。

并且普罗科菲耶夫在乐章中巧妙地使用和发展音乐动机，以增强音乐的叙事力。这些动机经常被重新处理和变奏，以适应乐章发展的需要，从而在不断变化的情境中保持主题的连贯性。这种技术不仅体现了作曲家对音乐结构的掌控，也象征了在混乱和不确定的战争环境中寻找秩序和意义的努力。第一乐章的主题部分（参见谱例1）在句法上是不对称的形式，“6小节加3小节”的形式，这种不对称不仅在形式上打破了传统的均衡，也象征了战争带来的混乱和不确定性。每个乐句都在主音B降上结束，显示出一种强烈的收拢性和紧迫感，这反映了在战争环境下人们对稳定和安全的

渴望。此主题速度记号标记为 *Allegro inquieto*，即“不安的快板”，预示了作品的情感基调。快速的节奏和6/8拍的律动不仅提供了音乐的动力性，还强化了作品的紧张感和不安情绪。这种节奏和律动的选择直观地表达了战争的紧迫感和不稳定。作为全曲的引子，主题的前四小节以八度并用的单声部织体精确而简洁地呈现了主旋律，第二至三小节中连续三次的四分音符与八分音符下行旋律，每次递增的音程增强了旋律的波动，增添了强劲的推动力，这种旋律的处理不仅增加了音乐的表达力，也象征了在战争中不断累积的紧张和决心。第五至六小节在主音的持续音下，利用几个中低音区的断奏和弦圆满结束了第一句，创造了一种强烈的戏剧效果，这种和声的使用加强了音乐的表达力，使其更加能够描绘战争中的激烈和残酷。第七至九小节的第二句恢复到八度并用的形式，从属音F起，以渐强的力度上升九度至中音G，展现了士兵们抗战的坚定决心，也描绘了战争的起伏和不确定性。并随后下行回归至主音降B。这两个乐句在同一主题思想的基础上，通过节奏、旋律和音区的变化共同展示了一种激昂的斗志和强烈的动力性。

谱例1 第一乐章主部主题 1-10

通过普罗科菲耶夫对音乐结构、节奏、旋律和和声的精心处理，降B大调第七号钢琴奏鸣曲第一乐章不仅作为战争主题的艺术表达，更是对战争所引发的深层情感和内心状态的深入探索。这一乐章通过其音乐语言的动力性和紧张感，有效地传达了战争的残酷和不可预测性，同时也反映了个体在极端情况下的心理挣扎和情感波动。音乐美学在此作品中的应用不仅限于表面的音乐描述，它还深入到了人类经历中最复杂的情感层面。普罗科菲耶夫的作品通过不断变化的音乐元素，如不对称的节奏和剧烈的旋律跳跃，提供了一个丰

富的情感语言,这种语言能够触及听者的内心深处,引发共鸣。这种强烈的情感投射和心理描绘,使得该作品不仅仅是音乐的创作,更是一个通过声音探索人类情感和内心反应的窗口。

二、迷茫性主题

迷茫性与动力性呈现出复杂的相互关系。我们可以将这种迷茫性视为战争后遗症的一种表现,其中人们在经历了混乱和破坏后,常常处于木讷和不知所措的状态,徘徊不前,面对未来的不确定性和未知。迷茫性在乐章中的表达具有一种雕塑式的色彩,仿佛在平面上漂浮的不规则线条,将周围的一切都变成了虚无的影子,充满了迷惘和踌躇的形象,真实地描绘了战后家园的碎裂景象。

第一乐章中的副主题(参见谱例 2)穿插于整个乐章,生动地呈现了迷茫性的主题形象,与充满活力的主部主题形成了鲜明的对比。普罗科菲耶夫通过非传统的结构和形式设计体现迷茫性,并采用了三段式结构,表现了“短-长-短”的句式结构,在形式上打破常规,反映了战后社会秩序的动荡和不确定性,并运用了对比复调织体以及大小调混合的半音化和声,这不仅技术上具有挑战性,而且在美学上创造了一种紧张和不安的气氛。调性的不稳定性和临时中心音的使用,如在特定段落的调中心音的频繁变化,这种和声上的不确定性直接反映了战后的迷茫与失落感。在节拍上主要采用 9/8 拍,但在特定部分使用了 6/8 拍,使节拍律动更加丰富,这种不稳定的节奏结构模仿了战后人们的迷茫和不安。

普罗科菲耶夫在迷茫性主题的旋律设计中采用了富有表达性的手法。通过悲痛和表情丰富的旋律线条,如标注的“*espress. e dolente*”(有表情且悲痛的),突出了主题的悲痛情感基调,并在此基础上体现出了迷茫和失落,使得音乐不仅仅是听觉的体验,更是情感的传达。旋律中的高低起伏,仿佛在描绘战后人们情绪的波动,这种直接的情感表达是音乐美学中非常重要的一环。主题的速度由快板变为小行板(*Andantino*),明显放慢了速度,主题的迷茫性最突出地表现在高声部的主旋律上,通过音调中心音的临时性和变化,产生了迷茫破碎的形象,这些调性的不稳定和紧张度表现了人们面对战争留下的废墟后的失落和迷茫。在主题中使用的动机,如教堂钟声般的旋律,以及与贝多芬的“命运动机”相似的音型,这些都不仅增加了音乐的象征意义,还深化了迷茫性的主题。这些动机的重复和变形,象征着战后人民对未来方向的不断搜索和内心的深度挣扎,展现了音乐美学中的象征和主题深化。

谱例 2 第一乐章副部主题 124-131

在第一乐章的展开部中,副部主题再次出现时(参见谱例 3),其表现形象经历了显著的变化。原先的迷茫和失落已不再明显,显示了从迷茫到胜利信念的情感转变,转而展现出一种雄壮宏伟的音乐形象,这种转变不仅表明了情感的发展,也反映了对迷茫情绪的克服和转化。这种转变具有强烈的心灵震撼力。特别是在乐谱的 269-271 小节中时值的扩展和强烈的动态变化(如使用强音符号 *f*)模拟了士兵内心的咆哮。这种处理不仅提高了音乐的表达力,也加深了音乐的情感层次,使得原先的迷茫和不确定转化为一种强烈的情感爆发。这种主题的转变不仅显示了作品情感的深度,还反映了作曲家对战时迷茫与坚定信念之间矛盾心理的深刻描绘。普罗科菲耶夫的音乐不仅通过具体的音乐语言表达迷茫,还通过创建一个充满紧张和不确定氛围的整体音乐结构来加强这一效果。他的音乐通过结合直接和抽象的表达方式,允许听众在音乐的直接冲击和更深层的情感探索之间游走,从而体验到从迷茫到解脱的情感旅程。

谱例 3 第一乐章展开部中的副部主题 265-274

三、结语

普罗科菲耶夫的这部作品在音乐美学的历史背景中也具有标志性的地位。它不仅展示了作曲家如何通过音乐手段应对个人和集体的历史经历,也展示了音乐如何作为一种强有力的文化和社会表达形式。在战争的背景下,这种音乐创作提供了一种理解和处理集体记忆与历史创伤的方式,这对于音乐学者和历史学家来说,提供了宝贵的视角以探讨艺术如何在极端事件中表达人类最深刻的情感和经验。

因此,普罗科菲耶夫的第七号钢琴奏鸣曲不仅在音乐上具有创新性,其在音乐美学上的贡献也极为重要,为我们提供了理解艺术与人类情感之间复杂关系的重要案例。这部作品以其独特的音乐语言,让我们见证了艺术在战争与和平时期的强大力量和深远影响。

参考文献

[1]潘逸筱. 普罗科菲耶夫《降 B 大调第七钢琴奏鸣曲》(Op. 83)的音乐分析及演奏诠释[D]. 上海:上海师范大学, 2019.

作者简介:王宇彤(2003—)女,福建泉州人,本科在读,研究方向:音乐学。