

普罗科菲耶夫《第三钢琴奏鸣曲》分析

董 伽

海南热带海洋学院, 中国·海南 三亚 572022

【摘要】普罗科菲耶夫创作的钢琴系列奏鸣曲被誉为20世纪初音乐作品的典范,在他的一生至中总共创作了九首钢琴奏鸣曲,各有特点,但其中《第三钢琴奏鸣曲》却充满了戏剧感,且弹奏技巧难度高,结构较为紧凑,变化多样,在风格上接近他所创作的《第二钢琴奏鸣曲》。这首曲子蕴含着的较为复杂的情感表达和复杂多变的演奏技巧,使它成为当代音乐会上常见的的曲目之一。

【关键词】普罗科菲耶夫;《第三钢琴奏鸣曲》;作品分析

Analysis of Prokofiev's Third Piano Sonata

Dong Jia

Hainan Institute of Tropical Oceanography, Sanya, Hainan, China 572022

[Abstract] The series of piano sonatas composed by Prokofiev are known as the model of musical works in the early 20th century. However, it is full of drama, and the playing skills are difficult, the structure is relatively compact, and the changes are varied. The style is close to the "Second Piano Sonata" created by him. The complex emotional expression and complex and varied performance techniques contained in this piece make it one of the common pieces in contemporary concerts.

[Key words] Prokofiev; "Piano Sonata No. 3"; Works analysis

普罗科菲耶夫在二十世纪的作曲家中有十分重要的地位,他的作品力图表现出形象鲜明的俄罗斯民族风格,又表现出对十八世纪古典作曲家的偏爱,有时也能反映出现代主义倾向^[1]。20世纪初的十几年间,他一直在国外游历,在西方各国进行弹奏、同时指挥自己的作品演出,得到了世界性的享誉。普罗科菲耶夫的创作可以从他的人生中划分为三个阶段。第一阶段为他在俄国还未走出国外的阶段。当时的西方音乐流行的是法国印象派风格,但普罗科菲耶夫却坚持他个人特有的风格。《第三钢琴奏鸣曲》虽然是他在1907年完成的,但那时候他只完成了初稿,而后又在十年之后陆陆续续进行修改,但依然可以划为是普罗科菲耶夫年轻时代的作品。它虽然没有像后来创造的奏鸣曲那样成熟完善,不过还是具有它特定的风格。作者自己曾经说过,他后来虽然因为钢琴演奏的问题在展开部和再现部进行过一定的改写,但在整体上没有太大变化。

1 创作背景

20世纪初,西方音乐创作领域迎来了新的发展篇章。20世纪初的巴黎活跃着许多对社会现实不满的青年艺术家,当时的法国作曲家拉威尔与这些在艺术上反对保守势力、追求标新立异的艺术家经常在一起进行艺术讨论和创作。一般来说,拉威尔也被认为是具有印象主义音乐风格的作曲家^[2],而印象主义音乐是由后期浪漫主义和民族乐派变化发展而来的。我们知道,“印象派”一词最早是美术绘画领域的专业用语,之后将其广泛使用在文学、音乐甚至摄影、电影等姊妹艺术中,印象派画家对于这一流派的诉求同时被反映在了其他具有印象主义风格的艺术形式中,这在音乐中也被体现为表现音乐色彩的光影变化,表达客观事物给人的情绪和感受等。

从18世纪到20世纪的过程中,西方音乐的发展经历了从古典主义时期到浪漫主义时期再到新古典主义这几个重要发展过程^[3],可谓是音乐发展历史中一个庞大又重要的时间阶段。从古典主义时期的中期阶段开始,基础音乐创作技巧的成熟是随后一系列发展的土壤;由于社会变革,尤其是走在思想前的一批音乐创作者被政局变革所引导,产生的对战争与民生的思考,是推动音乐创作进一步发展的强大的客观动力。《第三钢琴奏鸣曲》其实早在1907年就已经完成了,那时候的普罗科菲耶夫处于青年时期,

是后人在他的笔记本中整理了出来。而当时他自己还在圣彼得堡音乐学院学习,尽管虽然当时的普罗科菲耶夫已经有一定的名气,但这首奏鸣曲首次演出并没有获得很好的演奏效果。而对现在的我们则是一份很大的收货,通过这首曲子让我们看到了普罗科菲耶夫古典风格影子的创作手法。

2 普罗科菲耶夫《第三钢琴奏鸣曲》的艺术特征

2.1 个性鲜明的特征

在《第三钢琴奏鸣曲》创作期间,普罗科菲耶夫非常重视表达和展示这首作品的个性特征,这是这首钢琴奏鸣曲艺术风格的一种重要体现。在《第三钢琴奏鸣曲》这首作品中,年轻的普罗科菲耶夫运用短小的动机作为作品最主要的基石^[4],利用令人深刻的钢琴创作手法,逐步将作品带入浪漫主义风格的高潮。同时,他将钢琴当成了一种打击乐器,并配合敲击手法来对这首钢琴音乐作品进行展现,这种个性特征显著的演奏艺术风格在世界钢琴音乐史上具有划时代的意义,是钢琴音乐实现创新突破发展的一个重要途径。

2.2 浓郁的俄罗斯民族特色

普罗科菲耶夫出生和成长于俄罗斯,所以自幼年开始就具有很强的民族自尊心、自豪感与认同感。在其创作的《第三钢琴奏鸣曲》等音乐作品中都表现出俄罗斯民族的一些特有音乐魅力与文化特色。特别是他充分继承并发展了优秀的俄罗斯音乐文化,受到了李亚多夫、格拉祖诺等音乐家的影响^[5],因此,《第三钢琴奏鸣曲》充分展现出了俄罗斯特有的民族风格和特色,淋漓尽致地展现出俄罗斯的浪漫主义音乐风格。《第三钢琴奏鸣曲》的旋律具有自然清晰、优雅绵长的特征,这实际上就是20世纪俄罗斯音乐在发展过程中的浪漫主义音乐特征的具体体现。

3 普罗科菲耶夫《第三钢琴奏鸣曲》作品本体解析

普罗科菲耶夫虽然被誉为近现代的钢琴家、作曲家,但这首他早期创作的《第三钢琴奏鸣曲》依然是以一种按照比较规整的奏鸣曲式而完成,清晰地呈现出引子(1-28)、呈示部(29-93)、展开部(94-164)、再现部(164-204)以及尾声(205-234)构成,而同时作品中也大量体现出了普罗科菲耶夫独特而又大胆的创新风格。

此作品是奏鸣曲式结构^[6],开始1-28小节是相当于引子的前奏,由ff的属和弦重复出现造成一种突如其来的暴风骤雨的气

势。前奏的结构较大, 前奏的最后两小节是向主部的过渡。

引子(1-28)。普罗科菲耶夫这首奏鸣曲引子篇幅比较长, 这是与古典奏鸣曲所不同的。引子总共分为两个部分, 第一部分(1-15小节)、第二部分(16-26小节)。第一部分的构成是由三个乐句构成, 乐曲在a小调开始(1-6), 第二乐句(7-12)是第一乐句的变化重复, 并且在织体上增繁, 在音响上的加强使得和声更加饱满。而第三乐句(13-15)很短, 以过渡的形式出现, 快板以及强奏(ff)展现了曲子激情向上的主题以及宏大的气势。以敲击性的弹奏方式引入旋律, 右手旋律音加重记号要求演奏地十分强劲有力, 左右手不协和的和声进行体现了他独特的创造性。第二部分也是由两个乐句构成的, 第一乐句(16-19小节)运用了模进的手法来进行, 开始是弱(p)标记然后逐渐慢慢的转为中强后又渐弱, 与第一部分的激情澎湃形成了鲜明的对比, 以活泼轻巧的方式出现, 旋律是更加连贯地演奏的。第二乐句(20-26小节)的前4小节依然以模进的方式进行, 而后面四个小节形成了同头异尾, 最后一小节2/3拍的节奏, 以极弱(pp)的力度结束了引子进入了呈示部。

呈示部(29-93), 主部主题是由连续上行的三连音音型及带体上的附点节奏构成, 先扬后抑, 积蓄一种气势再加以释放, 它充满不安定的情绪。连接部, 主要采用主部主题材料构成, 从e小调进入, 后不停转换调性, 历经b小调→#c小调→f小调→#c小调→c大调。副部主题前的4小节既是连接部的部分, 又像副部前的小引子, 然后副部主题从一个很抒情的旋律进入, 节奏舒缓, 具有俄罗斯风味。旋律中音程跳度大, 体现了普罗科菲耶夫的特点。副部在形象上与主题形成鲜明对比, 富有强烈的戏剧性。副部可以分为再现三段式构成, 先是一个平行规整的乐段, 然后是变换织体形式。副主题旋律转为低声部, 调性, 和声不稳定的中段之后是第一部分的节奏再现, 副部调性为C大调。结束部, 采用副部中的材料及主部中的材料片段构成, 最后结束在C大调的主上。

展开部(94-164), 开始引入部分主要是采用前奏及主部中的材料, 主部材料已变化成号角式的短句。根据所展示材料的不同, 主体部分又可分为两大部分。第一部分(101-113), 由新材料构成, 多是快速的十六分音符; 第二部分(114-154), 主要是副部主题的展开, 占了此部大半的篇幅。通过调性的转换及伴奏声部的变化, 加以各种形式的发展, 调性由d→#F→E大调→bA→be→ba小调。副部主题先是在低音半音阶上行的支撑下进行, 积蓄待发, 逐渐转为快速的三连音的伴奏音型, 力度上加强, 逐渐展开来, 犹如交响乐队演奏一样。在不同的速度上及力度上频繁变换, 极注重感情色彩。气势上越来越凶猛, 136小节逐渐加强, 往高潮推进, 最后力度上达fff, 并以平行六和弦的气势到达全曲最高潮, 停在主调和属音上, 以ppp的弱奏开始在主调属上的徘徊, 材料采用前奏往主部过渡的材料, 以此来作为再现前的准备。

再现部(164-204), 开始是主题在主调上的复出, 但很难发现部副部的影子, 在展开部中副部材料可谓是大显身手, 竭尽全力地展现, 因此再现部中它倒隐缩起来了。在189小节的内声部中以简短的休止节奏型, 呈动力性的形态夹杂密集的高低声部的中间, 进行了轻描淡写的再现, 力度为pp, 调性转位主调。

尾声(205-234), 速度上的再现部又略加快一些, 结束部的材料再一次被应用, 作动机式进行, 情绪上更加激动, 最后在ff力度行结束全曲。

此作品是普罗科菲耶夫的第三首钢琴奏鸣曲, 同样是单乐章的形式。这首奏鸣曲整体框架虽采用古典奏鸣曲中呈示、展开、再现, 但各部内的构成上则与传统不尽相同, 开始来了一段很长的引子性的前奏, 前奏中蕴含着一下动机素材。同时他的主部主题并不是很明显的那种动力性或抒情性的旋律形态, 旋律性不强。连接部调性变换较多, 展开部中副部的主题材料被加以大规模的发展变化, 在再现部中隐藏式、简化式再现, 如不仔细观察易

看成是省略副部的再现部。还有一大特色是它过度强调力度及速度上的对比, 以此来推进乐曲的发展。总之, 他的奏鸣曲虽沿用古典模式, 但不免做出自己的改革创新。

4 《第三钢琴奏鸣曲》演奏特点分析

4.1 “敲击性”的演奏手法

在普罗科菲耶夫在钢琴作品中善于运用的一种演奏技法就是敲击性演奏, 这就是所谓的“敲击风格”^[7]。钢琴表演者要利用手指、手臂等肢体部位, 在钢琴键上面施加不同的力度与尖锐度, 以此实现打击性强奏的目标。将这连续强奏的演奏方式当作“底色”, 可以使钢琴弹奏出一些仅能够通过架子鼓等打击类乐器才能发出的音响, 所以这种钢琴演奏手法在钢琴演奏史上可谓是独树一帜。从普罗科菲耶夫视角出发, 他直接将钢琴当作了一种打击乐器, 力求借助有规律的钢琴键盘敲击来增强《第三钢琴奏鸣曲》作品中钢琴乐音的明亮性、尖锐性与激烈性。此外, 除了表现钢琴键盘指法敲击外, 普罗科菲耶夫还注重音色的改变, 比如在《第三钢琴奏鸣曲》中, 有的音色是清澈、尖锐的金属敲击声, 通过注重演奏速度与支撑点的控制, 来避免敲击过程中出现的音色难听或粗糙等不得当问题。

4.2 运用“抒情歌唱性”的奏法

在《第三钢琴奏鸣曲》中, 普罗科菲耶夫并非始终侧重敲击性演奏^[8], 其中还加入了一段抒情的段落来更好地增强整体曲目表达的效果。一般认为普罗科菲耶夫的作品带有其独特的强烈的戏剧性, 因此演奏者在演奏普罗科菲耶夫的钢琴作品需要带有“歌唱性”的奏法。演奏他的钢琴系列作品需要区别其他浪漫主义优美圆润的音色, 优雅中还带着一种刚性。因此, 在演奏时需要对于力度的把握要恰到好处, 手指的各个关节部分和手掌配合也是要恰到好处, 从而凸显出普罗科菲耶夫第三奏鸣曲当中所蕴含的坚韧不拔和铿锵有力的音色。

5 总结

在20世纪的钢琴音乐史中, 普罗科菲耶夫绝对算得上是一位具有开创性的音乐大师, 他在音乐方面创造的价值和贡献是举世公认的。在当时那个时代, 西方几乎所有的作曲家都开始抛弃传统音乐的时候, 普罗科菲耶夫却依然坚持继承和发扬古典乐派确立的近代奏鸣曲式, 并且在奏鸣曲上加以创新创作, 添加了符合当时时代的全新内容。普罗科菲耶夫在进行创作构思的同时, 还不忘对于乐器潜能的挖掘。在这个方面, 普罗科菲耶夫独到的把钢琴作为一种打击性的乐器, 并钢琴的潜能发挥得淋漓尽致, 开创了属于自己的特有风格。

参考文献:

- [1]何乾三著. 西方音乐美学史稿[M]. 中央音乐学院出版社, 2004(10).
- [2]刘英楠. 钢琴演奏二度创作的演奏理念及技巧运用——普罗科菲耶夫《第三钢琴奏鸣曲》演奏解析[J]. 乐府新声·沈阳音乐学院学报, 2014(2).
- [3][美]唐纳德·杰·格劳特/克劳德·帕利斯卡. 西方音乐史[M]. 人民音乐出版社, 1996.
- [4]周子樱. 简析西方音乐古典主义时期至20世纪初的创作特色与社会人文的关联[J]. 北方音乐, 2017(07).
- [5]欧阳琳. 普罗科菲耶夫“第三钢琴奏鸣曲”钢琴二度创作的演奏理念及技巧运用[J]. 音乐时空, 2014(22).
- [6]纪晔晔. 浅谈普罗科菲耶夫“第三钢琴奏鸣曲”的艺术风格[J]. 参花(下), 2019(08).
- [7]薛可. 解析普罗科菲耶夫“第三钢琴奏鸣曲”[D]. 西安音乐学院, 2009.
- [8]王琪.“从普罗科菲耶夫音乐创作风格浅析《第三钢琴奏鸣曲》[J]. 艺术品鉴, 2019(7).

作者简介: 董伽(1982.09—)女, 汉, 安徽砀山人, 讲师, 硕士研究生, 研究方向: 音乐学。