

对普罗科菲耶夫钢琴作品《讽刺》的演奏技巧之探讨

段晓娟

(四川音乐学院钢琴系 610021)

摘要: 普罗科菲耶夫对二十世纪近现代音乐所做出的贡献不可估量,他不仅传承、发扬了古典传统音乐,还赋予了它们新的内涵。《讽刺》是创作于普罗科菲耶夫青年时期的作品,在曲式、和声、调性、织体、节奏等方面体现出他对音乐的无限激情。在他的这套作品中,有着高超的技巧、丰富的情感表达、变化多端的节奏组合、独特的演奏技法等,足以彰显出普罗科菲耶夫独特的个人风格以及创作特征。

关键词: 普罗科菲耶夫;《讽刺》;演奏技法

《讽刺》是创作于普罗科菲耶夫青年时期的作品,在曲式、和声、调性、节奏等方面体现出他对音乐的无限激情。在他的这套作品中,有着高超的技巧、丰富的情感表达、变化多端的节奏组合、独特的演奏技法等,足以彰显出普罗科菲耶夫独特的个人风格、创作特征。以下就对这部作品的一些代表性的演奏技巧进行探讨。

1. 敲击性演奏

在20世纪的音乐潮流中,钢琴已不仅仅被当作独奏键盘乐器来演奏,很多作曲家将钢琴视作打击乐器来演奏,以产生尖锐、明亮的音响效果,由此出现一种独特的奏法——“敲击性演奏”。在普罗科菲耶夫的作品中,经常出现敲击性的演奏,通过强烈的节奏感、粗犷的音响效果以及尖锐的和声来表现,这样的表现手法是普氏钢琴音乐的一种标志,由此可看出敲击性演奏在普罗科菲耶夫钢琴音乐中的重要地位。在第一小节第103-106小节的和弦、八度音程频繁标注重音记号并以 ff 的力度进行,体现出强烈紧张的节奏性,尖锐刺耳的和声以及粗犷的音响效果。弹奏时以手掌为主要支撑点,大指与小指绷紧一关节,并进行有力的支撑,以肩部为发力点,挥动大臂,避免手臂过多的动作,保证手腕、手臂、手指的动作协调一致,每个音充满强大的爆发力。通过节奏重音与敲击性弹奏的巧妙结合,进而产生一种特殊的音响因素——“敲击性因素”。敲击性因素与节奏、力度是息息相关的,通过加重的力度以及不规则的节奏感产生敲击性音响,具有敲击性的演奏效果。在普罗科菲耶夫的作品中经常出现不规则的节奏重音,将原本在节拍体系中处于常规位置的重音转移至非常规位置,造成不规则的节奏律动。

2. 抒情性演奏

在《讽刺》这部作品中,普罗科菲耶夫的抒情片段在五首小品中均有体现,现在要以第三首小品中段抒情部分为例具体分析。第三首小品第37-44小节为四声部的复调构成。第37小节出现了有表情的表情术语,与其抒情性特质相对应。四个声部有着不同的节奏组合,右手上声部运用附点音符和切分节奏,打破节奏的规整性、律动性,其余三个声部各自具有固定的节奏形态。弹奏时需把握各声部不同的节奏律动。右手上声部为主旋律声部,第一个音进入时,肩、臂、肘、手腕需放松下沉,将力送到指尖,手指慢下键,手掌与手指具有一定的紧张度。在附点音符与切分音上形成语气的强调。左手低声部相对安静,弹奏时仔细聆听低声部的支撑,音量随着主旋律的起伏而变化。两个中声部配合高声部旋律起伏,弹奏时手腕带动手指进行更小力度的运动,保持声音清晰,避免因力度的渐弱而模糊不清。第44小节中,右手中声部旋律以半音下行的形式表现,力度逐渐减弱,与之后的 ff 强力度和弦形成强烈对比。这段抒情性旋律在速度与力度上要合理安排,运用较为缓慢的中速与柔和的力度进行。

3. 远距离大跳

第一首小品,第17-18小节的左手出现远距离大跳的和弦,像抛物线的运动方向一样,一头一尾使两者相互连接。弹奏时通过指尖快速、垂直触键,将力量向上弹起之后迅速落在四份音符切分音上,落下时固定好手型,注意不要压腕,保持指尖的站立和动作的连贯,注意对每一个位置精准掌握,并迅速变换手位,不能放慢速度。第一

首小品第97-98小节的右手出现远距离大跳的单音。第97小节中第二个 $\#C$ 音运用小指在黑键上跳奏,因小指在五个手指中力量最弱,弹奏时有意识地绷紧小指的一关节,避免出现扁平的手指状态,才能在高音区上爆发出清脆、明亮的音色。

4. 踏板的运用

“踏板的用法是钢琴演奏中最富个性化的因素之一,处理踏板细小的差别往往会影响到作品的风格。”20世纪的钢琴作品在使用踏板方面与前面几个时代的钢琴作品相比,也是迥然不同的,所以如何思考分析和如何使用踏板就显得至关重要。

(1) 右踏板

右踏板又被称为“延音踏板”或“强音踏板”,“右踏板有两个主要的作用——把单独用手指无法保持的音延长和连结起来,以及给它们增加色彩。”

① 节奏踏板

节奏踏板,要求手脚同时踩放踏板,通常运用于节奏感较强的音乐中。第一首小品的第5、6小节,乐谱标注加入右踏板,由于这两小节属于短线条的旋律,同时右手旋律线条都标注了重音记号。为了强调节拍,突出重音节奏感,根据右手的旋律音使用节奏踏板,这样既突出右手的旋律线条又保证节奏的律动性以及音色的清晰干净。

② 音后踏板

音后踏板又称为连音踏板,属于一种常用的踏板技巧,通常运用于两音之间无缝隙、不模糊的连奏。弹奏时手脚不同步,其作用是加强音乐的连贯性,使音乐具有歌唱性。第一首小品第23-38小节为全曲的抒情段,为多声部旋律。其旋律线条柔和,为了使旋律线条连贯并连接和声,我们需用音后踏板完成声部的连接。注意踏板随着和声的变化而改变。

(2) 左踏板

左踏板又被称为弱音踏板,其主要作用是弱化音量、改变音质、增加音色。第四首小品——汹涌澎湃。第42小节出现了 ppp 的力度标记,情绪持续平和,为了弱化音量、改变音色,此时需要指尖的控制迅速踩下弱音踏板直至乐曲结束,以达到改变音色的效果。

结论

通过对普罗科菲耶夫早期作品《讽刺》的创作手法与演奏进行分析研究,更加深入的了解此作品。在本作品中作曲家通过运用强烈的力度对比、变化丰富的自由速度与节奏以及不和谐和弦的重叠等手法描绘出讽刺的不同侧面。通过对这些创作手法的研究,对于普罗科菲耶夫的创作风格及演奏风格的把握有了更深层次的认识,对于他的音乐语言及情感思想的表达也有了更深刻的领悟和解读。希望对于此部作品演奏技巧的探讨,能对读者有所帮助。

参考文献:

- [1] 罗量,普罗科菲耶夫钢琴组曲《讽刺》的分析与演奏[J].2017
- [2] 曾爱莲,论普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲中的反浪漫主义特征[J].《南京师范大学》,2026