

浅谈普罗科菲耶夫与他的钢琴奏鸣曲

胡佳凌

(浙江艺术职业学院附中 舞蹈科 杭州 310053)

[摘要] 普罗科菲耶夫是世界音乐史上的超级神童,他一生共创作了九首钢琴奏鸣曲。这九首钢琴奏鸣曲贯穿了普罗科菲耶夫整个创作生涯,本文通过对其奏鸣曲的分析来探究作曲家风格变化的基本线索。

[关键词] 普罗科菲耶夫 钢琴奏鸣曲 风格 创作 演奏 曲调

[中图分类号]

[文献标识码] A

[文章编号] 1009-914X (2009) 06 (b) -0238-01

提及20世纪俄国最优秀的作曲家和钢琴家,我们不得不提到普罗科菲耶夫,谢尔盖·谢尔盖耶维奇(Prokofiev, Sergey Sergeyevich, 1891—1953)。在柴可夫斯基等前辈之后,普罗科菲耶夫和斯特拉文斯基等人将俄国的音乐带进现代艺术的殿堂。他们以自己杰出的作品,再次证明他们在音乐上的创作才华和与时俱进的发展潜能。

普罗科菲耶夫,苏联作曲家。于1891年4月11日出生在叶卡捷里诺斯拉夫区的松佐夫卡,母亲为钢琴家,保证他在作曲和弹琴两方面的天赋得到及时的鼓励,他5岁开始作曲,虽然是一首仅有九小节的简单写作,但已显露出难得的音乐天赋。他13岁考入彼得堡音乐学院时,已写了四部歌剧、两首奏鸣曲、一首交响曲和许多钢琴曲。普罗科菲耶夫的音乐融合了古典传统与富于个性的创造,两者之间平衡协调。他最显著的特点是抒情性,他晚年的作品显得尤为深情动人。

普罗科菲耶夫的音乐很有特色,如突然的转调、大胆的和声、强烈的节奏以及迷人的旋律等。这些特色从他的钢琴曲中清楚地反映出来,钢琴从一开始就是他创作时不可缺少的工具,他以钢琴来思考音乐形象。他是现代作曲家中以钢琴为表现媒体,且成果最为丰硕的作曲家之一。普罗科菲耶夫的钢琴曲不但继承了19世纪的钢琴音乐传统,还在钢琴这种乐器上,加上粗犷而有魄力的表现,缔造了一个新的钢琴音乐时代。继德彪西之后,在钢琴这个领域中,最引人注目、最具成果的要数普罗科菲耶夫的钢琴作品。

普罗科菲耶夫一生写有百余首各种体裁的钢琴作品,其中九首钢琴奏鸣曲是他钢琴曲中最具代表性、最优秀的作品,聆听这些乐曲便能了解普罗科菲耶夫整个创作生涯的风格变迁。《f小调第一钢琴奏鸣曲》(Op. 1)是他1907年18岁之作。最初有三个乐章,后来进行了改写,1909年仅正式出版修改后的第一乐章,使之成为单乐章奏鸣曲。从原曲的写作年代来看,这首奏鸣曲很少有普罗科菲耶夫个性的要素,许多地方有拉赫马尼诺夫和斯克里亚宾的影响,令人有浪漫派风格之感。曲中充沛的魄力与弱奏的效果,虽已显示出他晚年的风貌,但仍属于初期的习作。《d小调第二钢琴奏鸣曲》(Op. 14)写于1912年,是一首由四个乐章构成的奏鸣曲,作者独特的个性化要素开始在这部作品中萌芽。

1917年对普罗科菲耶夫来说是一个丰产年,那时他一个人住在彼得格勒的近郊,利用这个自我营造的宁静世界,他创作出许多作品。其中《a小调第三钢琴奏鸣曲》(Op. 28)与《c小调第四钢琴奏鸣曲》(Op. 29)就是这个时期完成的作品。这两首奏鸣曲最初创作于1907年,因而在两首作品的标题下,均附有“出自旧笔记”的副题。为旧作修改润饰,是普罗科菲耶夫创作中遵循的一种特有的方式。

1918年普罗科菲耶夫离开祖国,开始了浪迹天涯的生活。为了在演奏与作曲这两种活动之间获得满意的平衡,他在西方呆了15年,度过了成功与失败交织的日子,作为演奏家他大获好评,受到欢迎,作为作曲家他却受到攻击,这种状况直到1922年以后才得到逐步改变。1923年他在巴黎写作的《C大调第五钢琴奏鸣曲》(Op. 38)是一首意义深长、真正显示普罗科菲耶夫大实力的作品。曲中充满他独有的奇特效果与技巧。普罗科菲耶夫在逝世之年又把这首作品进行了修改。这五首钢琴奏鸣曲都有着晚年平易、明晰而抒情的作风。

在完成第五钢琴奏鸣曲之后,他有整整17年的时间不再写作钢琴奏鸣曲。1932年普罗科菲耶夫毅然回国定居。1933年在莫斯科音乐学院授课,不久第二次世界大战爆发,面对被希特勒大军入侵的俄国疆土,他一连创作了三首被称为《战争奏鸣曲》的钢琴曲。这三首奏鸣曲把前五首奏鸣曲的风格表现得更为彻底,更加率真,更加雄伟,可视为普罗科菲耶夫钢琴音乐中

的代表性杰作。这些奏鸣曲于1939年开始写作,但完成的时间却不相同,其中《A大调第六钢琴奏鸣曲》(Op. 82)完成于1940年,这是真正显示普罗科菲耶夫创作奏鸣曲实力的大型作品,全曲由完整的四个乐章构成,作品中有高超的钢琴演奏技巧和异常丰富的内容以及在古典结构中展示出来的俄国式的抒情性。《降B大调第七钢琴奏鸣曲》(Op. 83)完成于1943年,又称为《斯大林格勒奏鸣曲》,这是一首用现代技法与风格写成的乐曲,被誉为20世纪现代钢琴音乐中最杰出的作品之一。

《降B大调第八钢琴奏鸣曲》(Op. 84)完成于1944年,在这里普罗科菲耶夫完全摒除早期的作曲风格,开拓出晚年作曲法的新境界。与前两首相比,音乐中的猛烈、尖锐性已有所迟缓,可明显看出他晚年简洁单纯的曲风。第一乐章《柔和的行板》,具有鲜明的和声色彩,旋律线条错落有致,音乐充满宁静的抒情性。第二乐章《如梦的行板》,乐曲自始至终漂浮着难以捉摸的神奇曲思,具有小步舞曲风的抒情旋律。具有运动性的第三乐章是一首含有华丽丽奏,长大而典型的回旋曲式。著名的俄罗斯钢琴家李赫特评论这首奏鸣曲“是普罗科菲耶夫所有奏鸣曲中最丰富的”,“它有复杂的内在生命和深刻的对立。有时它似乎静止不动,像是在听时代无情的进行。这首奏鸣曲沉重到有点难以掌握,不过它是丰富的沉重,像是一颗硕果累累的大树。”①

普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲以三首《战争奏鸣曲》达到了顶峰。1945—1947年间他又创作了一首《C大调第九钢琴奏鸣曲》(Op. 103),是他在尼可里纳山庄休养时的作品。从这部作品中可以看出,普罗科菲耶夫晚年借用明确的调性,重新树立抒情趣味的风格和采用平易技巧的特色。晦涩的和弦与复杂的对位法已消失,主题为平易近人的大众歌曲风旋律,左右手常借八度音程烘托出明晰的乐意轮廓。作者在此曲中尝试运用一种新的手法,也就是各乐章的尾奏预示下一乐章的开头主题,终乐章再回归第一乐章的第一主题,使全曲成为一个灵活的有机体。这是一首由四个乐章组成的奏鸣曲:第一乐章是具有俄罗斯民谣风的乐曲,令人联想起俄罗斯正教的圣歌;带有诙谐曲性质的第二乐章,使人有和谐宁静之感;第三乐章中,歌谣式的部分与激烈的部分交替呈现,犹如斯拉夫民谣《悲歌》的旋律样式,主题就像古老而令人怀旧的旋律,有着沉静安详的气息,华丽的钢琴奏出教堂钟声般的音响;第四乐章是充满活力、略带进行曲风格的回旋曲式,展开部轻轻地回想起第一乐章的第一主题,乐曲在此动机的展示中静静地结束。

1953年初,他抱病谱写第十钢琴奏鸣曲,但是作品未及完成,他便于3月5日去世。普罗科菲耶夫一生谱写了许多伟大的作品,备受世人赞赏,历久不衰。他是20世纪众多音乐天才中作品被演奏得最多的作曲家之一。《战争奏鸣曲》《第五钢琴协奏曲》《左手协奏曲》《古典交响曲》《第五交响曲》《彼得与狼》《罗密欧与朱丽叶》等名曲,都是爱乐者耳熟能详的乐曲,至今依然震撼着人们的心灵。

[参考文献]

[1] 张式谷,潘一飞编著.西方钢琴音乐概论.人民音乐出版社,2006.

[2] 拉里萨·丹柯著,李浩等译.普罗科菲耶夫.人民音乐出版社,1996.

[注释]

[1] 张式谷,潘一飞编著.西方钢琴音乐概论.人民音乐出版社,2006.第470页.