

普罗科菲耶夫第七钢琴奏鸣曲

演奏探微

□ 董晨阳

普罗科菲耶夫是二十世纪著名的俄罗斯作曲家，一生共创作了9首钢琴奏鸣曲，其中以第二次世界大战为背景的第六、七、八三首钢琴奏鸣曲最为著名，这三首作品又被称为“战争奏鸣曲”。《第七钢琴奏鸣曲》因为其个性化的创作手法，丰富的音乐语言，深刻的艺术思想曾荣获苏联国家金奖，由此也成为三首战争奏鸣曲中最为杰出的一首。本文将以乐章为单位，从该首作品的曲式、旋律、和声等方面进行理论上的分析，同时结合实际演奏时的体会，就弹奏这首作品的整体安排及音乐细节的处理等问题进行简单扼要的分析提示。

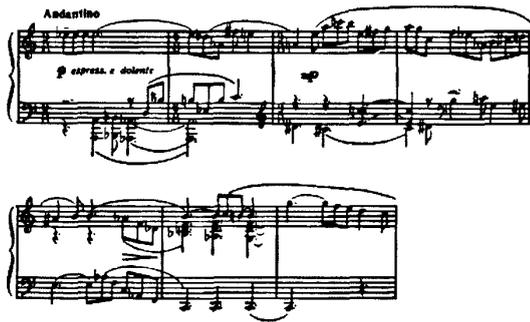
第一乐章

这是一个典型的奏鸣曲式乐章，降B大调，6/8拍，开头的标记为 *Allegro inquieto*，意为坐立不安的快板。主部主题较为短小精炼，为第1-4小节（见下例）

主题中充满了许多的半音关系，加之极有动力感的节奏型，通过短短4个小节，战争来临前那种阴暗、恐怖的气氛就呼之欲出了。短小的主题还十分有利于在后面的音乐中不断地变形、发展、衍化以达到升华主体的作用。在呈示部中，主部主题一共有4次发展衍化，分别是第7-9小节，第10-19小节，第36-39小节，第92-100小节。

副部主题为124-130小节，这是一个带有复调性质，缓慢而优美的旋律，与主部主题形成鲜明的对比。（见下例）

在副部主题中，三个声部井然有序的組織在一起。其中以高声部旋律为主导旋律，乐句气息较长，带有如歌如泣的韵味；低音声部较为平稳的与高声部旋律进行对话般的展开；中声部则多为丰富和声色彩而附和其中。副部主题经过两次重复以后进入到连接部（第153-185小节）

乐曲的展开部是从186小节开始的，直到317小节结束，这是一个相当长的展开部，作曲家在这里主要采用主部主题的动机，不断地进行发展、变化以及调性的变换。与庞大的展开部相比，从339-413小节再现部则显得比较迷你。在该段中主部主题的再现有两次，调性上第一次为降E大调，第二次回到主调降B大调上，而副部主题也再现了两次，并且两次都是在主调降B大调上。

第一乐章在曲式上是完全遵照传统的奏鸣曲式安排的，然而普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲是极具个人创作特色的，这其中旋律及和声运用是重要的因素。普罗科菲耶夫的旋律常常不被看作旋律，是因为其中充满了在传统意义上被认为是

非旋律横向展开的音的结合。在普罗科菲耶夫的理解中旋律性音调的实质在于:起“音程连贯性”作用的不仅是二度,实际上任何音的关联,一直到大的跳进都有这样的作用。”这种旋律的特点是可以方便作曲家对某一主题进行潜在隐蔽的模进。用这种隐蔽的方式产生的模进常常会影响旋律的结构以及建立完整的旋律线条,但这种模进却可以使旋律更流畅地进行。在和声的运用上,其主要的特点是对四度结构和弦的运用。四度结构的和弦,是非三度结构和弦外最常见的一种。这种和弦就是各音以四度顺次往上叠置的。这种新型的和弦结构方式不同于18、19世纪的和声,它们可以造成一种刺耳的音响效果。这种和弦的运用可以更好地烘托战争的场景与氛围。

在实际演奏第一乐章时,首先要注意速度的要求。为了表现出作品中所蕴含的那种躁动不安的紧张情绪,速度不可太慢。其次,由于普罗科菲耶夫在作品中运用了一些刺耳性的音响效果,因此为了表达出那种粗野宏大的战争场面,在弹奏时就需要特别注意手指指尖的支撑,以及触键时的果断坚定,同时还要避免手腕与手臂不必要的紧张僵硬。最后对于一些八度技术的片断,要多强调大指与小指间手架子的稳定,手腕保持适当的平稳,可以手肘为发力点,借助小臂的力量进行弹奏。

第二乐章

开始术语标记 *Andante Caloroso* 意为行板,热烈的、热情地、激烈的,以E大调写成,3/4拍,为复三部曲式ABA。其中A段是单三部曲式aba, a (1-8小节), b (9-16小节), a, (17-23小节)。这个乐段的乐句以及整体结构具有古典主义时期的平衡与方整,这在一定程度上反映出普罗科菲耶夫的写作并未脱离古典曲式的框架。主题以复调手法写成,主题旋律优美凄婉,与其它的两个声部一起营造出一种安静、安详的氛围。B段是带有变奏性质的乐段,作曲家用新出现的主题一共进行了3次变奏,同时还不止一次地进行转调,这种调性的游离给人们带来一种飘忽不定的感觉,恰如其分地表达了人们在憧憬、回忆和痛苦中挣扎的情感世界。再现A段,是典型的减缩再现,只有短短的十小节。这跟第二乐章整体速度舒缓,以及B段结构比较长有关。在段落结束时调性也转回到了主调E大调。

第二乐章旋律特点是多声部的创作手法以及远距离式的大跳。主题从一开始进入便以三个声部的方式呈现,主要旋律在中声部,低音声部以十度关系附和主要旋律,高声部则加入一些切分的节奏使得整体上具有一定的流动性(见下例)

远距离大跳的旋律出现在第26小节及28-29小节等处。上述两处都是以单音十度跳进进行,犹如“蜻蜓点水”般迅速移动。这种类型的旋律听起来会显得格外的灵动,与先前优美、凄婉的主题形成一定的对比。在和声方面,第二乐章中一个主要特点是复合和声的运用。复合和声就是运用两个或更多的和弦,将他们平行并置,使和弦产生对抗与交织,以营造一种明亮而强烈的音响效果。典型的例子在第69-72小节可以看到。

由于第二乐章是一个速度不快的乐章,而又有大量的抒情性乐段充斥其中。因此,在实际演奏中,尤其对音色的处理,在弹奏一些歌唱性旋律时,不可像第一乐章那样过分强调触键的果断,而反之应以较缓的速度触键,同时可以稍稍加大手指触键的面积,以期演奏出一种优美而迷人的音色。另外,对复调性乐段的处理要十分细致,除了对不同声部要弹出不同的音色外,还要注意声部间乐句划分的差异,并且还要协调统一的进行。

第三乐章

这是一个技术艰深,极具活力的乐章,具有比较典型的托卡塔特征。整个乐章一气呵成,气势磅礴。乐章开头的术语标记为 *Precipitato*, 意为迅猛急促地,以降B大调写成,节拍为奇数拍7/8拍,曲式结构有学者称其为集中对称的五部曲式(ABCBA')。A段为1-49小节,主题见下例:

这个主题中,左手的八度以固定低音的形式与右手密集而又迅猛的和弦形成一种强烈的冲击感;加之左手固定低音在重音上的非常规安排,具有极强的动荡感;进而在7/8拍连续、快速的催动下,又给人以一种十分紧张的压迫感。B段为50-78小节,这段的主题是由左手轻盈的单音旋律与右手开放式排列的四、五度和声共同构成,与前A段主题在音响上形成对比。C段为79-104小节,该段主题左手部分是一个 *non legato* 的上行的旋律,右手与之对应的是以下行为主,富有跳跃感的、轻巧的双音进行。

敲击性可以被视为这个乐章中旋律的最大特色,整个乐章无一例外都是以敲击性手法写成,这种动力十足的敲击性旋律似乎在表达苏联人民对于战争必胜的决心。在和声方面,作曲家在第49-64小节,第69-73小节等多处大段的使用色彩和弦,这些和弦往往色彩鲜明,不仅能够丰满音响效果,还可以在听觉加强音乐的动力感,使音乐的表现力大大增强。此外,为了描写战争的宏大场面,作曲家在此乐章中还大量地加入槌击和弦。如第166-169小节(见下例)

这些和弦汇集在一起,形成一个大的音块,给音乐带来无穷的动力,使整部作品富有强烈的震撼感与感染力,真实地反映出了战争的残酷性。

在演奏中,对于奇数拍的节奏要正确地划分节奏,否则在读谱阶段就将遇到很多的困难。通常情况下,我们可以根据重音位置的不同将7拍的节奏分割为2+3+2或2+2+3的节奏组合。由于整个乐章中充满了大量的和弦以及敲击和弦,因此以科学的方法,正确地弹奏这些和弦就显得尤为重

要。在弹奏这些和弦时,如果仅仅依靠手指、手腕的力量已显得力不从心了。我们需要更多地借助大臂、肩膀甚至是腰部力量以完成那些具有排山倒海气势的乐段。最后,对于左右手间的协调配合要重点加以练习,因为正是左右手间和弦与八度的冲击对抗,以及重音位置的不同寻常,使得整个乐章充满了动感及战斗的意味。

在普罗科菲耶夫第七钢琴奏鸣曲中,作曲家以传统的奏鸣曲式加上个性化的音乐语言,表现力十足的动力节奏,丰富细腻的和声织体等作曲技法,真实地描绘出了第二次世界大战的残酷,以及苏联人民热爱生活,向往和平的美好愿望。这首作品是二十世纪钢琴作品中的精品,可以被视为是一部反映二战的音乐版历史教科书。

董晨阳 浙江省杭州师范大学音乐学院

瑞尔声呼吸训练仪

—— 声乐 / 管乐教具

国家发明专利(专利号:200910301578·X)

将为您的歌声插上翅膀,装上马达!

- 一、设计理念:借鉴力学和医学原理,使声乐、管乐训练直观化。
- 二、应用:主要用于声乐、管乐训练中的呼吸练习。
- 三、目的:训练呼吸的位置、呼吸肌群的肌能、气息的下沉、气息的支持,训练心肺功能。
- 四、声乐呼吸的医学原理:

医学原理告诉我们,呼吸运动是呼吸肌肉控制的运动,呼吸训练的实质就是呼吸肌群的训练。呼吸肌群主要是横膈膜和肋间肌群,此外还包括腰部和背部的肌群。人体平静呼吸时主要靠横膈膜,但歌唱、吹奏和剧烈运动时就要靠肋间肌群了。该产品主要就是训练这些肌群的肌能。

五、使用方法:(详情登陆:www.musicjn.com)

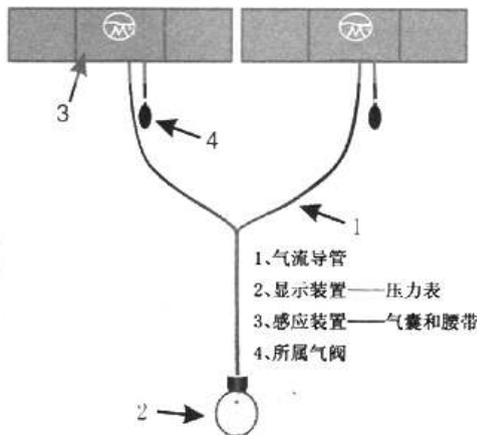
1、从前向后将感应装置在腰间束好(练习结束的时候从后向前打开),商标图案水平对准肚脐眼一线,垂直对准人体两侧,轻轻的旋住增气阀。

2、通过增气阀对感应装置加压,至到腰部感觉紧了为止,看看此时压力表指针所指向的读数。

江南音乐网:www.musicjn.com,全套的初中音乐课件(人音版),将为你节省百分之九十的备课量,提高百分之三十的培训效率,开启百分之一的创作灵感!

联系电话:13586880725 E-mail:hanghai88@126.com

客服QQ:443998739 www.musicjn.com

(产品示意图)

宁波瑞尔声音乐制品有限公司