

普罗科菲耶夫《四首钢琴练习曲》解析

赵蕾

(枣庄学院 音乐与舞蹈学院, 山东 枣庄 277100)

[摘 要] 普罗科菲耶夫早期创作的音乐作品《四首钢琴练习曲》, 虽稍显稚嫩, 但却彰显着普氏特有的音乐旋律、极致的不协调音以及强大的生命力, 成为普罗科菲耶夫后期作品的奠基之作。本文通过对《四首钢琴练习曲》的解析, 深入把握普罗科菲耶夫的作品内涵、演奏特点、技术要求, 感受普氏音色的独特魅力。

[关键词] 普罗科菲耶夫; 创作手法; 四首钢琴练习曲 ①

[中图分类号] B248.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-7077(2014)06-0102-04

普罗科菲耶夫 1891 年出生, 自幼跟随母亲学习钢琴, 后在圣彼得堡音乐学院同时学习钢琴、作曲、指挥三个专业, 在毕业时, 普罗科菲耶夫因演奏原创作品《第一钢琴协奏曲》夺得鲁宾斯坦奖。1918 年, 他去往美国暂居, 后为发展事业, 留居巴黎。期间他的钢琴演奏及指挥, 让他在世界享有盛誉。1932 年回国, 期间创作了大量优秀组品, 直到现在仍旧是世界人民的宝贵精神食粮。《四首钢琴练习曲》是普罗科菲耶夫早期创作的钢琴作品, 以练习曲命名。评论家认为这部作品稍显稚嫩, 但正是这些稚嫩积累造就了普罗科菲耶夫之后众多优秀的作品。

一、《四首钢琴练习曲》的解析

《四首钢琴练习曲》有着抒情性旋律、敲击性节奏、不和谐和声, 并将托卡塔风格融入其中, 成就了该作品的独到之处。

音乐旋律对于钢琴练习曲而言, 作曲家往往以练习钢琴弹奏技巧为主要目的, 而规避了其中的音乐旋律或“隐性”旋律。但是普罗科菲耶夫的《四首》却颠覆了传统练习曲的形式, 采用重复的旋律作为钢琴乐曲的动力, 某些短小旋律由于“隐性”长线条的延展而变得含蓄、集中且不易被发现, 创作风格与写作思路紧密衔接、协调

统一, 采取“变奏”形式进行活动发展, 另予以反复强调, 促使其主题特征愈加鲜明, 音乐旋律愈加简洁、流畅、灵动。

1. 音乐和声

普罗科菲耶夫继承传统和声必要的结构, 加上自己独特的音乐思维, 创作了新的和声语言。例如, 解放不协和和弦、采用个性化和声材料、在纵向上将交替调式与多调式进行结合, 从而构造出新型和弦结构。由不协和和弦与某些复合和弦构成新型和弦序进, 这时的新颖丰富的音响色彩。

2. 音乐调性

《四首》诞生时国际音乐正从有调性逐步走向无调性。这时的普罗科菲耶夫力图突破晚期浪漫主义, 另辟蹊径。《四首》虽隶属调性音乐, 但从其创作思路中就可以看出他对多调性的偏好。另外, 普罗科菲耶夫还在《四首》的调式中融入了大量俄罗斯本民族特征, 由此也逐步拓展了多调交替与多调结合的色彩性和声。

3. 音乐节奏

普罗科菲耶夫在《四首》的节奏上多运用托卡塔节奏, 这种无穷动式的节奏, 在传统节拍中运用节奏变换, 从而形成非常规重音, 从连续变换的重音中脱离规矩平整的节奏, 不同节奏与节拍在纵向上构成交错式节拍, 从而编织为活跃织体, 托卡塔

① [收稿日期] 2014-09-29

[作者简介] 赵蕾(1981-), 女, 山东枣庄人, 枣庄学院音乐与舞蹈学院讲师, 山东艺术学院 2009 级钢琴艺术指导硕士, 主要从事钢琴教学研究。

式动力的融入使《四首》成为普罗科菲耶夫日后音乐发展的推动力。

二、《四首钢琴练习曲》演奏解析

第一首,d小调为主调,6/8拍

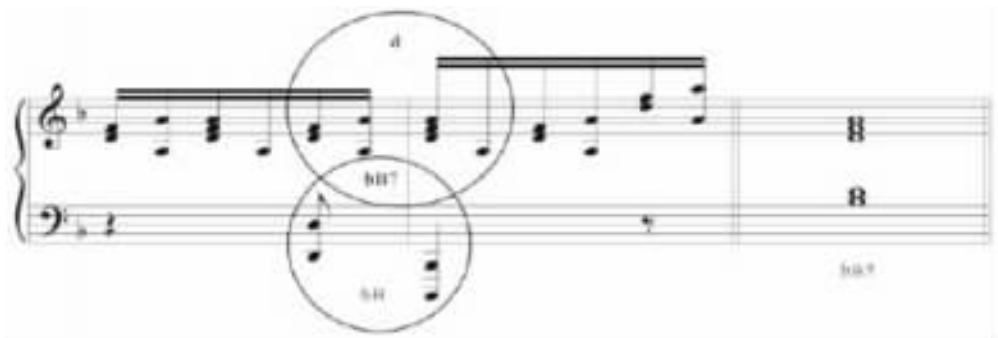
该首练习曲以和弦、双音、八度为主的综合性训练。以d小调为主结合和弦、双音、八度共同组成分解和弦,并以左右手同时出现或交替出现贯穿全曲,对演奏者的演奏技巧是极大的考验。该曲包含两个音乐元素,其一是由休止符分隔的跳动动机;

其二是在伴奏织体上的极进动机。由这两个动机为一个单位共同构成一个乐句。其中第二个乐句是以相同方式将两动机结合,并在另一和声上进行重复。同时,该曲还有两个材料动机,分别为一开始的分解和弦音和敲击性的低音区八度双音。紧密结合的材料动机,在各主题间穿插并充当不同类别的结构功能。从主题次数和调性关系可看出,这首练习曲为材料集中、有变奏的三部曲结构。如谱例1

从该乐曲的初始可以看出普罗科菲耶夫对和声色彩的追求,对创造风格的突破。右手的主和弦为d小调,而左手的主和声则以低音显示 $\flat B$ 大调,普罗科菲耶夫通过

结合平行调主和声,组成的和弦包括大七度音程,同时将这种和声形式贯穿全曲,使得音响效果愈加新颖、绚丽。如谱例2

第二部分主题两次出现在a小调上,相较之前,主题与织体更为简化,并融入复调因素,相较第一次复调因素增加了其参与程度。在a小调上均以p的力度进行演奏,因而这部分似乎是在坚定顿挫、强烈有力的宣告中阐释沉静柔和。紧接着,将穿插性短句忽略,并在d小调上紧急快速的回归主题,鲜明的呈现出部分与部分的情

感变化。

第二首,e小调为主调,右手18/16与左手4/4交错组合

该首练习曲以分解和弦与音阶为主,以速度为中板。主旋律在跑动的音阶中隐匿。音阶在不断跑动中呈现出时缓时急的效果,犹如清冽的小溪在山涧中奔流。普罗科菲耶夫将每组的音型中不断变换和

声、增添声部,从而促进音乐发展。普罗科菲耶夫在创作时都会随全曲结构进行有效控制,使听众从他的音乐中感受归属感与亲切感。

该曲包含的两个音乐材料分别为:其一是以 18/16 拍进行演奏的级进音型,并

将两种四度跳融入三个八度的级进音型音区中;其二为 4/4 拍进行演奏分解和弦音型,其中为四分音符。根据创作材料和写作手法,对乐曲进行分类,可分为三部分,且三部分较为均等,并具备明显的再现。如谱例 3

第一部分呈现的是主题的四次变化,由右手进行音阶的演奏,左手进行和声的演奏,并且每一次左右手都呈现出不同的变化。每一次主题的呈现都开始于主调 e 小调,依次停在 IV 级、属和声、降 VI 级,最后回归主和声。所以,第一部分可看成两个乐句,其中,半终止需停在属和声,全终止则需停在主和声之上。另外,主题在内生部时融合了对位旋律,只有多加练习才能在演奏时充分描绘出复调线条。

第二部分是普罗科菲耶夫对材料变奏性的延伸,涵盖两个均等结构。前景中的声部在这里转化为中景,用左手上下交替演奏背景音,以及上方符点的和弦。在双手两个声部的变换中,声部在上下流动,并在各音区间游走。真正再现前,主题变换为节奏简化的柱式和弦,音阶的音型被移动到和弦伴奏中。

第三部分起始于“atempo”,除简化了左手伴奏音型,其余部分和第一部分相同,

只是在终止后稍有补充。在这些补充的部分中,以低音作为 e 的续音,主音的起始主题由右手演奏,从而达到确定调性的作用。贯穿于与全曲的交错拍子在最后两小节被打破,通过两手对相同音型的演奏凸显最重要的两个节拍。

第三首,c 小调为主调,4/4 拍

该曲主要强调多声部训练,是基于多声部对位化的练习曲,《四首》中最长,并蕴含较多急板段落。普罗科菲耶夫以复调思维创作全曲,所以演奏时应注重练习对位声部练习。

本首练习曲中有三个重要主题,并且其间着密切联系。第二主题在其和声背景上融进和弦音,从而构成了第三主题,而第二主题的音阶关系则与第一主题相脱离。三个主题之间相互结合,两两交替演奏,此处的音乐风格则充分体现了高度半音化。根据各主题的相互结合,将该曲第 53 节划分两部分,如谱例 4

在第一部分中,第一、二主题交替演

奏,两句为一次,属和声到主和声而终止,

这也是划分句读的重要原则。首次呈现的前两个主题,第一主题为传统的民族民间曲调,第二个主题为两个半音平行音调,两个半音音型属对位关系。第二次呈现的两个主题,对第一主题进行了复对位处理,结构相对紧缩,第二主题在后句中延伸了织体范围,在中间音区融入对位主旋律。第二部分呈现的为第二三主题的交替演奏,仍然是两句一次,属和声到主和声而终止。首次呈现的为第三主题四个声部,及第二主题延伸出的其他声部。第二主题四个声部,起初就将二三主题进行纵向结合,后句仍然在中音区融入对位主旋律。后句终止后,为全曲的最后,首次在低音区划分16分音符音型,这一段落在c小调上,

起到承前启后的作用。

第四首,c小调为主调,4/4拍

该曲是跳音、节奏的触键联系,四首中最短、频率最高。与第一首类似为托卡塔式敲击节奏。这首作品结合两个相同部分,以后一部分再现、延伸前一部分。第一部分中,主要在主和声上建立两个乐句,后句是对前句的补充,也是其平行乐句含有级进上行的节奏旋律。第二主题首句呈现在e小调上,后句呈现在c小调上,从中可看出作曲家追求三度关系而发展的转调音响。多调性结合交替调式呈现色彩性和声。普罗科菲耶夫为了更好地提示,会将句读落于主和弦上,达到明确段落、清晰调性的作用。如谱例5

第二部分的第一主题,在c小调上调e小调与^ba小调上呈现两个乐句。紧着的后句运用展开性思维创作,结合分裂、模进、复调的对位旋律进行结构扩充。承上启下的是属和声上的插句,其后便于d小调上呈现第二主题。最后的音乐为双八度演奏,

在持续提升的八度循环中终止全曲的最高点。

解析《四首钢琴练习曲》,把握作品的内涵、结构、主题甚至每个乐句,从而更好地运用在今后的钢琴练习、演奏和创作之中。

参考文献

- [1] 凌芷. 普罗科菲耶夫《四首钢琴练习曲》解析[J]. 交响(西安音乐学院学报), 2013, (2).
- [2] 宋彦斌. 浅析普罗科菲耶夫钢琴音乐的风格特征[J]. 黄河之声, 2011, (20).
- [3] 孙冬梅. 论《四首钢琴练习曲》的风格及技术特征[J]. 洛阳师范学院学报, 2012, (4).
- [4] 王丹. 普罗科菲耶夫钢琴小品中的浪漫主义音乐风格[J]. 新疆艺术学院学报, 2009, (1).
- [5] 张莉莉. 《孔庙大晟乐章》与江文也的音乐理想[J]. 人民音乐, 2011, (9).

[责任编辑:吕 艳]