河北师范大学

硕士学位论文

普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲创作研究--从钢琴奏鸣曲第三、五首谈普罗科菲耶无演奏风格及创作特点

姓名：梁冰

申请学位级别：硕士

专业：音乐学

指导教师：魏玲

20111008

中 文 摘 要

在普罗科菲耶夫一生的创作中，一共诞生了九首钢琴奏鸣曲。从艺术价值上来看，这九首奏鸣曲被视为继续古典主义钢琴艺术传统，开创现代主义钢琴艺术先河的作品；从曲式结构上来看，这九首奏鸣曲在传统中又不失新鲜，鲜明的反映出作曲家在音乐表现手段上的创新意识。正是因为如此，这九首钢琴奏鸣曲直到今天还拥有着非凡的音乐价值，不仅是在作曲家本人的艺术成就上，同时在整个钢琴音乐创作史上，都可以算作是一份瑰宝。经过历史长河的冲刷，这九首作品更是散发出了独特的艺术魅力，在许多音乐演奏和音乐研究者心中一直占有着重要的地位。

特别是其中的第三首和第五首，普罗科菲耶夫在批判浪漫主义音乐，尤其是浪漫主义晚期音乐的创作中，不仅继承了古典主义均衡、理性的思想，还对作品进行了创作上的更新与改进，让作品具有了鲜明的二十世纪音乐特征及创作理念。这篇论文的创作，目的就是沿着普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲创作的脉络，来探讨其创作的背景、理念和音乐处理等方面的内容，希望能够寻找出普罗科菲耶夫音乐创作的独到之处。

普罗科菲耶夫的创作环境是有着良好音乐传统的俄罗斯，而将普罗科菲耶夫的创作与俄罗斯钢琴学派的创作放在同一个平台上，我们可以发现这样的现象，即普罗科菲耶夫在创作中不仅没有依照俄罗斯钢琴学派固有的传统来进行，而是在创作思路上与之想去甚远. 特别是在音程、节奏、和声等的处理上，普罗科菲耶夫对传统俄罗斯钢琴学派的创作做了大量的创新和开拓。同时，从作品演奏的角度上来说，普罗科菲耶夫作品的独特性格，也导致了其在演奏的风格把握、方法运用、技巧处理上和古典主义音乐的演奏风格出入甚多，由此也导致了后人在对这两首钢琴奏鸣曲的艺术处理上出现了一些困惑和问题。本文从这一现状出发，也侧重于探讨这两首钢琴奏鸣曲演奏层面上的问题，并就一些细节提出解决的方法和建议。

关键词：普罗科菲耶夫　创作　演奏　第三奏鸣曲　第五奏鸣曲

Abstract

the nine sonatas were treated as continuing classical piano art tradition, to create a modern piano art works from the beginning; musical form structure point of view, the nine Sonatas in tradition yet fresh, vivid reflect the musical performance means innovation consciousness. Because of this, these nine Piano Sonatas until today also has special value of music, not only in the composer 's artistic achievement, at the same time in the piano music history, can be counted as a treasure. After the history of the scouring, the nine works are emitting a unique artistic charm, in many music and music researchers has always occupied an important position.

Especially in the third and fifth, Prokofiev in Critique of romantic music, especially the late Romantic period of music, not only inherited the classical equilibrium, rational thought, also works for the creation of the update and improve, let the work have the bright twentieth Century music characteristics and creative ideas. This essay creation, the purpose is along the Prokofiev's Piano Sonatas creation skeleton, to discuss the creation background, philosophy and music processing and other aspects, hoping to find out one's own knack in Prokofiev's music creation.

Prokofiev's music creation environment is a good tradition in Russia, and Prokofiev's creation and the Russian Piano School's creation on the same platform, we can find that phenomenon, namely the Prokofiev in the creation not only in accordance with the Russian Piano School inherent tradition, but in the creative ideas and think go far, especially in the interval, rhythm, harmony and other processing, Prokofiev on traditional Russian Piano School's creation has done a lot of innovation and development. At the same time, from the music point of view, Prokofiev's unique character, also resulting in its playing style, methods, technique and classical music playing style and very much, which also led to the later generations in these two Piano Sonatas art has appeared on some of the confusion and problem. This article from the current situation, also focused on the two Piano Sonata problem on level of details, and puts forward the solution and advice.

Key Words: Prokofiev creation played third Sonata fifth Sonatas

绪 论

纵观世界钢琴音乐历史的星河，在1891年4月23日到1953年3月5日这个时段，星空中划过了这样一个名字，谢尔盖·耶维奇·普罗科菲耶夫，伴随着这个名字的划过，一片璀璨的钢琴音乐星光大放异彩。这位普罗科菲耶夫，便是二十世纪苏联音乐史上最优秀的钢琴作曲家、演奏家。在钢琴音乐艺术的跋涉者和探求者中，普罗科菲耶夫算得上是一位创作成果丰硕，创作风格独特、创作个性鲜明的代表作曲家。普罗科菲耶夫自从登上钢琴艺术的舞台开始，经过四十多年的不懈创作，为世人奉献出大量优秀的作品。这些作品当中囊括的体裁多种多样，除了经典的钢琴曲、交响曲、管弦乐等体裁之外，还包括了合唱、歌剧、舞剧等等，这些作品都以各具特色的艺术魅力打动着不同时期、不同民族、不同国家的音乐爱好者们。而在这些灿若星河的音乐创作当中，最值得人们称道的也是普罗科菲耶夫最得心应手的还当属钢琴曲。普罗科菲耶夫的钢琴曲创作不论是在音乐理论的研究记载上，还是在音乐学科的教学中，都占有着重要的位置，特别是他的钢琴奏鸣曲，一直受到人们的高度评价，其中尤其值得一提的是第三首、第五首奏鸣曲，直到今天，在钢琴音乐界仍然保持着不衰的生命力。

我们进行音乐创作研究，往往离不开作曲家的创作背景和思想观念、作曲家和作品这几个方面，通过对作品、创作者的研究来发掘作者音乐创作的主题、艺术理念和人文精神，这篇论文也是如此。我们研究普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲的创作，主要从三个方面来进行探讨，一方面是对普罗科菲耶夫钢琴曲创作历程的回顾和观照，为研究普罗科菲耶夫的第三首、第五首奏鸣曲的创作提供一个可供参考的背景和整体风貌；一方面是对普罗科菲耶夫第三首、第五首钢琴奏鸣曲的创作概述和作品解析，是本文研究的重点；另一方面是对普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲创作的一些思考，从对作品的分析中得到一些有益的启示，为我们的钢琴音乐研究和教学提出一些有意义的观点。

在这个基础之上，我们还要知道，从社会学的角度上来讲，任何艺术符号的产生都是社会文化的产物，是人们用自身的智慧来反映的个体经验和社会经验，以及对美的认识和态度。在音乐艺术当中，音符是用来记录音乐的，曲式是用来建构音乐的，声音永远都是载体，音乐真正赖以产生的源泉和赖以发展的养料都

是它背后所代表的文化。任何艺术研究最终的目的，也都是为了找到历史和现实的契合点，使之产生意义。我们这篇研究也是一样，希望能够提出一些理解音乐与认识音乐的视角，对当今的钢琴音乐研究和教育做出一些积极的探索和努力。在这里，希望提出一个音乐创作研究的整体观，把作曲家与作品作为一个整体来研究，无论是作品创作的过程，还是作品的社会反响，抑或作品本体的分析，都是其中的一部分，在研究当中更注重发掘作品背后所包含的社会意义、文化批判精神和哲学意味，以及创作者隐藏于作品当中浓郁的音乐主体性。

第一章 背景论——普罗科菲耶夫的生平及创作历程

从音乐心理学中我们可以了解到，音乐家的个性心理与音乐创作之间有着重要的联结，所以，无论研究哪一位作曲家的作品，首先都需要了解音乐家自身的个性，而音乐家个性的形成又往往与他的文化背景和成长背景密不可分。正如相关研究中所指出的，“艺术作品中永远凝结着其创作者本人的具体个性，这也正是艺术精品区别于抽象的科学定律的根本所在。”[1]对于这里的个性一词，其重要特征表现为“那种稳固和成熟的我的理念，即一个人发达的自我意识，而这个人首先是在自身动机及其思想、价值取向、自己对‘远’和‘近’的人们的关系、对周围世界和对自己本身的关系之中得以表现的。”[2]所以，我们既然要研究普罗科菲耶夫的钢琴作品，首先就需要对普罗科菲耶夫的生平、个人音乐艺术成长和发展的大体情况进行一番了解。

1 普罗科菲耶夫及其音乐创作历程

1.1 普罗科菲耶夫生平概述

谢尔盖·耶维奇·普罗科菲耶夫，（Serger Prokofiev，1891——1953），是20世纪俄国最优秀的作曲家和钢琴家之一。他与斯特拉文斯基等人一起，成为继柴可夫斯基之后，俄罗斯现代音乐的奠基者和开拓者。而我们所提到的这些人，在俄罗斯现代音乐史上，都应该说是举足轻重和有着巨大影响力的人物，甚至可以说他们开创了一个前所未有的钢琴音乐时代，普罗科菲耶夫，正是他们当中的一员。

1895年，在世界艺术的版图上，标志着一件大事，电影诞生于襁褓之中，在俄罗斯音乐艺术教育的版图上，也标志着一个重要事件，俄罗斯格涅辛音乐学院始建，正是在这一年，一位在此后世界艺术史以及俄罗斯音乐艺术历史上留下不可磨灭痕迹的著名作曲家也诞生了。普罗科菲耶夫出生于乌克兰顿巴斯地区的一个普通村庄，他的父亲是位农艺师，母亲玛丽亚是一位热爱音乐的教师。普罗科菲的母亲在他的音乐启蒙道路上起着重要的作用，她不仅对音乐充满激情，还

[1] 音乐活动心理学理论与实践【俄】根纳季.齐平著，中央音乐学院出版社，2008,2，6页
[2] 同上，第3页

会弹钢琴，并且有着对艺术坚持不懈的追求和准确的鉴别能力，这位热爱音乐的母亲给了普罗科菲耶夫最初的音乐启蒙和影响。

普罗科菲耶夫从小就拥有的创造力、想象力、节奏感等音乐天赋，也为他走上音乐道路做了很好的铺垫，并让他在音乐创作上迅速展露了头角。在普罗科菲耶夫只有五岁的时候，他便已经开始了自己的创作生涯，他的第一部作品是一首九小节的简单乐曲，虽然乐曲简单，但是已经让普罗科菲耶夫在小小年纪便显示出巨大的音乐发展潜能。1902年，普罗科菲耶夫开始了他的正规音乐学习道路。在这一时期，经作曲家塔涅耶夫介绍，音乐教育家格里埃尔两次前往普罗科菲耶夫居住的村庄，指导普罗科菲耶夫的音乐学习，教授他作曲理论。普罗科菲耶夫的和声学基础以及曲式、配器理论基础都是在这时候奠定的，在格里埃尔的帮助和指导下，普罗科菲耶夫写出了一首四乐章的交响曲、几十首简单的钢琴小品，为以后的创作积累了大量的素材，并奠定了坚实的基础。

可以看出，普罗科菲耶夫从小便展示出了音乐方面的不俗才华，他考入彼得堡音乐学院才年仅十三岁，而且在入学的时候，已经有大量作品问世，其中包括歌剧、奏鸣曲、交响曲和其他风格的钢琴曲多部。姆斯基·科萨科夫和格拉祖诺夫是普罗科菲耶夫在音乐学院的专业教师，在这两位教师的悉心指导下，普罗科菲耶夫在钢琴作曲和钢琴演奏两个领域都有了很大的进步和不凡的表现，还将鲁宾斯坦大奖收入了囊中。时间流逝，到了1918年，第一次世界大战结束，普罗科菲耶夫迈出国门，旅居欧美，直到1932年才回到祖国，在这期间，普罗科菲耶夫以独奏钢琴家的身份举办了多场巡回演出，开始在异国他乡小有名气。他的作品虽然在美国音乐界引起了一定的关注，他作品当中的新颖的创作思想给西方音乐界带来了新鲜的空气，特别是他作品中的丰富技巧和幽默感也让人们大开眼界。但是普罗科菲耶夫在美国的个人生活却并不如意，曾经遭遇了移民局的扣留、经济上的艰难甚至是人生中的低潮。普罗科菲耶夫自己曾经记载过："在美国的季节对我来说毫无收获，结束是凄惨的。离开时，留给我的只是口袋里的一千美元和迄今仍在头脑中不断盘旋着的喧闹声响，还有就是想寻找一个安静的工作环境的迫切愿望。"[3]

[3] 普罗科菲耶夫，等. 默者如歌——普罗科菲耶夫文选、回忆录、评传[M]. 徐月初，等译. 北京：文化艺术出版社，1997：282页

俄国大革命爆发后，对于整个社会的方方面面都产生了巨大的冲击和影响，经过1918——1920年的内战，苏联成立，1927年和1929年普罗科菲耶夫于两次回到苏联，举办巡回演出，接触到了苏联革命后的艺术实践。直到1932年，海外的游子终于归航，回到了祖国。在祖国的怀抱里普罗科菲耶夫进入了他创作的高峰期。我们知道，音乐是有着自身的象征意义和民族特征的，在大革命后的苏联社会主义社会里，音乐家们的音乐行为不可避免的就受到了社会思潮的影响，音乐创作也遵循着特定的审美价值。普罗科菲耶夫选择了爱国主义的主题，几年里，他相继写出了大合唱《亚历山大·涅夫斯基》（1939）、歌剧《战争与和平》（1941－1952）、舞剧《罗密欧与朱丽叶》（1936）、儿童钢琴曲集《儿童音乐》（1935）、交响童话《彼得与狼》（1936）、三首战争奏鸣曲（1937—1944）等作品，用丰富的音乐语言，成功描绘了战争带来的悲剧与破坏，反映出俄罗斯人民遭遇的伟大历史性事件，思考了战争等重大哲学问题，也表现出人类追求美好生活的信心和希望，更体现出作曲家自己对待生活的积极态度以及乐观主义的精神。

通常，音乐家的音乐行为会受到社会因素的影响，音乐一方面作为对情感、理念和心灵世界的表达，另一方面作为对世界的理性和客观的认识，既可以是个人观点的抒发，也可以代表某一个特定的群体或者某一特定的时代，不同的社会结构和文化传统决定了一个国家艺术创作的整体风貌。而对于艺术家个人来说，他选择的个人事业追求和人生方向决定了他的命运。1953年3月5日，普罗科菲耶夫手头上还在继续舞剧《宝石花》的最后一次校订工作，却在下午六时突然脑溢血而呼吸困难，离开了人间。这位直到生命最后一刻还在不懈耕耘的艺术家留下了大量优秀的音乐作品。从普罗科菲耶夫的生命历程中我们可以看到，生活的苦难对于艺术来讲，永远都是最好的滋养。我们有理由牢记这位开创者，同时记住，俄罗斯现代派音乐正是从这时，开始了他的足迹。

1.2 普罗科菲耶夫的创作历程

普罗科菲耶夫一生创作的钢琴作品总数可达二百四十首，而且这些作品里几乎包括了各种曲式，其中有歌剧、芭蕾音乐、戏剧配乐、电影配乐、管弦乐、钢琴曲等等，其中钢琴作品更是数量颇多。其中以舞台剧形式出现的作品包括八部歌剧、八部舞剧，例如歌剧《马格达伦》、《赌徒》、《火天使》、《谢苗·科

特科》、《三桔爱》、《修道院的订婚礼》、《真正的人》，芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》和《灰姑娘》；以乐队作品形式出现的有九首大合唱、七首交响曲、五首钢琴协奏曲、两首小提琴协奏曲、一首大提琴协奏曲、诸多话剧和电影配乐；以室内乐形式出现的包括为数众多的钢琴曲及艺术歌曲，例如交响童话《彼得与狼》等等。这些创作历程可以归纳成四个阶段，以时间划分，可以分为俄罗斯时期、美国时期、巴黎时期、回国以后四个时期。

1914——1918年，这一时期普罗科菲耶夫主要活跃于俄罗斯，所以这一创作阶段也可以被称为俄罗斯时期。这一时期是普罗科菲耶夫最具探索精神和钻研精神的艺术创新期。在此期间，他结识了佳吉列夫等音乐家，接触到了当时的各种音乐风潮，这些音乐风潮影响了其创作的风格，作品大多呈现为管弦乐和钢琴曲，民族风格浓郁，充满活力。这些作品包舞剧《丑角的故事》、歌剧《赌徒》、《古典交响曲》等。

1918——1922年，可以算作普罗科菲耶夫创作生涯的第二个时期，这一时期他赴美访问，作品得到了美国音乐界的认可和欢迎。在美国期间，普罗科菲耶夫开办了自己的演奏会，与芝加哥剧院合作完成了《三个桔子的爱情》、《第三钢琴奏鸣曲》等作品，虽然这两首作品并没有得到预期的反响，同时加上在美国期间的经济拮据，让普罗科菲耶夫陷入创作低潮，但是这些，却并没能阻挡住他艺术创作的脚步。

直到1922年，普罗科菲耶夫到了巴黎，这种状况终于得到了改变。1922——1932年十年的巴黎时期，普罗科菲耶夫创作了大量作品，1923年完成歌剧《火天使》，着手创作《第五钢琴奏鸣曲》、展现苏联革命后社会生活的主题舞剧《钢铁时代》、《第三交响曲》、舞剧《浪子》，1931年完成《左手钢琴协奏曲》，1933年完成列宁格勒电影制片厂出品的《基日中尉》电影配乐、舞剧《罗密欧与朱丽叶》。在巴黎，普罗科菲耶夫也收获了人生的安慰，与西班牙初生的歌唱家丽娜•卢贝拉结婚，又结识了普朗克、米约等挚友，也开始与国内的朋友密切联系，拉近了与祖国的距离。

1936年——1953年，普罗科菲耶夫回到了新生的祖国怀抱，进入了他作品创作的第四个时期——苏联时期。在回国之初，他主要从事儿童音乐和电影音乐的创作，完成了享誉盛名的交响童话《彼得与狼》、大合唱《亚历山大•涅夫斯

基》。1939年投入歌剧《谢苗•科特科》的创作。苏联卫国战争爆发后，普罗科菲耶夫的民族感情和创作热情得到激发，创作出多首以战争为主题的音乐作品。例如创作于1943年的《第七钢琴奏鸣曲》，开始创作于1941年最终完成于1943年的英雄史诗《战争与和平》，1942年为影片《伊凡雷帝》创作的电影配乐，1944年完成的舞剧《灰姑娘》配器，1946年获得苏联国家奖金的《第五交响曲》。他的重要作品还有《第七“青春”交响曲》、《协奏交响曲》、舞剧《灰姑娘》、《宝石花》及其交响组曲、声乐交响组曲《冬日的篝火》、清唱剧《保卫和平》、歌剧《真正的人》等等。这一时期的作品受到国际音乐潮流和新古典主义的影响，到达了其创作生涯的顶峰。

2 普罗科菲耶夫音乐创作的特征

虽然这些作品曲式多样，内容各异，但是其中也有统一的风格，那就是普罗科菲耶夫的浪漫主义体裁，也即最具普罗科菲耶夫特征的标题小品。例如他的钢琴小品，就分别由几个独立的小品联合成套。诸如钢琴小品中的《故事》、《戏谑曲》、《进行曲》、《幻影》，《回忆》、《热潮》、《失望》、《魔鬼的诱惑》等等，再诸如儿童钢琴小品中的《早晨》、《散步》、《小故事》、《雨和虹》、《游戏》、《进行曲》等等。从这些作品中，我们不难看出，普罗科菲耶夫钢琴作品的标题性倾向，习惯于用文学或者诗学风格的标题揭示作品的内容，或者从小说、童话故事中寻找灵感，或者取材于民间故事。

这些作品统一证明了一点，即普罗科菲耶夫在俄罗斯钢琴音乐创作界可称得上是不属于任何流派或者任何乐派的独立创作者，我们也不容易将他的作品归入哪一类别或者哪一派别。普罗科菲耶夫自认为，就音乐风格来说，“古典的因素”是他在作品中最重要的体现。普罗科菲耶夫的作品具有着浓郁的古典化特征，特别是他的奏鸣曲和协奏曲，表现出了非常鲜明的新古典主义的气息。

普罗科菲耶夫是现代作曲家中不可多得的用钢琴来表达和创作音乐的高手，同时，他留下了大量的优秀果实。对于19世纪的钢琴音乐创作，普罗科菲耶夫在继承的基础上不忘创新，将传统钢琴音乐融入了更多有力量、有质感、有线条的表现，将我们带进了一个崭新的钢琴音乐殿堂。不仅如此，普罗科菲耶夫除了是出色的钢琴作曲家之外，更是出色的钢琴演奏家。普罗科菲耶夫的长子斯威特斯拉夫•普罗科菲耶夫在一次接受采访中提到，“普罗科菲耶夫通过演奏把自己

的作品向全世界推广，在自己的录音里，他告诉每一个人他的作品应该如何演奏。”[4]正是因为普罗科菲耶夫的创作工具是钢琴，同时他自己也有很深的钢琴演奏造诣，这使他的作品中饱含着钢琴音乐的形象和性格，调性、节奏、和声效果、旋律特点都具有鲜明的特色，演奏起来清晰明朗。可以说，普罗科菲耶夫的钢琴音乐，是在德彪西之后，最备受瞩目的新星。

普罗科菲耶夫曾用五种因素概括过自己的钢琴艺术，其一表现为与巴洛克时期、古典乐派时期固定曲式的密切关系，称之为古典主义因素，其二表现为新的和声语言和对强烈情感的表现，称之为革新创造因素，其三表现为音乐中充满活力的节奏，称之为托卡塔式的动力因素，其四表现为音乐中随处可见的抒情气息，称之为抒情因素，其五表现为怪诞诙谐的风格，称之为嘲讽因素。从普罗科菲耶夫的艺术实践中，可以看出他在追求强化音乐冲突，发掘深层情感，音乐与叙事的和谐完整，音乐节奏的鲜明强烈，对情绪的细腻刻画，运用多种音乐表现手段来塑造音乐形象，对钢琴曲综合美的追求等等方面，都获得了出色的效果。例如《第三奏鸣曲》，将音乐的内部逻辑和情感表达融为一体，营造氛围，表现场景，使观众在诗化的情景中获得了美的享受，并可以从中感受到丰富的内涵和深刻的哲理。

在这五种因素之中，抒情性的特征显得尤为明显，普罗科菲耶夫将抒情性描述为“最初是以一种沉思的基调出现，有时还是和旋律分开的，例如 Op. 12 钢琴小品中的第六首《传奇曲》等等。有时它出现在长的旋律段落中，例如第一小提琴协奏曲的展开部、钢琴奏鸣曲的慢板乐章和歌曲中，这个抒情的曲调长时间的保持着朦胧和黯淡，即使被注意了也仅仅是一种回顾，因为我的抒情风格在长时间被忽视，它发展的很慢，但是随着时间的推移，我越来越多地在作品中给予这方面的关注。”[5]抒情性倾向是我们在普罗科菲耶夫的钢琴音乐创作中能够大量看到的。普罗科菲耶夫通过旋律展示了这种抒情性，将宽广的音域表现的极为含蓄、清新、简洁、明朗，散发出深入人心的温暖。特别是到了创作的中后期，更凸显了这种独特的抒情风格。在他的抒情风格的音乐里，旋律动人心弦，不仅让人听到作曲家对生活的纵情歌唱，感受到青春的澎湃激情，更能够从中得到情感的共鸣，被其丰富的艺术表现力所感染。

---

[4] 郭志刚.给你一个真实的普罗科菲耶夫. 音乐爱好者.2001 年 09 期，32 页

[5] 普罗科菲耶夫[英]大卫古特曼著江苏人民出版社 1999 年 9 月第一版第一次印刷，31 页

同时，音乐的象征性也是普罗科菲耶夫钢琴作品创作中一个鲜明的特征，在他的钢琴音乐里，往往充满着意义深远的象征意义。“象征性在音乐中的使用是多方面的。他可以是指向性的，音乐的指向性主要体现在它的联想功能上，就如雷电象征暴风雨的到来。当一首音乐作品或一段旋律或一件乐器具有一定的指向功能时，它就成为了特定意义上的符号，成为了一个特定的标志。”[6]普罗科菲耶夫的作品就深刻的阐明了这一点，例如著名的交响童话《彼得与狼》，这首作品创作于1936年，是为莫斯科中央儿童剧场创作的儿童交响音乐会曲目。其中，由长笛演绎的小鸟主题、由双簧管演绎的鸭子主题、由单簧管演绎的小猫主题、由大管呈现出的老爷爷主题、由圆号呈现出的大灰狼主题以及由弦乐合奏的形式演绎的彼得主题融为一体，用各种乐器、音色和音域，生动活泼的勾勒出形态多样的音乐情节和角色，充分体现并夸张的实现了音乐的具象性，这在整个欧洲古典音乐中都是一个有益的尝试。

[6] 参见洛秦.《音乐中的文化与文化中的音乐》上海：上海音乐学院出版社，2010.1，78页

第二章 本体论——普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲的分析示例

1 奏鸣曲简介及其艺术特点

奏鸣曲是一个意大利语的词汇，从十七世纪以来，成为了最常见的一类乐曲体裁，奏鸣曲长于表现内容丰富、结构形式包容的作品，在器乐创作尤其是古典主义器乐创作中都有着举足轻重的地位。继普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲曲式的结构之后，浪漫主义时期的作曲家在创作中对奏鸣曲的结构原则做了继续的改进。正因如此，“古典主义时期甚至被称为是奏鸣曲的时代。”[7]

从奏鸣曲的发展中我们可以知道，在16世纪，奏鸣曲宽泛的包括了一切与声乐曲相对应的器乐曲，而到了17世纪早期，形成了巴罗克式的奏鸣曲，通常可以分为室内奏鸣曲和教堂奏鸣曲两种形式。到了18世纪上半叶，独奏奏鸣曲开始占有重要的地位，18世纪下半叶，在海顿、莫扎特、巴赫等人的努力下，古典奏鸣曲的曲式得以确立，奏鸣曲进入成熟期。而到了19世纪的浪漫主义时期，奏鸣曲展现出浪漫主义音乐的特征，显示出史诗性、标题性、主题性、变奏性、歌唱性等等方面，出现了舒伯特、肖邦、舒曼等等为我们所熟知的优秀作曲家。奏鸣曲发展到20世纪，发展方式开始呈现出多样化，普罗科菲耶夫便处于这个时代，他的奏鸣曲创作受到新古典主义的影响，展示出独特的风格来，结合进古典主义和浪漫主义的传统，又不失民族性和现代性，用鲜明的个性表达了作曲家对艺术、生命和这个世界的感受。

奏鸣曲具有很强的艺术表现力，充满感情色彩，舒尔茨在1775年对奏鸣曲的定义中指出“在不用歌词来描述感情的所有器乐中，没有比奏鸣曲更有利的形式了。……奏鸣曲可以呈现任何一种甚至是所有的性格与每一种感情。”[8]蒂尔克认为奏鸣曲属于器乐类型中的第一阶层，并将它的主要特征描述为“出色的灵感、巨大的创造力、高度多样性的充满音乐诗意的思想和表达。在奏鸣曲的性格塑造中，作曲家受到的限制要比其他任何器乐都要少。因为奏鸣曲可以表达任何类型的情感和痛苦。而奏鸣曲的表达性越强，它听上去就越像作曲家用音调在说

[7] 丁好.《古典奏鸣曲的起源与形成》上海：上海音乐出版社，2009.12.1页

[8] M.Broyles:' The Two Instrumental Styles of Classicism' , JAMS, 1983, P.213.转引自丁好.《古典奏鸣曲的起源与形成》，121页

话。作曲家越是知道如何避免套路，奏鸣曲就越优秀。”[9]从这些认识出发，我们来了解普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲的可圈可点之处。

2 以第三、第五首钢琴奏鸣曲为例

2.1 第三钢琴奏鸣曲分析

由于奏鸣曲的结构在古典主义时期得到进一步规范，内容在这时期得到丰富和发展，并在贝多芬的创作中达到顶峰，因而我们一般认为的古典奏鸣曲指的就是古典主义时期的奏鸣曲。古典奏鸣曲通常为三个乐章，速度为“快-慢-快”，如莫扎特的十八首钢琴奏鸣曲均为三个乐章形式，贝多芬奏鸣曲的乐章数目一般为三个或四个乐章。两个乐章的钢琴奏鸣曲比较少，通常出现在海顿的一些作品中，贝多芬的三十二首奏鸣曲中仅有六首为两个乐章。而普罗科菲耶夫《第三钢琴奏鸣曲》在1907年的初稿基础上加工整理而成，是一部单乐章奏鸣曲，代表着作者独特的个性化要素开始的萌芽。这首奏鸣曲打破了古典奏鸣曲的结构规范，全曲只用一个乐章写成，篇幅短小精悍，但作品内部宏观的速度布局却让它俨然有种浓缩了的三个乐章的感觉。

普罗科菲耶夫第三钢琴奏鸣曲初稿在1907年写成，而在10年后的1917年，这首作品经过他重新润色加工，成为一首完成版的曲目。这首奏鸣曲代表着普罗科菲耶夫早期风格的形成，我们可以在这部作品当中，看到普罗科菲耶夫对钢琴创作艺术的探索。从这首奏鸣曲中，不难理解普罗科菲耶夫对音乐非凡的理解力和感受力，以及创作的另一个开端，即从这首乐曲开始，他将自己的创作意识深入到了作品当中，听这首乐曲，可以听到普罗科菲耶夫对生命乐观、积极的态度，听到他将自己的生命和灵魂融入了音乐表达当中。

这首奏鸣曲由呈示部、展开部、再现部三个部分组成，具体分析如下：

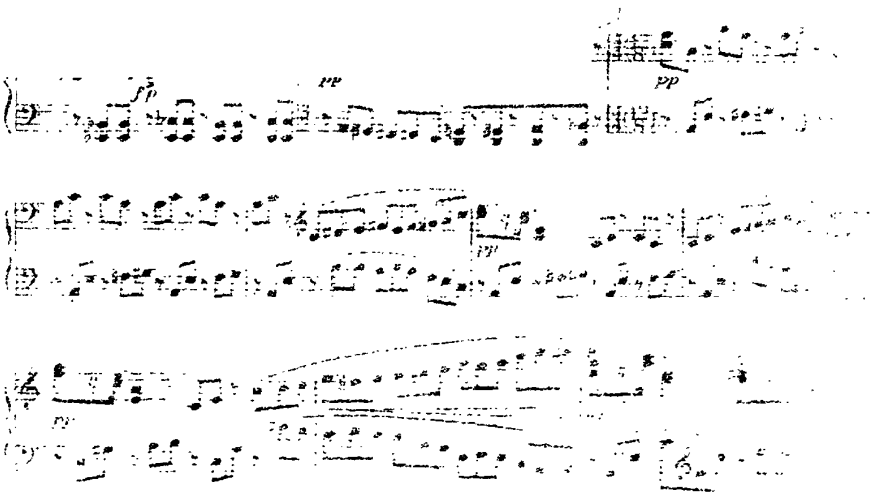
从速度布局来看，作品开始以 Allegro tempestoso（意为暴风骤雨般的，骚乱的快板）标记，固定的三个音一组的动机式的发展，听觉上产生出古典奏鸣曲第一快板乐章的印象；到中间部分则变为 Moderato（中板），引出一条优美如歌的旋律，与前面的素材形成了鲜明的对比，让人觉得又回到了第二乐章，听到了古典奏鸣曲的风格。然后出现了第三乐章 Allegro（快板）的印象。这里我们可以看到普罗科菲耶夫独具个人风格的音乐处理，即严格按照古典奏鸣曲的格

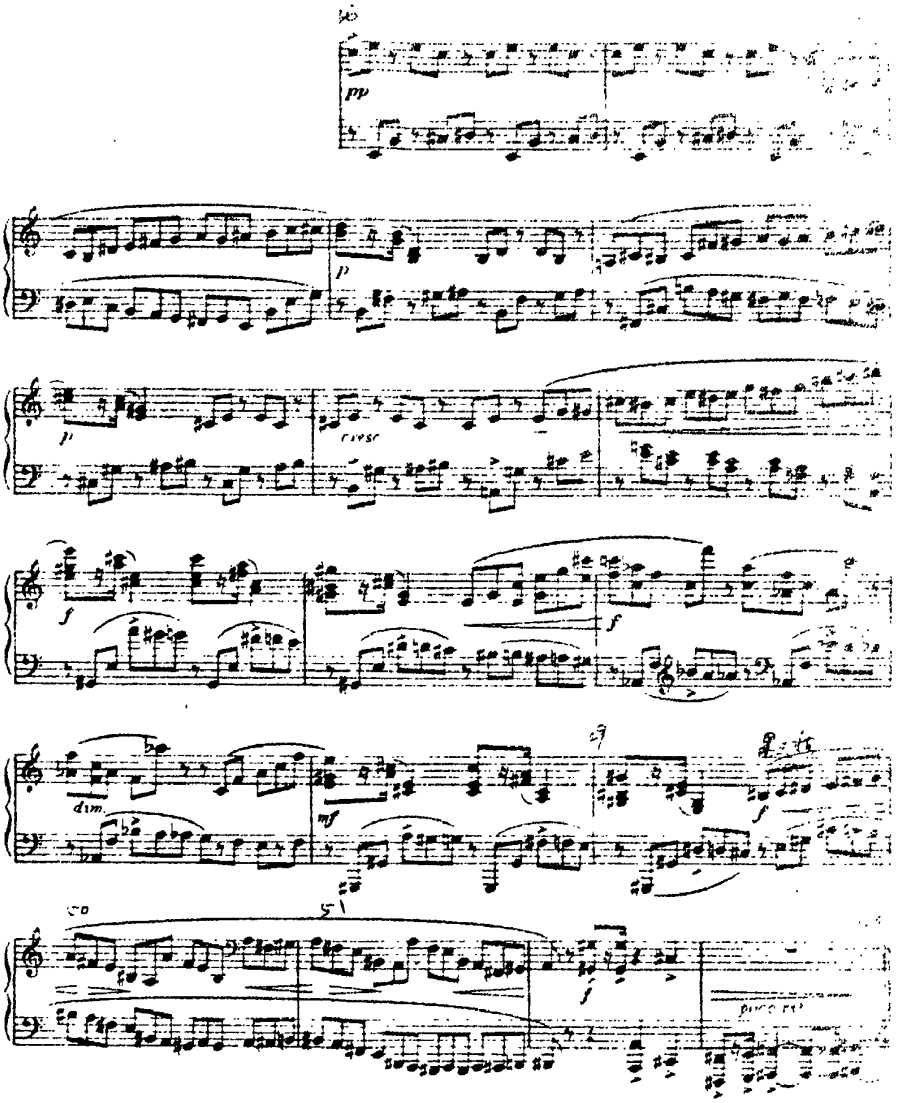
[9] 丁好.《古典奏鸣曲的起源与形成》上海：上海音乐出版社，2009.12，5页

式来写作，但是却将古典奏鸣曲的三乐章结构融合进了一个乐章里进行，引子、呈示部、展开部、再现部和尾声全部鲜明突出，麻雀虽小五脏俱全，通过不同的节奏和速度来体现音乐变化，构思精巧奇特，为古典奏鸣曲的继承和发展提供了一个值得关注的范本。

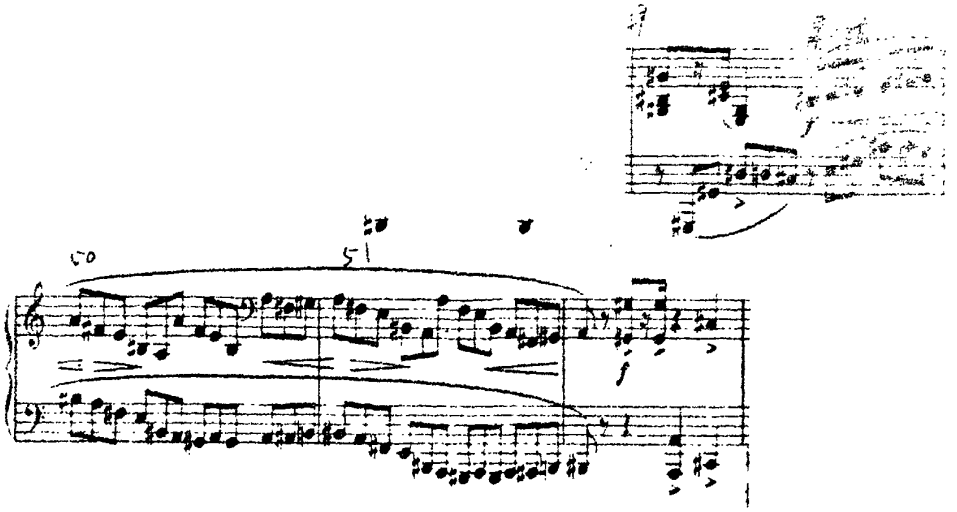
在引子部分，该作品由a小调的引子、主部主题a小调，副歌主题C大调的呈示部，展开部，a小调的再现部，以及a小调的尾声组成。强奏（ff）的属和弦原位与转位重复出现，让引子部分一开场便展示出了如狂风暴雨一样的情绪。这部作品的引子部分采用了比较长的篇幅，还包含了一个独立的单二部曲式，若不留意，还容易让人误以为主部主题已经开始。这也许是音乐家给大家开的一个玩笑。引子的第一部分由三个乐句构成。前两个乐句采用了平行双句体结构，但是第二乐句在第一乐句的基础之上又叠加了一个三度音程，这时候单音向三度双音靠拢，双音转换成和弦，在音响效果上不断扩展，给人们气势上的层层冲击。而第三乐句俨然就是在功能上的一个过渡，力度上从 ff 通过 dim，顺利的进入第二部分的 p。这种三句体的安排和一般的三句体安排还有所不同，作曲家抛弃了以往三句体的两短一长结构，而是采用两场一段的写法，让人们不得不承认作品的独具匠心。如果说全曲的开端是刚烈的、性格暴躁的，那么第二部分迅速展示了活泼诙谐的风格，与前面的情绪形成对比，四个音完成的两个八度的琶音，富于旋律性。

引子之后便进入呈示部，呈示部主部主题可以分为两个部分，这两个部分充满了跳跃感。27-35 小节是第一部分，36-53 小节是第二部分。





两个典型动机构成了主题旋律，右手两个音和左手两个音，通过重叠一个音而达到三个音一组的效果，构成了第一动机。三次重复以后，出现了三个和弦的三度下行并渐弱，开始了第二部分。在音乐的结构、音型、速度等方面，两个部分有着许多相似之处，但是第二部分的调性已经从 a 小调转移到 e 小调，情绪上更为激动。第二部分在后半段做了扩充，通过远距离大跳，拉宽了音域。第 49 小节第三拍开始，运用了第二动机的倒影手法来创作音乐，旋律长度与第二动机相比，由一小节扩展为两小节半，最后以第二动机中的节奏型结束。只有四个小节的连接部扮演着承上启下的角色，两小节半音阶上行，两小节迂回，调性转到C大调，节奏采取了中板慢行，为副歌情绪基调做了铺垫。



在整个作品中，副歌主题是全曲最抒情的段落了。与前面几个部分疾风暴雨一样的鲜明矛盾冲突不同，副歌主题在优美的旋律中演绎出了俄罗斯式的忧伤情绪，舒缓的节奏娓娓道来，让整个作品凸显出鲜明的戏剧性。副部主题的中声部两次出现，一次是温和柔美的两次重复之后进入浑厚的低声部，一次是在 74 小节出现舒展的中声部旋律。但是两次中声部却有着各具特色的音型和伴奏风格，为高声部的主题再现奠定了基础。

紧随其后的是展开部，即结束部，在这一部分，音乐形象、音乐性格角质副部主题都有所扩展，又紧密联系。普罗科菲耶夫在音乐中更加注重调性的稳定，不拘泥于固有的乐句格式，在即将结束的时刻，在重复的 C 音中让音乐渐弱，用鲜明的对比完成了音乐的衔接。

主部主题与副部主题再现部分有着很大的区别，虽然两部分主题有着在主题和结构上的异曲同工之妙，但是二者在旋律上却有着截然不同的刻画。副部主题的再现部分在音乐性格、速度、位置、节奏、调性、力度上都有了变化，呈示部副部主题完整再现了普罗科菲耶夫日趋成熟的艺术才华，在音乐的抒情性和动力性上都可圈可点。中板的呈示部副部主题和快板的再现部流畅自如，小节与小节之间衔接巧妙，打上了普罗科菲耶夫的鲜明印记。呈示部副部主题的位置主要集中在高声部，而再现部的位置则被安排到了中声部。呈示部副部主题的节奏通过四分音符与八分音符的协调配合，融合进了作者独特的艺术风格，再现部却有了

一些变化，既欲言又止又意味深长，原有的歌唱性被突然打断。到这里，两个部分的音乐对比还没有结束，呈示部副部主题的力度是从 p 逐渐发展到 pp，而再现部却是持续 pp。

《第三钢琴奏鸣曲》的尾声是从第 205 小节开始的，一直到全曲结束都呈现出比快板稍快的速度，推动了情绪，旋律变得热情四溢，和声也更加层层递进干净流畅，整个情绪被渲染的汹涌澎湃，气度不凡，小调阴暗隐晦的性格荡然无存，整个作品在辉煌的色彩和英雄主义气概中收尾。

2.2 第五钢琴奏鸣曲分析

音乐作品注重的是作曲家的感情、感受和感觉通过音乐实现的外化，但是所有人的这些属于有感而发的东西是很复杂的，能够将其诉诸形象的只占其中的一小部分，同时需要借助于外在的形象。音乐就是这些外在形象中的重要组成部分，音乐中的手段和技巧也是怎样更有效的来表达这一外在形象。普罗科菲耶夫的第五钢琴奏鸣曲表达的音乐形象就是作曲家在旅居国外期间内心的困惑、矛盾、孤独的心情。这首作品是作曲家远离故土创作的唯一一首奏鸣曲，1923 年创作于法国巴黎，全曲意义深长，真正显示出了作曲家自身的实力。从普罗科菲耶夫回国定居后的创作中可以看出，他在音乐创作中有了更多新的探索，体现出新的思想和新的题材，体现出其音乐现实主义的特点和民族史诗的特点，表现出了明显的抒情性，将传统的调性、旋律手法与二十世纪音乐风格做了有机的综合。

这部奏鸣曲的成功之处就在于精心营造的拙朴以及田园式的典雅。作品本身并没有《第三钢琴奏鸣曲》那样复杂的技巧、丰富的音乐语言和饱受争议的创新之处，但是他是一首填补空缺之作，普罗科菲耶夫在由早期奏鸣曲的尝试创新到成功的实现了晚期奏鸣曲的史诗般巨作之间，这首作品扮演着桥梁的作用，对于传统的守护和活泼的写法，让作者也对这首作品给予了极高的评价和多次的修改。

其曲式结构和三相比，有很多相同的地方。第一段的引子，从比较平缓的大调滑入，和三不大一样，三的引子是很激昂的，让人误以为是主题，而五的引子听上去很像“引子”。明媚的大调带给人的是身心的放松愉悦，引子行到中段，忽然转到小调，而且速度明显加快，在中部又经过四小节的铺垫转回大调，并且

速度减慢，为下面的呈示部做铺垫。虽然引子和三一样，都是标明的“暴风骤雨般”的快板，但是实际上并没有像三里面那样的快。

呈示部的副歌主题则是平缓中带着一些激昂，又带着一些诙谐的韵味，小二度的运用炉火纯青，跟李斯特的《侏儒之舞》有异曲同工之妙，只是速度上不及。而副部出题的表现都是双动机的扩展，外带滑音，更增加了诙谐趣味的韵味。整个副歌主题都是比较慢的中板，带着一些低沉而又诙谐幽默的情绪。

再现部一下子速度加快，一改最后副歌主题的低沉，重新变得开朗活泼，诙谐变成了活跃，而又转成低沉，是在寄托旅居的离愁？还是在作曲和演奏中间艰难的寻找平衡？但是普洛斯菲耶夫的演奏技巧是真的没话说，曲式结构也是排列的如此完美，每每出人意表，体现了一个天才的真正音乐内涵。

尾声转成激昂慷慨，大量的多音和弦表现了其振奋的情绪，同样运用双动机，大量和弦和左手的快速琶音缔造了一个完美的乐曲结尾。

第三章 实践论——普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲的演奏及启示

音乐演奏的首要任务是对音乐进行读解，而读解音乐作品的第一步则是音乐审美。在音乐审美所关注的内容里，主题与副题的交相呼应、不同质感和性格的音色对比、不同特质的音响感受、节拍之间的变换、强有力的或者温柔的节奏律动、全曲结构是否完整等等是全部的焦点所在。想要真正的理解和懂得一部音乐作品，“意味着不仅要认识音乐作品的内容，而且还要深刻的理解作品的构造，即曲式结构；不仅要知道作曲家想说明什么问题，想表达什么思想，而且还要了解作曲家的作品究竟是怎样写出来的。”[10]

从这个角度出发，我们要想演奏好普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲，首先要分析这些作品的风格，了解普罗科菲耶夫作品的整体风貌和创作特征，同时也要了解普罗科菲耶夫音乐作品创作的背景以及创作始末。这样，才能够对作品形成整体的印象和感受，抓住作品的情感以及性格，并发现作品的创新之处以及闪光之处。还是以第三钢琴奏鸣曲和第五钢琴奏鸣曲为例，这两首作品在和声语言角度，复调，节奏，旋律上面都是很多的共同点，因为同属于一个作曲家的作品，所以这两首作品的创作特点和演奏启示，我们可以放在一起进行分析。

1 和声特点

这两首作品都是严格按照古典奏鸣曲的调性原则进行的布局。但是普罗科菲耶夫在创作过程中既继承又创新了钢琴音乐，在继承古典的基础之上创作出了有着他自己特色的和弦。

我们可以在普罗科菲耶夫的钢琴作品中找到大量的对于三和弦的运用。通常来说，纯三和弦在传统和声中最为普遍，风格简洁、朴素、纯净，但是普罗科菲耶夫却做了大胆的尝试，运用三和弦表现出了一种凯歌般的音乐形象，这种用法可谓前无古人。六和弦即三和弦的第一转位，使音响更加强有力、音乐性格更加坚定。七和弦也是同样的效果。复杂和弦、九和弦、十一和弦也具有明显的特征。

我们首先来看九和弦的构成，作为高叠和弦的一种，九和弦的使用较为多见，指的是在属七和弦的基础上又叠加了一个三度音程，其中七度、九度的不协和音程的使用，可以让音乐具有与众不同的音响效果。

---

[10] 音乐活动心理学理论与实践【俄】根纳季.齐平著，中央音乐学院出版社，2008,2，236页

高叠和弦中还有另外一种形式，即十一和旋，十一和弦的构成是在三和弦的基础之上再叠加三个三度音程，这是在其他钢琴作品中比较少见的一种形式。由于十一和弦中包含着多种不协和音程，诸如七度和弦、九度和弦和十一度和弦，在音乐效果上也显示为音响的杂乱无章，和弦功能的削弱和调性的模糊。

这两首作品，不论是引子，还是呈示部，抑或再现部和尾声，在调性安排上都符合传统作曲的特点，但是展开部出现了频繁的转调，脱离了传统的和声处理方式，在展开部，完全不同于古典主义钢琴曲创作的转调方式使该段落的调性变得暧昧，其中，小二度关系转调、三度关系转调，横向关系的和声，都是普罗科菲耶夫自身的创新，带有他的鲜明特点。由此可以看出，普罗科菲耶夫在批判浪漫主义音乐创作上，对古典主义均衡、理性的思想进行了有益的继承和积极的创新。

2 复调手法

在普罗科菲耶夫的作品中，很重视新颖的创作和丰富的表现手法，他的许多作品写法都综合了多种样式，使音乐充实饱满，声部突出。《第三钢琴奏鸣曲》中，第二主题一开始，右手主题旋律与多声部的形式遥相呼应，副部主题动机得到明显的强调，第 59 小节第一声部与第二声部倒影对位法的运用，第三声部以级进方式迂回发展，第四声部仅以一个单音出现，主调思维与复调手法的有机结合，就像二重唱一样交织出带着伤感的抒情旋律，营造出绵延的意境，这些都有着普罗科菲耶夫的鲜明特征和烙印。

3 旋律特点

俄罗斯著名音乐家拉赫玛尼诺夫曾经指出，旋律是“作曲家主要的、迫切的目标”[11]普罗科菲耶夫自己也认为，“我从不怀疑旋律的重要性，我爱旋律，认为它是音乐的最大要素，我多年来在自己的作品中努力提高旋律的质量。找到一条能让外行一听就懂，同时又是新创作的旋律是作曲家最艰巨的任务，危险太多，可能流于琐碎或庸俗，可能是老调重弹，在这一点上，创作复杂的旋律的反倒容易得多。”[12]普罗科菲耶夫在创作手法上独树一帜，创作内容上个性鲜明，因此，在音乐中就出现了“普罗科菲耶夫旋律”、“普罗科菲耶夫和声”等名词术语。

---

[11] 殷遐.论拉赫玛尼诺夫的钢琴协奏曲.中央音乐学院学报[J]，1996，(4)

[12] [俄]赫洛波夫.普罗科菲耶夫的和声的现代特点[A].音乐译文[C].北京:人民音乐出版社，1981.

普罗科菲耶夫善于运用大幅度跨越的旋律，二度级进的旋律，完整段落中半音级进旋律、作为乐节的半音级进旋律、三和弦的半音级进旋律，营造不同的氛围。他的旋律继承和发展了传统的路线，跌宕起伏又不落俗套，通过多层次的旋律运用，极大的丰富了作品的内容，产生出像群山连绵一样的音乐效果，探索出了自己独创的音乐语言。

4 节奏特点

普氏的节奏特点则是其对双节拍的运用，重拍的不断变换，机械运动的节奏，跳跃的节奏，不同的节奏在不同的音乐片段里面被完美的应用，甚至还有托卡塔式的，以及最最简单的节奏，只要用的巧妙，一样达到最大的最好的表现效果。例如“在普罗科菲耶夫早期的钢琴作品中，动力节奏是相当重要的节奏型态，例如以重复的和弦型态(1 — 2 小节、111 — 113 小节、118 — 121 小节)，或是重复的三连音音型、附点音型（189 — 196 小节)或是切分的节奏型态(123 — 131 小节及 140 — 145 小节的左手伴奏音型)，制造出顽固节奏，表现出独特的机械式美学艺术。”[13]因为节奏的独特，导致很多人认为普罗科菲耶夫的音乐与其他苏联（俄罗斯）的钢琴演奏家相比，是“标新立异”的，作品中的旋律，和声，复调，节奏，都是与传统的作曲方式相冲突的，但是这也恰恰证明了天才音乐家与众不同的自我特征。

作为一名具有突出才华的音乐家，普罗科菲耶夫在世界钢琴音乐长河中之所以留下璀璨的一瞬，不仅仅是因为他在创作上对传统创作模式的继承和发展，更在于他在演奏风格上也作出了许多尝试和创新，开创出了自己的一套演奏风格。上述段落对于普罗科菲耶夫《第三钢琴奏鸣曲》和《第五钢琴奏鸣曲》进行了音乐创作各方面的客观评价及分析，可以看出，对于这两部作品来讲，在练习中存在一定的难度，需要高难度的演奏技巧才能够对其进行好的把握。在练习中，经常会出现这样一些难点问题，例如触键，打击乐式的钢琴演奏方法，音色，恒定的速度，抒情性，踏板的运用等等，在这里，我们也探讨了一些相关的解决办法。例如针对第一乐章，如何进行两只手的快速交替，提高双手的协调能力以及配合能力，在左右手的配合当中释放乐曲的激情。同时，乐曲中出现的大量演奏技巧，也对演奏者的触键速度、手指力度、肌肉力度等等提出了严峻的考验。难点的解

[13] 孙艺辉.从普罗科菲耶夫的第三钢琴奏鸣曲看他的创作及演奏风格.黄河之声.2008 年（5）.35—36 页

决，首先是演奏技巧要过关，解决手指的控制力，在平时的练习中，一方面要锻炼指关节、腕关节、肘关节的协调和力度把握，另一方面也要培养肌肉的爆发力和节奏性，并培养音乐思维与肢体互相配合的能力，细微的捕捉速度、力度、时间的变化。在练习当中，本来四个声部就比较难表现旋律，而普罗科菲耶夫的作品有大量的四声部，所以要把单个声部拿出来指法练习，等熟练了再加入其他声部。其次，把握好主部主题的动机节奏。针对这个问题，最简单的数拍子就能解决，或者用一个节拍器。再现主部主题也容易节奏出错，还是节拍器数拍子，都可以解决。

演奏普罗科菲耶夫的作品，要做好演奏前的工作，包括查阅作曲家的生平及创作背景、了解作品诞生的来龙去脉，结合作曲家自身的创作特点，在熟练掌握演奏技巧的基础上，善于理解作者的情感，体会音乐中所包含的情绪和性格，再加上自己的感悟和体会，才能够完全理解了作者，完全理解作品，才能更好的把作品诠释出来。

第四章 观念论——普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲对钢琴音乐的贡献

1 现实主义和理性主义的音乐精神

普罗科菲耶夫最突出的创作观念就是现实主义和理性主义的音乐精神。特别是在他的奏鸣曲当中。这一点鲜明的体现在普罗科菲耶夫奏鸣曲的反浪漫特征当中。他擅长于用理性的笔触来表达思想和激情，而非是被用的太多的滥情。普罗科菲耶夫喜欢中肯的叙述，他的音乐处理方式是摒弃传统的、理性的、严谨而富有条理的，在清晰的逻辑中表现生动而富有活力的音乐场景。在这一点上，音乐家斯特拉文斯基有着与普罗科菲耶夫相似的地方；有过法律专业背景的斯特拉文斯基同样具备这样严谨冷静的音乐风格，就算是抒情的动力，在他们的笔下也是明朗的、富有力量和别开生面的。

毋庸置疑，普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲中表现突出的抒情性也不可避免的带上了现实和理性的色彩。虽然说抒情性是普罗科菲耶夫值得称道的闪光点，但是他的抒情却完全是低调与内敛的抒情，丝毫没有虚荣的张扬，普罗科菲耶夫出色的音乐才能是跨越性的，从十八世纪直接迈向了二十世纪，在他的音乐里，乐思严密而有序的发展着，而在他作品的背后，我们总能够发现如同铁骨柔肠般的一丝温柔和体贴。在一个情感充沛的音乐创作年代，音乐家们将内心汹涌澎湃的情感和细腻的感受抒发到了淋漓尽致的地步，音乐表现的技巧和音乐表现力也在轻重、急缓、长短、徐舒的声音交错变化里得到了最充分的诠释。浪漫主义音乐用肆无忌惮的激情呼号，将对生命的热爱和对民族的热爱深入人心，但恰恰是这样，更需要普罗科菲耶夫的出现，以其朴素和理性的语句、真挚和热烈的情感、敏感和坚强的触角、严谨逻辑中的抒情手法，让浪漫在理想中得到了最好的释放。

2 独具特色的音乐创作品格

普罗科菲耶夫为我们所提供的形象总是与众不同的，他放佛有着无比丰富的想法，通过线条，对比，理智，表现出来自己的个性，他称，“还有着无限多的、能够用C大调来表现的美好事物”，“奏鸣曲式已具备了展开我的乐思所需要的

一切，我不需要任何比奏鸣曲式更好、更灵活、更完整的形式了。”[14]对调性的热爱中足以让我们看出普罗科菲耶夫的音乐创作与传统风格的一脉相承。

普罗科菲耶夫具有鲜明的个体风格：

① 继承中带有创新的音乐语言。普罗科菲耶夫在音乐创作中兼具两个方面的处理，一方面是对古典音乐的一脉相承，另一方面是对新音乐语言的不断创新，作品整体呈现出理性主义的面貌，即便是抒情的段落，也不乏理性思索，完全背离了浪漫主义音乐感性泛滥的局面。

② 严格中有变化的曲式结构。普罗科菲耶夫多选用独有古典主义审美意味的奏鸣曲曲式，曲式结构严格按照奏鸣曲来进行。但是在严格遵循中又有着自己的处理和改变，即把一般意义上的三乐章奏鸣曲精炼为一个乐章，并在这一个乐章内部通过节奏和速度的变化营造出三个乐章的艺术效果。

③ 情绪饱满的和声处理。普罗科菲耶夫的和声处理原则首先是古典主义的，但是又具有了自己的特色，主要表现为他自由使用了半音和弦，和声复杂多变，通过节拍和音阶的自由组合，让音乐在复杂多变中又有着清晰的调性，使他的音乐成为不协和与协和并存，深沉和激情并存的独特之作。普罗科菲耶夫本身就像一位建筑师，打下坚实的地基，又改变了不同的建法，这座建筑面世以后，一下子成为了与众不同的典范。

④ 民族主义的抒情性特征。普罗科菲耶夫运用了多种写作手法来展示音乐的情绪，在复调上，他依照巴洛克主义复调写法，经过自己的变化和组合，营造了自然流畅，一气呵成的复调效果，在作品宽广的气息和悠长的旋律中，无不可见俄罗斯音乐的民族风格。在节奏上，普罗科菲耶夫紧抓节奏的表现性，不论是抒情的音乐形象，还是激烈铿锵的音乐形象，都有着丰富的处理和出色的表现。

“一个不断创作的艺术家实在是无可替代的，任何其他人也不可能创作出只有他才能创作出来的作品。任何一部真正的艺术作品如同他们的创作者的个性一样，跟人类生活一样，都是非常独特的和不可替代的。”[15]就如同基列尔斯谈到普罗科菲耶夫时说，“我不禁回想起这么一件事：有一次，谢尔盖·谢尔盖耶维奇就音乐创作的命运问题发表了非常深刻的见解。他谈到两种类型的作曲家时说：一种是‘象驴一样的作曲家’，而另一种则是能够产生许多萌芽状态的新东西的

[14] 转引自〔法〕米·鲁·霍夫曼《普罗科菲耶夫》(1963)中的《完美无缺的单纯性》
[15] M.卡甘《马列主义美学教程》列宁格勒，1971，第414、415页

作曲家。普罗科菲耶夫用自己的创作继承了新的道路，并且为当代音乐开辟了新的境界。我们这些演奏者经常可以发现他这位革新者的作用。普罗科菲耶夫这一见解的真谛还在于提醒我们这些演奏者走向创新的道路。”[16]我们都知道，形式与内容在音乐创作中地位同等，而形式的独创更是表现出音乐创作的功底，这一点也得到了普罗科菲耶夫的认可，他不仅有着古典主义作曲家的严谨与规范，更有着音乐创新者和开拓者的理想主义激情。普罗科菲耶夫对和声语言的探索就说明了这一点，在传统和声的严谨、稳固上加入丰富的元素，就创作出了更有魅力的音乐效果。

3 民族性的音乐创作情怀

着名的苏联音乐学家涅斯齐耶夫曾说过这样一段话，“当格林卡描写西班牙、波兰或者东方国家的画面时，他仍然是一个俄罗斯艺术家。柴可夫斯基在根据莎士比亚、但丁、拜伦的题材而写的作品中，依然不失为祖国人民的民族性格、思想和意图的表现者。”[17]

“从学理上讲，人类可以从任何一个角度研究音乐现象，如生物学、物理学、数学、社会学、历史学、心理学、政治学、经济学等，因为但凡人类生活涉及的领域，人类都可以用音乐表达它、反映它。反过来，因为音乐艺术是人类最基本的生存需求，所以它不可避免的渗透在我们的日常生活中。同时，也渗透在我们生活的这个时代当中。从音乐的文化建构力来说，因为音乐具有独特的对人情感的控制作用，通过各种音乐作品、集体活动等暗示公众的群体情绪，从而引导社会思潮。”[18]可见，一个时代对于一位艺术家以及他的创作来讲，是多么的重要。更值得说明的是，一个时代，整体的文化修养也能够从某种程度上决定任何一种艺术类型的创作。例如音乐，“艺术形象能以某种共相形式出现，同时吸收色彩、声音、姿势、影像等等，正因此如此，绘画、诗歌、芭蕾舞、戏剧、建筑、装饰艺术等，有时为音乐家提供特殊的精神‘泛音’，而这种精神‘泛音’有助于塑造有血有肉的和多侧面的音乐形象。”[19]

由于普罗科菲耶夫所处的时代和社会背景，他的音乐创作受到俄罗斯民族民间音乐和欧洲传统音乐的影响，普罗科菲耶夫从接触音乐开始，就对传统音乐产

---

[16] (俄)普罗科菲耶夫. 默者如歌--普罗科菲耶夫文选. 回忆录. 评传. 北京：文化艺术出版社，1997. 3. 72 页
[17] 涅斯齐耶夫《论音乐的民族特点》吴佩华译，上海文艺出版社，1961，第 23 页
[18] 音乐表演研究，韩勋国 吴晓娜主编，武汉：华中师范大学出版社，2010.4，2 页
[19] 音乐活动心理学理论与实践【俄】根纳季.齐平著，中央音乐学院出版社，2008,2，233 页

生了浓厚的兴趣。而且从他的人生历程和创作历程中我们可以看出，即便是在他身处异乡，也没有一刻忘记自己的祖国，一颗游子的心始终被故乡所牵动着。特别是受到里姆斯基.科萨柯夫、鲍罗汀与穆索尔斯基等人的影响，也使普罗科菲耶夫的音乐风格具有着明显的传统气息。这种传统性体现在音乐调式和声基础的鲜明性与准确性上。如果只是在传统的音乐语言上有些许成就，那就不是伟大的音乐家罗科菲耶夫了。他的出色之处正在与他继承了传统音乐的优点，并在此基础上走了一条革新的路线。普罗科菲耶夫沿着自己探索出来的革新路线不断摸索、创新，形成了自己独具特色的音乐语言。

这也得益于18——19世纪俄罗斯音乐教育体系。我们越来越清楚的看到，从某种意义上说，音乐并非是世界性的语言样式，在音乐的表现力上，我们可以说它是世界性的，是全人类所共通的，但是，从社会文化的角度来说，音乐所表达的内容，无论是文化、思想还是思想情感，不同民族的音乐表达都是源于本民族、本地域所特定的社会文化土壤的，离开了赖以生存的土壤，音乐就失去了养分，失去了供人们认可、理解并感动的可能。而这份滋养音乐的社会文化条件，也早就了这个社会文化领地所特有的艺术果实。俄罗斯音乐教育和音乐创作的关系就是这样。阿列克谢耶夫曾经指出，“在那个年代，音乐教育曾经被认为是任何一种高贵而体面的教育不可分割的一部分，毫无疑问，那个时代教育学的进步特点之一就在于此，尽管人们的等级身份和社会地位有所不同，但是音乐教育永远有助于发现具有天赋的艺术人才，有利于培养一大批具有音乐素质的听众。”[20]

而普罗科菲耶夫，与他的民族正是有着血肉相连的关系，不论是他初出茅庐的时候，还是他艺术生涯的每一个转折点，还是他创作出许多意义非凡的作品之后，我们越来越多的可以看出，他所掌握的经验、所拥有的灵感，无一不是来源于所受到的古典主义音乐教育以及他所掌握的技法和知识，来源于俄罗斯民族音乐深厚土壤的滋养，俄罗斯民族音乐的灵魂一直在普罗科菲耶夫的音符里栩栩如生。音乐家德米特里.肖斯塔科维奇曾这样评价过普罗科菲耶夫，“普罗科菲耶夫的音乐以伟大的热爱祖国的情感、以他清晰鲜明的民族特点征服了听众，这位作曲家所写做的曲子、所选择的主题，都是用他的音乐来赞美他的人民和人民的理想”[21]

---

[20] 阿列克谢耶夫《俄罗斯钢琴家》莫斯科，1948，第20—21页

[21] 《音乐与时代——一位作曲家的评论》（1975年）载于《经验》出版人：克里斯托夫.海尔姆特和克里居

必须承认，某些时刻，总会有某种力量在制约和主导着音乐艺术，甚至所有的艺术门类，这种力量也是不以人的意志为转移的。从国家机器的角度上说，音乐是可以作为文化传播工具而存在的，音乐传播范围广、影响力强，尤其是一个有着优秀的音乐素养和悠久的音乐传统的国度里，音乐完全可以汇聚成一种文化的力量，正因为如此，在某种情况下，音乐也会受到政治的干预。由于这些原因，对音乐创作也不可避免的出现了“文以载道”的要求，特殊的历史时期，鲜明的意识形态观念，都会对音乐的创作产生不可忽视的影响，而人们对音乐的艺术价值、美学价值的判断都会在这种影响下呈现出更多层面和角度的观点。普罗科菲耶夫的音乐创作环境，也受到了更多时代背景的制约和影响。我们知道，任何艺术作品中都包含着许多属于创作本土的思想和观念，一方面，地域的认同、集体的情感、共有的想象影响着音乐家的创作生涯和创作风格，这种影响有着消极的一面，同时也有着积极的一面，俄罗斯民族优秀的历史和深厚文化艺术传统，也必将给予音乐家们创作的艺术积淀和灵感，为音乐创作提供丰富的营养和巨大的资源；另一方面，政治和文化的桎梏和影响，也不可避免的会导致音乐创作领域出现重大的变化，这变化可能体现在随波逐流中，也可能体现在反抗和坚守中，普罗科菲耶夫就是在误解和打压声中，经受住了时代的狂风暴雨，保持住了自己的身份，并鲜明的树立起了自身的音乐价值和准则，同时，也将这份价值和准则做了最具音乐品格的抒发和表现。

当然，无论是哪一国家和哪一地区的音乐创作，都将逐步趋向艺术传播的国际化，艺术风格的多元化，反映民族精神、表现民族性格和民族情调。也希望我们这些音乐教育者，能够通过对经典作品的解读，自觉地将深厚的世界艺术和民族艺术积淀传播到更多的学习者当中，自始至终的重视、运用和探索音乐创作规律和前辈艺术巨匠留下来的丰硕成果，推动更多无愧于时代和民族的作品出现。

斯托夫.迈耶尔，柴比锡（1983年）第187页

参考文献

[1] [2] 音乐活动心理学理论与实践【俄】根纳季.齐平著，中央音乐学院出版社，2008,2，6、3.

[3] 普罗科菲耶夫,等.默者如歌——普罗科菲耶夫文选、回忆录、评传[M].徐月初,等译.北京：文化艺术出版社,1997：282.

[4]郭志刚.给你一个真实的普罗科菲耶夫. 音乐爱好者.2001年09期，32.

[5]普罗科菲耶夫[英]大卫古特曼著江苏人民出版社1999年9月第一版第一次印刷，31页.

[6]参见洛秦.《音乐中的文化与文化中的音乐》上海：上海音乐学院出版社，2010.1，78.

[7]丁好.《古典奏鸣曲的起源与形成》上海：上海音乐出版社，2009.12.1.

[8]M.Broyles:' The Two Instrumental Styles of Classicism' , JAMS, 1983, P.213.转引自丁好.《古典奏鸣曲的起源与形成》，121.

[9]丁好.《古典奏鸣曲的起源与形成》上海：上海音乐出版社，2009.12，5.

[10]音乐活动心理学理论与实践【俄】根纳季.齐平著，中央音乐学院出版社，2008,2，236.

[11]殷遐.论拉赫玛尼诺夫的钢琴协奏曲.中央音乐学院学报[J]，1996，(4)

[12] [俄]赫洛波夫.普罗科菲耶夫的和声的现代特点[A].音乐译文[C].北京:人民音乐出版社，1981.

[13]孙艺辉.从普罗科菲耶夫的第三钢琴奏鸣曲看他的创作及演奏风格.黄河之声.2008年（5）.35—36.

[14]转引自（法）米·鲁·霍夫曼《普罗科菲耶夫》(1963)中的《完美无缺的单纯性》

[15]M.卡甘《马列主义美学教程》列宁格勒，1971，414、415.

[16] (俄)普罗科菲耶夫. 默者如歌—普罗科菲耶夫文选.回忆录.评传.北京：文化艺术出版社，1997.3.72.

[17]涅斯齐耶夫《论音乐的民族特点》吴佩华译，上海文艺出版社，1961，23.

[18]音乐表演研究，韩勋国 吴晓娜主编，武汉：华中师范大学出版社，2010.4，2.

[19]音乐活动心理学理论与实践【俄】根纳季.齐平著，中央音乐学院出版社，2008,2，233.

[20]阿列克谢耶夫《俄罗斯钢琴家》莫斯科，1948，20—21.

[21]《音乐与时代——一位作曲家的评论》(1975 年）载于《经验》出版人：克里斯托夫.海尔姆特和克里居斯托夫. 迈耶尔。莱比锡（1983 年）187.

致 谢

至此论文完成，特感谢导师的悉心指导，作为一篇硕士毕业论文，由于经验的匮乏，难免有许多思路不完善、行文欠妥当的地方，但是在撰写过程中，从选题到查阅资料，再到论文提纲的确定，中期论文的修改，直至后期论文格式的调整等各个环节中都倾注了导师大量的心血。她渊博的专业知识，严谨的治学态度，精益求精的工作作风，诲人不倦的高尚师德是我学习的榜样，并将影响到我今后的学习和工作。

同时感谢各位老师、同学和朋友的关心和帮助，正是这些关心和帮助激励我顺利完成毕业论文的撰写。

在此，谨表示崇高的敬意和衷心的感谢！