

01Y0! 10072

0*+0! 0i 0

0Ü! 20111073

天津音乐学院

TIANJIN CONSERVATORY OF MUSIC

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目:《在黑暗与黎明中的挣扎与呐喊——
论普罗科菲耶夫第六首钢琴奏鸣曲》

Title! <Struggling with the cry in the dark and
Dawn k about Prokofiev's piano sonata No.6>

论文作者: 杨 珂

指导教师: 谢 元 教授

学科专业: 010W00 / 011f

研究方向: 钢琴表演

答辩时间: 2014 年 5 月 20 日

定稿时间: 2014 - 5 e 21

天津音乐学院
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：杨珂
签字日期：2014年5月21日

学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解天津音乐学院有关保留、使用学位论文的规定，即天津音乐学院有权保留向有关部门或机构送交本院硕士论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权天津音乐学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

学位论文作者签名：杨珂
签字日期：2014年5月21日

导师签名：谢元
签字日期：2014年5月21日

中文摘要

谢尔盖·普罗科菲耶夫(Sergei Prokofiev 1891 - 1953)，是 20 世纪俄国最优秀的作曲家和钢琴家之一。普罗科菲耶夫的音乐很有特色，他以钢琴思考音乐形象，以钢琴为表现媒体，是现代作曲家中成果颇丰的一位。他一生写过百余首不同体裁的钢琴作品，其中九首钢琴奏鸣曲是他的钢琴曲中非常优秀、具有代表性的作品。

第六首钢琴奏鸣曲是普罗科菲耶夫“战争奏鸣曲”之一，也是他很具有挑战性的重量级乐曲之一。创作时间大概在 1939 1940 年冬季，当时作曲家是在一次电台广播中演奏了这首技巧复杂的作品。

演奏这首作品，要精准把握普罗科菲耶夫的特点风格。在这首奏鸣曲中，音乐形象时而粗野强悍，时而诡谲怪诞，当然也有柔和并富于幻想的长段旋律，可谓刚柔并济。通过研究这首作品，可得以了解到那一时期的普罗科菲耶夫的风格特点。结合历史，便不难听出其中的“战争”意味，他所使用的和声织体、音色力度，让听众以另一种形式更加贴近当时音乐家的心境。所以研究这首作品，笔者认为对清楚地了解普罗科菲耶夫当时的创作风格和时代背景，都有很大的理论意义和现实意义。同时也为演奏者提供理论上的演奏依据和资料参考。

关键词 普罗科菲耶夫 第六首钢琴奏鸣曲 创作风格 和声 旋律

Abstract

Sergei Prokofiev (1891—1953) He is one of the greatest composer and pianist in Russia . His music is very distinctive , Prokofiev's thought on the piano image and in piano performance as a media. He is, as it were, results of a modern composers. All his life he wrote about hundred first piano works of different genres, and nine of piano sonata is very good in his piano music, representative works.

The sixth piano sonata is Prokofiev one of sonata 'war', this is also one of his very challenging heavyweight music. Creation time probably in the winter of 1939—1940, composer is played in a radio broadcast this skill complicated work.

Play this piece of work, to accurately grasp the style characteristics of musicians. In this piece, music image and sometimes rough tough, sometimes taken bizarre! Of course, there are soft and fanciful long melody, it may be. By studying the work, can learn the period of the style characteristics of Prokofiev. Combining with the history, it is not difficult to imagine the battle scenes. He uses texture and tone of harmony, let the audience understand more about composer at that time in a different form of mind. So research this piece of work, the author thinks that to clearly understand the Prokofiev's style and era background, has great theoretical significance and practical significance. As the same time also play for players to provide the theoretical basis and reference data.

Keyword: Prokofiev sixth Piano Sonata style harmonic melody

目 录

引 言	1
第一章 第六首钢琴奏鸣曲的分析	
第一节 奏鸣曲创作背景及艺术风格	
一、创作背景	2
二、艺术风格	2
第二节 作品的音乐特征以及演奏重点	
一、第一乐章 铁蹄下的军队	5
二、第二乐章 优雅细致的抒情	9
三、第三乐章 圆舞曲般的柔和	12
四、第四乐章 怒吼疯狂的军火交战	14
第二章 国内外演奏版本的比较	18
一、关于演奏家的版本特点	18
二、对比研究	21
结 论	23
参考文献	24
后 记	26

引言

笔者以普罗科菲耶夫第六首钢琴奏鸣曲为主要研究对象，结合俄国当时艺术史、社会背景以及作曲家的心路历程，重点分析本曲的艺术特点以及每个乐章的风格特征。

目前，国内外的专家学者对于普罗科菲耶夫奏鸣曲有一定的研究深度，水平都是很高的。例如：2006年5月1日，王振龙发表的《普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲和声技法研究》；2006年6月30日南京师范大学的张璟发表的《论普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲中的反浪漫主义特征》以及西北师范大学的李迎春于2002年5月1日发表的《论普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲》等，都从作曲家的创作风格和作曲技法上，详细分析解说。还有 Boris Berman 的著书<Prokofiev's Piano Sonata: A Guide for the Listener and Performer> 以及作者 Stephen C. E. Fiess 的著书<The Piano Works of Sergei Prokofiev> 中可见普罗科菲耶夫这部第六钢琴奏鸣曲在音乐史上是具有举足轻重的非凡意义的。通过细致分析这个具有多重性格元素同时又有着惊人才华的作曲家，了解本首奏鸣曲的创作背景与艺术风格。

笔者在本文中重点要研究的是第六首钢琴奏鸣曲，作品82号。第六首钢琴奏鸣曲的完成是在1939-1940年，是普罗科菲耶夫回国定居俄罗斯时期谱写的（1933-1953）。这部作品也是作曲家回国后钢琴方面最主要的作品之一。《第六钢琴奏鸣曲》与《第七钢琴奏鸣曲》、《第八钢琴奏鸣曲》并称为“战争奏鸣曲”。作品气势宏大，充满了战争气氛，风格强悍，线条粗犷。既表现出惨无人道、冷血无情的恐怖，又交织着抒情柔和的乐段，表现了人们对战争前和平的回忆和向往。普罗科菲耶夫在第六首钢琴奏鸣曲中，以复杂的内容表现出了一种忽而辛辣的可怕，忽而又细腻抒情的尖锐的魔鬼气质。

笔者在正文中会具体研究第六首作品中每一个乐章的音乐特征与演奏重点。在深入分析作品的同时，结合作曲家当时所处的背景与创作风格使读者及演奏者既能了解到一个更全面的普罗科菲耶夫，由点到线、由线及面，立体深刻地把握第六首奏鸣曲的特点，也对个人的演奏有一定的帮助。

第一章 第六首钢琴奏鸣曲的分析

第一节 奏鸣曲的创作背景以及创作风格

（一）创作背景

第六首奏鸣曲完成于 1940 年冬季二月份，当时普罗科菲耶夫已经回国定居在俄国。

作品初始问世并未受到想象中的广泛好评，相反的有许多否定的声音。外界认为第一乐章生硬冷血的重重敲击“过于野蛮”。不过笔者认为音乐轮廓如此有棱有角，恰巧表现残暴战争的来势汹涌与毫无预警。这也是普罗科菲耶夫对于突如其来的侵略以及战争来袭最真实的感受。在本首作品中，普罗科菲耶夫将他擅长的抒情柔和的旋律融入矛盾对立的情感冲突中。这些动听的旋律或音乐片段，总是伴随着坚硬的外壳，但是双方却不是独立存在的，反而相互依存，相互交替，旋律的美感又多了一层不可忽略的冲击力。也使得乐曲有了不容忽视的魅力。

（二）艺术风格

普罗科菲耶夫能够形成后来成熟的音乐创作风格，并不是机缘巧合，也不是一蹴而就的。既有外因，也有内因。内外因互相结合，互相影响。

1. 主观能动因素

首先，普罗科菲耶夫是一个有些“孩子气”的作曲家。他那种不愿与别人如出一辙的性格无疑是可爱的。他看不惯与他同时代的其他作曲家被条条框框束缚在曲式和声的规定里。他追求着简单、明快的乐音，追求直接，最能深刻表达自己的乐句。正如他与高尔基对话时所说，“音乐应该活泼而乐观，有新生活精神，但是也必须温暖而柔和”。

其次是他对于生活，对音乐的态度，以及他的审美情趣。普罗科菲耶夫对于生活是永远充满热情、积极的心态的。愈到后期，他的作品越充满年人情味，并不冰冷生硬。善于结合内心的声音，内容与形式上联系统一。

2. 客观外界因素

普罗科菲耶夫成熟的创作风格与后天的许多外界因素有关。我们可以结合第六首钢琴奏鸣曲来看他的创作路线特点。

1. 古典风格

普罗科菲耶夫的创作与古典传统音乐有着非常紧密的联系。这一点是普罗科菲耶夫儿时深受母亲影响而来的。虽然在后期他一直说，不遵循古典音乐风格，要冲出受旋律制约的牢笼，但是在他的作品中，我们总是能够听到许多线条优美、气息长又漂亮的乐句。深深影响着他的贝多芬，莫扎特以及海顿，还有浪漫主义时期的舒曼、勃拉姆斯，李斯特与斯克里亚宾。贝多芬既继承了古典主义时期的风格，作品中又洋溢充斥着浪漫主义，所以普罗科菲耶夫把贝多芬看作是创作革新的革命家。舒曼的摇滚式节奏还有格里格的童话小品，都在普罗科菲耶夫作品的创作中有不同程度的反映。他批评过德彪西、斯特拉文斯基，甚至还有柴可夫斯基，但是在后期他却依然吸取着上述作曲家们在技法、和声、色彩、情感上的丰富经验。在本文重点分析的第六首钢琴奏鸣曲中，古典式的美感也有体现。

2. 对于传统的继承与创新

这里我们所讲的继承是特指普罗科菲耶夫对于俄罗斯本土艺术风格与俄国优秀作曲家的特点的发扬光大。可以说，斯特拉文斯基与斯克里亚宾对他在复调创作、配器、和声上的影响是很大的。还有格林卡的图景性音乐，运用丰富的管弦乐表现大自然的美妙景色，棱角分明又尖锐的线条，强烈的节奏重音，这些在普罗科菲耶夫的作品中都屡见不鲜。值得一提的是，他也更倾向明亮欢乐的大调主题，不得不说，这与作曲家本身的审美情趣，乐观主义的精神，对于生活积极的态度也是一脉相承、密不可分的。

普罗科菲耶夫对于‘生搬硬套’前人的作曲手法，换汤不换药的旋律节奏，甜腻讨好的曲式结构最深恶痛绝。他觉得如果只是‘捡现成’的简直是对自己的侮辱。他甚至厌恶老套的和弦终止。当然他出于描绘某个形象或者场景，擅长使用不协和的效果，甚至是无调性或者不合逻辑，表现激烈的矛盾，但是最后总是能回归到调式调性的基础上，用完全的完满终止。

3. 自我欣赏的运动风格

旋律的律动，最明显的是普罗科菲耶夫乐曲中的托卡塔式。以本曲的第二乐章为例，乐曲的开始就是托卡塔风格。普罗科菲耶夫的跑动式风格，也与他擅用的多变的节奏型有关。充满着动力，向前的动力。这位作曲家总是精神百倍，精力充沛地刻画着他对生活期待的模样，以及想象中的现实世界。

4. 抒情特质

浪漫主义时期的作曲家，表现的抒情都比较“以人为本”，可以用以下词语来概括形容：激昂的，情感炽烈的。外露而迫不及待的表达。无论是赞美大自然的美景，还是抒发个人感情的爱恋、愁苦，包括精神上的苦闷，生活的得意与失意以及国家的兴盛与危亡，所有的一切，旋律与和声都最大限度地被作曲家们充分运用，所以在现在的各大剧院里的艺术演出，同样地，浪漫主义作曲家的作品更让人容易接受，富于更多美的幻想与享受。但是，如果你听过普罗科菲耶夫的作品，你会感到旋律虽然动听，别具一格，可是总是有一股力量在竭力的克制着，是内敛而冷静自省的。但是再深处发掘后，愈发觉得，普罗的抒情旋律，带着一颗赤子之心的纯真特质——非常干净，非常含蓄。那种抒情的涌出，像清冽透亮的泉水，清澈见底，无欲无求，寡欲清新。可是它却有特别的动人之处，更闪烁着人性的光辉，更难能可贵的温暖。

5. 童真童心，幽默与谐谑

普罗科菲耶夫是一位颇具童心的作曲家，当然，他本人对于音乐（尤其是不入他眼的作品）不乏刻薄尖酸、轻蔑鄙夷。他为人直率，爱与恨都色彩鲜明。他的许多为儿童所作的作品中，管弦乐器的运用，最大化地贴切儿童的心理，这都是与他细心观察生活、热爱生活完全分不开的。对于社会现象的讽刺抨击，普罗科菲耶夫在自己的音乐中也有许多直白的体现。当然普罗科菲耶夫还有一个更突出的特点是：怪诞。在普罗科菲耶夫的音乐作品中，经常有许多和声旋律的运用充满怪异的、或者恐怖的色彩，这是他为了塑造音乐形象，结合他的风趣与真性情而来。

第二节 作品的音乐特征以及演奏方法

第一乐章 铁蹄下的军队

1. 呈示部（1-91）小节。乐曲以 A 大调主题开门见山，鲜明地呈现在听众面前。首先是右手旋律带有重音记号的强音，其次是左手的大八度，给人印象深刻。普罗科菲耶夫擅用的不协和音搭配，充满了狂野原始的苏俄风情，线条是奔放粗犷的。体现出当时身处第二次世界大战中的欧洲人民的不安情绪与危机来临的真切感受。（见谱例 1-1）

在第一乐章中，很明显地我们可以看出，普罗科菲耶夫提倡的创新与古典主义时期曲式结构的传统性是对立统一的。并且运用的结构手法可以看成是典型的奏鸣曲式。

谱例 1-1

Allegro moderato 中快板的速度，从谱例中可以看出是大三度与小三度音交替下行。三度音顺序排列给人在听觉上，有一种紧张的局促感，双手配合在一起，具有戏剧的冲突感。在（1—23）小节中，运用许多类似的模进三度音。其后左手也使用了这样的音型，与右手相互呼应。这一部分是主部。

演奏注释：乐曲的开始听起来是十分强硬的 A 大调，而且大调表现出的原始感不容质疑，蛮横地撞入人们的耳朵，要表现这种沉重在弹奏时速度不能太快，所以在演奏上重音记号所标注的音一定要突出出来。右手向上的琶音和左手的八度一定要表达得直接了当。关于休止符，一定要特别注意：右手的第一小节和第二小节里，第一拍的后半拍，八分休止符弹奏的时候要把踏板断开。相同的，左

手第三拍的四分休止符，踏板要用的干净，不能拖沓。第三小节里，右手的第一个音标有顿音记号，要弹出尖锐的矛盾的感觉。

(24—39) 小节为连接部。敌人的长驱直入的侵略已经打破了人民平静的生活。由远及近的，由弱渐强的音乐表现德国法西斯野蛮占领这片和平的土地。在逐渐弱下来的连接部后，出现了带有忧伤又不安的旋律。较之前的速度有一点快的，双手在同一个旋律线上展开，期间的变化音让本来稍放松的线条平添一丝不协和的危险意味。和声调性比较复杂，许多无序的音看似杂乱，但是要在弹奏上力求清晰准确。(见谱例 1-2)

谱例 1-2

演奏注释：这部分里调号全部还原。力度从前面的 *ff* 转为 *p*，音乐形象改变了，从野蛮粗犷转为带有一点神秘的、恐怖的气氛。(23—32) 小节里，左右手是交替的八分音符，(33—39) 小节，左手的音符时值拉长。这一点要注意。

接下来副部主题出现(40—67)小节，音乐渐渐弱下，两手的旋律走向是一致的，难得有这样的协和音出现。如同进入了宁静的深夜，万物俱寂。精神可以暂时得到放松。没有那么多短暂的八分音符了，旋律线条气息也比较长。可是要表现的情绪是有一点麻木的，人们照样生活着，在战争的压抑下，隐忍而苦涩。

(见谱例 1-3)

演奏注释：主题速度要求是 *Poco piu mosso*, 所以想把这一部分表现得更形象，需要较之前稍快一点的速度。主题部分，左手的低声部的 **B** 音是保持音，需要保持到 42 小节。由于左手的跨度比较大，所以需要踏板来延续。副部主题建立在 **B** 洛克利亚调式上，左右手八度齐奏，用 **P** 的力度，并且一直要保持到第 47 小节。随后，48—51 小节乐句在主题旋律的下行小二度进行模仿，力度中强，句尾渐弱，然后主题在 52 小节再现，旋律要弹奏得连贯而平稳，所以手指不要抬太高，尽量要贴键，控制触键的力量。

在随后的展开中，有许多重音出现在反拍上，还没有太多的紧张感。到了第 64 小节，旋律在起初的主题上模进，段落减慢，最后以慢板的速度结束了。但是，很快地，许多断奏的八分音符出现了，这种出现是密集而活跃的。结束部即在 (68-91) 小节。主题当然在最后重复再现，战争的无情与冷酷即使不愿去想起，也成为了人们心底的一抹阴影。

2. 第 (92-217) 小节是展开部段落。像有许多无序的碎片式的记忆翻涌而来。但是大部分都在围绕着主题的动机。

展开一包括 (92-110) 小节。较之前的速度稍快，在 **PP** 的力度进行下，总是突如其来的重音增加了戏剧的紧张度。听起来谐谑，讽刺又怪诞，同时断奏的跳音更给人紧迫的感觉。

演奏注释：两手都是低音谱号开始，虽然力度比较弱，但是右手有许多断奏的八分音符，要注意普罗科菲耶夫擅长运用的重音记号，打破了一般常规的节奏规律。中声部在高声部增四度下模仿，这里要弹奏轻快，轻重拿捏好。

同样的展开二 (111-156) 小节，旋律是在展开一的基础上进行模进的，这一段演奏要具有表现力的，同样要突出重音。值得说明的是，在第 117 小节处出现三度下行片段动机，有点主题的影子了。而后多次出现，紧张与不安困扰着处于困境中的人们。

演奏注释：在 116 小节起，左手在持续的均分八分音符快速行进中，与右手同时从中高音区回落到低音区。这里要求弹奏时要准确，手指的动作幅度不宜过大，以免出错。（见谱例 1-5）

谱例 1-5

展开三（157-217）小节，出现了许多主部与副部的材料。这一部分的展开作用在于承上启下，从第 204—217 小节，准备着旧的结束，也预示着新的开始。从第 101 小节开始，有琶音式的上行与下行，其中包含着小动机的反复出现。旋律的模进在左手进行，唤起人们的记忆，总是有似曾相识之感。尽管不是完全再现，在右手清楚的八分跳音的衬托下，旋律显得不那么轻松悠闲了。还有一点值得提到的是，在 126 小节，类似第一部分里主题的三度音下行出现了。音程关系与紧张度是一样的，这个片段在其后一直贯穿。

再现部（218—272）小节。该来的主题还是来了，扭曲的和弦，战车碾过的声音，重温着人们的噩梦。再现的力度要比刚开始更加强烈。随后的连接部（229—241）小节，副部（242—253）小节，都没有围绕在主音附近，最后调性终于在第 265 小节处回归至 A 大调，在强烈的归属感中结束在主音上（254—272）小节。但是不能那么协和地结束，在最后一小节，以右手重音的大七度与左手的主音八度告终了。

第二乐章 优雅细致的抒情

第二乐章是一个三部曲式。主要由三个部分和一个尾声构成。

（一）1. 首部（1-35）小节

战争的阴霾似乎并未让人们失去乐观的心与生活应有的快乐。残酷与恐怖的席卷之后，普罗科菲耶夫终于让人们在第二乐章中得以长舒一口气，因为这一篇中 2/2 拍子的小快板加之轻松的断奏，没有窒息的重音和用尽全力的敲击。有文章说，这一段难得地有《罗密欧与朱丽叶》中一般的旋律，抒情又充满了爱情的味道。但是作者认为在这短暂的欢愉背后，人们难免还是会担心明天、后天的命运，小至个人的，大至国家的。国运即是家运。（见谱例 2-1）

谱例 2-1

演奏注释：主题的旋律和声都以跳音进行，欢快之余听起来总觉生硬。需要注意一点是本乐章的节拍为 2/2 拍。通常我们演奏容易以 4/4 拍数拍子，这样就表现不出音乐术语的要求 *Allegretto*，即小快板的感觉了。两个四分音符唱一拍，这样弹出来的效果更流畅雀跃，更有舞曲的感觉。

2. （36-78）小节

人民群众的勇敢坚强，还有乐观积极，使得音乐情绪也在转换。在 36 小节处比较有代表性的旋律用以轻快稳妥的和弦进行，左手更是加以快速轻松的五连音。像沐浴在春风中的舞蹈，或平民家中的家庭聚会，大家拍着手弹着钢琴或是演奏其他乐器唱着歌，无不闲情雅致。注意在 36 小节处，第一拍的重音 *f* 出现后，马上紧接的是 *pp* 的力度，右手是柱式和弦，要轻柔，但同时也要突出高声部的旋律。（见谱例 2-2）

谱例 2-2

演奏注释：36 小节处，强弱对比要表现出来，还有重音记号所标注的音符。左手的五连音既要弹得清楚、轻快，还要力求准确，由于音域跨度比较远，所以要多慢练，锻炼手指记忆。

3. (79-92) 小节，调性转入 E 大调。右手再现主题旋律，伴随着左手的半音上行。到了 92 小节，调号全部还原，89-92 小节，在渐强的基础上，速度也在一点一点地减慢。

(二) 插部 (93-130) 小节。插部主题与主部主题的机械感相比，抒情性线条更明显了一些。其材料来源于第一乐章的副部主题，鲜明的情绪使得第二乐章更独特，更是本乐章结构的关键因素。(见谱例 2-3)

谱例 2-3

乐曲中也经历了调号和节拍的变化，但是开始的 E 大调的清新让整个乐章听起来都比较光明正面，充满着恬静的田园风情。(1—101) 小节里基本是比较平稳的围绕主题旋律展开。但是在 (102—139) 小节这一段中，情绪稍微发生变化。调号从四个升号全部还原，出现了其他临时变化音，有一些不安，有一些波动。许是年轻的小伙紧握着未婚妻的手，心里却矛盾着是否要奔赴前线救国杀敌？抑或是年迈的母亲惦念着身为革命军的亲儿，生死未卜，难免牵挂。

(三) 再现部 (131-150) 小节

在这部分里，人们从担忧中苏醒，从两个降号的复杂调性里抽身出来，恢复

了前面的 E 大调，也再现了轻快愉悦的主题旋律。依然是以 pp 的力度，轻快地进行。151-160 小节中，夹杂着一点不确定的摇摆，在主音半音的进行里逐渐走向了稳定音级，并在主音和弦里结束。

演奏注释：本段的旋律再现，左手伴随着许多五连音、六连音以及七连音。而且需要快速地下行，首先在弹奏时不能出现突兀的重音，在弹奏准确的同时，也要和右手的断奏配合好。相对右手来说，左手的音符比较多且速度快，需要多慢练。才能弹出乐曲应有的效果。

第三乐章 圆舞曲般的柔和

第三乐章是一个极慢板。它柔和，也没有许多需要敲击的音符，线条气息还算悠长，但是听起来并不抒情。没有第一乐章那么强烈、入木三分的愤怒与狂暴，也没有表现的那样直白，第三乐章可以理解为人人身处兵荒马乱中内心的独白。抛却对战争侵略者的极端憎恶与仇恨，这样深刻的忧郁是发自内心的，冷静客观，虽然有着圆舞曲的柔和与不急不缓，却不具有歌唱性，令人陷入深深沉思里。

第一部分（1—41）小节里，人们更多的回忆起战争前和平的生活，怀揣一份希望，渴求回到往昔日子的同时，也带有几分忧虑。主题与前一乐章不同的是，第二乐章太多短促的音听起来总是有许多问题悬而未决，提心吊胆。第三乐章则终于肯踏实下来，少了一点浮躁。

演奏注释：乐曲的开始是复调织体的创作手法，主题调性以 C 大调开始中间转调至 D 大调。节奏是一个 9/8 拍的带有华尔兹性质的极慢板。所以弹奏过程中，以 *p* 的力度开始，更要保持旋律线的连贯与一气呵成。左手的柱式和弦也要注意好力度，控制音量，否则容易出现不连贯的情况。还有比较主要的是右手的旋律，由于有和弦的变化走向，所以想要弹连贯，一定要安排好指法贴服着琴键演奏，在这个基础上，高声部的音要略突出。（见谱例 3-1）

谱例 3-1

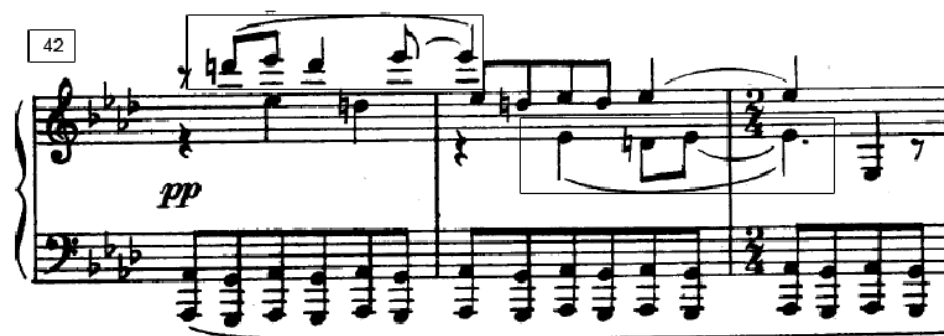

第二部分（42—96）小节

这部分首先从调性上改变了，旋律上要带有活跃感与生命力，但是力度上比之前第一部分还弱，以 *pp* 开始。左手的八度半音降 A 与 G 音上下反复，衬托旋

律有点林黛玉式忧郁的美感。（见谱例 3-2）

谱例 3-2

高声部的旋律与次低声部交相呼应，在弹奏中要体现出层次感。

第三部分（97—115）小节，是对主题的再现，依然是在 C 大调上的抒情线条，然后转入了 D 大调，中间有一个小插曲，是在第 105 小节，调性有一个转变至降 B 大调，最后回归到 C 大调。

第四乐章 怒吼疯狂的军火交战

作品的速度比较快，由一个小动机作为主题展开。刚开始是比较神秘而不敢轻举妄动的。一点一点地引出、展开。乐曲开始的基调是带有怪异气氛的 a 小调（1—28）小节，与第一乐章 A 大调是同主音大小调关系。

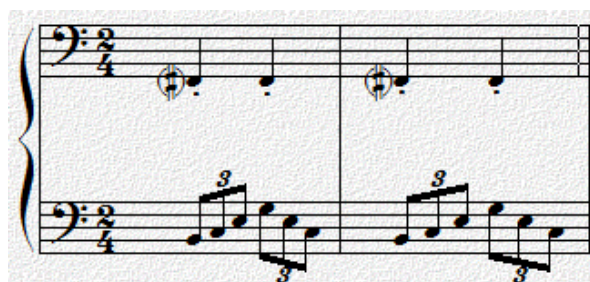
谱例 4-1

左手的八度也配合主音小心地进行。在 1-24 小节的内容里，由于普罗科菲耶夫使用了许多半音上行以及不协和音程的组合，使得主题听起来虽然一直在向前推进，但是却稍感有无法施展的压抑。直到 29 小节，有一点豁然开朗。是因为类似大调的旋律出现，让听者有暂时的精神缓解，但是左手的伴奏织体还是以不协和为主，（29—84）小节转入 a 小调的关系大调，即 C 大调，三连音的行进快，有不稳定、摇摆的感觉。不过，不管怎么说，这一段让人耳目有新鲜感。不得不提的是，穿插在其中的重音。如前几乐章中所说，普罗科菲耶夫以乐音作为有力的武器，用敲击来表现战争中的激烈壮观。（见谱例 4-2）

演奏注释：乐曲的开始比较快，但是力度比较弱。首先要注意 1-3 小节中左右手的休止符，左手的主音八度轻且时值短，右手每小节第二拍的十六分音符也要表现出来。

谱例 4-2

演奏注释：在旋律片段中穿插的断奏，就像是叩击在人们心灵上的重锤。在第 29 小节后，C 大调的旋律出现，给乐曲注入了新鲜的色彩，要有明亮的色调，

右手的声一定要扬起来，这部分描写的是少先队的蓬勃朝气。

到了 61 小节，这一旋律又重新出现，（71-79）小节中旋律与左手依然不协和，最后 80 小节处，音量减弱，像一场骤雨渐变成为点点雨滴，急转直下，由降 B 音展开模仿开始的主题，依然存在着大量的模进半音上行，在 95 小节主题又无预警地再现，但是这一次闪现很短暂，紧接着出现了后面的展开部分。

（100-126）小节 以降 E 的强音开始，左手是八度的 E 音，表现出急促的进行感，但是最后还是围绕着主题的旋律片段，在渐弱中慢慢销声匿迹了。但是不在沉默中死亡，就在沉默中爆发！战争的打响，战火的浪潮一高接一高，爆发总是不期而遇又猝不及防。于是 126 小节包含了两种力度，在没有累赘的过渡中，又一个新阶段出现了。（见谱例 4-3）

谱例 4-3

在（127-184）小节，这是从听觉上感到敲击最痛快的一部分。首先说，调号转为五个升号，那么调式上自然发生了变化。利落的断奏音、清脆的旋律，好像是革命军们奋勇杀敌，不屈不挠的写照。音乐性格也发生了变化，积极又充满热情、勇气。尤其 138-139 小节，由于从天而降般的神勇。左手的伴奏运用三和弦，增强了动力感。可惜这种激昂没持续太久，又回到了主题，主题片段一直重复，自（158-184）小节，两手互相交替再现主题。最后在低语声中结束。但这不会结束，因为一切都还没正式开始。

演奏注释：虽然普罗科菲耶夫将钢琴作为打击乐器，但是在弹奏描绘战争部分的乐段，手指一定要如钢一般地支撑住，每一个声音都要利落，跑动的音符具有颗粒性，不要单纯的敲击。这一段里，要注意右手的重音记号，清晰不拖沓。还有踏板，不需要给太多，以免产生脏乱的音响效果。

第二部分（185—340）小节，较之前部分非常不同。首先，与前一部分相比，速度慢了下来，从活板变为行板。还有音色上，不似前面明朗张扬，色调是晦暗不明的。好像是在漆黑的夜色笼罩中，战争中的革命者们，在路上摸索着，探望

着。没有喧哗，要竖着耳朵听清每一个动静，音符刻画画面感很强。

1. (185—228) 小节

(204—209) 小节，描写在白色恐怖的笼罩下，一片阴森朦胧的气氛。双手配合的和声效果十分不协和，但是音色并不强硬，营造了一种迷幻又不知去向的氛围。(210—213) 小节处，右手出现了乐章中的核心片段。这可以说是与之前主题的遥遥呼应，左手是半音的八度下行。右手的重音表现步履的沉重，更可以说是革命的不易。这一段最后归于平静。

演奏注释：204—209 小节中，为了塑造恐怖的音乐形象，右手的每一个音都要轻柔，而且不必都弹得很清楚，感觉是一环一环的在进行着。

2. (229—340) 小节 好像遥远的天际露出一丝光亮，周围的一切渐渐变得清晰可见，这是一个复活的过程，大量的十六分音符看似无序却有序地出现，“大珠小珠落玉盘”是其贴切的比喻。(见谱例 4-4)

谱例 4-4

在演奏方面，左右手的十六分音符要跟紧连贯，所以手指的动作幅度不能过大。而且要有强弱层次的变化，同时要突出重音记号所标注的音符。弹奏过程中，要有动力感，一直向前驱动，在不规则音与分解和弦式的片段中愈发激烈。

演奏注释：均分的十六分音符要弹清楚，还要注意的是交替出现在左右手上的休止符，作风利落，手指干净。这里需要练习者多慢练，主要是许多变化音要弹奏准确。为了演奏准确顺利，最好编好合理的指法。

第三部分 (341—431) 小节

乐曲进入 A 大调，是幽寂沉静的 A 大调。这儿的旋律难得安稳，而且悦耳。左手伴有超出八度的大跳二音连线以及三音连线，使主题有了色彩的交替，阴暗与明亮，装饰着旋律本身。341 小节伊始，要营造寂静的气氛，旋律线条长，要注意乐段的分句及语气。弹奏时，力度也应该比较柔和，左手低音区与高音区的跨度比较大，所以容易出现“一块一块”的重音，手指的力度要控制好。

370小节再次引出了本乐章的主题，但基调较之前不是那么的谨小慎微了，而是带有攻击力的，声音也尖锐活跃起来。尤其从 379小节开始，号角吹起，战争的枪炮已经打响！主题的紧张度得到了加强，首先是由于节奏上，还有新颖的调式，最妙的是各种音调的跳跃并未扰乱主调的旋律线，反而使之更强调，更明显。余下的部分描绘的是军火交战，场面宏大。普罗科菲耶夫在这里用拳头敲击钢琴的音响让人应接不暇，描绘的画面感强烈而真实。这也是作曲家对于战争真实体会的写照。

演奏注释：到了最后一部分，军火双方交战已经不可开交。第 417-420小节右手每小节的八分与十六分音符的三连音，要掌握好节奏，尤其是和左手的配合、双手的音符比较密集，要清晰地弹奏出来，使用踏板不能混乱。越到乐曲结束部分，触键的力量更要给足，表现出激烈的战争场面。

第二章 国内外演奏版本的比较研究

一、关于演奏家及其版本特点

1. 李云迪（中国）

李云迪是享誉国际的著名青年钢琴家，在国内家喻户晓。七岁学习钢琴，后师从于但昭义，曾在第十四届萧邦国际钢琴比赛中获得第一名，成为比赛历史上最年轻的第一名获得者，虽然声名远扬，许多最高荣誉的头衔并未让李云迪骄傲浮躁，他一直努力坚持着自己的音乐梦想，结合西方文化，传承中国传统。是一位肖邦式的“爱国音乐家”。

李云迪演奏这首普罗科菲耶夫第六首钢琴奏鸣曲，最令人感到惊艳的地方在于音色的处理上。那种细腻他人不轻易可匹敌。被称为“音乐诗人”当之无愧。他的指尖充满了幻想力，更善于淬炼打磨出动人的声音。所以，他的演奏把普罗科菲耶夫的音乐线条更加细腻化了。在第一乐章中的重音攻击部分，并不是很粗鲁的。在演奏风格上，李云迪的表现，经常如同王子，优雅而从容。在演奏普罗科菲耶夫的第六奏鸣曲中，他呈现的也是比较细腻的线条，没有基辛那么粗犷，所以触键上相对来说，便多了点“人情味”，而不是原本的重机械感。李云迪在CCTV钢琴与小提琴大赛中演奏的是第四乐章。在这一乐章里，给人印象最深的是“细致”。从头至尾，音色都打磨得非常精细。在音符比较密集的小节处，李云迪的踏板用的非常干净，所以即便是“混乱”的战争场面，每一个音都并不含糊。

2. 叶甫盖尼·基辛（Yevgeny Kissin）（俄罗斯）

基辛是俄罗斯当代著名钢琴家，1971年出生于莫斯科。他儿时就表现出了惊人的音乐天赋，可以说是一个钢琴神童。基辛经常应邀在世界各地举办独奏会并与知名的交响乐团合作，演奏跨度相当广泛，包括从古典主义时期到近现代作曲家的作品。他的音乐以高超的技巧，灵活的手指以及细微的情感表达让人留下深刻的印象。

基辛演奏的第六钢琴奏鸣曲版本是我比较常听的。他本身就是土生土长的俄

罗斯人，继承了俄罗斯钢琴学院派的传统，因此对于普罗科菲耶夫的作品把握理解的更为深刻，俄味十足！基辛的演奏让人听起来更有活力与青春走向成熟的热情，所以那种苏俄时期普罗科菲耶夫作品中的历史元素表现得更直观。

触键上，基辛的手指灵活有力，演奏俄罗斯本族作曲家普罗科菲耶夫的作品，总是能恰到好处地表现出，重音的力量，旋律毫无累赘的修饰，情绪不遮掩的表达，都通过指尖传递给听众。音色上，线条偏粗，典型的俄罗斯派风格。所以基辛的演奏从音色上，最能贴近作曲家的内心表达。因为真实，更加直接，纯真。也比较符合普罗科菲耶夫的直率，摒弃矫揉造作的情感表达。

第一乐章，主题非常清晰尖锐，可以说是引人入胜，马上就能进入战争的感觉。在影音资料中，基辛的肢体动作是最少的，没有多余的动作，但是表现的最有俄派味道、最有棱角，音乐形象的矛盾与冲突表现的淋漓尽致。（1-23）小节的主部主题，**ff** 的力度，钢琴家处理的非常果敢，踏板运用的也十分干净，主题的速度也很平稳，在不慌不忙中，表现战争的残酷与麻木不仁。琶音的音阶上行更刻画了画面感。连接部（24-39）小节，情绪稍微转变，左手与右手交替的上行下行、逐渐的渐强，用扁手指使音色听起来没那么尖锐却觉得晦暗，更表现了战争中人民群众的无奈与痛苦。40 小节开始，音响不再聒噪，基辛把情绪过渡得很自然，在 **Poco Piu mosso** 的速度中，又要把握力度的精准。在展开部中，钢琴家的手指非常清楚得在枪林弹雨中突出主题，值得注意的是基辛在表现柔和段落时，手腕手指的动作也并不大，突出的更有压抑感。还有在（145-156）小节中，基辛运用了小臂压琴的方法，新颖而独特地表现不可开交的战火场面。最后再现部在趋向主题大调过程中结束。

第二乐章速度虽为 **Allegretto**，但是基辛演奏得非常平稳而不失美感。（36-56）小节处，左手有大量的五连音节奏型，力度为 **pp**，在轻快中，还要保证旋律的进行，尽管如此，但基辛的手指并不含糊，体现了优秀的指尖功底。

第三乐章是一首 9/8 拍的乐曲 **Tempo di valzer lentissimo**，是整曲唯一的浪漫抒情性的乐章。乐曲首部开始有许多柱式和弦，基辛的手指非常结实，在力度支撑下旋律硬朗分明。基辛在处理乐句方面衔接得也比较紧凑。在插部的（91-96）小节，是过渡部分，最后主题在渐弱中渐行渐远，需要用内心去感受、用内心深思。

第四乐章为 **Vivace** 的速度，从这个乐章中，能再次感受到基辛对于俄罗斯传统钢琴艺术的准确把握，从而更好的继承与发展。在（29-79）这一部分，音乐旋律比较舒展，较之前开阔、明朗了，也更给予听众新鲜感，基辛通过加大肢体动作幅度，来准确表现音乐形象。在 185 小节开始的 **Andante** 部分，虽然是以 **mf** 的力度展开，但是音符的演奏都是不能太强的，左手的旋律既要深刻又要控制好力度，营造着一幅紧张又恐怖的、屏息以待的画面。随后在音乐主题的各种展开中、在枪林弹雨的战争中，再现部的调性逐渐回归，与第一乐章的 **A** 大调遥相呼应，最终结束在 **A** 大调的主和弦上。

3. 王羽佳（中国）

王羽佳是世界著名青年钢琴演奏家，被誉为天才钢琴少女，她的演奏充满活力与热情，为世界古典音乐注入了一股新鲜的血液。2008 年毕业于柯蒂斯音乐学院，2009 年初与全球古典音乐唱片公司 **DG** 签约。王羽佳的音乐充满了暴风雨般的能量，既有速度、灵活性，又不失音乐的内涵。唱片专辑有：《奏鸣曲与练习曲》（2009）；《转变/变形 **Transformation**》（2010）等。

第一乐章里王羽佳起的速度与基辛差不多，但是她的肢体与手指动作更多一些。由于乐曲开始有许多需要加强表现的双音与和弦，所以手指的支撑很多，尤其是小指的第一关节。然而到了 24 小节处的连接部，音响弱下来，手指扁平触键，表现一种战争中压抑的情绪，然后在 30 小节处，逐渐地增强，最后在 36 小节的渐弱中结束了主部。副部部分，第 52 小节的主题重复中，左手运用了断奏，与右手的连奏不同，形成了对比，也表现了战争暂时平静的气氛中人们的麻木、机械。60 小节处的连奏中，处理的比基辛稍柔和。77 小节左手的低音和弦，钢琴家的左手压手腕处理，表现战争里国家人民受到的沉重的一击。整个展开部的演奏，王羽佳更细致一些。在演奏时间上与基辛差不多。

第二乐章是一个小快板，钢琴家开始的速度比基辛稍微快一点，所以表现得更为活泼，与第一乐章的音乐基调形成比较明显的对比。不过，钢琴家的手指动作幅度不大，断奏的声音都很集中。在（36—56）小节中，右手的旋律表现的也轻快，音色饱满，但左手的五连音的色彩稍暗。

第三乐章里，王羽佳的演奏更吸引人的是一种内在的力量。她更好更完整地诠释了这一乐章，投入的情感也比较浓厚，所以最后的结尾意味深长，气口也比

较多，耐人寻味。

第四乐章中，王羽佳的版本在开始带有一点诙谐，当然这也符合普罗科菲耶夫本人的作曲风格。在（127-153）小节，王羽佳演奏的音响效果并不像基辛那么尖锐，基辛的演奏更具颗粒性，有画面的冲突感。王羽佳更多的是一气呵成、稍微柔和。在左手许多低音部分，王羽佳也习惯通过侧压身体或压低手腕来表现音乐的沉重感与重量感。在 **Andante** 部分（185小节处），王羽佳的速度比基辛稍慢一些，表现的气氛更加静谧神秘，在一片黑暗中摸索着黎明破晓。

二、对比研究

根据每个钢琴家演奏的不同版本，笔者通过以下表格的形式将各位钢琴家每个乐章的演奏时间列举出来，可以更加直观地进行对比：

表 2-1

	第一乐章	第二乐章	第三乐章	第四乐章
李云迪				06' 43"
基辛	08' 45"	05' 25"	07' 03"	07' 13"
王羽佳	08' 30"	05' 13"	07' 07"	07' 08"

1. 速度（见表 2-1）

通过表格可以看出，速度差别最大的在第四乐章中。李云迪所用时间最短，音乐演奏的最为清晰，战争的火药味没那么浓烈，给人的感觉更多的是一种胜利的冲击，是混合着一些喜悦感的。其次是王羽佳，最后是基辛。在前两个乐章中，王羽佳所演奏的时间都比基辛短。王羽佳的版本，尤其在第二、三乐章传递着一种人文关怀，内在的东西更多一些，每个乐章的情绪变化得更有对比性

还有一点值得注意的是，笔者根据不同版本的时间计算，可以看出基辛与王羽佳两位钢琴家在演奏时，每个乐章之间的停顿时间是不同的。（见表 2-2 和表 2-3）

表 2-2

基 辛	开始时间	结束时间
第一乐章	00: 00: 05	00: 08: 50
第二乐章	00: 08: 52	00: 13: 37
第三乐章	00: 13: 39	00: 20: 42
第四乐章	00: 20: 44	00: 27: 17

表 2-3

王羽佳	开始时间	结束时间
第一乐章	00: 00: 12	00: 08: 42
第二乐章	00: 08: 49	00: 13: 22
第三乐章	00: 13: 29	00: 20: 36
第四乐章	00: 20: 37	00: 27: 25

在以上两个表格中，可以看出基辛演奏的版本，各乐章之间衔接得比较紧，时间差为 2 秒。而王羽佳则不同，每个乐章的停顿气口、气息比较长，更容易让听众接受每一个乐章节奏、情绪、风格上的不同。前三个乐章之间，时间差长约为 7 秒，只有第四乐章衔接的比较紧。由于第三乐章与第四乐章的速度、情绪有很大不同，急转弯式的变化，让听众提前进入战争的最后一搏！

2. 启示

通过学习研究几位钢琴家所演奏的版本，研究其风格与奏法的不同，使自己更加深刻地了解这首普罗科菲耶夫的奏鸣曲，同时也了解了关于许多关于作曲家的创作背景和艺术风格。在普罗这首带有战争意味的作品里，我们不仅要看到纵向的和声功能走向，还要顾及到横向的旋律线条走向；在演奏作品的同时，各个乐章的风格特征要表现得更为明显，也要最大限度地投入自己对于乐曲的理解，解读作曲家的创作意愿，表现出音乐的内涵，即通过重音和力度表现出战争的残酷无情，在抒情柔和的乐章中体现出战争中人们的乐观积极。

结 语

普罗科菲耶夫对于俄罗斯传统音乐的继承、革新有不容忽视的贡献力量。他独特的艺术风格、作曲技法以及个人魅力，在俄罗斯音乐史上具有里程碑式的意义，在国际上的音乐地位更是独树一帜，永远屹立不倒。他的积极乐观，对生活的热爱，对祖国的热爱无不体现在作品里，他对于人民大众的感情与热爱，以及深刻的人文关怀，都深深打动着听众的心。还有普罗科菲耶夫的矢志不改，不懈奋斗，这位伟大的作曲家直到老年都没有停止过音乐的创作以及对自己的鞭策。他去世时，心灵仍然年轻，依然是一颗纯真的赤子之心！他从不妥协过，永远衷于本心自我。他的伟大创作，是需要我们用心去仔细聆听的。聆听的并不是乐曲本身，还有他一生的遭遇波折，结合起这所有，才能更加深刻了解作曲家所处的那“艰苦而荣耀”的时代！

参考文献

一、中文参考文献

(一) 著作

1. [英] 大卫·古特曼:《普罗科菲耶夫》,江苏人民出版社 1999年9月第一版
2. 博里斯·施瓦茨:《苏俄音乐与音乐生活》 上下册,人民音乐出版社 1981年2月第一版
3. [俄] 普罗科菲耶夫 等著:《默者如歌》,文化艺术出版社 1997年3月北京第一版
4. 拉里萨·丹柯:《普罗科菲耶夫》,人民音乐出版社 1987年5月北京第一版

(二) 论文

1. 王振龙:《普罗科菲耶夫奏鸣曲和声技法研究》,东北师范大学 2006年5月1日
2. 蒋兴忠:《普罗科菲耶夫九首钢琴奏鸣曲和声研究》,中央音乐学院 2011年5月1日
3. 檀革胜:《普罗科菲耶夫对传统复调思维的继承和突破》,首都师范大学 2006年3月1日
4. 毛自平:《普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲创作特征浅析》,星海音乐学院学报 2005年6月30日
5. 余海南:《普罗科菲耶夫音乐语言的继承、革新及他的创作风格》,音乐研究 1985年5月1日
6. 朴英:《普罗科菲耶夫的和声手法(上)》,乐府新声 2000年3月25日
7. 张璟:《从钢琴奏鸣曲看普罗科菲耶夫音乐中的创新》,南京理工大学学报 2007年12月20日
8. 梁冰:《普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲创作研究》,河北师范大学 2011年10月8日
9. 翁怡:《普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲的抒情性解析》,星海音乐学院学报 2011年9月15日
10. 闫云慧:《普罗科菲耶夫与他的钢琴奏鸣曲》,艺术教育 2008年6月1日
11. 李壮壮:《普罗科菲耶夫的音乐创作风格》,南阳师范学院学报 2007年4月26日

二、英文参考文献

1. Edited by Stephen C.E.Fiess. *The piano Works of Serge Prokofiev*, published by Scarecrow Press 1994

2. Boris Berman. *Prokofiev's Piano Sonatas: A Guide for the Listener and the Performers*. Yale University Press 2008

后 记

选择普罗科菲耶夫的这首钢琴奏鸣曲作为论文研究课题，是由于考研时弹奏的其第四乐章。当时在初练习时，对普罗科菲耶夫的了解并不多，练习过程中，艰深的技法以及他的许多不协和部分让我很困扰。但是随后渐渐熟练后，发掘到了乐曲的魅力所在，也应该说是作曲家的魅力所在。他的创作技法独特，令人难以忘怀。所以在导师的指导下，决定研究分析这部作品。

感谢我的导师谢元教授，谢老师专业上教学严谨，一直以来对我悉心指导，无微不至。永远感激恩师！

还要感谢抽出时间审稿的老师和教授们，感谢老师们提出的意见和建议，让我认识到自己的不足，加以改正，得到提高。同时真心感谢这几年来一直帮助我的同学朋友们，在我的学习生活中，都有着举足轻重的分量。

在完成这篇文章前，我也查阅了许多资料，了解了关于普罗科菲耶夫以及当时作曲家所处的政治环境背景，学到了很多专业以外的知识。写作过程中也遇到了问题与盲点，在老师的指导下，也顺利解决了。

请各位老师们批评指正，感谢！

天津音乐学院 科研与研究生处

地址：中国 天津 河东区十一经路 57 号

邮编：300171

电话/传真：86-22-24160613；24165085

网址：<http://www.tjcm.edu.cn>