
单 位 代 码	10445
学 号	2012306061
分 类 号	J624.1
学 习 方 式	全日制

山东师范大学

硕士学位论文

论文题目：普罗科菲耶夫钢琴小品四首 OP. 4 研究

学科专业名称 艺术硕士音乐（钢琴）
申请人姓名 李梓洁
指导教师 唐 宁 教授
论文提交时间 2015 年 5 月 15 日

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得_____（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校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。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签字：

签字日期：20 年 月 日

签字日期：20 年 月 日

目 录

中文摘要.....	I
Abstract	II
引 言.....	1
一、选题目的与意义.....	1
二、国内外研究状况及发展趋势.....	1
三、本课题研究思路.....	2
第一章 普罗科菲耶夫艺术创作生涯和创作特征.....	3
第一节 普罗科菲耶夫的艺术创作生涯.....	3
第二节 普罗科菲耶夫的艺术创作特征.....	4
第二章 钢琴小品四首 OP.4 音乐本体分析.....	6
第一节 作品的主题.....	6
第二节 作品的和声特征.....	8
1.和弦结构.....	8
2.典型的和声进行.....	10
第三节 作品的曲式结构.....	11
1.《回忆》.....	11
2.《冲动》.....	12
3.《绝望》.....	12
4.《魔鬼的诱惑》.....	13
第三章 钢琴小品四首 OP.4 演奏探究.....	14
第一节 敲击式弹奏法.....	14
1.单音的弹奏.....	15
2.和弦的弹奏.....	16
3.八度音程的弹奏.....	17
第二节 动力节奏的把握.....	18
第三节 抒情音色的演奏.....	19
第四节 不同力度层次的协调.....	20
第五节 踏板的使用.....	23

结 语.....	26
主要参考文献目录.....	27
攻读硕士期间发表的学术论文目录.....	28
致 谢.....	29

中文摘要

在十九世纪和二十世纪之交，俄罗斯艺术百花齐放，竞相争艳。这一时期，俄罗斯涌现出众多闻名遐迩的伟大音乐家，对西欧以至全世界艺术的发展产生了深远影响。本文所研究的正是这一时期俄罗斯伟大音乐家之一，立足时代预示未来的俄罗斯诗人——谢尔盖·谢尔盖维奇·普罗科菲耶夫。

普罗科菲耶夫的艺术创作对各种类型的音乐体裁都有大量涉及。其中，他的钢琴音乐充满了炫耀技巧的华彩乐章，手法简洁直率，具有极强地音乐感染力。在他众多的钢琴音乐作品中，钢琴小品的创作那极具魅力的音乐旋律，时而悠扬时而悲伤时而兴奋时而激愤的音乐情绪，给人们带来了完美、震撼的音乐享受。

本文在对作曲家的艺术创作生涯、创作特征作简单介绍的前提下，就四首钢琴小品中的敲击式演奏法、动力性节奏的演奏、抒情音色的演奏、不同力度层次的协调、踏板的使用等方面进行了细致阐述，从而更加全面、系统的掌握四首钢琴小品的技术难点与演奏要领，准确把握作品的音乐内涵。

关键词：普罗科菲耶夫 钢琴小品四首 OP. 4、创作生涯、创作风格、演奏分析

分类号：J624.1

Abstract

In the 19th and 20th at the turn of the century, Russian art flowers, compete to bloom. During this period, Russia emerged many famous great artists, to Western Europe that the world had a profound impact on the development of art. In music, Scriabin, Rachmaninoff, Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev are the outstanding contribution for the development of music in the world of the Russian musicians. The research of this paper is based on the times herald the future of Russian poet -- Sergei Selkevich Prokofiev.

Prokofiev's artistic creation are heavily involved in all type of music genre. Among them, the creation of piano music has an important position. His piano music filled the cadenza show off skills, succinct and frank, with strong music appeal. Among his numerous works of piano music, piano creation is not very prominent, But its charming melody melodious music, sometimes sad sometimes excited and indignant mood music, brings people the perfect, just music enjoy.

Prokofiev's piano pieces altogether 12 sets, OP.4 is the early piano works, Prokofiev's piano pieces altogether 12 sets, Op.4 is the early piano works, This paper makes simple introduction on the premise of the composer's artistic career, creative features, on the creation of the four piano pieces playing launches the analysis, Separately from the percussive playing method, dynamic rhythm playing, Deep Lyric timbre, voice playing different intensity level of coordination, the use of pedal five aspects. Sorting through the technical points of refinement in music, is conducive to more accurately grasp the work in the practice, the depth of the mining and play the emotional connotation of music works.

Keywords: Prokofiev four piano pieces OP.4, writing career, writing style, performance analysis

Category Number:J624.1

引 言

一、选题目的与意义

在十九世纪和二十世纪之交，俄罗斯艺术百花齐放，竞相争艳。这一时期，俄罗斯涌现出众多闻名遐迩的伟大音乐家，对西欧以至全世界艺术的发展产生了深远影响。本文所研究的正是这一时期俄罗斯伟大音乐家之一，立足时代预示未来的俄罗斯诗人——谢尔盖·谢尔盖维奇·普罗科菲耶夫。普罗科菲耶夫的艺术创作对各种类型的音乐体裁都有大量涉及。其中，他的钢琴音乐充满了炫耀技巧的华彩乐章，手法简洁直率，具有极强地音乐感染力。在他众多的钢琴音乐作品中，钢琴小品的创作以其极具魅力的音乐旋律，时而悠扬时而悲伤时而兴奋时而激愤的音乐情绪，给人们带来了完美、震撼的音乐享受。

普罗科菲耶夫的钢琴小品共 12 套，OP. 4 是其早期的钢琴作品，那时他还是彼得堡音乐学院的一名学生。普罗科菲耶夫早期创作时喜欢为自己的作品添加标题，并希望观众在欣赏时感受到自己高超的钢琴演奏技术。因此，他早期的钢琴独奏作品演奏难度非常大。这四首小品分别是：《回忆》、《热潮》、《失望》、《魔鬼的诱惑》。其中《魔鬼的诱惑》是最广为人知的一首，其强烈的听觉冲击力，高超的弹奏技巧和独特的作曲风格受到了钢琴演奏家乃至钢琴学习者的青睐。

这套钢琴小品（OP. 4）于 1908 年由普罗科菲耶夫在音乐会中首次演奏，就轰动全场。演出之后普罗科菲耶夫主动要求出版这套作品。其中《魔鬼的诱惑》由于充满活力的托卡塔式节奏和各种不协和音的频繁出现等创新的音乐表现手法，给人以强烈的听觉和视觉的双重盛宴。

目前，普罗科菲耶夫这四首小品的研究者和关注者并不多，大众仅对第四首《魔鬼的诱惑》比较熟悉。为了让钢琴学习者更好地了解普罗科菲耶夫创作的这四首钢琴小品，本文就这四首钢琴小品的创作风格和演奏技法方面对其进行深入分析。目的是更好地继承优秀文化，弘扬音乐艺术，以便在今后钢琴演奏和教学中，使这四首小品能够得到进一步的传播和发展。

二、国内外研究状况及发展趋势

从目前掌握的资料来看，对普罗科菲耶夫这套钢琴小品研究的相关论文很少，笔者仅查阅到一篇；而对其研究主要以期刊居多。这些期刊在一定程度上为

笔者进一步的学习研究提供了宝贵的资料。

对普罗科菲耶夫四首钢琴小品（OP. 4）的研究者主要有：

郭彦婕 《普罗科菲耶夫钢琴小品风格初探——小品四首 OP. 4 的个例分析》（2012 年西安音乐学院硕士毕业论文）。该文主要从钢琴小品的音乐风格以及音乐本体等方面进行了研究。

2. 张静文 《普罗科菲耶夫钢琴小品〈魔鬼的诱惑〉演奏探究（北方音乐 2013 年 06 期）。该文章主要从演奏难点和音乐形象上对第四首小品《魔鬼的诱惑》进行了研究。

3. 王丹 《普罗科菲耶夫钢琴小品中的“抒情性”音乐风格》（文艺生活：下旬刊 2011 年 08 期）。该文章主要阐述“抒情性”音乐风格在钢琴小品中的具体展现，为更全面地理解普罗科菲耶夫音乐创作风格提供一定参考。

4. 蔡松琦 《普罗科菲耶夫早期钢琴小品创作的“嘲讽”风格》（星海音乐学院学报 2008 年第 3 期）。

从检索到的资料来看，大都是以普罗科菲耶夫钢琴小品为例来研究，针对这四首小品的研究很少。

本文从四首钢琴小品的创作风格和演奏技法等方面进行深入分析，结合自身的演奏实践，对该套作品的曲式、和声、旋律、节奏、触键、力度、踏板等方面进行全面地论述，为今后在演奏和教学中传播、发扬这部作品提供一些有益的参考。

三、本课题研究思路

研究思路：结合当时俄罗斯的时代背景以及普罗科菲耶夫的生平，以及对四首钢琴小品的创作风格和演奏技法进行综合地深入分析，进而形成对四首钢琴小品的全面的论述，最终达到更加深入地理解、演奏好这套作品

第一章 普罗科菲耶夫艺术创作生涯和创作特征

第一节 普罗科菲耶夫的艺术创作生涯

谢尔盖·谢尔盖维奇·普罗科菲耶夫（1891—1953）是世界音乐史上伟大的音乐家，是立足时代预示未来的俄罗斯诗人。

普罗科菲耶夫出生在原俄罗斯乌克兰山区的一个小村庄。他小的时候，家庭虽不属于上流社会阶层，但经济条件相对宽裕，是一个拥有较高文化素养的家庭。他的父亲谢尔盖·阿历克赛耶维奇·普罗科菲耶夫是一位农业工程师，他的母亲玛丽亚·格里高利耶夫娜·普罗科菲耶娃受过良好的教育，非常热爱音乐，会弹钢琴。她的钢琴演奏水平虽不是很出色，但无疑是普罗科菲耶夫接受音乐教育的启蒙老师。在母亲的熏陶和精心培养下，普罗科菲耶夫逐渐具备了较高的艺术天赋。

普罗科菲耶夫的艺术创作经历了三个阶段：求学阶段（1904—1918年）；国外漂泊阶段（1918—1932年）；归国定居阶段（1933—1953年）。

求学阶段：他在彼得堡音乐学院系统学习了各门音乐技能与理论知识，如：和声与对位、配器法、曲式与作品分析、钢琴演奏、指挥等，通过专业的学习与训练，使他的理论知识和实践经验更加深入、系统、完善，音乐创作更是硕果累累。本文所研究的《钢琴小品四首 op. 4》正是其这一时期的作品。在他的早期作品中，已经初步体现出他怪诞、风趣、幽默、刚柔相济的创作特征。

国外漂泊阶段：普罗科菲耶夫先后侨居美国和法国。漂泊国外的这段时间里，他的生活和创作并没有想象的那么顺利。那时，美国的音乐观念仍旧比较保守，听众们喜欢听的依旧是欧洲古典音乐，对普罗科菲耶夫这样的现代作曲家并没有太大兴趣，其作品也没有得到广泛传播。于是，普罗科菲耶夫在1923年便全家移居巴黎。

移居巴黎期间，普罗科菲耶夫的音乐创作也很难得到听众的认同与赞赏，他渐渐感受到自己失去了创作的根基。1934年，他结束了十六年国外漂泊的生活，毅然决然的回到了自己的祖国。

普罗科菲耶夫创作的某些作品，在国外并没有马上被认可，直到二十年代中

期才受到关注。但在国外十多年中，普罗科菲耶夫非常热衷于戏剧体裁的创作。其中，歌剧《对三个橙子的爱情 op. 33》(1919)、舞剧《钢花跳跃 op. 41》(1925)都是这一时期的代表作。

归国定居阶段：在回国将近 20 年的时间里，是普罗科菲耶夫创作力最为高涨、最为繁盛的时期。他全身心地投入到了音乐创作当中，先后创作了大量的优秀作品，得到了世界的普遍认可。如交响童话《彼得与狼》、舞剧《罗密欧与朱丽叶》、大合唱《亚历山大·涅夫斯基》、歌剧《战争与和平》等，都是这一时期优秀的代表作品。

1953 年，普罗科菲耶夫突患脑溢血离开了人世。普罗科菲耶夫的去世，是世界音乐史上极大的损失。

第二节 普罗科菲耶夫的艺术创作特征

普罗科菲耶夫艺术创作特征主要有以下五点：

一是古典性。普罗科菲耶夫这一创作特点来源于母亲幼时对他的音乐熏陶。他母亲是一位古典音乐的忠实粉丝，尤其对贝多芬的作品青睐有加，小时候的普罗科菲耶夫经常听母亲演奏贝多芬的钢琴作品，古典主义的音乐风格给他留下了深刻印象。《古典交响曲》(1917) 这部作品就是“古典性”这一特点的完美展现，这首作品中，没有疯狂变换的和声、没有“故意添加的错音”、没有大幅度的强弱对比，而是优美的、流畅的、旋律清晰的音乐语言。古典风格的运用使这首作品成为了新古典主义运动的先兆。

二是创新性。他积极探索新的和声语言，运用创新的旋律、节奏、配器等手法，充分表达最强烈的情感。

三是运动性。具有典型的托卡塔特点，动力感与节奏感体现的淋漓尽致。

四是抒情性。这一特点在其早期的作品中就有所体现，但不占据重要地位，直到其创作晚期，抒情性这一特点才得到充分发挥。普罗科菲耶夫在其早期作品中，更加注重的是作品高超的技艺、复杂多变、不规则的和声频繁出现、极具听觉冲击力的强弱对比等等炫技手法，对抒情性这一创作风格并没有给予过多关注，但在他漂泊国外十六年，毅然回归自己的祖国后，他的“抒情性”这一创作特征被大大激发出来，他创作了大量反应人民群众真实生活的作品，作品的抒情

性、旋律性大大加强，使听众在感受其高超技艺的同时，并深深沉醉其抒情旋律之中。

五是谐谑性。这一特点的来源要追溯到其“怪诞”的创作风格，独特的和声手法、强烈的力度对比、突然的离调变换、各种“错音”的频繁出现等等，都形象的体现出其谐谑性的创作特征。

普罗科菲耶夫的这五个创作特征在《钢琴小品四首 OP. 4》中都有或多或少的体现，通过对四首钢琴小品研究分析，使笔者对这五个创作特征有了更加深刻、清晰的理解与感悟。

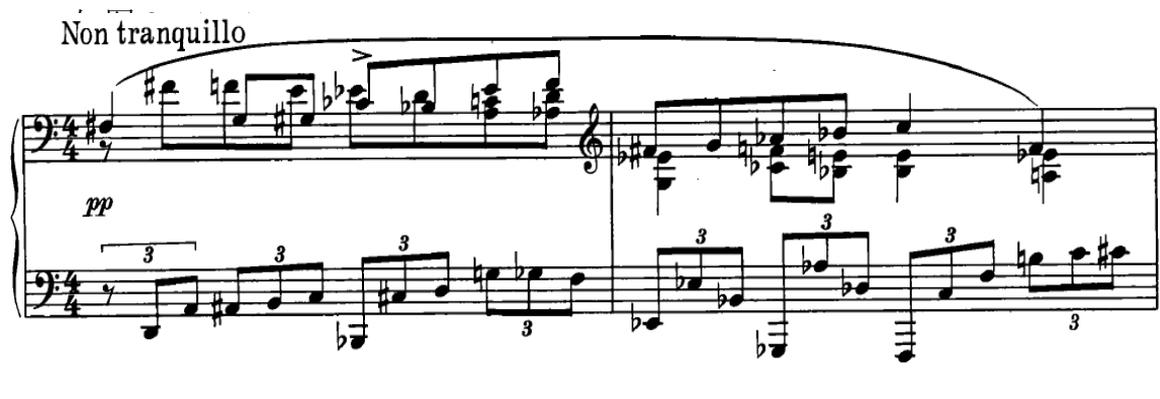
第二章 钢琴小品四首 OP. 4 音乐本体分析

第一节 作品的主题

普罗科菲耶夫钢琴小品四首 OP.4 的标题分别是：《回忆》、《热潮》（《冲动》）、《失望》（《绝望》）、《魔鬼的诱惑》。作曲家添加标题的意图显而易见，首先，每一首小品的标题对我们欣赏和演奏作品提供了帮助和指导，使我们十分清晰的认识到作品的思想内涵、情绪情感等方面的问题；再者，每一首小品之间都存在着调式调性、音乐风格、情绪表达等密切的联系，在演奏和练习时，把握好作曲家添加标题的创作意图和音乐感觉极为重要。

《回忆》、《热潮》（《冲动》）、《失望》（《绝望》）、《魔鬼的诱惑》是极为具体的四个音乐标题，它们所体现的都是人们内心深处的某一种状态，仔细聆听、欣赏四首小品后，能够深刻体会到这四首小品标题的准确诠释。从娓娓道来又愈发浓烈的“回忆”，到情绪激动到不能自控的“冲动”，大起大落极度挣扎跌入谷底的极度“绝望”，奋力挣扎后愈挫愈勇不顾一切奋力向前的“魔鬼的诱惑”般无穷的力量！四首小品的速度为慢、快、慢、快，音乐情感跌宕起伏、伸缩自如。在练习和演奏这四首小品时，要把握好标题所表现的音乐情绪，控制好节奏、力度、触键、踏板等，努力在音乐表现上保持整部作品的完整性。

下面，分别从四个小品中的主题入手，更加直观深刻的感受一下作曲家的音乐语言。

图示 2—1—1 是第一首小品《回忆》音乐主题第二次出现的乐句。

本首小品的速度要求为慢速，音乐表情术语清晰的阐明了小品的音乐形象、

旋律等的起伏变化：Tranquillo---Pensieroso---Tranquillo---Non tranquillo---Tranquillo，引子部分以安静的、弥散着充满浓浓回忆气息的旋律娓娓道来；在主题第一次出现的时候，音乐情绪进入到深深沉思之中，仿佛诉说着对过去回忆的种种留恋、愤恨、无奈与不舍；当主题以更加丰富的织体再度出现的时候，整首小品的音乐情绪渐渐达到高潮并在最高点得到猛烈爆发，仿佛是对过去那痛苦、无奈的回忆的一种极致宣泄并最终得到释放；音乐最后以我们所期望的平静缓缓谢幕，沉醉其中回味无穷！

如图 2—1—2

图示 2—1—2 是第二首《热潮》(《冲动》)的主题部分，速度为 *Molto allegro* 很快的，敲击性风格。切分节奏贯穿全曲，音乐轻快又不失热烈。强弱变换丰富多彩，*ff*、*f*、*p*、*mp*、*pp* 等频繁过渡转换。整首作品的音乐风格热情、风趣，给人非常愉悦的音乐感受。

如图 2—1—3

图示 2—1—3 是第三首《失望》(《绝望》)的主题最后一次再现的乐句。本首作品的速度是缓慢的，音乐风格正如标题《绝望》一样，是忧伤的、愤懑的、悲痛的、绝望的。

乐曲最显著的一个特点就是固定音型贯穿全曲。从第一小节开始，半音阶(D、#C、C)三音为一组，下行反复出现。半音阶下行的背景音乐贯穿全曲始终，给

人以魔咒般抑郁、低沉，悲痛到无法自控的音响效果，仿佛暗藏着无法用言语形容的浓浓不安与深度绝望。

在半音阶三音下行的背景衬托下，高声部运用了丰富的模进技巧，和半音阶三音下行形成反向进行，扩展了作品音域的广度，丰富了音乐的表现力，无形中加深了音乐的深度。烘托出阴沉的绝望之意境。

如图 2—1—4

图示 2—1—4 为第四首《魔鬼的诱惑》主题第一次出现的乐句。乐曲的速度要求为 Prestissimo 最快的速度。此曲为典型的敲击风格，与第二首《热潮》的敲击风格相比，《魔鬼的诱惑》对敲击风格的体现更加淋漓尽致，拼劲全身力气一般震撼人心，再加上其风驰电掣般的速度，给人以极高的听觉享受和心灵释放！

全曲的乐思发展主要是围绕主题动机的发展变化完成，作曲家通过单音的上下行模进，调式调性的不断变化、左右手整齐的四部和声的强力推动等，赋予了本首小品魔鬼般的强烈诱惑力。

第二节 作品的和声特征

1. 和弦结构

在这四首小品中，有着丰富的和弦结构。大三和弦、小三和弦、增三和弦、减三和弦、大小七和弦、大大七和弦、小小七和弦、小大七和弦、减七和弦、半减七和弦以及各种变和弦等，在这四首小品中都有着灵活的运用与转换。

如图 2—2—1 所示：这其中就包含了很多不同性质的和弦。使音响效果变幻多彩。

如图 2—2—2

图示 2—2—2 为分解和弦在作品中的运用。这三个小节的旋律都是由 B D F bA 组成的减七和弦变化而来。右手由该和弦上行分解和弦音型构成，左手在 E 的持续音上构成了五音 (F) 和七音 (bA) 的转换。该部分为第四首《魔鬼的诱惑》全曲高潮前的过渡乐句，不断上行的分解和弦达到了全曲的最高音区，为随之而来的高潮部分做了非常流畅的过渡与铺垫。

如图 2—2—3

图示 2—2—3 为第四首《魔鬼的诱惑》主题开始部分，是典型的柱式和弦在作品中的应用。右手的柱式和弦是伴奏衬托，具有强烈的打击乐敲击效果，左手是小品的主题动机。

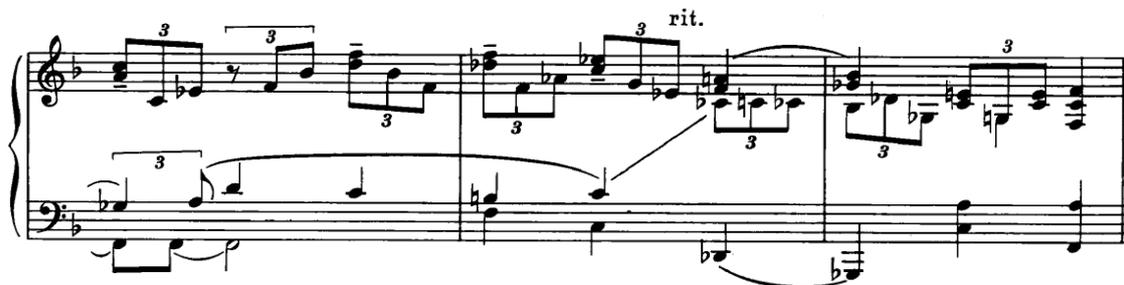
2. 典型的和声进行

如图 2—2—4

图示 2—2—4 截取自第三首《绝望》。左手为该小品贯穿始终的固定音型，在左手固定伴奏音型的衬托下，右手的和声进行有着和弦色彩的不不断变化。比如 #D #F #A 进行到 E G B 再进行到 #F #A #D, 构成了一种半音的上行进行，强调了和弦色彩的变化。

如图 2—2—5

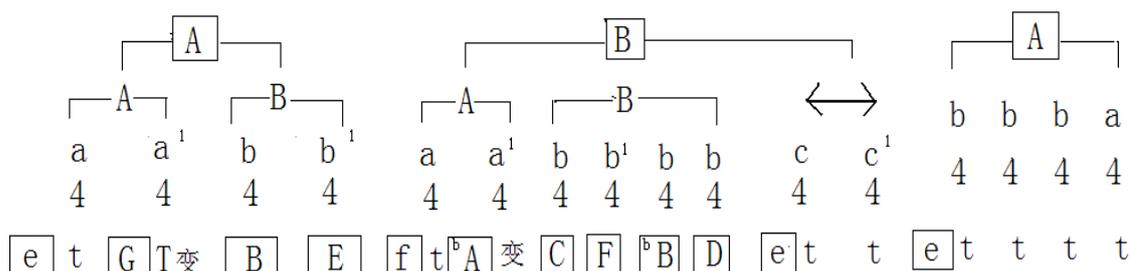

图示 2—2—5 截取自第一首《回忆》的结束部分。调式调性为 F 大调，属于传统音乐作品的和声终止，强调的是 $K_{6_4}-V_7-I$ 。这首作品的和声终止在传统的基本框架下作了较大的变化，但最后还是由 V_7-I 形成最后的终止。

该作品为复三部曲式，加有两小节的引子。第一部分（A 部）为并列单二部曲式，主调在 F 大调上发展，由两个不同风格的主体构成，形成对比乐段。中间部为混合中部式的再现单三部曲式，材料汲取第一部分的乐思，但调式调性转向了三度关系调，A 大调上发展，并由经 F 大调、升 C 大调进入再现部的 C 大调，在属方向上进行材料的减缩再现，最后回归到主调 F 结束全曲。

2. 《冲动》

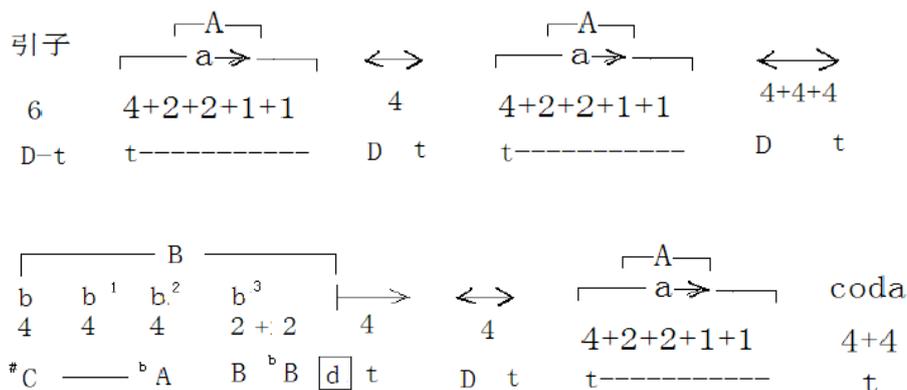
图式结构如下：

作品为复三部曲式，八六拍，由两个主题交替写成，主调为 e 小调。2 拍+1 拍+ 3 拍的节奏是本首小品的突出节奏特点。第一部分为并列单二部曲式，两个乐段结构规整但材料不同。中间部为混合性的结构，调性转入主调的二度关系 f 小调上，材料上即汲取了第一部分的元素，但在调式调性的发展上出现了色彩性的布局安排。第二部分的最后出现了连接，此时调式调性回归到主调 e 小调上，预示着再现部的出现。再现部的规模如第一部分，但是对主要调式调性的强调上下足了笔墨，主和弦作为中心持续出现。材料上也相对作了调整，第一主题的材料放入全曲的最后出现，更有被削弱的味道。

3. 《绝望》

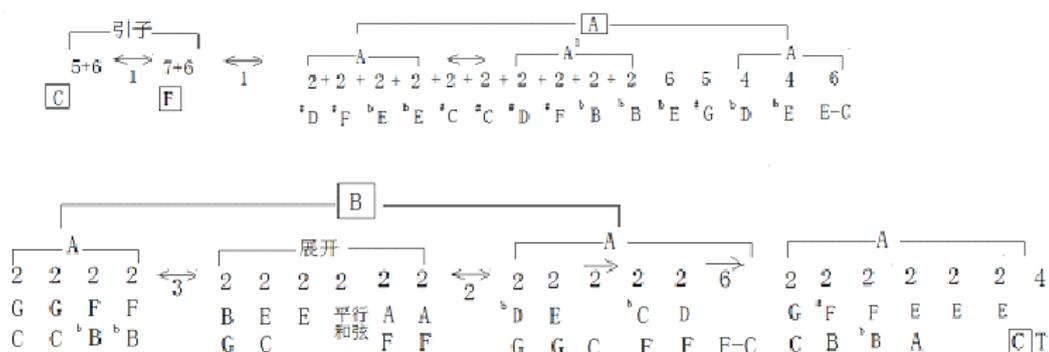
图示结构如下：

这个作品为非典型的再现单三部曲式，d 小调贯穿全曲。其非典型之处在于 A 段。A 段是由重复乐段构成。每个段落都为不分乐句的乐段，下行模进的三音组材料贯穿始终。B 段整体是一个材料，可以看作是四句式乐段，每个句子规模相当，只进行了模进式的发展。经过了八小节的连接，回到再现段落。尾声发展了 8 小节，材料上使用了最开始的元素，主和弦结束。

4. 《魔鬼的诱惑》

图式结构如下：

乐曲整体呈现三部曲性结构，以一个动机进行变化发展。主调在 C 大调上发展，转而引入下属方向 F 大调上。引子部分不同于其他一个结构就可以陈述完整的曲子，而是分为了两个部分进行模进阐述。引子里边包含了曲子的主要动机。一小节的连接后进入了第一大部分。第一部分可以分为三个段落，材料短小，模进手法在此体现的淋漓尽致。中间部采用同样的动机色彩性的发展，期间插入了对主题的展开性材料发展。最后的一部分为减缩再现的部分，同样对其主部主题进行阐述，C 大调的主持续音引领乐曲结束。

第三章 钢琴小品四首 OP. 4 演奏探究

第一节 敲击式弹奏法

“钢琴演奏的‘敲击风格’又称‘打击乐思维’和‘巴托克顿弓风格’，钢琴家凭其强健的体魄，发达的肌肉和钢铁般的手指，在键盘上以强力度的运用和‘出格儿’的不协和和弦的尖锐的连续强奏为‘底色’，使钢琴发出通常只有打击乐才能甚至不能发出的音响，从而在表演风格上独树一帜。”^[1]人们通常称斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫、巴托克和布索尼为敲击风格的四大家。

要弹好敲击性的节奏，需要有良好的手指和臂力的肌肉机能，手掌和手指坚定的支撑力，肌肉的爆发力和良好的节奏感。要具备这种良好的节奏感，应该首先了解作者在作品中运用的几种基本的节奏型，然后对这几个节奏型进行单独训练。训练时要特别注意练习它们的强音位置，使每种节奏型的节奏感突出明显。

正如赵晓生老师所说：“‘敲击性’不等于敲打钢琴。既要使音色具有金属般的铿锵的尖锐特征，又不能粗糙难听，这需要很大的本事。它引起触键方法上的巨大变化。”^[2]赵晓生老师的观点给了笔者很大的启发，在此基础上，针对钢琴小品 OP. 4 中第二首《热潮》（《冲动》）、和第四首《魔鬼的诱惑》的演奏，笔者对以上的几点要求进行了整理：

（1）触键速度的要求：触键速度要快，并且触键后指尖迅速强有力反弹；

（2）支撑点的要求：首先要保证指尖的坚挺度与厚实度，这是第一个支撑点，再者第一、第二指关节的支撑固定，这是第二个支撑点，最后掌关节的强有力支撑，这是第三个支撑点，三者缺一不可。

（3）手腕的要求：手腕是手掌和手臂的连接点，配合手臂和手掌的动作，既不能松懈、也不能僵硬，在松懈与僵硬之间收放自如。笔者认为，手腕的准确调控是难点之中的难点。

（4）手臂动作的要求：在需要强有力的演奏部分，用大臂的力量垂直触键，手臂不要有过多的多余动作，直截了当为最好。

以上四点要求需要根据具体的情况，比如是单音还是和弦，表情记号的要求，

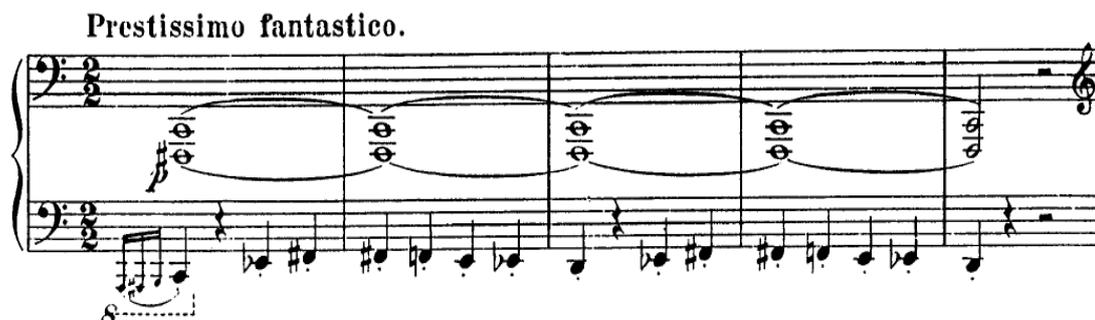
^[1] 《音乐作品分析教程》钱仁康钱亦平著上海音乐出版社 2001 年出版

^[2] 《和声学教程》桑桐著 上海音乐学院 2001 年出版

速度的要求, 音色的要求, 力度的变化等等因素, 将它们结合起来, 灵活运用。下文中, 我们以实例进行详细论述。

1. 单音的弹奏

如图 3—1—1: 力度较小的单音弹奏

图示 3—1—1 是第四首小品《魔鬼的诱惑》开头五小节的谱例, 这部分音响效果所表达的意境是一种神秘的、诡异的、貌似悄无声息但又缓缓逼近的音乐感觉。弹奏时要尽可能的把这种感觉诠释出来。

谱例中的表情记号是“p”, 左手是单音, 也是跳音, 对音色的要求要干净、集中, 跳音要利索、轻巧, 同时又要保证力度不能过大。触键时, 只依靠第一指关节的自然下键就能把作品中要求的力度表现出来, 手掌、大臂、小臂、肩膀都不要过多发力, 保持放松则为最佳状态, 由此可以得出, 第一指关节的坚固与支撑在这里起到了决定性的作用。

弹奏这里的单音时, 左手的指尖就好似锋利的猫爪, 第一指关节一定要结实、迅速、敏捷的抓键离键。值得注意的是, 指尖离键的距离要近, 如果指尖离键过远, 迅速下键的同时很难控制每个音的力度, 更难达到力度的相对统一。

如图 3—1—2: 力度较大的单音弹奏

图示 3—1—2 截取自《魔鬼的诱惑》。力度较大的单音弹奏时, 首先在第一

指关节、第二指关节、掌关节都有良好支撑力的前提下，触键高度可以相应提高，其次小臂的力量也要运用起来。但小臂的力量参与进来后，如果力量运用、传送、转移不当，很容易造成我们的手腕、手臂紧张而无法强有力的快速跑动。所以，在弹奏有力度的单音跑动时，放松是最需要注意也是笔者最难解决的难题。只有静下心来，用自己可以胜任的，既坚实又放松的速度反复的磨合练习，慢慢提速练习，才能在快速弹奏中找到放松的感觉。

2. 和弦的弹奏

如图 3—1—3：力度较大的和弦弹奏

图示 3—1—3 是《魔鬼的诱惑》最强有力的高潮段落，是一种发自内心的强烈呼喊，仿佛是冲出牢笼的那一瞬间，全力的挣脱和释放！要求演奏出一种力挽狂澜的气势和壮阔、宏大的效果。这时的第一指关节、第二指关节、掌关节要有更强大的支撑力更不必多说，既然是全力的挣脱和释放，在演奏时就务必要动用全身的力量去诠释左右手的和弦，双脚踩稳地面，力量仿佛从后背源源不断的发出。

这里的难点同样也是手腕、手臂、肩膀放松的问题。和弦的力度更大，涉及的手指更多，也就需要用更多的时间去练习。放松的方法同理力度大的单音弹奏，先慢练，再逐步根据自己的掌握程度慢慢提速，扎扎实实进行练习，才能取得良好的效果。

如图 3—1—4：较小力度的和弦弹奏

图示 3—1—4 为《魔鬼的诱惑》主题旋律正是开始的部分，强弱记号为 *fp*，强有力进入主题之后迅速回收，给人一种变幻莫测、神秘之感。此处的难点在于如何对力度较小的和弦进行合理的表现与诠释。多年的习琴经验使笔者深深感受到，有时弱比强更难把握和控制，就此处的和弦而言，它比力度较小的单音更难控制，因为和弦由多个音组成，演奏时手指的参与自然增多，手臂、手掌、手指自然的重力明显增加，使得演奏时力度的控制更难把握。在练习时，手掌以相对自然放松的状态下落即可（切记：不能与大力度和弦演奏时手掌的紧张状态相一致），关键在于指尖，指尖即要有良好的支撑，又要在下键时控制下键速度与力度，并且要统一各个手指尖触键状态，各个手指尖的下键深度、下键速度都要保持一致，这样才能使音色整齐统一。

3. 八度音程的弹奏

如图 3—1—5

图示 3—1—5 截取自《热潮》（《冲动》）。八度音程的弹奏与和弦的弹奏大抵相似，但有一点值得注意，和弦的弹奏由多个手指共同参与完成，手指参与越多，越容易保持手掌良好的支架，八度音程则不同，只有大指和小指参与完成，而大指和小指恰恰是五个手指中最不容易做到强有力支撑的两个手指，并且没有第三个手指参与，所以八度的良好支撑需要强加练习。

首先，对大指、小指分别进行单音断奏练习，保证在断奏的状态下手指能强

有力支撑之后再行八度的断奏训练，这些练习都必须在慢速的状态下进行，当能够较好掌握技术要领后，可以适当提速练习。

在演奏八度音程时，手腕很容易感到僵硬，尤其是连续八度的演奏。练习时，注意肩膀、手臂的自然下垂并随着音区位置的变化自如移动，手腕的状态不能一成不变，要跟随肩膀、手臂的移动适当放松。

放松问题是钢琴学习者们的第一大难题，放松问题的解决任重而道远，没有任何捷径可走，只能依靠科学的方法指导和持之以恒的用心体悟与练习方能有所提高。

第二节 动力节奏的把握

普罗科菲耶夫创作发展特征的第三条线就是托卡塔的线，也称之为“运动的线”。

托卡塔是一种比较自由接近即兴创作的体裁，是集即兴与快速为一体的古老器乐题材，“托卡塔”式的节奏律动使音乐动力十足、充满朝气，它的技巧性比较高，在演奏过程中，需要通过坚实并且弹力十足的迅速触键和丰富多变的重音才能表现出托卡塔朝气蓬勃的动力感。

这条“托卡塔式运动的线”与普罗科菲耶夫的敲击风格的作品紧密相连，“托卡塔式运动的线”贯穿《冲动》、《魔鬼的诱惑》这两首敲击风格小品的始终，在演奏这两首小品时，准确把握动力性节奏极为重要。

如图 3—2—1:

图示 3—2—1 为第四百小品《魔鬼的诱惑》的高潮段落，*fff* 的力度、强有力的节奏，音乐呈现给我们最为直接、最为震撼的快速敲击式跑动。在练习时，如何把动力性节奏感更好的融入其中十分重要。

“动力”一词有两个字组成，一个是“动”：这就要求我们在练习和演奏的

过程中，时刻注意旋律的动感，想要弹出动感的旋律，身体的良好配合起到决定性作用。快速跑动过程中肩膀、手臂、手腕的放松极为重要，而《魔鬼的诱惑》中单音的快速跑动只有一小部分，全曲几乎是由和弦的快速跑动组成，和弦把位迅速移动时，如何能够做好肩膀、手臂、手腕的协调、放松，难度系数相当之高，只有耐心地、慢慢地感受和体会肩膀、手臂、手腕松弛弹奏、频繁移位的感觉，才能在快速跑动中慢慢掌握这种状态；“动力”一词的第二个字是“力”字，这里就是指力量，在第一节敲击式弹奏法中，对如何正确的弹奏敲击式单音、和弦、八度都有详细的讲解。

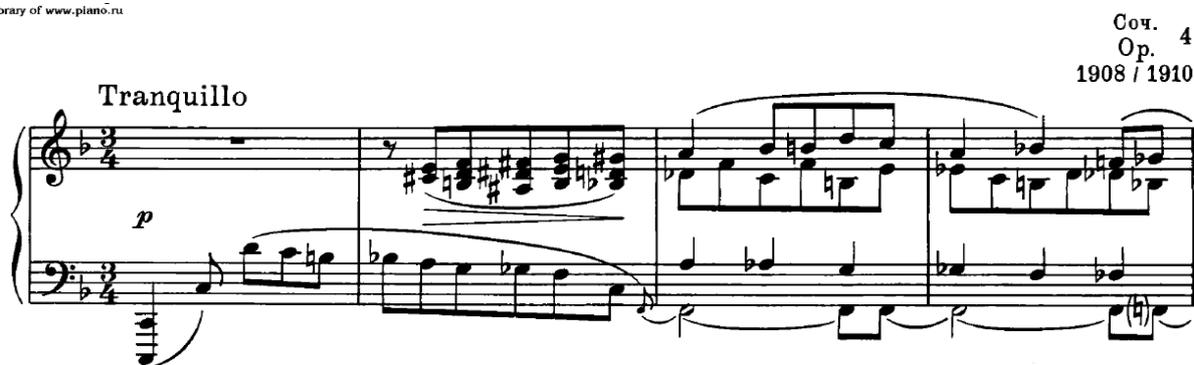
第三节 抒情音色的演奏

在四首小品中，第一首小品《回忆》和第三首小品《绝望》旋律宽广深沉、悲伤深邃、沉重内敛，属于深沉抒情的风格。

如图所示：3—3—1

第一首小品《回忆》

The Library of www.piano.ru

如图：3—3—2

第三首小品《绝望》

在弹奏这种感觉的音色时，首先，指尖的触键部位是一个值得考究的问题，指尖不要和琴键十分垂直，而应该是用手指肚部位触键，是一种“摸键”的感觉，这样发出的音响效果才更加深沉厚重，这样的触键方法在肖邦的《夜曲》中也有大量应用。需要说明的是，所谓的“摸键”不是轻轻一摸即可，而是寻求一种肩膀带动手臂下落的自然重力。

再者，“摸键”时下落的速度要用心控制，是一种柔和又不失厚重的触键感觉，指肚与琴键接触后，指肚缓缓向琴键内部延伸，这样前推的触键感觉有利于音乐的持续与流动，使音乐更加富有旋律的美感，更好的表达抒情的特质。

既然是抒情音色的演奏，演奏者心中必须充满音乐的美感。音乐在指尖流淌出来的不仅仅是音符、乐句这些简单的音乐素材，更是发自内心的一种情愫、一种意境。演奏者要充分发挥想象力，把所演奏的音乐赋予色彩斑斓的画面感和生命力。在练习和演奏之前，首先要在心中默默哼唱旋律，头脑中同时出现旋律所勾勒出的画面，之后再用心奏出属于自己内心的音乐。

如果期望自己的音乐能打动人，那就首先要打动自己，只有内心流淌出的音乐才是最真实、最感人的！

第四节 不同力度层次的协调

在多声部音乐的表现中，要求演奏者有很好的声部层次控制能力，练习过程中需要仔细分析、反复聆听与练习才能相对较好的把控好每个声部，从而协调各个声部不同的力度层次，使音乐听起来清晰、悦耳、富有立体感。下面列举几个典型的乐句加以分析说明：

如图：3—4—1

根据谱例我们不难看出，主旋律在高声部，但值得注意的是：右手的两个声部很多交织在一起，交错进行，度数相隔比较近，音高差距不是很大，这样突出高声部的难度就相对较大，练习时要耐心聆听，仔细辨别区分。

下面，我们从横向和纵向两个角度进行分析：

横向角度，两个材料相同的乐句做了六度上行模进变化，就两个单独乐句来看，强弱的变化都是弱起弱收，音乐情绪都是逐渐渐强到高潮后迅速弱收，第二句整体比第一句情绪更加高涨，更加强烈。在演奏这样的乐句时，头脑中既要有旋律进行发展的宏观整体认识，也要对乐句中旋律强弱等细节变化有合理的分配与控制。在这两个乐句中，共有三个声部的配合，演奏时，必须首先进行分声部练习与模唱，把每个声部的旋律都烂熟于心，最后达到左右手共同演奏三个声部时，我们能任意演唱出一个声部的旋律，这样才能游刃有余的把三个声部诠释的清晰流畅。

纵向的角度，要协调、控制好三个声部的力度层次。首先，主旋律在高声部，在演奏高声部的旋律时，触键要比其他两个声部更深一些、快一些，这样才能使主旋律的音量高于其它两个声部；再次，其它两个声部都是伴奏声部，用“摸键”的感觉去诠释这两个声部的音色即可，左手的伴奏音型要突出强拍位置的低音，增加低音旋律的厚重感，使旋律更加流动、丰满富有动感。需要强调的一个关键问题是：不仅要控制、区分好三个声部不同的力度层次和音色，还要保持各个声部音色的统一流畅，使每个声部旋律清晰统一、音乐衔接连贯通畅。这样，三个声部既相互融合又层次分明，音乐的整体性和空间性都大大增强。

有时候 旋律出现在复杂的和弦中，给演奏增加了许多困难。比如《失望》的B段主题旋律，音乐的主旋律不是以单音的形式出现，而是交织在复杂的柱式和弦中同时出现。

如图：3—4—2

这种现象在许多作曲家的作品中都有大量体现，比如肖邦的《f 小调幻想曲》中同样也有此类情况。

如图：3—4—3

仔细观察，我们不难看出，两个谱例的相同之处就在于，它们的主旋律都出现在高声部，但和旋律音同时出现的音的数量远远大于旋律音，旋律音势单力薄，如不能正确合理的练习与处理，很有可能出现听不清主旋律走向，好多音交织在一起混沌不清的音响效果，这是非常糟糕的。

如何进行合理的练习呢？第一步：把高声部的主旋律（两个谱例中主旋律都是以单音形式出现）单独提取出来，用演奏中正常的指法弹奏主旋律音并同时同时进行哼唱（注意主旋律的流动连贯性），直到烂熟于心为止，演奏主旋律音的手指，下键要深，抓键要紧，演奏出明亮、连贯、深情的音色感觉。

第二步：在较好的掌握主旋律音演奏技术要领的基础上，把右手余下的音加入其中耐心练习，保证在加入伴奏音之后，仍然使主旋律音的音量保持绝对优势，这就要求非弹奏主旋律音的手指要慎重控制下键的力度，给弹奏主旋律音的手指创造最大的音量空间。在练习的同时，注意坐姿、肩膀、手臂、手腕以及手掌重心的调配，即重心要统一向右倾斜，向高声部主旋律音倾斜，以便使身体的自然重力更好的向主旋律音的指尖传送。

第三步：加入左手的伴奏音型，演奏时同样注意控制指尖的触键深度与下键

速度，用一种“摸键”的弹奏感觉就能很好的诠释左手的音色。为了使双手演奏出来的音乐立体空间感更加强烈，可以适当加重左手每一拍第一个音的触键力度，把音乐的层次感表现出来，使音乐更富有空间流动感。

在这三个步骤的练习过程中，需要演奏者有一双敏锐的耳朵，仔细聆听分辨每一个步骤所要求达到的音色效果，对自己的练习进行有效的监督与调控，使得每一步都保质保量、扎扎实实的进行，最终达到主旋律清晰流畅，各个声部力度层次协调分配的良好效果！

第五节 踏板的使用

钢琴踏板无疑是丰富音乐表现力的重要途径，但踏板使用确实要慎重分析并合理分配。踏板的不当使用不但不会对音乐起到润色、添彩的效果，反而会使音乐的表现力大打折扣，下面，针对这四首钢琴小品中，踏板的正确使用做具体的分析。

一、右踏板的使用

如图：3—5—1

图示 3—5—1 为《魔鬼的诱惑》高潮部分，柱式和弦的整齐对位和 *fff* 的力度营造出一种恢弘、庞大的气势，此时右踏板的加入，使柱式和弦的音量大幅度增加，泛音充分共鸣，情绪推向高潮。此处的右踏板应该根据左手的四分音符为一拍的节奏准确加入（节奏踏板），一拍一个踏板，切记一定要及时更换干净，以免造成旋律混沌一片的音响效果。

如图：3—5—2

图示 3—5—2 为《回忆》第二次主题出现的部分，旋律缓慢、悠长，需使用音后踏板进行旋律的润色与烘托。当右手奏出第一个音后，随之踩下右踏板，左手的旋律相应进入，在使用音后踏板时，首先需要注意手脚的流畅衔接，以保证音乐的流动性，再者，要注意分清乐句的起始，避免造成因踏板的随意更换而导致乐句的停顿与混淆。

总之，不管是节奏踏板的使用还是音后踏板的使用，要充分利用听觉的辨别能力，恰到好处的使用踏板，起到丰富音乐表现力的良好效果。

二、左踏板的使用

如图：3—5—3

图示 3—5—3 为《失望》（《绝望》）开始的部分。此处的旋律是“绝望”的前奏，仿佛笼罩在巨大的黑幕阴影下，需要用一种极度沉闷音响效果去诠释它。而只是依靠手指的慢下键等方法达不到所需的音响效果，这时，我们就借助左踏板（柔音踏板）来发挥其柔和音色的作用。

在小品一开始，踩下左踏板，踏板需一直延续到“绝望”的前奏结束。需要

注意的是，不能过分依赖左踏板的柔和音色的效果，演奏者也需极度控制身体的自然重力、指尖触键等因素，充分配合左踏板演奏出极度轻微、低沉的音响效果。

结 语

通过普罗科菲耶夫早期作品—钢琴小品四首 OP. 4 的深入研究，使笔者深深感受到作曲家卓越超凡的音乐才能。在研究生求学期间，有幸能接触并演奏普罗科菲耶夫的钢琴作品使我倍感荣幸，这篇论文从最初选题，到建立框架结构、搜集有关作曲家及其作品的理论性材料，到结合自身演奏实践不断填充完善论文，直到论文最终的定稿，在整个探究过程中，自身的理论水平与演奏能力都得到了一定的提高。

通过对钢琴小品四首 OP. 4 的系统梳理与研究，我的收获共有一下几个方面：

一、钢琴小品四首 OP. 4 虽为普罗科菲耶夫早期的钢琴作品，但他的艺术创作的五个特点：古典路线、创新路线、托卡塔式运动路线、抒情路线、谐谑性，在这四首小品中都有淋漓尽致的诠释，通过对这四首小品的深入研究，也更加感悟体会到普罗科菲耶夫独具魅力的艺术创作风格。

二、普罗科菲耶夫笔下的音符，就像是人们心灵中的一粒粒种子，刻画着人们心中丰富的情感，再加上他对小品标题的完美诠释，使得音乐与人类情感完美结合。

三、通过对本文的重点—四首钢琴小品演奏的研究，丰富了自己头脑中各种音乐形象与风格的诠释与处理。特别敲击式弹奏法的掌握是笔者的宝贵的演奏心得，为钢琴演奏水平的进一步提高打下了坚实的基础。

主要参考文献目录

著作类:

- [1]罗传开. 古典、创新、抒情、谐谑: 普罗科菲耶夫作品选介[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1985 年
- [2]徐月初、孙幼兰. 普罗科菲耶夫: 文选·回忆录·评传[M]. 北京: 文化艺术出版社, 1987 年
- [3]大卫·古特曼(英). 普罗科菲耶夫(白裕承译)[M]. 南京: 江苏人民出版社, 1999 年
- [4]宋莉莉. 西方音乐简史与欣赏[M]. 济南: 山东大学出版社, 2001 年
- [5]赵晓生. 钢琴演奏之道[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2012 年

期刊及论文类:

- [1]郭彦婕. 普罗科菲耶夫钢琴小品风格初探—小品四首 OP. 4 的个例分析[D]. 西安音乐学院
- [2]蔡松琦. 普罗科菲耶夫早期钢琴小品创作的“嘲讽”风格[J]. 星海音乐学院学报. 2008 (03)
- [3]张静文. 普罗科菲耶夫钢琴小品《魔鬼的诱惑》演奏探究[J]. 北方音乐. 2013 (06)
- [4]王丹. 普罗科菲耶夫钢琴小品中的“抒情性”音乐风格[J]. 文艺生活. 2011 (08)
- [5]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 (01)

攻读硕士期间发表的学术论文目录

1. 《钢琴学习中应注意的几个问题——参加第十届上海音乐学院国际钢琴大师班学习有感》发表于 2014 年《大众文艺》第 3 期，第一作者
2. 《以肖邦<f 小调幻想曲>为例谈谈钢琴演奏中音色的选择与处理》发表于《音乐时空》2014 年 09 期，第一作者

致 谢

2008 年的 9 月，我来到了山东师范大学音乐学院开始了专业的音乐学习，时间如白驹过隙一般悄无声息，不知不觉，我已在这片土地上生活了七个年头。我的青春年华在这里留下了清晰的印记，感谢山东师范大学音乐学院的老师们对我的鼓励与栽培。

三年的研究生生活转瞬即逝，感谢我的导师——唐宁教授三年来对我孜孜不倦的教导与培养。作为导师的第一个艺术硕士，我倍感骄傲。在导师的严格要求与悉心教导下，我比较成功地完成了两场钢琴独奏音乐会的任务，积极参加各种级别的钢琴比赛，并取得了可喜的成绩，这一切都离不开导师的精心栽培和殷切教诲。在这里衷心地道一声：“谢谢您！恩师！”

今后，我将载着您的期望和嘱托继续前行！