

The Specific Characteristics and Explanatory Means of The Creation Style of Neoclassicism in Prokofiev's Piano Sonata No.7

Ziying Zhu

School of Music and Film, Tianjin, 300171, China

Abstract

Prokofiev was a leading composer during the Soviet era and had a profound understanding of the piano. His piano works were unique in technique and highly skilled. He chose patriotic themes for his works and prioritized creating characters from Soviet real life. He extensively utilized Russian folk music to compose music that was not only not abstruse but also easy to understand, and had a strong sense of the times. His works aimed to showcase a distinct Russian national style, full of youthful vitality, enthusiasm, optimism, clarity and charm, fully demonstrating the characteristics of modern pianos. His piano compositions represented the highest achievements of neoclassicism and showed a preference for 18th-century classical composers, sometimes reflecting modernist tendencies. The Seventh Piano Sonata undoubtedly reflected the real environment and well combined the creative techniques of neoclassicism, realistic themes, and indispensable national characteristics. As an outstanding representative in the field of piano composition, the Seventh Piano Sonata was a concentrated embodiment of his neoclassical creative style, presenting a relatively complete display of Prokofiev's creative features and establishing a model of 20th-century piano music. The art world around the world unanimously regarded him as one of the most famous composers of the 20th century. This article conducts a multi-angle analysis of the neoclassical creative style of the Seventh Piano Sonata and summarizes its neoclassical interpretation methods from the perspective of actual performance.

Keywords

neoclassicism, characteristics, interpretive means

新古典主义创作风格的具体特征及诠释手段——普罗科菲耶夫《第七钢琴奏鸣曲》

朱紫莹

音乐与影视学院, 中国·天津 300171

摘要

普罗科菲耶夫是苏联时期作曲家中的翘楚,对钢琴有着深厚的理解。他的钢琴作品手法独特,技巧高超,作品中选取爱国主义主题,把苏联现实生活中的人物放在首位进行创作。《第七钢琴奏鸣曲》毫无疑问反映了现实环境,很好的结合了新古典主义的创作手法、现实主义的题材、必不可少的民族性等要素。《第七钢琴奏鸣曲》作为钢琴创作领域的杰出代表,是其新古典主义创作风格的集中体现,较完整的展现了普罗科菲耶夫的创作特点,造就了二十世纪钢琴音乐的典范。世界各国艺术界一致认为他是二十世纪最著名的作曲家之一。本文对《第七钢琴奏鸣曲》的新古典主义创作风格进行了多角度的分析,并从实际演奏的角度出发总结了其新古典主义的诠释手段。

关键词

新古典主义;特征;诠释手段

1 普罗科菲耶夫及其钢琴创作

1.1 普罗科菲耶夫在音乐史上的特殊地位

谢尔盖·普罗科菲耶夫是苏联时期典型的新古典主义作曲家、钢琴家、指挥家。他将钢琴视为“打击乐器”,追求有弹性的、颗粒性的音色,提倡清晰简明的音乐风格。在创作过程中把古典风格与近现代的音乐因素相结合,他的

作品有青春的精神、激情、积极的音乐吸引力,开创了现代钢琴的演奏风格。他的音乐有着俄罗斯民族典型的抒情性、具备生机节奏的托卡塔式动力性。他的艺术成就使其成为了二十世纪最为优秀和最具影响力的作曲家。

1.2 普罗科菲耶夫对于钢琴创作的独特贡献

普罗科菲耶夫钢琴创作可分为三个类别:协奏曲、小品、奏鸣曲等。

协奏曲:他创作了五首钢琴协奏曲,其中著名的《第一钢琴协奏曲》和《第二钢琴协奏曲》是普罗科菲耶夫早期的协奏曲创作。《第二钢琴协奏曲》比《第一钢琴协奏曲》

【作者简介】朱紫莹(1999-),女,中国河南人,硕士,从事音乐表演钢琴演奏研究。

更具有俄罗斯民族特点,在该曲中展现出各种各样的抒情手段并采用多乐章套曲形式。《第三钢琴协奏曲》相较于前两首更加老练,情感也较为细腻,钢琴声部与乐队的关系和谐融洽。因此,《第三钢琴协奏曲》是普罗科菲耶夫最瞩目和最出色的作品。最后两首分别是《第四钢琴协奏曲》和《第五钢琴协奏曲》。《第四钢琴协奏曲》是为左手而作^[1],《第五钢琴协奏曲》则展现了演奏技巧的精湛。普罗科菲耶夫的协奏曲创作充分显示出他活跃的创作思维、戏剧性、抒情性、动力性、歌唱性的完美融合以及古典主义与现代化的结合。

小品: 普罗科菲耶夫的钢琴创作中,小品占有重要地位。共创作了十四套钢琴小品。其特点是音乐形象鲜明,每首的标题性稍有不同,有的带有总标题,有的带有小标题,有的总标题和小标题同时存在。如四首小品,OP.4《回忆》-《行动》-《绝望》-《魔鬼的诱惑》、《讽刺(五首小品)》OP.17、《儿童的音乐(十二首简易小品)》OP.65等作品。这些小品之间有着千丝万缕的联系,虽然有情绪的高低起伏变化和调式调性的转换,但仍是一个相辅相成的整体,具有极高的艺术性。

奏鸣曲: 普罗科菲耶夫一生共创作了九部钢琴奏鸣曲。早期的普罗科菲耶夫在创作时模仿和借鉴其他钢琴家的写作方法,创作了前四部奏鸣曲。中期他侨居国外,俄国爆发了十月革命,他在美国感到孤独和对国家前途的忧虑,在这样的心境下创作了《第五钢琴奏鸣曲》。晚期他回到自己的国家,并且爆发了第二次世界大战,国家处于水深火热的境地,他创作了《第六钢琴奏鸣曲》、《第七钢琴奏鸣曲》、《第八钢琴奏鸣曲》三首奏鸣曲被称为是“战争奏鸣曲”并且被认为是二十世纪钢琴奏鸣曲之最。

1.3 《第七钢琴奏鸣曲》的创作

《第七钢琴奏鸣曲》,作品83号,创作于1939年,完成于1943年。是“战争奏鸣曲”中的第二首,也是最具普罗科菲耶夫代表性风格的一首。此曲共分为三个乐章:第一乐章主要表现了残酷战争的爆发以及战争过后苏联人民痛苦的心理和凄惨的场景;第二乐章主要表现了受苦受难的人民对幸福安乐的生活的回忆,以及对重建美好家园的期盼、对战争结束以及美好生活的向往;第三乐章描绘了苏联军队在斯大林格勒反攻德国军队并取得战争胜利的场面。这部作品不论从写作手段、还是感情表达都紧跟时代步伐,不断创新获得了人们的高度赞扬。

2 《第七钢琴奏鸣曲》中新古典主义特征的具体表现

2.1 俄罗斯式的抒情性

这首奏鸣曲虽然以战争为标签,但是在作品中仍然有着明显而充分的带有俄罗斯民族特点的抒情性,这也正是普罗科菲耶夫新古典主义的特征之一。

在第一乐章中的副部,左右手两个声部旋律都是爬升

的向上线条,这是普罗科菲耶夫的典型特征,并且音域横跨四个八度,旋律起伏较大,大连线与小连线交替还有最低声部的保留音使其具有强烈的抒情性,而其中的大量变化音带来的不和谐的音乐效果,正恰当的描绘了当时战争过后硝烟弥漫,尸横遍野,一片凄惨的场景。

第二乐章的主部主题更集中体现了这种抒情性。第二乐章是缓慢的行板,cantabile如歌的、乐句从多拍弱起进入,这是抒情性乐句的典型开始方式。主题由大字组升F音开始缓慢向上半音级进开始,在这个音域中的音色较为深沉,浑厚、是构成俄罗斯式抒情的重要因素。主题中音符时值主要以四分音符和八分音符为主,仅在两乐句连接处出现附点起到连接作用,整体音乐流动较为缓慢,但是抒情性极强。在此段中主题共出现了三次,每次出现主题都向上爬升一次表现了情感的递增。因此,作曲家不论是从音域跨度较宽的大线条、还是音域较为深沉集中爬升的小乐句哪种写作方法都充分地表现俄罗斯式的抒情。

2.2 强有力的动力性节奏

普罗科菲耶夫的动力性节奏不单是这部作品的特征之一,也是这部作品的基调。

在第一乐章的主部主题中速度是快速的,主题采用的是紧凑的八六拍的节奏型,有均分的八分音符组成的八六拍,也有两个四分音符和两个八分音符组成的八六拍,整体节奏较为规整,具有明显的动力性。

第三乐章是急促的快板,是整首奏鸣曲中最具有动力感的乐章。特殊的7/8拍,用二加三加二的节拍组合在一起形成混合复节拍。这种不对称的八七拍再加上第三拍的重音,平均两个小节出现一次,打破了节拍律动非规整的规律性,从而增强了音乐的动力感。

2.3 具有讽刺与怪诞的形象

《第七钢琴奏鸣曲》中音乐形象较为丰富。可大致分为三种,分别为彷徨迷失性、讽刺怪诞性、凄凉抒情性,它们迎合音乐主题,从而为音乐形象增色。其中讽刺而怪诞的音乐形象在第一乐章中表现得极为鲜明。

在第一乐章中出现大量讽刺纳粹的形象,前两小节中虽然只有单一的八分音符,但是出现了变化音和小连线。第三小节使用级进下行的十六分音符与前两小节速度形成了对比。从第四小节到第十小节又是与前三小节截然不同的方式,左手声部八度级进上行并出现的空拍配上右手的和弦塑造出军队前行的形象。最后一小节左手出现的小连线十六分音符的三连音和一个四分音符这种很小的妙思等,这些各不相同的方式都是构成讽刺纳粹凶狠形象的重要条件。

3 演奏诠释手段

3.1 音响构成

本曲第一乐章的基调是:“干瘪式”的触键,和歌唱性的触键。通过不同的手指触键方法,体现别具一格的音乐

形象。

在第一乐章的主题中，此时就要采用“干瘪”的触键方式，手指的指尖保持一定的紧张度。让手臂的力量“沉”下来落在指尖上，伴随着手指的爆发力，各手指之间触键幅度不要太大幅度，音色听着稍微“平”一些。手腕不能太松，应“端着”，每个音都是有重量、有质感的且有一定的长度。

在第一乐章中的副部，此处触键方法与之前的“干瘪式”有较大不同，应用贴键的方法，指尖保持紧张，但避免过于“硬”的音色。手腕稍放松，根据大连线的标记在两乐句之间呼吸，下键时注意用慢下键的方法确保音色的柔和。

3.2 节奏处理

本曲中在节奏处理上，要注意三个方面的问题：一是第一乐章中大篇幅出现的左右手两个声部节奏型相互填充的节奏，二是抒情的行板，三是不规律的动力性节奏。这三种不同的节奏变化需要演奏者改变不同的方式达到各不相同的节奏效果。

第一乐章中，左手的节奏型是均分的八分音符和休止符以二加一的方式八度级进上行。此时右手的和弦也是两个八分音符加一个八分休止符，两个声部节奏型相同但形成错位。我们在演奏时应注意把握好八分音符的时值和休止符的长度，在最后两小节出现了两个声部拍位相同（都在第一拍和第三拍）但是时值长度不同的情况。此时需要两个声部同时下键，但是右手要控制好时值长度应该比左手提前半拍离键，这两种节奏型造成的特殊音响效果，生动描绘了军队前进的场面。

第一乐章中的副部，是一个缓慢的行板，前两小节低声部出现的长音长度达到了十八拍。为确保时值的准确而不影响其他声部的进行，需要借助踏板实现长音时值完整。其他八分音符的流动速度保持在较均匀的范围，不可过分主观改变节奏。这个抒情段落需要我们演奏出俄罗斯抒情性音乐节奏的“张力”，同时注意新古典主义的分寸感，较为准确的把握节奏的气息感和韵律感。

第三乐章中，可以看出左手的第一拍和最后两拍是空拍，音符主要集中在第二拍到第五拍，并且是切分的节奏有规律的出现奇数（1、3、5、7、）小节。第二小节的节奏型是出现在七拍子中的第二拍和第四拍。前两小节出现的不同节奏型依次交替有规律的出现并且与右手声部的节奏结合，加上两小节出现一次的四分音符重音增强了音乐的动力感。许多的和弦加上节奏的动力性需要我们在练习过程中会运用和转换重心，根据乐句或者呼吸的休止部分学会休息和放松手腕和手臂。宏观上把握好两小节一循环的重音点可以

增加音乐的“动力感”。

3.3 情绪把控

在二十世纪的时代背景下，看似音乐变得更加主观，根据演奏者的情绪变化处理音乐感情，但是新古典主义音乐必然离不开客观，如速度的变化、音色的处理等。在把控情绪时，主观情绪和客观情绪是相辅相成，不可分割的。

第一乐章中，呈示部主部主题的主观情绪以迷茫、不安、彷徨、斗争为主。第一乐句中的四个小节可以看出音符的上下方向改变了共十次，我们需要根据音符的走向，演奏出音符不断上下改变的方向感。根据第一乐句四小节出现的八次变音演奏出音乐的色彩性，体现彷徨、迷茫的效果。除了要在主观上演奏出音符的方向性和色彩性，还要客观的把握节奏、速度等因素。

综上，情绪的把控主观性和客观性两者缺一不可。主观性和客观性相辅相成、密不可分。主观情绪也需要客观条件（速度、节奏等）来实现具体情感的表达，客观情绪也需要主观情绪（音乐的方向感、色彩性）来丰富音乐内容。另外注意在演奏过程中有时可能过分渲染主观情绪，此时需要理性控制避免脱离新古典主义的音乐风格，主观情绪和理性控制两者结合才能实现对音乐情绪把控的平衡。

参考文献

- [1] 周薇.西方钢琴艺术史[M].上海:上海音乐出版社,2018:177.
- [2] 赵俊英.普罗科菲耶夫第七钢琴奏鸣曲研究与演奏分析[D].上海:上海师范大学,2006.
- [3] 杨紫艺.普罗科菲耶夫第七钢琴奏鸣曲简析[A].兰州:兰州职业技术学院,2018
- [4] 涅斯齐耶夫.普罗科菲耶夫传[M].北京:北京文化艺术出版社,1987.
- [5] 希帕尔戈斯.普罗科菲耶夫[M].人民音乐出版社,2006.
- [6] 张式谷,潘一飞编著.西方钢琴音乐概论[M].人民音乐出版社,2006.
- [7] 拉里萨·丹柯著,李浩等译.普罗科菲耶夫[M].人民音乐出版社,1996.
- [8] 岳紫涵.普罗科菲耶夫钢琴小品《四首小品》op.4的创作分析及演奏诠释[D].上海:上海师范大学,2006.
- [9] 聂亚星.错位节奏复节奏的对应关系和表现手法[B].广州:星海音乐学院,2003
- [10] 龙华云.普罗科菲耶夫第七钢琴奏鸣曲创作技法研究[D].长沙:湖南师范大学,2009.
- [11] 李迎春.论普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲[D].兰州:西北师范大学,2002.