

摘 要

普罗科菲耶夫是 20 世纪最伟大的音乐家之一，他的九首钢琴奏鸣曲已经成为他标志性作品的代名词。《d 小调第二钢琴奏鸣曲》是作曲家职业创作生涯早期阶段的产物，也是风格变化的重要时期。这部作品是对古典主义风格的回归，也是对浪漫主义风格的背离，是古典与创新的结合，是普罗科菲耶夫一生所坚持的创作特征。同时，他利用钢琴的打击乐特性，创造了一种独特的“打击乐技术”。

本篇文章首先从普罗科菲耶夫的生平和创作特征入手，总结出了他在创作上的一个重要的特点，那就是——古典与创新相融合；同时介绍了《d 小调第二钢琴奏鸣曲》的创作背景，一个在社会动荡期间大胆的产物。接着是对《d 小调第二钢琴奏鸣曲》的音乐本体分析，在和声方面着重分析了两处有特色的功能和声，分别是增六变和弦和三全音关系的使用；在曲式方面，重点分析了第四乐章的曲式特点和音乐效果；在旋律方面重点分析了多层次的旋律结构和大音程跳跃式旋律。最后是对《d 小调第二钢琴奏鸣曲》第四乐章的演奏分析，分别从节奏节拍与重音、触键与音色、动力性突进的演奏特征和踏板四个方面来分析，这几个方面也是近现代钢琴音乐比较有代表性的特点。通过以上分析，力求在演奏中更好地表现这首作品所蕴含的“普罗科菲耶夫”独有的艺术特征。

关键词：普罗科菲耶夫，《d 小调第二钢琴奏鸣曲》，音乐分析，演奏分析

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目 录.....	V
绪 论.....	1
(一) 选题意义.....	1
(二) 国内外研究现状.....	1
(三) 研究方法.....	2
一、普罗科菲耶夫与《d 小调第二钢琴奏鸣曲》.....	5
(一) 普罗科菲耶夫的生平概况.....	5
(二) 普罗科菲耶夫的创作特征.....	6
(三) 《d 小调第二钢琴奏鸣曲》的创作背景.....	7
二、《d 小调第二钢琴奏鸣曲》第四乐章音乐本体分析.....	9
(一) 特色的功能和声.....	9
1. 增六(变)和弦的使用.....	9
2. 三全音关系的使用.....	10
(二) 曲式分析.....	11
(三) 旋律特点.....	13
1. 多层次的旋律结构.....	13
2. 大音程跳跃式的旋律.....	13
三、《d 小调第二钢琴奏鸣曲》第四乐章演奏分析.....	15
(一) 节奏节拍与重音.....	15
1. 重音后置.....	15
2. 不同节拍的统一.....	17
(二) 触键与音色.....	19
1. “敲击性”的触键.....	19
2. “抒情性”的触键.....	21

（三）动力性突进的演奏特征	21
1. 指法运用	23
2. 力度布局	23
3. 隐伏线条的勾画	24
（四）踏板的正确使用	24
结 语	27
参考文献	29
附 录	31
附录 A 硕士中期音乐会节目单	31
附录 B 硕士毕业音乐会节目单	32
致 谢	33

绪 论

（一）选题意义

随着高等院校钢琴教学的不断发展，在钢琴作品的选择上也更加多元化，很多学生不再局限于古典主义或浪漫主义时期的作品，开始向近现代时期的作品靠拢。普罗科菲耶夫是 20 世纪最伟大的音乐家之一，他留下了许多宏伟的钢琴作品，其中最著名的是《九首钢琴奏鸣曲》，已成为他标志性音乐风格的代名词。

与普罗科菲耶夫的早期作品相比，《d 小调第二钢琴奏鸣曲》有一些特殊之处。从创作日期来看，它是作曲家早期钢琴奏鸣曲中的最后一首（1912 年），尽管它被称为第二钢琴奏鸣曲。就作曲风格而言，《第二钢琴奏鸣曲》具有明显的反浪漫主义色彩，更强调古典与现代的融合，也被认为是普罗科菲夫个人风格的开始。从演奏技法上来看，这部作品中大量运用到了“敲击式”的演奏技法，这是一种 20 世纪独特的钢琴风格，它既有“打击乐”的特点，又有尖锐刺耳的声音。这对于经常演奏古典和浪漫主义时期作品的演奏者们，无疑是一个很大的跨越。第四乐章包含了一些巴洛克时期的灵活指法练习的段落，普罗科菲耶夫将“打击乐”技术与指法练习相结合，创造出一种“动力性”的“打击乐”，有助于提高演奏者的指法能力和手指的爆发力。笔者选择了《d 小调第二钢琴奏鸣曲》第四乐章作为研究对象，目的是为了在学习这首作品时能更深入地了解其背后所蕴含的时代背景，将作品理解得更透彻从而弹奏时可以更加贴切普罗科菲耶夫的创作意图。

（二）国内外研究现状

从各个平台收集到的著作和文献中可以得出结论，目前对普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲的研究大多集中在其成熟的晚期作品上。《d 小调第二钢琴奏鸣曲》作为一部早期作品，人们主要从其作曲技巧、风格特点和演奏技巧方面进行研究。在和声方面，蒋兴忠在《普罗科菲耶夫九首钢琴奏鸣曲的和声研究》一书中对其和声技法在各个阶段的发展与应用进行了深入的探讨；檀格胜则著有《普罗科菲耶夫传统复调思维的传承与突破》，其重点是对经典复调结构在普罗科菲耶夫奏鸣曲中的继承和创新，并对其进行了解析。关于

普罗科菲耶夫演奏风格特点的研究有翁怡《普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲的色彩性解析》、张璟《论普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲中的反浪漫主义特征》等。国外的研究文献有埃里克·罗塞波利的《普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲》、埃文弗伦德里希的《普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲全集》，是对普罗科菲耶夫不同时期的奏鸣曲中创作特征的转变、风格的演化等内容进行详细的分析。金赛、大卫·莱斯利、理查德·贝斯——《普罗科菲耶夫的半音置换技巧》，他们分别从创作风格和具体的和声技术角度，对普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲进行了分析。

在知网上通过对普罗科菲耶夫的《d小调第二钢琴奏鸣曲》的检索，大部分论文的研究内容都是从曲式结构、音乐特点和演奏技巧的角度展开的，比如凌今朝在其《普罗科菲耶夫<d小调第二钢琴奏鸣曲>风格特点与演奏技法分析》中，从普罗科菲耶夫的创作背景、音乐特征、演奏技巧等方面探讨了其独特性；刘人頔的《普罗科菲耶夫<d小调第二钢琴奏鸣曲>的艺术特征及演奏技法分析》是从调式调性、曲式结构、节奏、和声等方面入手，研究普罗科菲耶夫是如何继承传统的同时又进行了突破创新；熊灿的《普罗科菲耶夫<d小调第二钢琴奏鸣曲(op.14)>的分析与演奏》是分为了四个方面来进行探讨普罗科菲耶夫的音乐风格和演奏要点。对于演奏版本的可视化比较研究有刘听听的《普罗科菲耶夫<d小调第二钢琴奏鸣曲>演奏版本之比较研究》，这篇文章主要是从普罗科菲耶夫《第二钢琴奏鸣曲》的对比性特征这一点出发，运用音乐可视化的技术，得出结论——作品的对比效果不仅可以通过演奏的整体节奏和强度的对比效果来表示，还可以通过强调音乐思想的内部动态发展，加强各部分之间的风格独立性的表达。

显然，国外学者对普罗科菲耶夫钢琴奏鸣曲的研究主要是从其作曲特点和风格变化的角度出发，从九部钢琴奏鸣曲的整体出发。而中国学者则集中在奏鸣曲的和声和风格特征方面。

（三）研究方法

在撰写本文前，笔者对普罗科菲耶夫的钢琴奏鸣曲已有了一定的认识，并积累了一定的实践经验。在撰写本文的前期工作中，作者对该作品的创作背景、结构、调性、和声的交织等方面做了详细的分析，从而为进一步探讨该作品的艺术特点提供了一定的理论依据。笔者综合运用文献研究法、乐谱分析法、归纳总结法和比较研究法，收集了大量与普罗科菲耶夫奏鸣曲有关的文献，对其进行了分析、总结和比较，对这部作品进行

了全面的分析。此外，还对一些演奏者进行了采访，以记录普罗科菲耶夫奏鸣曲的演奏情况。在演奏方面，笔者运用了实践演奏法、视听法，并结合自身演奏经验对演奏要点和难点进行逐一分析并提出了一些建议。

一、普罗科菲耶夫与《d 小调第二钢琴奏鸣曲》

（一）普罗科菲耶夫的生平概况

谢尔盖·谢尔盖耶维奇·普罗科菲耶夫（Sergei Sergeevich Prokofiev, 1891-1953）是 20 世纪上半叶最伟大的作曲家之一。他出生在乌克兰一个偏远的小村庄松特索维卡（Sontsovka）。这个村庄虽然偏僻，但每日里都可以听到来自于乌克兰乡亲们美妙的歌声。相较于一些身世坎坷的音乐家来说，他的成长过程是快乐和舒适的。他的父亲谢尔盖·阿列克塞耶维奇（Sergei Alekseevich）是一位农学家，管理着松特索维卡的种植园。母亲玛丽亚·格里戈利耶夫娜（Maria Grigorievna）对普罗科菲耶夫的音乐理念和创作产生了重大影响。她是一个业余钢琴家，也是一个特别好的老师，因为她免费教该地区贫困家庭的孩子。在普罗科菲耶夫很小的时候，她对于音乐的挚爱使得她每天勤奋刻苦的练琴，这种日常的教养奠定了普罗科菲耶夫对古典音乐的偏爱，以及他在很小的时候就有很好的作曲天赋。三岁时，他开始跟随母亲学习钢琴和作曲，九岁时写了第一部歌剧，十一岁时跟随苏联作曲家格列尔系统地学习作曲，十三岁时进入圣彼得堡音乐学院。经过十年音乐学院的学习，他在音乐方面有着深厚的造诣，在学生时期就已经创作出了许多优秀的作品，其中包括《第一钢琴奏鸣曲》、《第二钢琴奏鸣曲》、《第一钢琴协奏曲》。

俄国十月革命爆发，成为其音乐事业的一个转折点。1918 年，他去了美国，此后，他在美国与欧洲大陆间辗转作了很多次表演。1923 年，他在法国巴黎安顿下来，与以前在美国被“冷落”的情况不同，巴黎观众对他的音乐十分欣赏，这也给了他更多的发挥空间。后来，他与法国的“六人团”以及斯特拉文斯基等人有了紧密的联系，在西方音乐的影响下，他的和声技巧变得越来越丰富，作品中半音化的特征也逐渐凸显出来，和声思维也变得越来越成熟。国外漂泊的十年里，普罗科菲耶夫创作出了非常多的作品，如歌剧《赌徒》、《浪子》、《钢琴之跳跃》、《秋千》、《火焰的天使》等。

在国外呆了 9 年，普罗科菲耶夫的音乐灵感渐渐耗尽。在 1927 年至 1935 年的 8 年中，他经常到俄罗斯旅行演出。出乎意料的是，这次巡回演出得到了积极的反馈，这让他更加下定决心要回到家乡。后来他返回俄罗斯，接受了影视创作的邀请，创作出了不

少经典的作品。在这一阶段，他的音乐创作又焕发出了新的生机，他的作品不再是以前那种强烈的反讽，而是增加了很多积极正面的题材，创作方法也变繁为简。这一阶段也被看作是其作品达到成熟期的巅峰，代表作品有：舞剧《罗密欧与朱丽叶》、《灰姑娘》、交响童话《彼得与狼》、歌剧《谢苗·柯得柯》、《第七“青春”交响曲》、《第五交响曲》、大合唱《亚历山大·涅夫斯基》等，这些作品一经首演就赢得观众的赞誉，获得了一致好评。

1953 年 3 月 5 日，普罗科菲耶夫在排练芭蕾舞剧《宝石花》的时候因脑溢血不幸辞世。

（二）普罗科菲耶夫的创作特征

对普罗科菲耶夫创作生涯的划分通常可以分为三个时期：1918 年前——俄罗斯时期；1918-1932——外国时期；1933-1953——苏联时期。这也分别对应了普罗科菲耶夫创作的早、中、晚期。虽然普罗科菲耶夫的每部作品都有自己的特色，但是从整体上看，他的作品具有鲜明的同一性，可以说，他是一位非常罕见的能够在风格上做到“一意孤行”的人。

“母亲对其所学习过的作品做尽其可能的演奏，并热爱音乐（钢琴），她仅对严肃音乐感兴趣。这对于我的音乐趣味的演变起着重要作用：从出生以来，我听到的是贝多芬和肖邦，我记得，在我十二岁那年，自觉的看不起轻音乐。”^①这种自小培养的古典的“情节”直接就影响了普罗科菲耶夫的一生。这种影响不仅体现在他的古典形式的创作中，如奏鸣曲和协奏曲，以及他对 18 世纪古典音乐的模仿，而且还体现在他一生中创作的所有作品中。然而，在他的一生中，普罗科菲耶夫都表现出对更新音乐语言的强烈愿望。他曾经不止一次的说过：“我的主要优点（或缺点，如果你喜欢）就是不知疲倦地终生寻找自己原创的音乐语言。我讨厌模仿，讨厌陈腐的手段。我讨厌媚俗（familiar）。 ”^②

“普罗科菲耶夫是现代音乐的古典主义者”——这一评论准确地反映了普罗科菲耶夫作品的特点：它们完美地融合了两条线：古典和创新。但他认为继承古典并不仅仅是

^① Harlow Robinson. Sergei Prokofiev: A Biography. New York, Paragon House Publishers: 1988, dc, 11, trans. and citing Sergei Prokofiev, Autobiografiia ed. M.G. Kozlova. Moscow, 1973.

^② S. Shlifstein, ed. S. Prokofiev, Autobiography, Articles, Reminiscences. Trans. By Rose Prokofieva. Moscow: Foreign Languages Publishing House, n.d. p7.

对传统完全的临摹，而是要不断地去追求音乐表现手段的新颖。根据普罗科菲耶夫自传，他将自己的作品分为五类：古典、现代（创新）、托卡塔、抒情和怪诞。古典和创新是他创作方法的两个核心，而最后三个是这两个核心的不同表达。

从普罗科菲耶夫的职业生涯开始到结束，就一直保持着两条作曲路线——古典和创新，他的作品往往是这两条路线的结合。奏鸣曲体裁是这两条作曲路线的最佳体现，它贯穿了普罗科菲耶夫的一生。普罗科菲耶夫一生写了九首奏鸣曲，是继贝多芬之后，对奏鸣曲体裁贡献最大的 20 世纪作曲家之一。“巴托克（Bartok）、亨德米特（Hindemith）、斯特拉文斯基（Stravinsky），还是勋伯格（Schoenberg）都没有在现代钢琴曲目中留下这么多作品。对于这种在奏鸣曲和协奏曲中得到最丰富表达的创造性活动，现代钢琴演奏家们都要感谢他（普罗科菲耶夫）。 ”^①

在古典和创新这两个作曲方向的指导下，他选择了以传统的三和弦和大/小调系统为基础进行创作，他认为 “在主音上建造音乐大厦是建立在一个稳定的基础上；在没有主音的情况下建造大厦是建立在一个沙漠上。”^② 普罗科菲耶夫的创作反映了对音乐语言的简单、清晰与和谐的追求。他说 “..... 当我写作时，我遵循两个基本原则：清晰、简洁地表达我的想法，并避免多余的东西。”^③

（三）《d 小调第二钢琴奏鸣曲》的创作背景

从 19 世纪末期开始进入了一个新的文化时代，欧洲和世界各地的矛盾和冲突日益加剧。同时这也是一个各种社会活动、哲学思考和文学流派交杂的时代。到了 20 世纪，由于社会环境的变化和科学技术的飞速发展导致了社会的剧烈动荡，人们开始质疑他们原有的思想和原有的精神价值体系。一种捍卫个人自由的个人主义意识开始蔓延，并对时代的各个方面产生了巨大的影响。在这种复杂的社会背景下，音乐界的作曲家们开始寻求创作“另类”的作品，并且对作品的各个方面进行大胆的探索和创新。新旧文化的交汇和融合对年轻的普罗科菲耶夫来说是一个巨大的挑战，这也激发了这位作曲家极大的创作热情。他经常受到周围环境的驱使和影响，不带任何偏见和倾向的迅速地融入新

^① Irwin Freundlich, ed. forward to The Complete Piano Sonatas by Serge Prokofiev. New York: Leeds Music Corporation, 1956, p4.

^② 【俄】普罗科菲耶夫. 论自己的音乐创作[M]//徐月初, 孙幼兰辑译. 普罗科菲耶夫——文选·回忆录·评传. 北京: 文化艺术出版社, 1987: 28.

^③ 【俄】N·涅斯齐耶夫. 普罗科菲耶夫的风格特征[M]//徐月初, 孙幼兰辑译. 普罗科菲耶夫——文选·回忆录·评传. 北京: 文化艺术出版社, 1987: 292.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/395202302231012010>