

论拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》“钟声”情节的悲剧内涵

苏比努尔·艾尔肯

西北民族大学, 甘肃兰州, 730030;

摘要: 本文聚焦拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》, 深入剖析其中“钟声”情节的悲剧内涵。通过分析“钟声”在作品中的表现, 挖掘其背后个人命运、社会时代及音乐美学层面的悲剧因素, 并探讨这一悲剧内涵所具有的价值, 旨在揭示作品独特的艺术魅力与深刻的思想意义。

关键词: 拉赫玛尼诺夫; 《升c小调前奏曲》; 钟声; 悲剧内涵

DOI: 10.64216/3104-9672.25.04.033

谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫作为俄罗斯浪漫主义音乐的杰出代表, 其作品蕴含着丰富的情感与深刻的内涵。《升c小调前奏曲》作为他的经典之作, 其中“钟声”情节尤为引人注目。钟声在音乐中不仅是一种独特的音响元素, 承载着厚重的悲剧情感, 研究这一“钟声”情节的悲剧内涵, 有助于我们更深入地理解拉赫玛尼诺夫的音乐创作风格与思想情感世界。

1 “钟声”在作品中的表现

1.1 音响特征

拉赫玛尼诺夫运用钢琴丰富的音色层次来模拟钟声。开头两小节运用固定低音动机, 被称为“命运主题”, 左手八度和右手单音奏出低沉浑厚的音响, 开头这三个音由克里姆林宫的钟声而产生的灵感创作, 给失去知觉的心灵带来了觉醒。以速度 *Lento* 营造出肃穆、庄严、沉重的氛围, 随着音乐的推进, 高音区的弱奏泛音则模仿出钟声的空灵与悠远, 使钟声的音响形象更加立体、生动, 钟声的节奏在作品中呈现出独特的韵律感, 它并非是规整的、机械的重复, 而是有着微妙的变化。有时节奏较为舒缓, 如同钟声在宁静的氛围中缓缓回荡; 有时则略显急促, 仿佛在传达着某种紧张不安的情绪。这种节奏的变化与音乐的整体情感发展紧密相连, 增强了作品的戏剧性。力度的变化是表现钟声情感的重要手段, 在作品中钟声的力度从最初的强奏逐渐过渡到弱奏, 形成一种由近及远、由强到弱的听觉效果, 这种力度变化不仅模拟了钟声在空间中的传播过程, 更暗示了情感的逐渐消散与内心的无奈。

1.2 音乐结构

钟声在引子部分以强烈的音响开始, 为整首作品奠定了悲剧性的基调。它如同命运的敲门声, 预示着即将展开的悲剧故事, 吸引听众的注意力, 引导他们进入音乐所营造的情感世界, 在中间段落中, 钟声以不同的形式间歇出现, 它时而与主题旋律相互交织, 成为情感表达的重要补充, 时而又独立存在, 形成一种对比与呼应,

丰富了音乐的结构层次, 使情感的发展更为丰富, 结尾处的钟声逐渐消散, 力度越来越弱, 仿佛悲剧故事在无奈与叹息中落下帷幕。这种处理方式给听众留下了深刻的印象, 使他们在音乐结束后仍沉浸在悲剧的氛围之中。

作品采用带再现的单三部曲式(A-B-A'), 各段落通过旋律材料的变奏与对比推动情感发展, 其中高音区以及中低音区的八度和弦以积弱的音色, 运用摸进的手法, 通过敲奏的方式将命运的钟声奏出。平行八度与三和弦的结合, 沉重的色尤为加重, 主导动机与平行八度穿插进行, 形成了两种不同的音响, 和声采用半音化和声, 浓密的减七和弦与属七和弦、属九和弦, 加重了紧张感。A段中厚重的柱式和弦与持续低音, 营造出“孤独者的独白”氛围; B段抒情主题虽短暂明亮, 三连音与半音下行、以及调性由升C小调和E大调交替——这种“光明与黑暗交织”的情感逻辑, 正是浪漫主义“自我分裂”美学的典型体现, 通过音乐语言的张力对抗, 展现内心世界的复杂与挣扎。

2 “钟声”背后的悲剧内因解析

2.1 个人命运

作为浪漫主义晚期作曲家, 拉赫玛尼诺夫继承了肖邦、李斯特等对个人情感的极端化呈现。谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫出生于一个没落的贵族家庭, 童年时期父母离异, 给他幼小的心灵带来了创伤, 后来他的姐姐早逝, 更是让他陷入了深深的悲痛之中, 亲人的离去不仅让他失去了情感上的依靠, 更让他对生命的脆弱和无常有了深刻的感悟。1892年创作此曲时, 拉赫玛尼诺夫年仅20岁, 虽处于创作早期, 却已展现出对生命悲剧性的敏感。作品中反复出现的半音下行动机,

恰似“命运的脚步声”，以一种无形却又强大的力量外化了内心的挣扎与呐喊，这种情感表达与他后期作品（如《第二钢琴协奏曲》）中“抗争-救赎”的主题形成呼应，暗示其创作中的个人精神。

拉赫玛尼诺夫在音乐创作道路上并非一帆风顺，首演的失败成为了他人生中的又一个重大挫折，这次失败如同一场暴风雨，将他原本就脆弱的内心世界彻底击垮，陷入了长期的抑郁状态。然而，正是这些痛苦的个人经历，成为了他创作《升c小调前奏曲》的情感源泉，作品中的“钟声”正是他内心痛苦与无奈的外化表现。在作品中钟声所传达出的孤独、哀伤、绝望等情感，正是拉赫玛尼诺夫个人命运的写照。他通过音乐倾吐着自己对命运的抗争与无奈，对逝去亲人的思念与哀悼，使听众能够深刻感受到他内心深处的悲剧情感。

2.2 社会时代

19世纪末20世纪初的俄罗斯，正处于一个风云变幻、社会动荡不安的特殊历史时期。沙皇专制统治的腐朽如同一个沉重的枷锁，紧紧地束缚着俄罗斯社会的发展，统治者为了维护自己的利益，不顾人民的死活，肆意剥削和压迫百姓，使得社会矛盾日益尖锐，农奴制的残余影响依然根深蒂固，广大农民依然生活在贫困和苦难之中，缺乏基本的人权和自由，这种黑暗的社会现实如同一片阴霾，笼罩着整个俄罗斯大地，让人民生活困苦不堪，看不到未来的希望。

拉赫玛尼诺夫作为这个时代的一员，他的音乐不可避免地受到了社会现实的影响，作品中的“钟声”可以看作是他对社会黑暗与不公的一种无声抗议，那钟声仿佛是从社会底层发出的呐喊，敲响了人们对社会现实的警钟，它不仅仅是一种音乐表达，更是一种对社会制度的批判和对人民苦难的同情。在当时的社会环境下，俄罗斯知识分子扮演着重要的角色，他们肩负着唤醒民众、推动社会进步的使命，然而他们却面临着巨大的精神压力。一方面，他们对沙皇统治感到极度不满，渴望自由与民主，希望能够打破现有的社会秩序，建立一个公平、正义的社会；另一方面，他们又对未来感到迷茫与困惑，找不到实现理想的途径，在黑暗的社会现实中，他们的理想如同泡沫一般，轻易地就被现实击碎。

拉赫玛尼诺夫作品中的“钟声”也深刻地反映了这一群体在时代洪流中的精神困境与挣扎，那钟声仿佛是知识分子们内心的独白，传达出他们对社会现实的无奈和对未来的迷茫，他们在黑暗中摸索前行，试图寻找一条光明的道路，但总是被现实的黑暗所吞噬，这种精神困境不仅仅是个人的悲剧，更是整个时代的悲剧。拉赫玛尼诺夫通过音乐，将这种时代的精神困境展现得淋漓尽致，让听众能够感受到那个时代知识分子的痛苦与挣

扎，从而引发对社会现实的深刻反思。

2.3 音乐美学层面

浪漫主义音乐强调情感的表达与个性的张扬，常常通过音乐来展现人类的悲剧命运与内心世界的冲突，《升c小调前奏曲》中的“钟声”情节充分体现了浪漫主义悲剧美学的特征，它以强烈的情感冲击、宏大的音乐结构以及深刻的主题内涵，展现了人类在命运面前的渺小与无奈，引发听众对生命意义的思考。拉赫玛尼诺夫在创作中突破了传统音乐形式的束缚，运用独特的表现手法来塑造“钟声”形象，他通过复杂的和声、多变的节奏以及丰富的音色变化，使钟声的音响效果更加逼真、生动，在作品A段中厚重的柱式和弦与持续低音，营造出“孤独者的独白”氛围，那柱式和弦如同沉重的脚步，一步一步地踏在听众的心上，让人感受到孤独者的无助与绝望，而持续低音则像是一声声叹息，诉说着孤独者内心的痛苦与哀愁；B段抒情主题虽短暂明亮，三连音与半音下行、以及调性由升C小调和E大调交替——这种“光明与黑暗交织”的情感逻辑，正是浪漫主义“自我分裂”美学的典型体现，其中三连音的快速节奏如同内心的慌乱与不安，而半音下行则增添了一种忧伤和无奈的情绪，调性的交替则象征着光明与黑暗的斗争，升C小调代表着黑暗与痛苦，E大调则象征着光明与希望，然而这种光明只是短暂的，很快又被黑暗所笼罩，体现了人类在命运面前的无力与挣扎。通过音乐语言的张力对抗，展现内心世界的复杂与挣扎，这种创新与突破不仅丰富了音乐的表现力，也为浪漫主义音乐的发展做出了贡献。

3 “钟声”悲剧内涵的价值

3.1 艺术价值

“钟声”情节的加入为《升c小调前奏曲》增添了独特的艺术魅力，它使音乐不再局限于传统的旋律与节奏表达，而是通过音响的模拟与情感的传达，创造出一种身临其境的听觉体验，这种独特的艺术表现手法丰富了浪漫主义音乐的内涵，为后世音乐创作提供了借鉴与启示。拉赫玛尼诺夫在作品中对“钟声”情节的成功运用，推动了浪漫主义音乐向更加深刻的方向发展，他通过音乐表达了对人类命运、社会现实的关注与思考，使音乐作品具有了更高的思想性与艺术性，为浪漫主义音乐的成熟与完善做出了重要贡献。

3.2 思想价值

钟声在俄罗斯文化中具有特殊的象征意义，它常常与宗教、历史、民族精神等紧密相连。拉赫玛尼诺夫在作品中运用“钟声”情节，不仅是对俄罗斯文化传统的传承与弘扬，也是对民族精神的表达与诠释，通过音乐

他让更多的人了解到俄罗斯文化的独特魅力与深厚底蕴。其中的“钟声”情节所蕴含的悲剧内涵与艺术价值,吸引了不同国家、不同文化背景的听众,它促进了不同文化之间的交流与融合,增进了人们对不同文化的理解与尊重。作品中的“钟声”情节所传达出的悲剧情感,能够引发听众对人生意义的深刻思考,它让人们认识到生命的脆弱与无常,命运的无情与不可抗拒,同时也激励人们在面对困境时,要勇敢地抗争,珍惜生命中的每一刻,追求真正的幸福与价值。欣赏《升c小调前奏曲》感受其中“钟声”情节的悲剧内涵,能够培养人们的审美情趣与人文素养,它让人们学会欣赏音乐的美,感受艺术的魅力,提高对情感的感知能力与表达能力。

4 结语

拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》中的“钟声”情节具有丰富的悲剧内涵。它在作品中的独特表现,不仅展现了作曲家高超的音乐技巧与创作才华,更深刻地反映了他个人命运、社会时代以及音乐美学层面的悲剧因素。这一悲剧内涵具有极高的艺术价值与思想价值,丰富了浪漫主义音乐的内涵,传承了俄罗斯文化传统,促进了文化交流与融合,同时也引发了人们对人生意义的思考,培养了人们的审美情趣与人文素养。因此,深入研究《升c小调前奏曲》中“钟声”情节的悲剧内涵,对于我们更好地理解拉赫玛尼诺夫的音乐创作、感受浪漫主义音乐的魅力具有重要意义。

参考文献

- [1]李秀军.西方音乐史教程[M].上海音乐出版社,2012.
- [2]黄腾鹏.西方音乐史[M].敦煌文艺出版社,2007.
- [3]钱仁康.欧洲音乐简史[M].高等教育出版社,2007.
- [4]张谦.世界音乐文化教程[M].中国传媒大学出版社,2007.
- [5]钟子林.20世纪西方音乐[M].中央民族大学出版社,2006.
- [6]冯志平.西方音乐史与名作赏析[M].人民音乐出版社,2006.
- [7]余志刚.西方音乐简史[M].高等教育出版社,2006.
- [8]马芳.拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》音乐研究[D].西安音乐学院,2014.
- [9]胡兰.拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》艺术风格特征及演奏技巧分析[J].戏剧之家,2023,(10):54-56.
- [10]孟晓,杨萌萌.拉赫玛尼诺夫“钟声”情节中的悲剧色彩探析——以《升c小调前奏曲》为例[J].当代音乐,2021,(01):80-83.
- [11]丁钰洁,胡萍.拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》演奏技术探究[J].当代音乐,2019,(09):118-119.
- [12]杨茜.拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》的艺术风格与演奏技法分析[J].艺术科技,2019,32(09):136.
- [13]赵燕.拉赫玛尼诺夫前奏曲演奏音响版本比较——以《升C小调前奏曲(OP.3NO.2)》为例[J].戏剧之家,2017,(19):60+62.
- [14]曾娇琳.拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》的作曲技法与演奏技法研究[J].音乐创作,2016,(05):149-150.
- [15]刘晓逸.拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》中的俄罗斯音乐风格研究[J].开封教育学院学报,2016,36(02):244-245.
- [16]刘晓逸.拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》中的悲剧性色彩[J].南都学坛,2015,35(04):117-118.
- [17]冒小瑛.拉赫玛尼诺夫钢琴音乐的悲剧性特征——以“#c小调前奏曲”为例[J].艺术百家,2014,30(06):249-250.
- [18]张莹莹.拉赫玛尼诺夫《#c小调前奏曲》变音技法研究[J].艺术教育,2014,(08):78.
- [19]杨岚.拉赫玛尼诺夫与他的《#C小调钢琴前奏曲》[J].贵州大学学报(艺术版),2008,(02):50-52.
- [20]时江月.拉赫玛尼诺夫钢琴前奏曲创作与演奏的相互作用[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2007,(05):186-189.
- [21]窦曼莉.拉赫玛尼诺夫《升C小调前奏曲》的音乐分析[J].艺术教育,2005,(05):121.
- [22]李雪梅.拉赫玛尼诺夫《#c小调前奏曲》力度解析[J].音乐探索(四川音乐学院学报),2004,(04):39-42.
- [23]范晓玲.拉赫玛尼诺夫钢琴前奏曲的独特性[J].星海音乐学院学报,2004,(03):57-60.
- [24]周民.谈拉赫玛尼诺夫的《升C小调前奏曲》[J].内蒙古教育学院学报,2000,(S1):109-110.
- [25]姜文子.拉赫玛尼诺夫与他的《升c小调钢琴前奏曲》[J].钢琴艺术,1999,(02):21-23.
- [26]吴晓云.拉赫玛尼诺夫《#C小调前奏曲》结构特色剖析[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),1998,(01):14-16+60.