

浅析勃拉姆斯钢琴小品的艺术风格

□文 / 梁智源

文摘:十九世纪德国伟大作曲家勃拉姆斯的钢琴作品具有独特艺术风格,勃拉姆斯的钢琴作品在古典主义和浪漫主义音乐风格的基础上,融入非主流的创作元素,并利用其精湛的艺术技巧和才华使钢琴艺术风格得到了新的诠释。本文通过分析勃拉姆斯创作的几首钢琴小品,对其钢琴作品中所表现出的艺术风格进行了深入的剖析。

关键词:勃拉姆斯;钢琴小品;艺术风格

勃拉姆斯是十九世纪欧洲音乐界的杰出人物代表,他对于钢琴艺术的热爱,使其所创作的钢琴作品都具有一种独特的魅力。十九世纪当浪漫主义音乐风格影响到整个欧洲时,勃拉姆斯没有盲从,他通过自身不断的努力以及对音乐艺术的执着追求,在吸取了古典音乐精华的基础上,融入了全新的创作元素,使其创作的钢琴作品充满了非主流的韵味。从勃拉姆斯所创作的钢琴作品身上,我们既能够看到古典音乐的传统风格,又能够体会到强烈的浪漫主义特色。早年勃拉姆斯创作了许多的大型古典音乐,而在勃拉姆斯晚期则对独具特色的钢琴小品创作情趣浓厚。这些钢琴小品将勃拉姆斯纯熟的创作技巧和独特的艺术气质充分的表现了出来,并在钢琴艺术中得到了广泛的传承。

一、勃拉姆斯生平简介及创作风格

约翰奈斯·勃拉姆斯是十九世纪德国伟大的音乐家,勃拉姆斯在 1833 年出生在德国汉堡,其父亲是一名职业乐师。勃拉姆斯的童年生活非常贫困,但是其学习音乐的热情却没有受到任何影响。他十多岁时靠在酒馆里弹钢琴来贴补家用,勃拉姆斯在十五岁的时候便能举行演奏会,同时还进行钢琴作品的创作。勃拉姆斯早年师从科赛尔、戈塞尔和马克逊,他一生交友广泛,与舒曼夫妇的结交成为他音乐生涯转折点,尤其与舒曼夫人克拉拉的情感纠缠,使其中后期创作的钢琴作品更具感情色彩。勃拉姆斯在 1862 年来到的维也纳,并在进行了充足的准备以后,开始了交响曲的创作历程,维也纳也成为他的第二故乡。1897 年勃拉姆斯因病在维也纳去世。

在十九世纪七十至八十年代,勃拉姆斯所创作的音乐作品已经逐渐形成了自己的风格,尤其是其晚期创作的许多钢琴小品结构严谨,且思想细腻,成为钢琴小品中的经典之作。勃拉姆斯可以说是德国音乐史上伟大的古典作曲家,他的钢琴小品既具有古典主义的风格特点又具备浪漫主义的精神特征,且极少采用标题,但是却功夫卓越,具有独特艺术风格特征。勃拉姆斯的音乐既能够反映出其朴实无华一面,也能够反映出其妩媚动人的一面,勃拉姆斯晚吸了一些传统音乐大师的创作风格,比如巴赫、莫扎特、贝多芬及舒曼等,并在此基础上融入了自己的创作特点,将德国音乐推向又一高潮。

二、钢琴小品 Op.76 的艺术风格分析

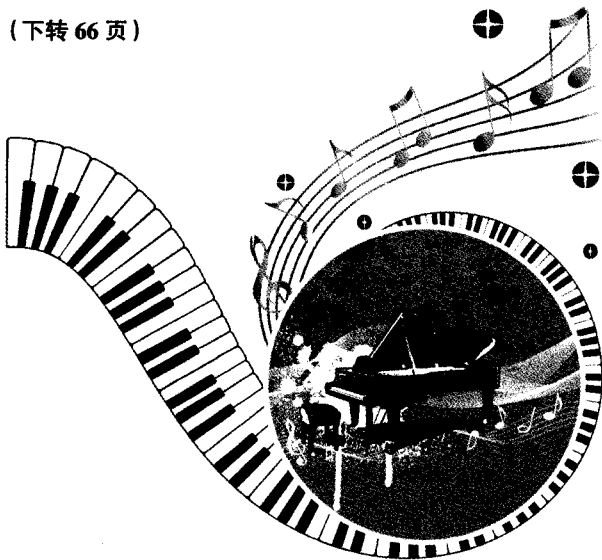
勃拉姆斯《8 首钢琴小品》Op.76 是勃拉姆斯 1879 发

表的钢琴作品,在勃拉姆斯的钢琴小品中占有重要的地位,是其小型钢琴作品的代表作之一。Op.76 中的每一首都可以说是精品,是其人生精华的浓缩也是其技法的高超体现。《8 首钢琴小品》Op.76 是勃拉姆斯晚期寻求另一种音乐表达方式的开始,也是勃拉姆斯晚期钢琴小品创作的根基。

1.《8 首钢琴小品》Op.76 的曲式结构

《8 首钢琴小品》Op.76 分别由四首间奏和四首随想构成,其间奏曲大多以小调组成,采用的也大致为三段曲式,其速度较为缓慢、深沉,其中属于活泼风格较少;随想曲比间奏曲要活泼一些,速度也较为欢快,更具节奏感,静静的倾听我们能从中感觉到一种潜藏的朝气。勃拉姆斯的钢琴小品运用了简练的手法,以奏鸣曲式的结构来进行布局,将其艺术风格集中的表现出来,不但展现了勃拉姆斯的高超技法,也对其精神特征有了更明确的表述。Op.76 具有奏鸣曲式的特点。比如:《8 首钢琴小品》Op.76 之 4,从第 1 至 20 小节呈示部中有一个用三度和六度表现出的明确主题,我们先听到的是 g 小调,然后由主音开始呈现;到了第 21 至 32 小节的发展部,只有 10 小节,以呈示部的主题为材料来展开。第 33 小节就又回到了主调上。这首被称为小珍珠的钢琴小品,选择了一种温柔的基调,并且由始至终保持着这一基调。这便是勃拉姆斯既具有浪漫主义特色又拥有古典主义奏鸣曲式钢琴小品的典型代表。这种传统而又富有哲理的音乐风格,使勃拉姆斯的作品更具深刻意义。

(下转 66 页)

完全社会实践的阶段,所有学生之间都必须互相担任声乐考试的钢琴伴奏,并把在实习学校和声乐考试这两方面的钢琴伴奏表现纳入钢琴伴奏课的毕业成绩里去。通过整整四年的钢琴伴奏课的教学与训练,学生的钢琴伴奏水平自然比只学一年的高很多,也足以面对社会实际需求了。

最后,是高职钢琴伴奏课程的教学内容。很多人都把钢琴伴奏狭义地理解为歌曲伴奏,甚至很多钢琴伴奏教材上都只有歌曲伴奏的相关内容,其实这是不够的。在实际社会需求中,除了歌曲伴奏,还有器乐、舞蹈、诗歌朗诵、话剧现场配音、电视各种访谈节目的现场配音等等各类伴奏。这些伴奏在一定程度上与歌曲伴奏是有差别的,这些伴奏不仅仅是按照正谱弹奏或按简谱随便配下所谓的老八度就能解决问题的,更多地要求伴奏者要有根据现场情况即兴编配伴奏的能力,特别是诗歌朗诵、话剧现场配音、电视各种访谈节目的现场伴奏连可参照的调式调性都没有,完全看伴奏者的钢琴伴奏技巧和综合音乐素质等能力的表现。因此,在具体的钢琴

伴奏课教学内容上,应该把实际生活中能遇到的所有伴奏类型都包含进来,尤其是无具体音乐背景或标准的即兴伴奏更是钢琴伴奏课的重点教学内容。这里其实涉及到一个观念问题,那就是要正确认识钢琴伴奏的地位和作用,要认识到钢琴伴奏者与被伴奏者是平等的合作关系,是伙伴关系,两者一起通力合作,共同完成表演任务,打造一个完美的音乐世界。另外,钢琴伴奏面对的不仅仅是歌曲伴奏,更不仅仅是中小学音乐课堂的歌曲伴奏,而是一门有着宽广的应用领域,有着丰富内涵与高超技巧的音乐艺术。

总的来说,高职钢琴伴奏课程的标准应该是以社会实际需求为目标,以能胜任各类型表演伴奏任务为核心,以学生在毕业后能完美地把音乐艺术表现出来为方向的高标准,彻底打破原有的旧思想,与时俱进,使学生在面对各类伴奏时感到头痛,在毕业后能自豪地说自己的四年大学没白读,塑造出学生高超的职业技能和完善的音乐人格。

汪在东:广东韶关学院音乐学院

(上接 67 页)

2.8 首钢琴小品 Op.76 的和声

勃拉姆斯的钢琴小品结构充分体现出了其古典主义的精神特征,但作为一名身处浪漫主义时期的音乐家,其内心的浪漫主义情绪也在其钢琴作品中等到了很好的诠释。在勃拉姆斯的钢琴小品 Op.76 中,其和声的骨架具有稳固古典主义主属关系,但又融入了浪漫主义风格。勃拉姆斯对古典乐派所忽视的不协调和声进行了扩充,即采用了变化音与半音来增强音乐的色彩。为了避免采用古典时期的近关系转调来明确其段落结构,勃拉姆斯在创作时,大多使段落之间的结构布局以浪漫主义的三度调性关系为主,同时弱化了过渡过程中的属、主关系,甚至利用了模糊的调性模式。这些和声手法在钢琴小品中应用的极为巧妙和自然。打破了传统的和声模式,采用了自己独特的和声习惯,尤其是 Op.76 这首曲子,在和声方面对浪漫主义音乐风格的借鉴较为明显。

三、钢琴小品 Op.118 的艺术风格分析

《六首钢琴小品》Op.118 是勃拉姆斯晚年的代表作品,这首作品创作于 1893 年夏天,那个时期的浪漫主义思想弥漫着一种消极的因素。以门德尔松、舒曼等为代表的音乐家,在这一时期已经将浪漫主义风格表现的淋漓尽致。而勃拉姆斯却仍然崇尚着古典主义音乐风格,他努力的遵循着古典主义音乐的艺术风格,但由于精神上失落与消极,使其作品避免不了的带有一种哀伤和忧郁的情愫。

1.《六首钢琴小品》Op.118 第六首的曲式结构

在第六首小品中,同样运用了三部的曲式结构,第一段 A 段是从第 1~40 小节,第二段是从 41~62 小节组成,余下的部分为第三段 A 段。在 A 段中,勃拉姆斯的主题应用了素歌的原型,在这一主题里充分的表达出了作者那种寂寞与忧伤的情感。中间段 B 段在织体上比前段有了较大的转变,整段

采用了大量的和弦,并在力度上逐渐加强,使这段的风格与进行曲式相近,在情感表达上也有了一些振奋和激情。到了 63 小节,又开始回到了 A 段所表现出的风格特点,重新将情绪归位到无助与忧伤当中。在结尾时又明显的表现出一种沉痛与呐喊的音乐思想。

2.《六首钢琴小品》Op.118 第六首的风格分析

《六首钢琴小品》Op.118 第六首钢琴小品中,我们能够体会其艺术歌曲的韵味,这首歌曲的艺术风格鲜明。我们能够通过其大小调的变化和节奏的起伏,来感受到勃拉姆斯的内心情绪变化。在这首乐曲中,我们也能感受到一种朴实的音乐情感,但是其中又掺杂着一些对细腻心理的描绘。勃拉姆斯的这首钢琴小品能够充分的将其晚年的艺术风格完美的呈现出来。

四、结论

无论是在体裁上,还是在创作手法上,勃拉姆斯的钢琴小品都具有其独特的创新风格。勃拉姆斯无疑是一位将古典主义与浪漫主义,进行融合并创新的伟大作曲家。我们在研究勃拉姆斯音乐风格与艺术思想的同时,自然会被其与众不同的艺术气质所折服。

参考文献:

- [1] 李振中,勃拉姆斯的钢琴音乐风格[J].科学之友,2011,10:126-127.
- [2] 高二英,勃拉姆斯《8 首钢琴小品》第七首(间奏曲)和声简析[J].大众文艺,2010,7:69.
- [3] 史航,勃拉姆斯 g 小调叙事曲(作品 op.11 8No.3)的分析[J].音乐生活,2011,7:78.

梁智源:四川理工学院艺术学院音乐系助教,主研方向:钢琴演奏与教学