

勃拉姆斯晚期钢琴作品《六首钢琴小品Op.118》演奏分析

刘晓婧

(长江大学艺术学院, 湖北 荆州 434023)

摘 要: 勃拉姆斯作为19世纪德国著名的作曲家之一,《六首钢琴小品Op.118》是其晚期钢琴小品中具有代表性的作品,本文即以《六首钢琴小品Op.118》为例简要分析勃拉姆斯晚期钢琴作品的演奏方法。

关键词: 勃拉姆斯; 演奏; 《六首钢琴小品Op.118》

勃拉姆斯创作受到古典主义与浪漫主义早期音乐的影响,作品既充满哲理又严谨,Op.118作为勃拉姆斯晚期创作的钢琴小品,此时其音乐创作风格趋于成熟,他巧妙地将独特的古典手法和浪漫主义结合起来,同时合理融入德国民族的民间音乐,促使其后期创作的作品散发出独特的艺术魅力。

一、间奏曲——缓慢而热情的快板

这首间奏曲精短且主题明确,无太多情绪的波澜起伏。从调性和和声角度看,整首乐曲调性布局较传统,和声变化十分丰富,且在整支乐曲之间应用了较多转调。从谱例看整支曲子的调性转换呈现出F大调→C大调→a小调→d小调→a小调的顺序标化特点。从39小节开始直至乐曲尾声,勃拉姆斯都用A大调主和弦作为这支曲子的结尾,其中大三和弦起到桥梁的作用,其是一种织体形式完成全曲,整支曲子充溢激情。同时每个小乐句均以三音当作一个小组,音符形式一致,且全曲应用大量模进手法,进一步分析乐曲旋律可知,乐曲中右手主体旋律十分宽广;而左手主题多属于三度、六度及八度音程方面的快速动作,均用分解琶音的形式开始伴奏。

二、间奏曲——温婉行板

这首乐曲用A大调,在曲子开始部分勃拉姆斯就表现出了非常温柔的情绪,用三部曲结构,第一段为(1~48)小节,第二段(49~76)小节,剩余的为第三段。这首乐曲34小节中的第三拍,36节中的中声、高声部分其主题均进行置换处理,且大量复调手法的运用增强了乐曲的生动性。由于这一节中应用了很多独特的节奏类型,促使这首音乐听起来更富于流动感。在乐曲的中段,勃拉姆斯用卡农对唱形式阐释主题,而在最后一段重复第一段,深入发展了主题,这种重复在观众脑海中留下了非常深刻的印象。

三、叙事曲——充溢活力的快板

该段用短促的断奏展现出非凡的气势,奔放而热烈,其中中间一部分蕴含宽广的旋律气息,情绪十分柔和。其采用三部曲式结构,(1~40)小节为乐曲的第一段,有6个乐句加尾声,(41~72)小节为第二段,剩余部分是第三段。这首乐曲的调性是g小调,随后转入B大调,乐曲的整体节奏十分规整,其中每五个小节形成一个乐句,十分有力量、有激情。织体安排方面,用分解和弦式及和弦式,在第一段和第二段的衔接处从激情迸发逐渐转变成十分柔美的抒情,这种情绪的转折让整支乐曲显得更丰富,更圆满。

四、间奏曲——微微激动的小快板

A-B-A的三部曲式子结构,其中A段(1~50)小节,B段(51~104)小节,最后一段105小节到尾声。从乐曲开始为f小调,中间一段乐曲调性转变成降A大调,然后再恢复至f小调。整支曲子用卡农形式,将三连音当作主题动机,促使音乐不断地缓缓行进,万方数据

其中节奏、音符的展开类似与故事的铺陈,另外,在乐曲中还朦胧地夹杂着丝丝不安之情^[7]。乐曲分为几个大乐句,其中第一大乐句为(1~4)小节前半拍,第二大乐句为(4~11)小节第1拍,第三大乐句为(12~15)小节,从第16小节开始,每隔5个小节作为一个小乐句,在节奏方面用三对二节奏类型,有一定的对比性。

五、浪漫曲——舒缓的行板

和第四首相似,这支曲子用典型的三部曲结构,分成A-B-A三个段落,其中A段为(1~16)小节,B段为(17~47)小节,最末一段是48小节至全曲尾声。乐曲初始调性是F大调,中间部分是D大调,尾声又回归F大调。其中第一段4个小节是一个乐句,一共有4个乐句。从乐曲开始直至展开复调,高声、中声与低声相互融合。当乐曲首次表现主题时,主旋律呈现出八度特征,藏于和弦中间,左手右手同属于一个音节。从乐曲旋律方面看,中声部分主要呈现出高声部主旋律下方六度音的表现形式,并且中声部与高声部在和声方面保持同步,具有互相映衬的效果。

六、间奏曲——低沉悲凉的行板

这支曲子依旧沿用A-B-A的三部曲形式,第一段(1~40)小节,第二段(41~62)小节,第三段余下小节。当勃拉姆斯着手写这部分时,他计划将“苦恼的摇篮曲”当作慢板乐章的主题,其主要由降e小调的I, II, III级别音节组成,目的在于表达寂寞、伤感的情绪。随后从降e小调转入降b小调,最后回归降e小调的特点。从乐曲开始,右手展现出整首乐曲的调性,其宽广的旋律主要通过右手流动演奏。而左手伴奏将分解琶音当作走向,将和声当作减七和弦开始行进。整支曲子通过两个声部行进,直至第9个小节变为三个声部同时行进。中间一段的乐曲力度逐渐增强,主要由大量和弦组成。在第63小节回归无助、伤感的情绪中,而第(81~84)小节则流露出沉思的心理状态,乐曲力度的增强仿佛源自作者心中伤痛的呼喊。

七、结语

勃拉姆斯的钢琴作品充满了深邃的哲思与内省,其音乐作品始终植根于德国淳朴的民歌传统中,蕴含着深沉、厚重的淳朴乡村气息,而少有华丽的音乐躯壳,将德国古典主义与浪漫主义完美地融合为一体,在世界音乐历史长河中散发出耀眼的光芒。■

[参考文献]

- [1] 梁智源. 浅析勃拉姆斯钢琴小品的艺术风格[J]. 北方音乐, 2012, 11: 66-67.
- [2] 杜莹. 勃拉姆斯晚期钢琴小品op. 118的风格特征与德国音乐传统的联系[D]. 青岛: 青岛大学, 2012.

作者简介: 刘晓婧(1980-), 女, 湖北荆州人, 长江大学艺术学院讲师, 本科, 主要研究方向: 钢琴。