

勃拉姆斯晚期钢琴作品的创作特点与演奏方法

——以六首钢琴小品 Op.118 为例

崔秀峰^[1]

[内 容 提 要] 勃拉姆斯晚期的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,使其晚期创作的作品散发出独特的艺术魅力。本文以《六首钢琴小品》Op.118 为例详细分析了他晚期钢琴作品的创作特点与演奏方法,以期深刻理解勃拉姆斯钢琴作品中蕴含的音乐内涵。

[关 键 词] 勃拉姆斯/钢琴作品/创作特点/演奏方法/Op.118

中图分类号:J624.1

文献标识码:A

文章编号:1001-5736(2014)04-0201-3

约翰内斯·勃拉姆斯作为 19 世纪德国著名的作曲家之一,对那个时期欧洲音乐的发展做出了杰出贡献,他创作了大量优秀音乐作品,其中钢琴作品占据非常重要的地位。他的晚期作品《六首钢琴小品》创作于(1878-1893)年之间,在这段时期他潜心研究如何用细腻的音乐手法表达个人音乐思想。下面本文以《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创作特点与演奏方法。

一、勃拉姆斯晚期钢琴作品的创作背景

德国的 19 世纪,国家政局动荡不安,在勃拉姆斯生活的 70 年代之前,固然德国的文化事业发展取得了非凡的成就,但其科学、经济的发展远远落后于欧洲各个大国。在 1871 年德国统一,勃拉姆斯感到无限激动、欣喜,而随着时间的进展,勃拉姆斯深刻地意识到国家统一并未从根本上改变 1848 年后的整体社会状况,德国人民依旧生活在水深火热之中。他本人对社会现实感到非常不满,但苦于找不到正确的解决途径,晚年时期他的心态越来越消极,他通过创作表达了一个作曲家的真实内心世界,在客观上也曲折地展现出那个时代的社会形态。在他写给出版商西姆洛克的书信中他表达了个人的内心情绪:现在当一切都在走下坡路,具体地说不是走而是迅速下滑的时候,确实令人感到悲哀、惋惜,不单单音乐领域

的处境如此,美好的国家、善良和可爱的人们处境皆如此。由于现实生活令勃拉姆斯感到如此的矛盾、无奈,以至于让他全身心地投入大自然来释放自己心中的苦闷,以取得心灵的释放。从 1889~1896 年,勃拉姆斯每一年夏天都会在距离维也纳西部 200 公里的矿泉疗养基地过一段日子,专注于创作。《六首钢琴小品》Op.118、《七首幻想曲》均是在这段时期创作的,在这段时期他一共创作了将近 20 首钢琴小品,这些作品带着灵异的芬芳,散发出光影交织的迷人色彩。

二、创作特点

(一)古典和浪漫的融合

如果用一句话简要概括勃拉姆斯的音乐创作特点即“古典主义旧瓶装浪漫主义新酒”,他将传统古典主义的技巧和浪漫主义音乐元素合理融合,然后用卓越的音乐才能将其演奏出来,既继承了传统古典又发展了现代浪漫主义。所谓古典主义不单单表现在音乐形式及风格方面,还表现在达到艺术和生活、美丽和真实的完美统一。勃拉姆斯本人对古典音乐非常感兴趣,早期他跟随马克森学习音乐理论,让他的作品继承了巴赫、贝多芬等人的传统表达方法,后期随着舒曼学习,掌握了节奏、和声及对位法并开阔了音乐思想。作为一位不懈追求古典主义的作曲家,勃拉姆斯对于古典主义的偏爱

[1]作者简介:崔秀峰(1982~),沈阳音乐学院钢琴系讲师。

在他晚期创作的钢琴小品中得以充分展现。

1.基本和声语汇组合。在勃拉姆斯晚期创作的钢琴小品中,大量运用了古典乐派常用的减七和弦、大小七和弦、三和弦及增六和弦等,在具体和声语汇组织中又非常注重和声语言结构及其作用,较少运用浪漫主义时期的半音线条化和声思维,在这方面与同期李斯特创作的音乐作品形成了鲜明的对比。他自己创立的独特和声语汇,在乐曲调性布局方面展现出良好的功能性特点。

2.音乐结构严谨、规范。众所周知,德意志民族文化偏向严谨、规范,这一点在勃拉姆斯晚期的钢琴小品上得到充分验证。维也纳古典主义年代音乐作品普遍采用的曲式结构为单、复三部曲方式,这种方式注重段落之间的对称、平衡,在勃拉姆斯创作的Op.118中采用二段体结构,曲式结构十分严谨,且它放弃使用浪漫派的复杂织体,采用规范、简洁的织体方式,在整支乐曲中一般只用两种织体,比如:Op.118之4的三连音,之6的琶音式伴奏音等。三段曲式结构中,乐曲第一段、第三段均采用织体形式,中间一段采用不同于一段、三段的织体形式。

3.力度改变。从整体看,勃拉姆斯晚期创作的钢琴作品力度变化范围很小,一般在pp-f之间,无浪漫主义时代典型的戏剧性矛盾冲突、夸张力度比较。他对力度的控制与贝多芬音乐中强弱音节突变的戏剧矛盾性冲突截然不同,与莫扎特对音乐力度的控制倒有几分相似,弥漫着浓郁的浪漫主义色彩。在他创作的音乐作品中,通过严谨的曲式结构和织体、节制的力度标记及基本和声语汇都可以发现古典音乐的痕迹,进而展现出勃拉姆斯对于维也纳古典音乐的继承。

在对浪漫主义的发展、创新方面,勃拉姆斯将个人丰富的情感用饱含浪漫色彩的音乐语汇巧妙融进古典主义风格音乐作品中,借助浪漫主义创作方法谱写古典主义乐章。在创作间奏曲的过程中他多以自由形式,追求音响效果与不协和和声,表现出对浪漫主义创新的音乐思维,并将和声语言器乐化。在早期古典主义音乐作品中,勃拉姆斯多将明确调性与和声语汇相组合,但在其晚期音乐作品中多用属功能调、下属调及其它调性和弦方面,进而推迟了主和弦的诞生。比如:在Op.118之1中,一开始并未出现明确的调性,从平行大调C大调的IV级属七和弦起,乐曲中多次使用变化音、减七和弦。

由于受到浪漫主义的深刻影响,勃拉姆斯内心也存在十分激情、矛盾的一方面,然而其有良好的自我控制能力,以控制感情爆发。但他在Op.118之6中将自己内心深处深切的情感以古典主义形式淋漓尽致地表现出来,并找到了古典方式和浪漫主义情怀的结合点。在他晚期创作的各种钢琴小品是古典主义和浪漫主义的完美融合,不管是轻松愉悦的,还是激情万丈的,亦或是温柔平静的,各种丰富的情感元素中都蕴藏着令听众难以抗拒的浪漫主义色彩。

(二)吸纳民间民族音乐

勃拉姆斯本人是德国民间民歌的忠实采集者、改编者及应用者,由于他对德国民族的乡村音乐抱着巨大热情,以至于

他的音乐创作风格也受此影响。而对于德国民歌的痴迷来源于勃拉姆斯本人对于祖国的热爱,他从德意志古典音乐和城市民间音乐中吸取大量营养成分,并将其融进个人独特的音乐风格中。他不像同时期作曲家那样侧重于乐曲浮华的表面效果,而注重用严峻朴实且富含哲理性的表现方式展现个人深刻的内心感受。

可以说,德国的民歌和德国民族性格一样严谨、纯朴,且以叙事歌曲为主,多数用多段相同旋律不断重复以后加入不同的歌词,其结构非常整齐,节奏单调,曲调结构简洁,音域很小,多数属于大调式。勃拉姆斯在1858年发表的《儿童们的民歌》,随后发表的《德意志民歌集》、《28首德国民歌》等,都是在其收集整理民歌的基础上加入和声形成的,他对西欧浪漫主义时代的音乐发展做出了重要贡献。在他的音乐作品中随处可捕捉到德国民歌中独有的质朴、亲切气息。在德国民间音乐的熏陶下,勃拉姆斯最终成为德国(19世纪)优秀的代表人物,他用异常简洁、质朴的音乐语言勾勒细腻的内心情感,进而让人们在欣赏音乐的同时还能感受到独特的音乐气质。

三、演奏方法

(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,可以分成两段,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,整支曲子充溢激情。演奏时注意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,注意旋律中长音的表达要富于歌唱性。

(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(专由勃拉姆斯创作)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,演奏时中声部主题要表现突出,声音饱满深情。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,此曲演奏时要带有一丝忧郁,音乐气息要长,表现方式要内敛。

(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,演奏时注意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,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。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,演奏时注意分句要正确。节奏方面运用了一些三对二的节奏,强调了音乐的对比性,演奏时要突出这些节奏,以增加不安的情绪。

(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。乐曲初始曲调是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。此曲旋律表现极其温暖感人,演奏时注意速度不能过快,表达要深沉,中段表现要欢快,和首尾段落形成对比由于是复调写法,各声部之间的声音层次要处理好。

(六)间奏曲——低沉悲凉的行板

这支乐曲依旧沿用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,演奏此

段间奏曲速度不宜过快,音乐内敛深刻,音乐气息要拉长,注意踏板的使用,要以和声为准,适当增加其共鸣和音乐的气势。

四、结语

勃拉姆斯的钢琴作品充满了深邃的哲思与内省,他一生的创作过程中涉猎面十分广泛。但他的音乐作品始终植根于德国淳朴的民歌传统中,同时又深受19世纪后期浪漫主义思潮的影响。简而言之,他的音乐风格即:德国民歌风+匈牙利吉普赛节奏+贝多芬古典主义精华。由他创作的乐曲音乐本身的内涵要大于显示的技巧,他的乐曲蕴含着深沉、厚重的淳朴乡村气息,而少有华丽的音乐躯壳,他自始至终追求音乐的深刻内涵,他将德国古典主义与浪漫主义完美的融合为一体,让一首首钢琴作品变成一幅幅优美的画面,从而在世界音乐历史长河中散发出耀眼的光芒。

参考文献:

- [1] Paul Holnmes.王婉容译.伟大的西方音乐家传记丛书-勃拉姆斯(英国 OMNIBUS) [M].人民出版社,1999
- [2] 何贝贝.论勃拉姆斯钢琴作品(OP.118)中体现出来的音乐风格[D].南京艺术学院,2009
- [3] 童道锦,孙明珠编选.尹松.钢琴艺术研究(下)[M].人民音乐出版社,2003
- [4] Brahms Studies: Analytical and Historical Perspectives. 1990
- [5] 张洪岛主编.欧洲音乐史[M].北京:人民音乐出版社,2005
- [6] 蔡良玉.西方音乐文化[M].北京:人民音乐出版社,2009
- [7] 降婷.勃拉姆斯晚期钢琴小品 OP.118 浅析[D].天津音乐学院,2010

(责任编辑 高倩)