

勃拉姆斯 Op.76 No.5 的创作特点与演奏要点

■刘艳 贵州师范大学音乐学院

摘要:本文以 Op. 76 No. 5 为研究对象,对勃拉姆斯这首钢琴小品的创作特征与钢琴弹奏进行了分析与探究。

关键词:勃拉姆斯 创作特点 演奏要点

勃拉姆斯钢琴小品 OP.76 写于 1878 年,该曲集共 8 首三段体结构的小品,精练而严谨。第 1、2、5、8 首为随想曲,代表着外向的一面,多激情洋溢。其它几首则是间奏曲,代表着内向的一面,柔和而富于幻想。No.5 是升 c 小调随想曲,激动而不太快的急板,6/8 拍。该曲是勃拉姆斯随想曲中规模较大的作品,在 OP.76 中清楚地展现出勃拉姆斯的风格。本文通过对 OP.76 no. 5 作曲技法和演奏技巧的分析,希望为演奏者从多角度、多方面地去认识及把握该作品所表现的音乐内涵提供一些参考。

一、创作特点

(一)变奏手法的运用

变奏是勃拉姆斯在创作中的一个重要原则。在他的奏鸣曲、变奏曲中这种手法的运用随处可见,在作品中也不例外。这首随想曲主题动荡不安,右手隐含 3/4 拍,左手仍为 6/8 拍,双方的争论持续了 18 个小节(谱例 1)。从 86 小节开始是对主题的变奏,乐曲在这里出现了 2/4 拍,这里的变奏将主题中的 3/4 拍的单音旋律加厚为八度并变成了带有附点节奏的旋律,使乐曲的织体更加浑厚而丰富,气势雄浑而激昂(谱例 2)。

谱例 1

谱例 2

(二)八度中填入三度、五度音程及半音的运用

勃拉姆斯喜欢在伴奏或旋律上使用八度,并且常常填入三度、五度音程使旋律更加厚重且丰满。该曲的 19—35 小节,左右手的八度都嵌入了三度、五度并在右手加入了十六分音符的跑动,使得音响效果厚实、饱满。

谱例 3

结尾部分勃拉姆斯在左手运用了八度的半音阶下行,既增强乐曲的紧张度、烘托了气氛,又使得结尾很有气势。

谱例 4

(三)赫密奥拉比例(hemiola)

勃拉姆斯善于使用多种手法来构建与基本脉动相错位的节奏层次。他偏爱在复节奏中用赫密奥拉比例来打破原有脉动。据中世纪、文艺复兴时期的理论,赫密奥拉比例代表两层意义的 3/2 之比,其中之一是两拍中三个音的节奏关系,即和的比例。在此传统模式之基础上,勃拉姆斯扩展出构思精巧且类型多样的节奏组合,他以个性化的手法,体现了惊人的创造力。从分拍到段落之间的对比,各个节奏的层次脉络渗透着二对三的变形。

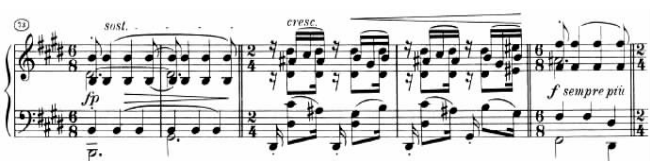
1.拍号的双重性

钢琴小品集 OP.76 中运用了四种基本的拍号:6/8 拍与 6/4 拍,2/4 拍与 2/2 拍。勃拉姆斯用赫密奥拉比例的模式,将这些拍号中的单位拍或者是分拍进行二个或三个的组合,即原有的拍号隐含着其他的拍号。如他常在标明 3/4 拍的拍号中结合赫密奥拉比例,表示隐含的 6/8 拍,反之亦然。Op.76 No.5 开头部分右手 6/8 拍的脉动中就加入了 3/4 拍的脉动,为乐曲增加了推动力,而左手则是固有的 6/8 拍。左右手双方的争论使这首随想曲充满了动荡不安的情绪。

2.变拍号中的赫密奥拉比例

勃拉姆斯在拍号中使用赫密奥拉比例原则,使贯穿在不同乐段的拍号在节奏脉动上产生对比,这样的作品虽较少出现,但即使是在变拍号中也蕴含着二对三的原则。Op.76 No.5 的拍号变化是 6/8 拍—2/4 拍—6/8 拍。A 段的 6/8 拍,可将其看成四分音符中的三连音,而转换拍号后的 2/4 拍则看成是四分音符中的两个八分音符,这就形成了三对二的节奏和速度上的对比,使全曲更加动荡不安。

谱例 5

二、演奏提示

这首乐曲情绪激昂、技巧难度大、音响丰满。因演奏曲目速度的快慢与作品的基本性格特征密不可分,故勃拉姆斯在此标记了激动、不安,不是太快的急板来提示作品的演奏速度。乐曲开头部分是 6/8 拍,右手旋律隐含着 3/4 拍 (下转第 102 页)

作品中也有将旋律材料运用变化模仿进行创作的逆行卡农《夜雨寄北》,以及逆行倒影卡农《九月九日忆山东兄弟》。

例如歌曲《九月九日忆山东兄弟》,充分地体现了复调技法对位和模仿手法的综合运用。作品共四十小节,可以分成等长的两个部分,每一个部分都是逆行倒影关系,如二十一小节是转折点,整体上还是构成逆行倒影关系,足见构思之巧妙。

例 5

此外歌曲《静夜思》运用了无终卡农,音调朗朗上口,塑造了在月明之夜,诗人独处异乡思念家乡的情景,烘托出诗人漂泊他乡的孤寂凄凉之情。

例 6

(上接第 85 页) 的节奏,双手互相争执营造了激烈的冲突和紧张的气氛,要处理好三个声部间的层次关系及旋律走向,还要奏出宽广厚实的声音。双方的争执持续 18 个小节后,左手进入平静的 3/4 拍。勃拉姆斯这里用 sostenuto 来描绘速度,它代表比既定的速度稍慢些,大致可解释成渐慢 Ritardando,这里不仅要按其所示的音值予以奏足,还需奏得延绵舒展。短暂的平静之后随即进入了一个由加厚的和弦八度构成的节奏感鲜明的高潮段落。弹奏时手掌、手指要稳固、不松垮,注意手的移动要快而准确。53 小节起是一个平静而柔美的段落,可适当用些弱音踏板。69—77 小节是 6/8 拍与 2/4 拍的转换,2/4 拍时勃拉姆斯标记了 agitato 激动、焦急的,要用相当快的速度去弹奏;而后的 6/8 拍则隐含着 3/4 拍的节奏需要弹得平静、稳定。这里在速度上的处理比较难掌握,勃拉姆斯的创作特点之一就是按照赫密奥拉比例来变化拍号,这就要求我们在有拍号变化的乐段之间,要找到不同速度的比例关系,只有将两段的速度比例找对,才能保持乐曲的整体感、结构感并正确地抒发乐曲所表达的情感。78 小节八度音群的连续展开像是暴风雨的到来,音乐热情而充满

在七首无伴奏二声部歌曲中,段平泰教授灵活地运用传统的复调技术手法,塑造了生动的艺术形象。他在创作过程中运用西方作曲技法对民族音乐进行富有生命力的创新与实践,不仅对教学产生积极作用,而且这种新的艺术歌曲形式对于合唱歌曲的创作以及新时期艺术歌曲的创作发展具有深远的影响。

注释:

①《唐诗七首》:《江雪》(柳宗元诗)、《夜雨寄北》(李商隐诗)、《春晓》(孟浩然诗)、《夜思》(李白诗)、《送友人》(李白诗)、《九月九日忆山东兄弟》(王维诗)和《游子吟》(孟郊诗)。

②段平泰:《多声部歌曲:段平泰作品选》(第 1 集),北京:中央音乐学院出版社,2008 年,引言。

③段平泰:《多声部歌曲:段平泰作品选》(第 1 集),北京:中央音乐学院出版社,2008 年,第 1 页。

参考文献:

[1]段平泰.多声部歌曲:段平泰作品选[M].北京:中央音乐学院出版社,2008.

[2]林华.复调音乐简明教程[M].上海:上海音乐学院出版社,2009.

[3]邱瑶瑶:《千里共如何 微风吹兰杜——记段平泰教授从教 60 周年音乐会》,2011 年 12 月 28 日, http://www.ccom.edu.cn/news/yjcx/jckd/201112/t20111228_20093.html, 2013 年 5 月 10 日。

气势。86 小节开始是对主题的变奏,这里将主题中的 3/4 拍变为 2/4 拍,单音旋律加厚为八度带有附点节奏的旋律,与前面主题段落相比,节奏更为紧凑,气势雄浑,演奏时手掌要牢固。93 小节声部增加为 4 个,织体更加浑厚而丰富。95 小节要弹得很有表情,既要突出主题旋律又要注意 2 个中声部的反向半音进行给音乐带来的张力。111 小节右手上声部的音符奏出了主题旋律的要旨,应突出该声部,左手八度半音阶下行则充满了活力与推动力,随着音区的增高,速度的加快及力度的增强,音乐在激昂和坚定中结束。

参考文献:

[1]周薇.西方钢琴艺术史[M].上海:上海音乐出版社,2003.

[2]赵晓生.钢琴演奏之道[M].上海:上海世界图书出版公司,1999.

[3]李近朱.勃拉姆斯?德奥古典主义的晚钟[M].北京:人民音乐出版社,1998.