

勃拉姆斯《b小调钢琴狂想曲》之创作特征与演奏技巧分析

黄南淞

西安音乐学院 陕西西安

【摘要】约翰内斯·勃拉姆斯(1833-1897)是德国继巴赫和贝多芬之后最引以为傲的作曲家和钢琴家之一。处于浪漫主义后期的勃拉姆斯巧妙地将浪漫主义的手法和内容与古典主义的形式和规律结合起来。毕生的主要创作:四部交响曲如《c小调第一交响曲》、四首协奏曲如《d小调第一钢琴协奏曲》、多部钢琴独奏曲如《舒曼主题变奏曲》以及《钢琴狂想曲》、多部合唱曲如《德意志安魂歌》以及《爱之歌》、多首歌曲如《摇篮曲》等。这首狂想曲创作于成熟时期。本文试图通过对本文从以下三个章节进行分析。

【关键词】勃拉姆斯; b小调狂想曲; 音乐特点; 演奏技巧

Analysis of the Creation Features and Performance Skills of Brahms's "Piano Rhapsody in B Minor"

Nansong Huang

Xi'an Conservatory of Music Xi'an, Shaanxi

【Abstract】 Johannes Brahms (1833-1897) was one of the most proud German composers and pianists after Bach and Beethoven. Brahms, who was in the later period of Romanticism, skillfully combined the methods and contents of Romanticism with the forms and laws of Classicism. The main works of his life: four symphonies such as "Symphony No. 1 in C minor", four concertos such as "Piano Concerto No. 1 in D minor", many piano solos such as "Variations on a Theme of Schumann" and "Piano Rhapsody", many Some choruses such as "German Requiem" and "Song of Love", many songs such as "Lullaby" and so on. This rhapsody was composed in a mature period. This paper attempts to analyze this paper from the following three chapters.

【Keywords】 Brahms; Rhapsody in b minor; musical characteristics; performance skills

1 勃拉姆斯简介

勃拉姆斯1833年5月7日出生于德国汉堡的一个音乐家庭。勃拉姆斯的生活条件并不是很好。不过,他的父亲还是把所有的精力都用在培养勃拉姆斯上,希望他的音乐能有所成就。童年时期,布拉姆斯在戈塞尔和马克森的指导下学习钢琴,创作歌曲。这个时期,勃拉姆斯老师对德国古典音乐和奥地利德国民歌进行了严格的指导,并对德国古典音乐产生了浓厚的兴趣,为古典音乐的继承与发展奠定了坚实的基础。因为家庭贫困,年轻的勃拉姆斯很少参加演出,他创作了一些音乐作品来维持生计。通过匈牙利著名中提琴作曲家姚阿兴的介绍,他结识了音乐家舒曼,这对他的一生有着重大影响。那时候,20岁的勃拉姆斯已经家喻户晓,写过很多名著。舒曼对他的创作和表演非常喜欢和重视。从那时起,勃拉姆斯和舒曼就成了

好朋友,并且在他们的引导下成长起来。勃拉姆斯于1896年被诊断出肝癌。勃拉姆斯晚年的钢琴作品都是小品式的,他的演奏技巧也开始向内容轻盈、质朴、优雅的音乐方向发展。作品包括八首钢琴曲,76首狂想曲,79首钢琴幻想曲,116首钢琴三首钢琴间奏曲,117首钢琴曲,118首钢琴曲,以及4首钢琴曲,119件作品。这个时期的特点主要是以优美的单乐章的形式来表现勃拉姆斯的真情。自由自在的韵律,只是希望通过音乐,让勃拉姆斯感受到内心深处的情感,感受到生命的觉醒。

2 勃拉姆斯《b小调钢琴狂想曲》创作概述

兴盛于十九世纪的“狂想曲”(Fhapsody)词,是指具有史诗性的、叙事性的及民族色彩的自由幻想为主轴;最早使用“狂想曲”此名称于钢琴作品上的托玛诺克(Vacly Jan Kititel Tomdsek,4- 1850)认为狂想曲应有富

史诗般的力量与活力，其后李斯特著名的十九首《匈牙利狂想曲》上也可看出其中的民族热情、精神和内在感受的表现。

1879年夏天，勃拉姆斯于奥地利-波洽赫(Poertschach)所谱写了《b小调狂想曲》并将手稿分别寄予友人征询他们的意见，其中包括了克拉拉·舒曼(Clara Schumann, 1819-1896)而勃拉姆斯在私下听过克拉拉·舒曼弹奏时因觉得速度不够快，将手稿上标示速度为“激动地急板”(Presto abitato)删除，勃拉姆斯喜爱沉醉于音乐创作，但因各地演出的机会甚多，交友圈涵盖广阔，面内心最为看重的人除子克拉拉·舒曼之外，但莉莎白·赫佐根贝格夫人(Elisabet von Herzobenberb, 1847-1892)在勃拉姆斯音总是担任最直率、最真诚的顾问；起初，勃拉姆斯对于作品七十九之一的名称还并不确定，在出版前的两个月还写信给伊莉莎白询问意见：由此可见，伊莉莎白在勃拉姆斯心中也是占有一席之地，《b小调狂想曲》即是献给伊莉莎白所谱写的作品。

2 音乐特征

2.1 旋律发展手法的运用

这部作品的两个主题都出现在复杂三部曲的第一部分。从旋律的节奏上，我们可以清楚地分辨出两个主旋律。然而，就轮换而言，这两个主题相互呼应。主旋律是在高音开始的下四个跳跃，然后移到更高的层次。总的旋律线是向下的。小主题的中间部分以四度跳跃开始，然后上升（见谱1）。整个旋律线的大部分都在高音部分。这两个主题就像生活中两个性格迥异的兄弟。不同的旋律线可能是他们的风格。这个想法也可能是作者“幻想”的另一部分。这部作品不仅采用了主音乐中常见的重复、造型、分裂等发展手法，还简要地运用了复调手法。这部作品中的所有发展技巧都出现在第一章[a]中，特别是复调技巧，尽管只有少数几个小节。正是这种由复调发展而来的旋律进一步强化了作品的“幻想”。（见谱2）

2.2 节奏和节奏的创新

音乐节奏的变化与创新此外，勃拉姆斯还擅长节奏和节奏的创新，他的作品中经常出现节奏变换、三到二和减速等，B小调狂想曲具有非常明显的匈牙利舞蹈风格。作品中有很多切分音和节奏，从中我们可以感受到匈牙利舞曲强烈的节奏感。节奏变换的创作手法受到贝多芬和舒曼的影响。例如，在B小调狂想曲的开头（谱3），它在开头是弱上升，但是勃拉姆斯在弱上升条上标记了“F”，这使得原本是弱拍子的第四个拍子听起来像强拍子。在第二节中，第四节拍中

的弱节拍也带有重音，形成节拍移位（谱4）。

2.3 和声调性布局勃拉姆斯的作品中，既能充分感受古典音乐的魅力，又能感受浪漫主义的“真挚细腻的情感”。显而易见的是，上述主旋律第一句的和声次序在上升。第一、二小节的和声次序是B小调的t-dd-d7-t-d-t（谱5）。第三小节的和声序列完全是古典音乐的和声序列，而第四小节的和声序列出现在第二小节的D小调中，这种被称为反函数的进步在古典音乐中是被禁止的，但是当作者使用它时，却给人以“惊喜”。或许这是作者精心设计的，以突出主题的“幻想”。勃拉姆斯生活在浪漫主义的大背景下，这必然受到环境的影响。古典是浪漫主义音乐的一大特征。勃拉姆斯经常用民间音乐素材来创作。

奏鸣曲典型的调性布局是：呈现部分为主，小调在从属部分，结束部分在从属部分；展开部分是主体材料的展开，一般在下级；回放单元再现第一部分并返回到主色调《B小调狂想曲》符合这一特征，显示B小调中的a和D小调中的C；展开C小调a'部分；再现单元返回到B小调的主色调，即b-d-c-b的色调布局（谱6）。这种调性安排符合典型的古典奏鸣曲形式，即t-d-s-t，从和声的运用中，我们可以看出勃拉姆斯在和声技法上的创新。在呈现的开始，和声是V-VI，这形成了一个障碍，并结束了。在呈现部分对每一个句子的分析表明，如果把每一个句子看作一个调性，就可以形成失谐。第一节为b大调，第二节为F大调，第三至第四节为B小调，第五节也是B小调，B小调勃拉姆斯狂想曲的音乐风格和演奏分析为a大调，第七至第八节为B大调。不断走调的颜色使色调变得模糊。此外，呈现部分的每个部分的结尾并不在主和弦上结束，例如，主部分在B小调的VI属上结束；连接端在D大调V属上；小调结束于D小调的V属，这种结局也增加了调性的不确定性。

2.4 曲式结构分析

从表中可以看出，B小调狂想曲分为四个部分。它们是显示部、再现部、展开部和结尾。它既有古典奏鸣曲的整体框架，又有古典主义的精神，但不局限于奏鸣曲的形式。显示部较长，由A-B-A'组成。A部分（1-29）的结构类似于单曲三首的复制品。音乐一开始就建立了一种高亢而热烈的情绪。B以D小调开始，阴沉、舒缓的曲调和A段令人兴奋的曲调形成鲜明对比。然后，模仿和变换A段的主题，把音乐推向高潮。小调狂想曲中运用了大量的手法，表现出变化无常的情感色彩，强调风格、调性、表现力和力度的，

从而达到狂想曲的狂野。例如, A段第1-3节(例1), B段第99-103节(例2)。情绪激昂化作催眠曲般的歌声,使这两段文字呈现出明显的性格。这是勃拉姆斯内心激动到犹豫不决的一种表现。情绪反差给人强烈的视觉冲击力。

在《钢琴狂想曲》的主题之中有着浓厚德国民歌的一种曲调,这首曲子充满了民间艺术元素,具有复调音乐的特征。一开始的时候,音乐表达着最基本的情感,即兴奋。第二部分(第30-66小节)以D-Moll开头,用一种抒情、安静、优美的曲调,与第一部分a部分形成鲜明对比。接着开发主题a。本段为中间部分的出现做准备。左手以连续追逐的方式将乐曲按到一个小高潮,然后出现一段(67-93),中间部分(94-128节拍)在B-section中开始发育。伴奏结构为一大段和弦,与前、后两部分构成了强烈的情感对比,音调神圣、平和充满想象。

3 演奏技巧分析

在弹奏b小调狂想曲时,他有强烈的夸张感,并增添了许多想象力。按键非常干净,音质扎实饱满,有颗粒感。相对于古典音乐,浪漫主义精神音乐更注重色彩和情感的表现,给人以主观想象的空间。大体上,它充满了野性和大胆。每个句子的表达都很冲动,很激动。但总体而言,在古典中,你可以看到浪漫的身影和气息。整部狂想曲既有力量的碰撞,又有温柔缠绵的内在诠释,以下以四点入手进行分析。

3.1 和弦、八度音和大音程

《B小调狂想曲》中呈示部分A段,其中主旋律部分使用了大量和弦和八度,音程之间的跨度较大,这是狂想曲的技术难点。要弹奏和弦时所弹奏的整齐有力,并非易事。先慢慢来练习,以低于作品原速的速度来练习,为了演奏时准确,用心去领悟手指演奏时的动作和状态,体会触键的感觉,同时注意指法的准确,用心去感受手部移动的位置。第二,演奏时两手要同时准备,整齐触键,将音调弹到底,体会力贯穿于每一个手指,手腕也要按着手指移动,关键是掌心撑,指尖拉紧。演奏时,手指的紧张度与手腕的放松度配合得恰到好处。在弹奏这些大跨度音程时,手指的动作应平滑,注意音色和音量的平衡,手腕是力量传递的纽带,为使力量畅通,应将手腕练习得有弹性、有弹性。

3.2 手指按键和保持音量

表示部的B段和展开部以及结尾处这三部分的情感和音乐都是安静的抒情,力度较弱。指法应以按键

方式进行,强调音调。弹奏时手指要紧贴键盘,要找出最舒适、最稳定的触键感觉,同时不要让手臂僵硬。练习持音,一是指指指间的配合练习,二是指内在对乐曲旋律的感觉和控制。主题性片断的头四段,是一段下行旋律,右手拇指是一段隐伏旋律,是五个保持音,注意保持拇指的按键,其余四个手指要用指尖绷紧,灵活抬指弹奏(如谱11)。

伸展部分,也出现了保持音,是小指弹奏的高声部分,但这是一段抒情片段,与主旋律部分不同,因此中间的音符是保持音有人弹奏,与保持音有人同样是保持音有人弹奏,注意力度运用,手臂下沉放松(如谱12)。

3.3 音色与力度的控制

本节中,我们将关注第二章中所提到的和声色彩,它与控制音色变化密切相关。我们可以看出,在B小调的狂想曲中,在乐章的开头需要强音色。由八度音阶控制,音色明亮,富有张力。本曲演奏技法中,经过一大段旋律的塑造,弹奏的力度逐渐由强变强,左、右交替弹奏,当和弦发生变化时达到爆发的力度,然后声音的力度由强变弱,还要注意弹奏的力度不断变换,逐渐变强变弱。随后,在联奏部分的演奏中,民族音乐抒情色彩浓厚,整句用“PP”演奏,其中主旋律音色略显突出(如谱13)。回归小调,力度回归F,从三个强有力的和弦开始,声音爆发越来越强烈,有很多和弦和三重奏,声音强度也从F变成了FF。开场部分,以大段的抒情为主。最初使用的是(molto-Dolce, express)。声音的调制要柔和,演奏的力度要控制在“中”,此外,在演出中要注意歌唱的曲调。随后,重现部分和呈现部分的声音强度以相同的方式控制,而结束部分则以“PP”的强度结束整个歌曲。在B小调狂想曲中,第一部分是三部曲的旋律为基础的。与第一首狂想曲不同,它没有那么多的爆发力,而是强调了音乐的连续性。本文开始时,力度是由“F”来控制的。主干部分后,连接部分比主干部分更强,因为它们大多以跳跃的方式演奏,音色饱满有力。子部分和结尾部分的强度控制保持在“MP”和“P”,音色柔和而富有弹性。扩展部分,基本音色与主题音色保持一致,力度控制由“F”变为“P”;但是,在连续三次的测试中,强度转换非常明显,在“FF”和“PPP”之间强度变化曾出现过重现单元,力控制与显示单元和声音控制相同。以“P”的力量来控制结尾,音调柔和,旋律就像一首歌结束了整首歌。

The first system of the musical score consists of four measures. The upper staff (treble clef) features a melodic line with a long slur spanning across the measures, and the lower staff (bass clef) provides a rhythmic accompaniment. The second system includes a tempo change from *poco rit.* to *in tempo* and a dynamic marking of *f*. The third system features a dynamic marking of *p m.v.* and includes some performance markings like *rit.* and *rit.* under the bass staff. The fourth system continues the melodic and rhythmic patterns established in the first system.

谱 1

Agitato. Op. 79 N° 1. (1880.)

The second system is marked *Agitato.* and is identified as Op. 79 N° 1. (1880.). It features a more complex and rhythmic passage. The upper staff (treble clef) has a melodic line with a long slur, and the lower staff (bass clef) has a more active accompaniment with various rhythmic figures. There are several performance markings like *rit.* and *rit.* under the bass staff.

谱 2

musical score for 'Specter' (Specter) from Brahms' Piano Fantasy in B minor, Op. 10, No. 1. It consists of four systems of piano and vocal staves. The first system shows the beginning with a forte (f) dynamic. The second system includes a crescendo (cresc.) marking. The third system features a fortissimo piano (fp) dynamic. The fourth system is marked mezzo-giochi (m.g.).

谱 3

musical score for 'Crescendo' (Crescendo) from Brahms' Piano Fantasy in B minor, Op. 10, No. 1. It consists of two systems of piano and vocal staves. The first system includes a fortissimo (f) dynamic. The second system includes a mezzo-piano (mp) dynamic and the vocal line with lyrics "cre - scen - do".

谱 4

rit. - - - in tempo

This musical score for '谱 5' consists of two staves. The upper staff features a melodic line with various ornaments and rests, while the lower staff provides a harmonic accompaniment with chords and moving bass lines. The tempo markings 'rit.' and 'in tempo' are clearly visible at the top.

谱 5

Molto passionato, ma non troppo allegro.
m.g. m.g.

g小 (bE大) (F大) (G大)
4 rit. - - - in tempo (A大)
7 (B大) V/VI D大
10 V/VI
14 d小 V6 IV

This musical score for '谱 6' is a multi-measure rest for the first four measures, followed by a series of staves. The tempo is marked 'Molto passionato, ma non troppo allegro.' with 'm.g.' (moderato) dynamics. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings like 'f' and 'mp'. Below the staves, chord symbols and Roman numerals are provided for harmonic analysis.

谱 6

呈示部	展开部	再现部	结尾
A 1-29 小节	B' 94-128 小节	A 129-157 小节	219-233 小节
B 30-66 小节		B 158-194 小节	
A' 67-93 小节		A' 195-218 小节	

图 1

谱 7

连接部

副部

结束部

谱 8

谱 9

谱 10

谱 11

谱 12

谱 13

4 结语

在勃拉姆斯作品中，古典精神与浪漫主义手法的表现在以下几个方面：从音乐结构上可以看出勃拉姆斯的古典精神，《第一狂想曲》具有强烈的风格，在创作手法上采用三段比较法，多采用古典与巴洛克的手法；在旋律上，强调低音部分的旋律线；在句子结

构上，我们经常使用扩展法、模拟法和递减法；在节奏上，人们习惯于通过标点、切分、组合和连续节奏微妙地改变音乐的戏剧性张力。笔者选择了四个版本，分别从速度、情感表现、细节等方面对作品进行解读。这样我们才能对这部作品的表演风格有更深入的了解。在后期，勃拉姆斯巧妙地将浪漫主义手法、内容与古

典音乐的形式规律融合在一起，两者看似矛盾的完美统一在他的作品中。

参考文献

- [1] 代百生. 古典形式篱苑里的激情宣言——勃拉姆斯的《狂想曲》Op.79[J]. 钢琴艺术. 2003年08期
- [2] 黄莹. 古典与浪漫理智与情感——勃拉姆斯《b小调狂想曲 Op.79 No.2》钢琴教学指导[J]. 小演奏家. 2004年第6期
- [3] 伊善斌.“键盘狮王”巴克豪斯在萨尔兹堡[J]. 钢琴艺术. 2007年02期
- [4] 周雪丰. 钢琴音乐的力度形态研究以勃拉姆斯 op.5 与 op.17 为例的乐谱与音响比较[J]. 中国音乐学(季刊). 2007年第4期
- [5] 朱雅芬. 钢琴大师谈钢琴演奏(十四)[J]. 钢琴艺术. 2007年05期
- [6] 范劫. 勃拉姆斯 b 小调狂想曲 Op79n0-1 演奏分析[J]. 阜阳师范学院报, 第 121 期
- [7] 郭小苹. 勃拉姆斯的性格特点及其音乐创作[J]. 音乐研

究, 2009 年第 3 期

- [8] 肖复兴. 后浪漫主义时期的勃拉姆斯[J]. 音乐生活, 2012年05期
- [9] 勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》音乐风格与演奏技巧[D]. 西安音乐学院, 2016.
- [10] 勃拉姆斯单簧管《f小调第一奏鸣曲》演奏技巧与音乐情感分析[D]. 吉林艺术学院, 2017.

收稿日期: 2022年7月1日

出刊日期: 2022年8月31日

引用本文: 黄南淞, 勃拉姆斯《b小调钢琴狂想曲》之创作特征与演奏技巧分析[J]. 国际教育学, 2022, 4(4):68-76
DOI: 10.12208/j.ije.20220144

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS