

勃拉姆斯 钢琴曲选

Brahms Selected Works for Piano

人民音乐出版社

勃拉姆斯钢琴曲选

黄亚蒙 选编

人民音乐出版社

图书在版编目（CIP）数据

勃拉姆斯钢琴曲选 / 黄亚蒙选编 .— 北京 : 人民音乐出版社, 2010. 3

ISBN 978-7-103-03657-0

I. 勃… II. 黄… III. 钢琴-独奏曲-德国-选集 IV. J657. 412

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 190893 号

责任编辑: 李一茜

责任校对: 张 琛

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码:100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

635×927 毫米 8 开 33.5 印张

2010 年 3 月北京第 1 版 2010 年 3 月北京第 1 次印刷

印数:1-3,000 册 定价: 69.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

勃拉姆斯和他的钢琴作品

黄 亚 蒙

勃拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833—1897) 是 19 世纪后半叶德国古典主义艺术的最后一位音乐巨匠。他生活在一个新思潮、新观念、新风格、新流派纷繁迭起的时代,面对这一切的“新”,他却无动于衷,始终静静地退居在潮流之外,严守着自己终生崇敬的由巴赫、贝多芬确立的伟大的古典主义传统,辛勤地工作了一生。勃拉姆斯熟悉德国和奥地利的民歌,对匈牙利和斯拉夫的民间音乐作过深入细致的研究,并用这些民歌编写过很多成功的作品。但我们惊奇地发现,他在自己的大型作品里,绝少引用来自民间的旋律。在交响乐和协奏曲中,他像贝多芬一样,只倾吐从自己心灵里流出的旋律。在他的笔下,我们找不到怪诞的和声,在他的全部作品中,我们找不到任何标新立异的奇思怪想。古典主义的种种法则和戒律,对勃拉姆斯而言,不是束缚,不是枷锁,而恰恰是传述他鲜活乐思的最完美的表达方式。1876 年,43 岁的勃拉姆斯向世界呈现出自己的《第一交响曲》,封·彪罗 (Hans von Bülow, 1830—1894) 听后惊异万分,认为这简直就是贝多芬的第十交响曲。勃拉姆斯去世后,在音乐之都维也纳,奥地利人为他塑了一座巨大的雕像,供世人凭吊瞻仰。这位头脑里有着写不完的音乐却终生孤独的艺术家的,生前朋友很少,死后喜爱他音乐的人,不计其数!

勃拉姆斯是一位多产的作曲家。他的四部交响曲是音乐会上经典的曲目;两部钢琴协奏曲、小提琴协奏曲以及小提琴和大提琴协奏曲是协奏曲体裁中的精品;室内乐作品可以说每一首都是杰作;他还写作了大量的声乐作品。他的三百多首歌曲,在艺术歌曲领域中占据着不可或缺的重要地位。

勃拉姆斯在青年时代就结识了大作曲家舒曼 (Robert Schumann, 1810—1856), 以及他的妻子——杰出的钢琴家克拉拉·舒曼 (Clara Schumann, 1819—1896)。与舒曼夫妇的友谊,不仅对他的创作产生了巨大的影响 (特别是钢琴作品), 同时也成为他生活中最重要的一部分。舒曼对年轻的勃拉姆斯给予了极大的支持: 不仅把他的作品推荐给出版商, 还专门撰文盛赞他的才华。克拉拉则在各种场合演奏了他的很多作品, 而勃拉姆斯也有大量作品是题献给舒曼夫妇的。

勃拉姆斯本身就是一位钢琴家, 自然而然钢琴作品的创作贯穿了他的一生。从他的作品第 1 号钢琴奏鸣曲, 到他去世前几年的作品 119 号四首小品, 我们可以感受到勃拉姆斯的人生轨迹。最早的三部钢琴奏鸣曲, 是他三十岁前后创作的, 结构上不免有些弱点, 但音乐本身却充满了年轻人的热情。其中

第一和第三奏鸣曲,至今仍然是钢琴家们偏爱的曲目。在勃拉姆斯创作的中期,他写了五首篇幅宏大的变奏曲。在这些变奏曲中,我们可以看到勃拉姆斯惊人的想象力以及精湛的作曲技法,无怪乎学术界把他称作是“变奏曲大师”。在作品 35 号《帕格尼尼主题变奏曲》之后,勃拉姆斯的钢琴写作停滞了 15 年之久,他的兴趣转向其他领域。暮年的勃拉姆斯因钢琴再度获得灵感时,他不再创作自己曾经十分喜欢的奏鸣曲、变奏曲那种注重结构的大型乐曲,而是选择了小品的形式,以便更加自由地表达他的内心。这些作品,奠定了勃拉姆斯在音乐史上的大师地位,同时也成为钢琴文献中最重要的作品之一。

本书选编了勃拉姆斯最具代表性的几首作品,在此做一些简要的说明。

谐谑曲(Scherzo, Op. 4)

献给恩斯特·费迪南德·温采尔(Ernst Ferdinand Wenzel Zügeignet)

创作于 1851 年 8 月,勃拉姆斯 18 岁时的作品。其结构以及主题的动机都与肖邦的《降 b 小调谐谑曲》非常相似。虽为勃拉姆斯年轻之作,但也经常被演奏。

f 小调奏鸣曲(Sonate, Op. 5)

献给冯·霍亨塔尔伯爵夫人(Frau Gräfin von Hohenthal gewidmet)

这首奏鸣曲是勃拉姆斯 20 岁时所作,全曲共五个乐章,前两个乐章完成于 1853 年的 3 月;后三个乐章完成于同年的 10 月。第一乐章是庄严的快板;第二乐章是充满表情的行板,勃拉姆斯还特意附上了诗人施泰瑙(C.O. Sternau, 1823—1862)清新的诗句:

「夜幕低垂,皓月当空,两颗爱心,水乳交融。」

第三乐章是谐谑曲;第四乐章是间奏曲;第五乐章是终曲。

整部作品像一部钢琴化的交响曲,当然更是一部交响化的钢琴曲。

四首叙事曲(4 Balladen, Op. 10)

献给尤留斯·格雷姆(Julius O. Grimm gewidmet)

这是勃拉姆斯最著名的钢琴作品之一。每一首篇幅都很短小,以单纯的三段形式为主。虽是早期作品,但已具有强烈的勃拉姆斯风格。其中第一首(d 小调)是根据浪漫派诗人海德(Johann Gottfried von Herder, 1744—1803)的叙事诗《爱德华》(Edward)而作。

亨德尔主题变奏曲(Variationen und Fuge in B Über ein Thema von Händel, Op. 24)

这首变奏曲的主题来自亨德尔《大键琴组曲》第一组曲的第二乐章,随后有 25 个变奏曲和一个

大赋格。前 12 个变奏,速度较快,仿佛构成一个大的快板乐章。第 13—20 变奏,速度悠缓,相当于一个大的慢板乐章。第 21—25 变奏,粗犷而诙谐。最后用一个大赋格当做终曲,把全曲推向高潮。这部作品在作曲技法上非常杰出辉煌,学术界历来认为可以与巴赫和贝多芬的变奏手法相媲美。正因为此,巴赫的《哥德堡变奏曲》、贝多芬的《迪亚贝利变奏曲》及勃拉姆斯的《亨德尔主题变奏曲》被称为古今钢琴变奏曲中的三部不朽之作。

帕格尼尼主题变奏曲两部(Variationen in a Über ein Thema von Paganini, Op. 35/ I & II)

这首变奏曲的主题来自帕格尼尼著名的《24 首随想曲》中的 a 小调第 24 随想曲。这是作曲家们最喜欢引用的一个主题,勃拉姆斯也不例外。在小提琴随想曲中,帕格尼尼自己作了 11 个变奏,而勃拉姆斯则写了 28 个变奏:前 14 个变奏和后 14 个变奏各为一册,可以单独演奏。这首变奏曲更像一套技巧艰深的练习曲,是年轻钢琴家们喜欢在比赛中演奏的曲目。克拉拉·舒曼把它称之为“魔术师变奏曲”。

八首小品(8 Klavierstücke, Op. 76)

两首狂想曲(2 Rhapsodien, Op. 79)

献给伊丽莎白·冯·赫尔佐根贝尔格夫人(Frau Elisabeth von Herzogenberg gewidmet)

三首间奏曲(3 Intermezzo, Op. 117)

附海德的诗句:

「睡吧,孩子,甜甜地安睡! 你的哭泣,会让我心碎。」

六首小品(6 Klavierstücke, Op. 118)

在《帕格尼尼主题变奏曲》之后,15 年之久没为钢琴写作的勃拉姆斯再度回到钢琴领域来的时候,放弃了以往复杂的、注重结构性的写法,而选择了小品这种简单的形式。在这些作品里,他只注重纯音乐,让心灵自由地倾诉。在技法上,没有了设计的思考,乐思完全是内心的独白。也可以说,他从“有法走到了无法”,技巧更加精湛完美了。Op. 76 是八首小品,Op. 79 是两首狂想曲。他不像李斯特的狂想曲是用民歌曲调加以发展,他的狂想曲更接近于叙事曲的风格。Op. 116、Op. 117、Op. 118 和 Op. 119,被称为勃拉姆斯的巅峰之作。他采用间奏曲、随想曲、叙事曲、狂想曲和浪漫曲的小品形式来创作。勃拉姆斯的这些晚年之作,像贝多芬的晚期作品一样,虽然带有淡淡的寂寞与凄凉,但又充满更高境界的沉思与幻想,从中可以听到很多美妙的旋律:那是大师心里平和的歌声,浑然天成的神来之笔。

目 录

勃拉姆斯和他的钢琴作品	黄亚蒙(I)
1. 谐谑曲(Scherzo, Op. 4)	(1)
2. 叙事曲(Balladen, Op. 10)	(18)
第一首	(18)
第二首	(22)
第三首 间奏曲	(30)
第四首	(35)
3. 狂想曲(Rhapsodien, Op. 79)	(43)
第一首	(43)
第二首	(53)
4. 小 品(Klavierstücke, Op. 76)	(63)
第一首 随想曲	(63)
第二首 随想曲	(69)
第三首 间奏曲	(75)
第四首 间奏曲	(78)
第五首 随想曲	(81)
第六首 间奏曲	(87)
第七首 间奏曲	(91)
第八首 随想曲	(94)
5. 间奏曲(Intermezzo, Op. 117)	(99)
第一首	(99)
第二首	(103)

第三首	(108)
6. 小 品(Klavierstücke, Op. 118)	(113)
第一首 间奏曲	(113)
第二首 间奏曲	(116)
第三首 叙事曲	(121)
第四首 间奏曲	(126)
第五首 浪漫曲	(131)
第六首 间奏曲	(135)
7. f 小调奏鸣曲(Sonate in f, Op. 57)	(140)
8. 行 板(Andante)	(151)
9. 谐谑曲(Scherzo)	(161)
10. 间奏曲 (回顾)Intermezzo (Rückblick)	(168)
11. 终 曲(Finale)	(170)
12. 亨德尔主题变奏曲(Op. 24, Variationen und Fuge in B)	(185)
13. 帕格尼尼主题变奏曲(Op. 35/ I , Variationen in a Über ein Thema von Paganini)	(218)
14. 帕格尼尼主题变奏曲(Op. 35/ II , Variationen in a Über ein Thema von Paganini)	(240)

1. 谐 谑 曲*

Scherzo

Rasch und feurig

Op.4, 1851年

mf

marcato

più f

dim.

p

1. 2.

* 此作品作于汉堡。

First system of a musical score in G-flat major (three flats). The right hand has a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The system concludes with a crescendo. Dynamics include piano (*p*) and crescendo (*cresc.*).

staccato e leggiero

Second system of the musical score. The right hand features a more active melodic line with slurs. The left hand continues with eighth-note accompaniment. The system ends with a piano (*p*) dynamic and a melodic flourish in the right hand.

ben cantando ed espress.

Third system of the musical score. The right hand plays a series of chords, and the left hand has a melodic line with a slur. The system ends with a legato marking and a poco a poco crescendo.

legato

poco a poco cresc.

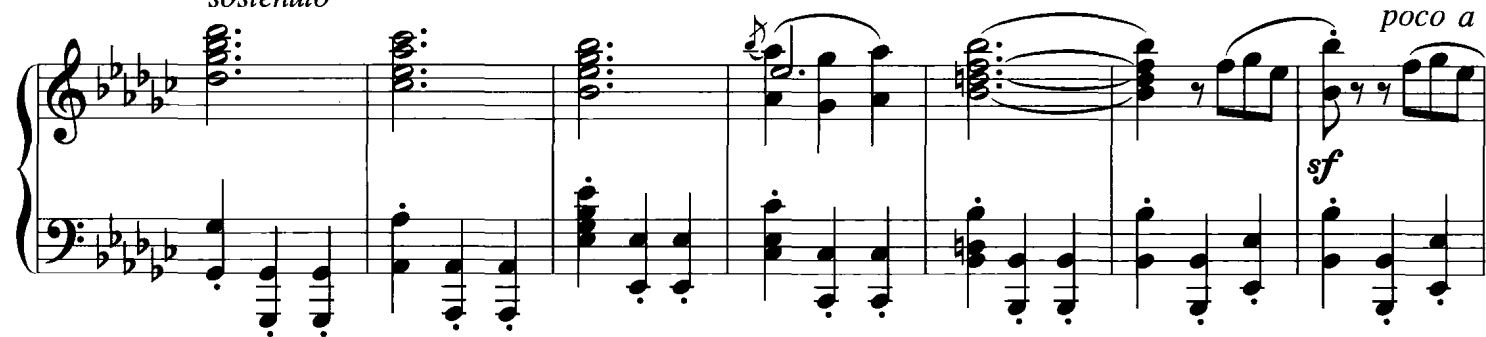
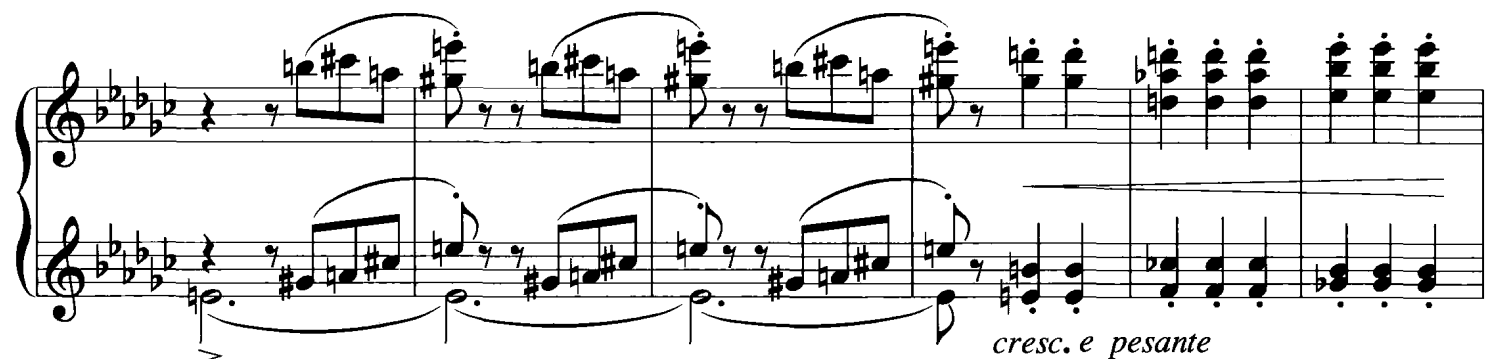
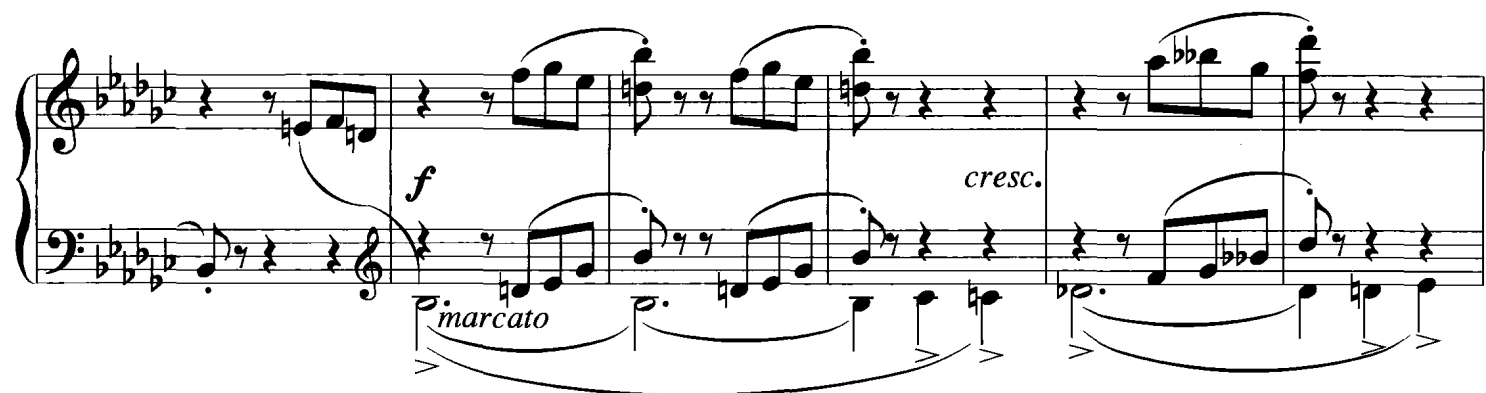
Fourth system of the musical score. The right hand features a melodic line with slurs and accents, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The system concludes with a crescendo and fortissimo (*sf*) dynamics.

cresc.

ben marcato

Fifth system of the musical score. The right hand plays a series of chords, and the left hand has a melodic line with a slur. The system ends with a poco a poco più marking and fortissimo (*ff*) dynamics.

poco a poco più

*sostenuto**poco a**poco in tempo*

First system of musical notation. The key signature has five flats (B-flat, E-flat, A-flat, D-flat, G-flat). The music is in 4/4 time. The first staff (treble clef) contains a series of chords and single notes, with a *ff* *ben marcato* marking. The second staff (bass clef) contains a series of chords and single notes, with a *ff* marking.

Second system of musical notation. The first staff (treble clef) contains a series of chords and single notes, with a *ff* marking. The second staff (bass clef) contains a series of chords and single notes, with a *ff* marking.

Third system of musical notation. The first staff (treble clef) contains a series of chords and single notes, with a *ff* *strepitoso* marking. The second staff (bass clef) contains a series of chords and single notes, with a *ff* marking.

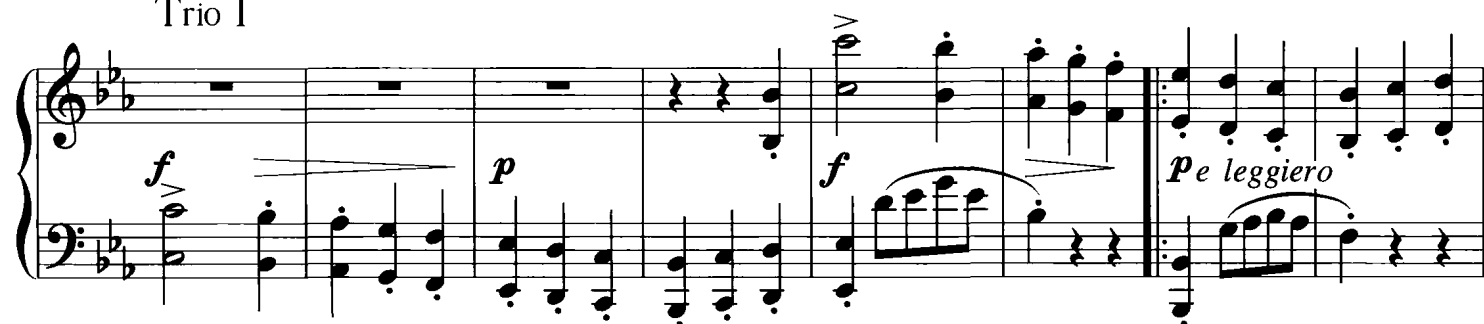
Fourth system of musical notation. The first staff (treble clef) contains a series of chords and single notes, with a *sf* *ben marcato* marking. The second staff (bass clef) contains a series of chords and single notes, with a *ff* marking.

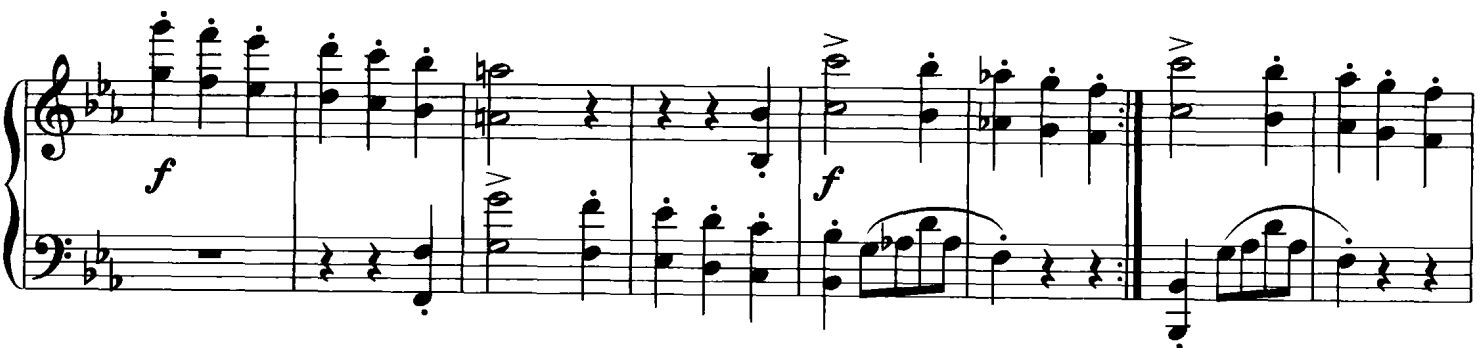
Fifth system of musical notation. The first staff (treble clef) contains a series of chords and single notes, with a *sf* marking. The second staff (bass clef) contains a series of chords and single notes, with a *sf* marking. A dashed line with the number 8 is above the first staff.

8

Trio I

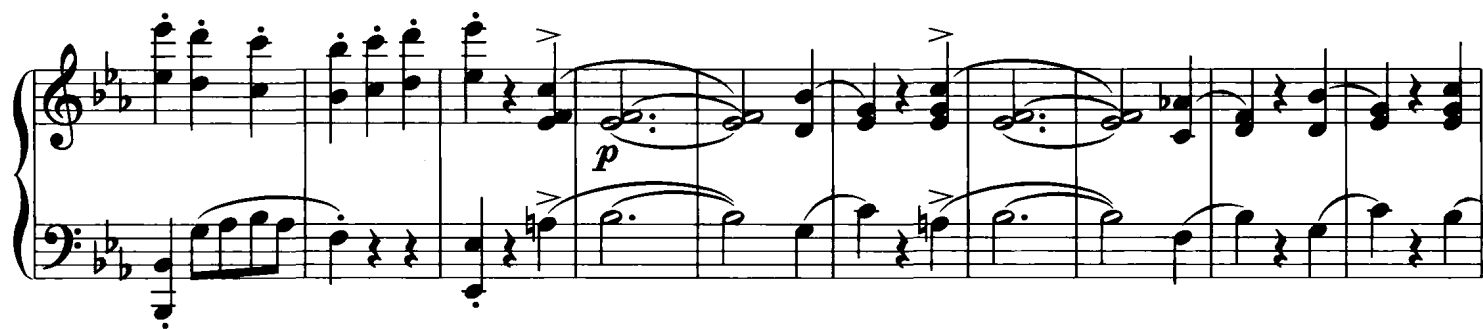
First system of musical notation. The treble staff contains a melodic line with a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The bass staff contains a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The key signature has two flats. The system ends with a *dim.* marking.

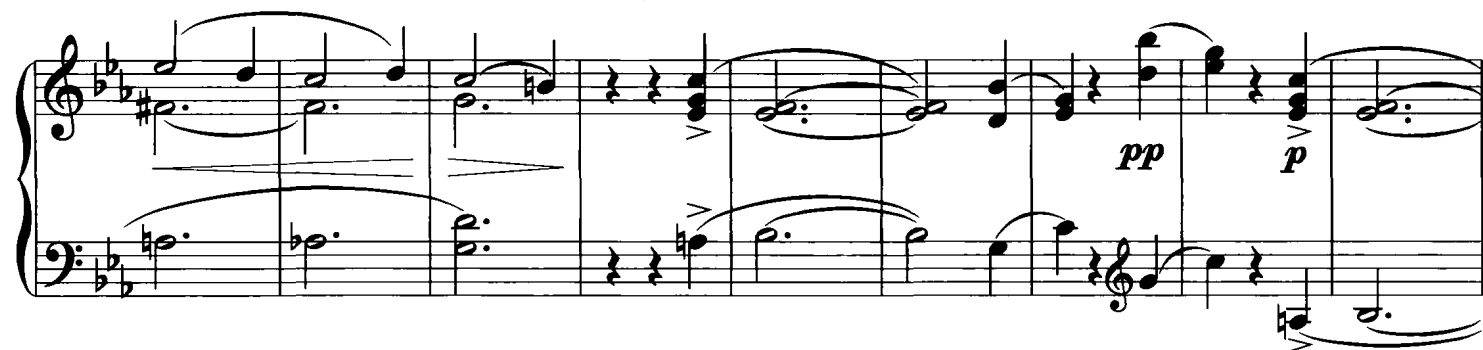
Second system of musical notation. The treble staff contains a melodic line with a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The bass staff contains a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The key signature has two flats. The system is marked *sost. poco* and *a tempo*. The bass staff is marked *p teneramente*.

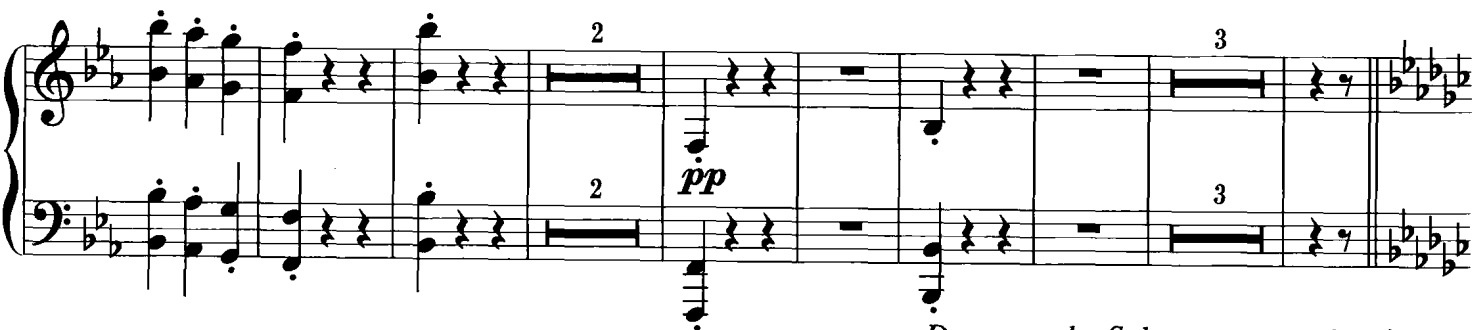
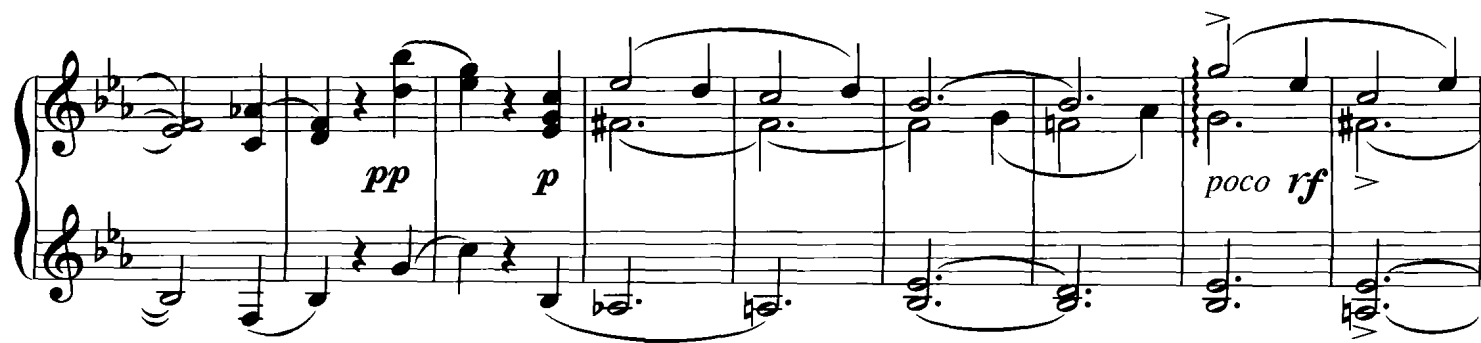
Third system of musical notation. The treble staff contains a melodic line with a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The bass staff contains a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The key signature has two flats. The system is marked *poco sostenuto* and *a tempo*. The bass staff is marked *f*.

Fourth system of musical notation. The treble staff contains a melodic line with a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The bass staff contains a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The key signature has two flats. The system is marked *p*.

Fifth system of musical notation. The treble staff contains a melodic line with a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The bass staff contains a half note, a quarter note, and a half note, followed by a quarter rest and a half note. The key signature has two flats. The system is marked *pp* and *p*.

Da capo lo Scherzo senza ripetizione

Sino al segno ⊕ e poi: Trio II

Trio II

Molto espressivo

Ed.

