

古典之门音乐丛书

JOHANNES BRAHMS

古典之门音乐丛书

勃拉姆斯

吴继红 编著

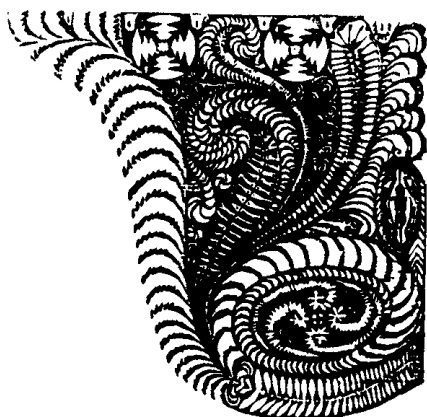
JOHANNES BRAHMS

東方出版社

JOHANNES BRAHMS

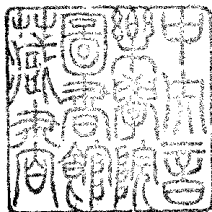
古典之门音乐丛书

吴继红 编著

勃拉姆斯

Johannes Brahms

東方出版社

160796

责任编辑:侯俊智

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

勃拉姆斯/吴继红编著.

-北京:东方出版社,1997.1

(古典之门音乐丛书)

ISBN 7-5060-0747-9

I. 勃…

I. 吴…

Ⅱ. 勃拉姆斯, J. (1833~1897)-生平事迹

N. K835.165.7

勃 拉 姆 斯

BO LA MU SI

吴继红 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1997年1月第1版 1997年1月北京第1次印刷

开本:850×1092毫米 1/32 印张:6 插页:1

字数:89千字 印数:0,001—8,000册

ISBN 7-5060-0747-9/K·171 定价:11.00元

目 录

B

勃拉姆斯传略

I	童年轶事	5
II	少年幸会	11
III	喜遇恩人舒曼	18
IV	多愁善感加固执	25
V	重回汉堡,定居维也纳	39
VI	母亲逝世	48
VII	潇洒维也纳	52
VIII	痛失精神支柱	63
IX	暮年余辉	69
X	“三 B”殊荣	76

勃拉姆斯音乐作品赏析

I	《第一交响曲》	83
II	《第二交响曲》	97
III	《第三交响曲》	109
IV	《第四交响曲》	120
	《海顿主题变奏曲》	131
	《D 大调小提琴协奏曲》(作品 第77号)	140
V	《第二钢琴协奏曲》(♭B 大调 作品第 98 号)	151
	附：勃拉姆斯主要作品年表	160

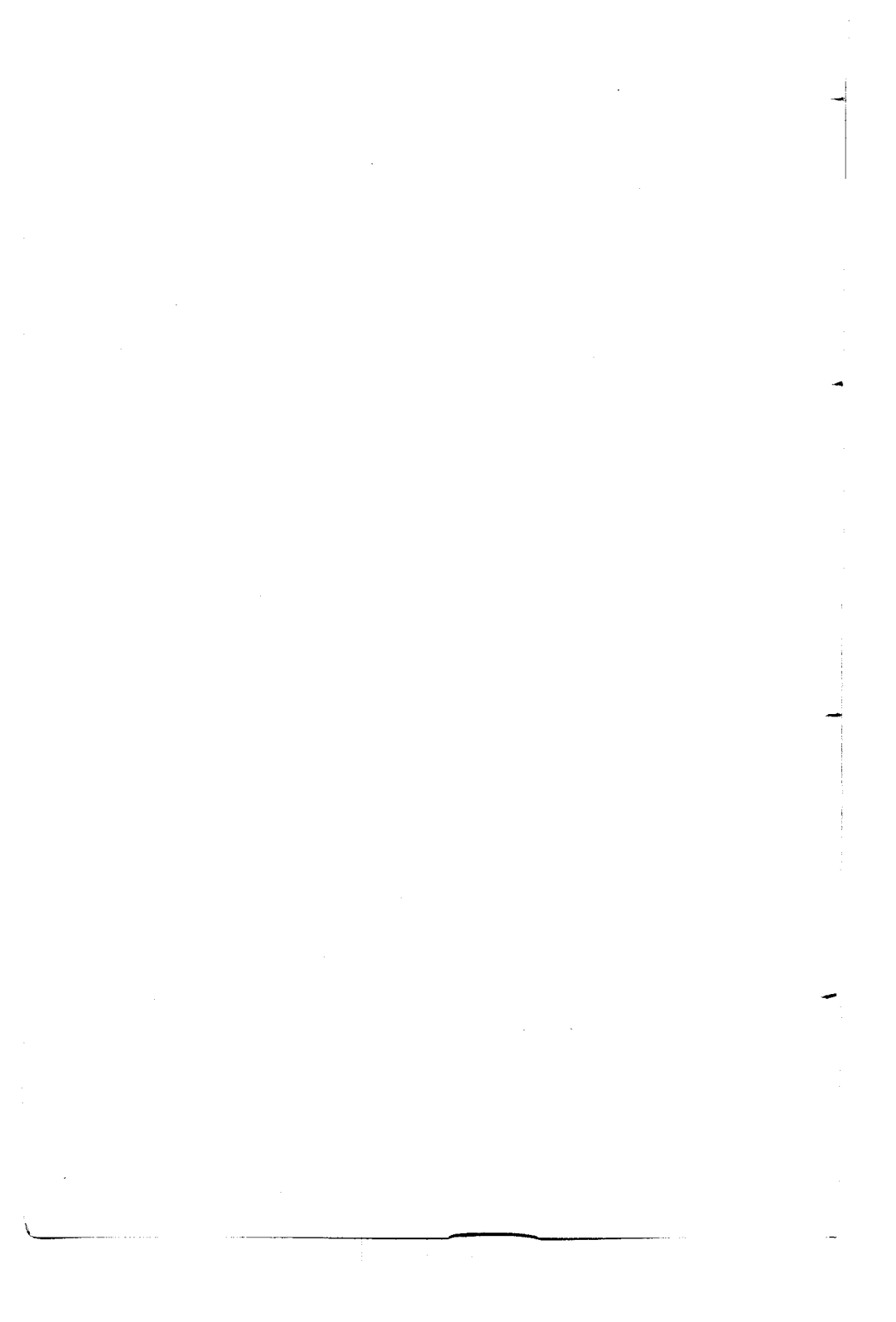
勃拉姆斯部分作品 CD 唱盘简介

I	学院节庆序曲、悲剧序曲	167
II	第一交响曲	168
III	第二交响曲	168
IV	第三交响曲	169
V	第四交响曲	169
VI	第一、二号小夜曲	170
VII	第一钢琴协奏曲	170
VIII	第二钢琴协奏曲	171
IX	小提琴协奏曲	172
X	大提琴、小提琴协奏曲	173
XI	匈牙利舞曲	174
XII	小提琴奏鸣曲	174
XIII	亨德尔主题变奏曲、帕格尼尼主题 变奏曲	175
XIV	第三钢琴协奏曲	175
XV	B 大调、C 大调三重奏	176

III	钢琴四重奏	176
II	狂想曲、三首间奏曲	177
II	大提琴和钢琴奏鸣曲	177
II	钢琴五重奏	178
II	单簧管五重奏	178
II	两首弦乐五重奏	179
II	六重奏	179
II	德意志安魂曲	180
II	女中音狂想曲	181
II	德国民歌	181
II	合唱曲集	182
II	爱情之歌圆舞曲	182
II	四首严肃的歌	
	主要资料来源	184

勃拉姆斯传略

引 言

一条浪漫主义河流载满了 19 世纪丰富多采的艺术,曾使千百万人为之醉生梦死。这个时代,众多的艺术大师创造的一大批作品皆倾向于无穷无尽的情感抒发,倾向于文学意义上庞大或短小的统一,我们可以想象出门德尔松在平静和明澈中的漫游,舒曼在纯情、热恋中敏锐的体验,肖邦在孤寂中捧出的芳香……等等。唯有一个人,他在潮流中固执地回

首,力图重新建立古典主义的宝殿,甚至不惜孤军奋战,结果他成功了!这就是德奥古典作曲家中的“最后一人”——德国作曲家约翰内斯·勃拉姆斯。

■ 童年轶事

1833年5月7日,在德国汉堡的贫民区一个职业乐师家庭里,响起了婴儿的哇哇声,又一个普普通通的儿童来到了人世,这时,谁也不会想到他在未来会成为德国著名作曲家,他的名字叫约翰内斯·勃拉姆斯。

也许命运总是这样,常常为一些天才选择不寻常的出生环境。约翰内斯·勃拉姆斯的父亲约翰·雅

各布·勃拉姆斯是汉堡市立乐队里的低音提琴演奏员，他曾坦白地认为自己演奏得不好，不过，他性格善良，喜欢跳舞，酒量过人。母亲克里斯蒂安娜·勃拉姆斯太太，个头矮矮的，走起路来一颠一簸，但她手指灵巧，针线活娴熟，善于料理家务，并且对于烹调技术颇有独到之处，她个性朴素，经营着一所公寓。在克里斯蒂安娜四十一岁那年，年轻的乐师约翰·雅各布·勃拉姆斯成了她的房客，他虽然比她小十七岁，但也许是在她的烹调技术的吸引下，不到一个星期他们就结为夫妇。这连克里斯蒂安娜本人也难以相信，一个比他小十七岁的青年会向她求婚？很多人都这样推测：一块烤得又松又脆的布丁就是约翰内斯·勃拉姆斯得以出生的原因，不过，克里斯蒂安娜出自良好的家庭，有教养，喜好德国文学，为人亲切，富有同情心，凡事一丝不苟，这些对于约翰·雅各布·勃拉姆斯是有巨大吸引力的。

父亲虽然是个低音提琴手，收入有限，但贤能的母亲足以弥补。婚后的头三十年，他们过得十分和谐，她给他生了两个儿子。尽管贫民窟散发出各种各样难闻的气味，但克里斯蒂安娜·勃拉姆斯太太的“果馅饼”使生性好动的丈夫得以心满意足，同时也使他们的孩子能够在十分和谐、美好的气氛中成长。

作为父母亲，他们很善于安排生活，在简陋的住宅里养上几只会唱歌的鸟儿，从而将大自然的美妙歌声带到家中，从这开始，在勃拉姆斯心里就孕育起许多欢乐的旋律了。每逢家里人过生日，一家人总是开怀畅饮……父亲喝葡萄酒……母亲和孩子们喝蛋酒，很多年以后，勃拉姆斯仍然记得这种蛋酒的做法，这是母亲的绝门功夫，勃拉姆斯后来还是把方法传给一个朋友，不过另外又加了他自己的发明创造：一打鸡蛋，四只柠檬，一磅白糖，还有一瓶甘蔗酒。

有一天，父亲发现小勃拉姆斯对音高有很强的感悟力，无论弹奏什么样的变化音，孩子都能听出它们的准确高度，这不禁使约翰·雅各布·勃拉姆斯大吃一惊。他立刻为这个孩子设想了一个伟大的艺术前途：“约翰内斯会成为比他父亲还要高明的演奏家，汉堡交响乐团将乐于接受他！”于是，在勃拉姆斯还是六岁的时候，就得以在父亲的指导下学习音乐基本知识了。

勃拉姆斯在学校里与其他学生一样，没有什么惊人之举，学习上进步较慢，他性格内向，时常遭到别人的恶作剧，特别是学校里有一些小职员专爱以恶作剧为乐事，使他吃了不少苦头。他学习法文，但又憎恨法文，厌恶法文又使他厌恶法国，从而唤起了

他的爱国心和日耳曼主义,可惜那些恶作剧的小职员不知道这一切,否则,他们应该看在他的爱国心的份上而放他一马。回到家中,他常常安安静静地自得其乐,喜欢玩排列玩具兵的阅兵典礼,不断地将那些玩具兵作各种队形组合,这种爱好,颇有点相似他后来作曲中对变奏曲的精心设计。

勃拉姆斯开始学弹钢琴,先是父亲教他,后来又得到了名师的指点,良好的乐感和刻苦的钻劲使他这方面进步较快。1841年勃拉姆斯师从科塞尔老师,这位从不把舒曼、肖邦看在眼里的老师,严格地以巴赫和贝多芬为教学准则来教导学生,多少被人认为是有些保守,为了有更多时间教勃拉姆斯的钢琴,他还将住处搬到勃拉姆斯家附近,严格的教育,使勃拉姆斯十来岁便能演奏贝多芬、莫扎特等人的作品了,以至于勃拉姆斯在许多年后仍对科塞尔有深深的恋念和尊敬之意,足见这位老师的影响之大。1843年勃拉姆斯师从马克森,这位老师非常严厉,他时常教导勃拉姆斯不要骄傲自满,并要他以巴赫、莫扎特、贝多芬等人为楷模,学习他们的伟大之处,同时引导勃拉姆斯学习德国民谣,教授他用民间音调写作变奏曲,另外,这位老师从不收取勃拉姆斯家的酬劳,克里斯蒂安娜常教导勃拉姆斯说:“将来你

长大有为了,一定不要忘记老师的恩惠啊!”不知何故,有人说勃拉姆斯曾认为马克森是汉堡最缺乏艺术性的乐师。可能这是传说,因为勃拉姆斯曾将所作降B大调钢琴协奏曲献给马克森,以表示感恩于挚忱,并劝出版家西姆洛克(Simrock)印发马克森所作的一套变奏曲。而勃拉姆斯的这位老师则认为勃拉姆斯是很有前途的,他在门德尔松死的时候说:“一个宗匠去了,但另一个更伟大的宗匠正在兴起,这就是勃拉姆斯。”

不负老师辛勤耕耘,勃拉姆斯很快就被公认为神童!一个乐团经理到勃拉姆斯的双亲那游说,表示愿意带年纪尚小的勃拉姆斯到美国去作一次音乐旅行,还说这样可以为父母挣上一大笔钱,勃拉姆斯本人也十分向往。但是父母亲的一位头脑冷静的朋友(有说就是老师科塞尔)却劝阻性格冲动的雅各布和他的妻子,不要通过这条捷径到达理想中的黄金之国,并推荐了另一个老师马克森。勃拉姆斯只好留在汉堡向老师们继续讨教,在这些老师的指导下,他不仅掌握了弹钢琴的精湛技巧,而且对音乐中节奏的错综复杂有了深刻的了解,同时还培养了一种根据一个主旋律弹出各种变奏曲的能力,以及对日耳曼民歌的爱好。在这些时间里,勃拉姆斯写了不

少乐曲,但他知道自己音乐修养还不够,尽管有人怂恿他拿出去印刷发表,但他却没有听从,并且后来还将这些初期的作品毁掉了。

还处于童年的勃拉姆斯,十三岁便在剧院帮助父亲演奏,为了多得报酬,还写了不少沙龙音乐作品,包括各种舞曲、进行曲和管弦乐改编曲等。他担任了一个酒吧间的钢琴师,在专做船员生意的酒店里为舞会弹伴奏,他对于那一带每一家酒馆的内情都了如指掌。他彻夜工作,酒馆的老板用酒刺激他,让他通宵达旦地弹着钢琴;“职业女郎”拉着他坐在她们的腿上,对他百般勾引,这样的气氛,使他那脆弱的心灵感到窒息。他除了在舞厅奏乐,也帮助印刷店做杂务。有位名叫基塞曼的造纸工人很喜欢勃拉姆斯,他住在汉堡郊外一个小村庄堡森,曾有两个夏天,他请勃拉姆斯到那里避暑,使勃拉姆斯有机会阅读许多书籍,如圣经和海内的诗篇等,偶尔也应邀指挥乡村的青年合唱队。

在美与丑的环境里,勃拉姆斯向命运进行了挑战,那种追求美的本能与他的环境发生了冲突,使他注定要过上流浪汉的生活,这是他的心灵对丑恶的一场战争,在他的整个少年时期,这场战火始终没有平息,并且有时还不分胜负。