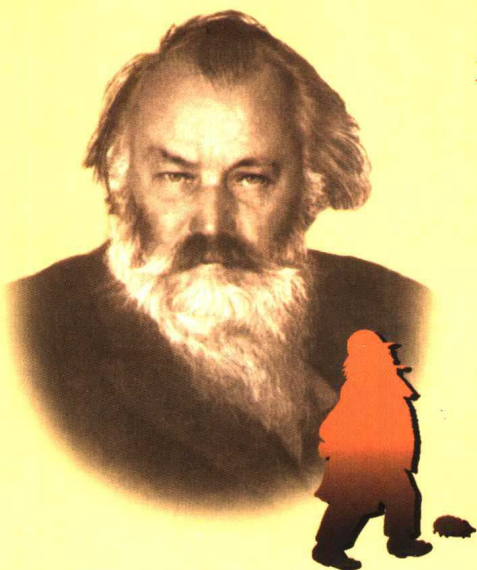

外国音乐欣赏丛书

Johannes Brahms 1833—1897

勃拉姆斯

■ 德奥古典主义的晚钟

李近朱 / 著

人民音乐出版社

匈牙利舞曲
d小调叙事曲
D大调小提琴协奏曲
海顿主题变奏曲
“学院”序曲
“悲剧”序曲
第一交响曲
第二交响曲
单簧管五重奏
摇篮曲
沙老头
徒劳小夜曲
永恒的爱

石油大学(北京)

登录号	148046
分类号	J605.71
种次号	002

外国音乐欣赏丛书

勃拉姆斯

德奥古典主义的晚钟

李近朱 / 著

人民音乐出版社

石油大学 0151268

图书在版编目 (CIP) 数据

勃拉姆斯：德奥古典主义的晚钟 / 李近朱著. -北京：人民音乐出版社，1998. 10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01775-1

I. 勃… II. 李… III. ①勃拉姆斯, J. (1833~1897)-生平事迹②勃拉姆斯, J. (1833~1897)-音乐欣赏 IV. J605. 516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26960 号

责任编辑：张 辉

责任校对：沙 莎

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路 2 号)

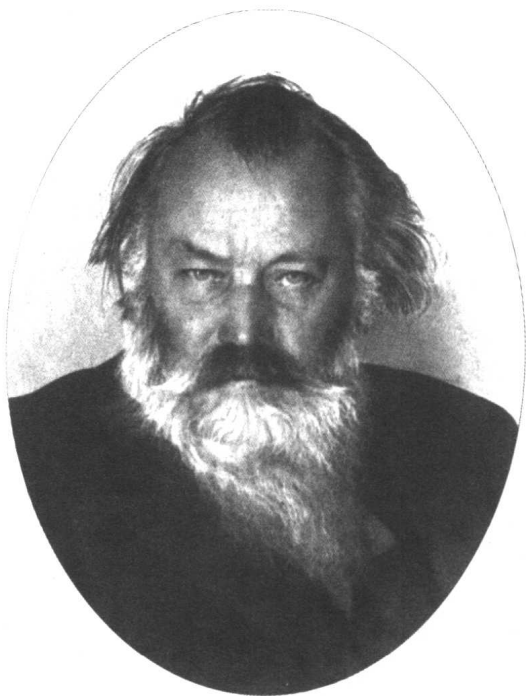
新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 特 32 开 136 面文字及乐谱 4.25 印张

1998 年 10 月北京第 1 版 1998 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1-2,040 册 定价：7.50 元

勃拉姆斯

1A]81/11

目 录

一、生平与创作道路	2
童年	
——“像我这样艰难地过日子的人，	
恐怕并不很多”	2
青年勃拉姆斯	
——一位具有“重要意义的后起之秀”	4
迁居维也纳前后	
——作曲家的创作逐渐走向成熟	7
晚年勃拉姆斯——“自由——然而——孤独”	11
二、创作特征	13
三、主要作品选释	22
钢琴作品	22
匈牙利舞曲（第5号、第6号）	23
d小调叙事曲（作品10号之1）	29

外国音乐欣赏丛书

bE 大调间奏曲 (作品 117 号之 1)	35
协奏曲	38
d 小调第一钢琴协奏曲 (作品 15)	39
D 大调小提琴协奏曲 (作品 77)	48
管弦乐曲	60
海顿主题变奏曲 (作品 52 号 a)	61
“学院”序曲 (作品 80)	67
“悲剧”序曲 (作品 81)	73
交响曲	76
第一交响曲 (作品 68)	77
第二交响曲 (作品 73)	92
室内乐	103
单簧管五重奏 (作品 115)	104
歌曲作品	115
摇篮曲	116
沙老头	118
徒劳小夜曲	120
永恒的爱	123

19 世纪的德国，苍茫的穹宇蕴聚着动荡的政治风云，资产阶级革命的浪潮揭开了德国文学艺术上的“一个伟大的时代”^①。贝多芬、舒伯特、门德尔松、舒曼等音乐群星，照耀着 19 世纪上半叶的欧洲。当德国资产阶级由兴盛走向衰颓之际，群星璀璨的天空也日渐暗淡、寂寥起来……

这时，沿着古典巨匠的足迹走过来一位和善的老人。他“身材不高、很壮实，有一副很动人的外表”；他“性格开朗”、“举止朴实，毫无傲慢气息”^②。他缓缓走来，站在古典作曲家

① 恩格斯：在德国“只有在文学中才能看到对于美好的未来的希望，这是政治和社会上一个可耻的时代，但同时又是德国文学上一个伟大的时代……”（转引自《西欧音乐名作》第 1 册，第 1 页。音乐出版社，1956 年版）。

② 柴科夫斯基《1888 年国外旅行自述》一文中“勃拉姆斯”一节（引自《国外音乐资料》第 11 辑，第 48 页，人民音乐出版社编印）。

行列中，成為德國古典作曲家中的“最後一人”。然後，背負著 19 世紀後半葉複雜而沉重的時代重荷，開始了不凡的創作生涯。他就是在歐洲音樂文化史上曾與古典大師巴赫（Bach）、貝多芬（Beethoven）齊名，被稱為三“B”之一的約翰內斯·勃拉姆斯（Johannes Brahms）。

一、生平與創作道路

童 年

——“像我這樣艱難地過日子的人，
恐怕並不很多”

1833 年 5 月 7 日，約翰內斯·勃拉姆斯誕生在德國漢堡。他的母親有較高的文化素養，據說，她能背誦出席勒的全部詩文。他的父親約翰·雅克是當地一位職業樂師。他曾在漢堡軍樂隊、小劇院以及酒店里演奏圓號、小提琴、大提琴和低音提琴。這使勃拉姆斯從小就與音樂結下了不解

之缘。

父亲是他的第一个音乐教师。7岁时，父亲送勃拉姆斯到克赛尔（Cossel）那里学习钢琴。这位教师对艺术一丝不苟，使勃拉姆斯能够较扎实地掌握了钢琴演奏的基本功。后来，克赛尔把10岁的勃拉姆斯介绍给自己的老师马克森（Marxsen）学习钢琴和作曲。很快，他能够开独奏音乐会，演奏巴赫、莫扎特、贝多芬以及他自己的作品。马克森唤起了他对古典音乐和德国民间音乐的热爱。对这位有才华的学生，马克森更是深为赞赏。据说，在门德尔松去世后，他说过：“一代宗师去了，但另有一个大师正在兴起，这就是勃拉姆斯。”

尽管勃拉姆斯才能出众，但他的童年生活却很困窘。为了生计，13岁的勃拉姆斯就终日奔波在小剧院、酒店和船坞，为消遣者奏乐助兴。同时，他还教私人学生或写一些小作品，以获取微薄收入。短短几年，他发表了150多首这类作品，其中有舞曲、进行曲和管弦乐改编曲。这些小作

品虽出于谋生而作，却也锻炼了他的写作能力，并使他广泛接触到德国民间音乐、城市音乐，为他日后的创作打下了必要的基础。

当勃拉姆斯回忆起这段困苦的生活时，他感慨地说：“过去像我这样艰难地过日子的人，恐怕并不很多。”

青年勃拉姆斯

——一位具有“重要意义的后起之秀”

1848年，正是德国资产阶级革命时期，此时的勃拉姆斯也正在家乡为生活而奔波，但革命风暴也波及到他这个平民出身的清苦乐师。当时，地处德意志北部的港口城市汉堡虽没有发生巷战，但革命失败后，许多进步的资产阶级知识分子都暂避到这个小城里。一批革命者还准备从这里乘船流亡美洲。年轻的勃拉姆斯对他们寄予深切的同情。当时，有个出版商约他写一首歌颂俄国沙皇的幻想曲，他却把匈牙利革命歌曲《拉科齐进

行曲》^①编写进去，并在这部四手联弹曲中让它与沙皇主题展开斗争，最终以《拉科齐进行曲》取胜。勃拉姆斯以此表达对革命的支持与崇仰。

1849年，16岁的勃拉姆斯在汉堡认识了匈牙利小提琴家雷门尼（Remenyi）。他们一起在德国旅行演出，共商创作构思，勃拉姆斯从中熟悉了丰富的匈牙利民间音乐，这对他日后的创作有着深远的影响。

1853年，勃拉姆斯同雷门尼到汉诺威演出。一次，钢琴低了半音却又来不及调音，大家十分焦急。这时，勃拉姆斯毅然登台，背谱移调，提高半音演奏了贝多芬的《克莱采奏鸣曲》。观众为之震惊。席间，雷门尼的朋友，匈牙利著名小提琴家约瑟夫·约阿希姆（Joachim）很赞赏勃拉姆

① 《拉科齐进行曲》是一首反映18世纪初匈牙利民族英雄拉科齐领导人民反抗奥国侵略者斗争的乐曲。1848年，柏辽兹把它改编并写进自己创作的传奇性音乐剧《浮士德的沉沦中》，气势更加庄严宏大。

斯的才华。两位音乐家相识了。

同年，勃拉姆斯会见了舒曼。这位德高望重的艺术家正在患病。他听勃拉姆斯演奏自己创作的几首钢琴曲后，十分兴奋。不久，舒曼以极大热情写出他一生中最后一篇音乐评论——《新的道路》，发表在1853年12月28日的《新音乐报》上。文中，舒曼富有远见地对勃拉姆斯给予高度评价和热诚鼓励。他说：我期望“出现一个把时代精神加以理想表现的人物”，“这人果然来了。他是一位名叫约翰内斯·勃拉姆斯的青年”。舒曼权威性的举荐，使年轻的勃拉姆斯顺利地登上乐坛。同时，他也感到自己肩负期望的沉重。因此，他始终以谨慎的步履行进在自己的创作道路上。

从1848年到1860年，青年勃拉姆斯创作了一批富于理想色彩、充满青春活力的作品。这批作品明朗乐观，洋溢着他对祖国的大自然以及对德国民族、民间艺术的热爱。这一时期，他的主

要作品有三首钢琴奏鸣曲、三首钢琴四重奏、四首钢琴叙事曲、D 大调和 A 大调管弦乐小夜曲，以及《d 小调第一钢琴协奏曲》等。

迁居维也纳前后

——作曲家的创作逐渐走向成熟

多年来，勃拉姆斯一直流徙于德国各地。动荡的生活使他无法安定、平静地从事音乐创作。

1862 年，勃拉姆斯迁居维也纳。这座奥地利音乐名城在欧洲闻名遐迩。它既是产生海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特等古典大师的音乐圣地，亦是荟萃了德国、匈牙利、捷克斯洛伐克、意大利等不同民族音乐艺术精华的国际音乐文化交流中心。

在维也纳，勃拉姆斯定居下来。他先后担任过合唱指导（1863～1864）和“音乐之友”协会的乐队指挥（1827～1875）。在维也纳，勃拉姆斯开始有充裕的时间和适当的环境进行创作。人们

常常看到，清晨，戴着宽沿帽子的作曲家独自在普拉特尔路上散步或乘车兜风。晚上，他经常出现在维也纳的音乐厅中……长年颠沛流离的作曲家终于踏上了一块安宁的艺术“绿洲”。

但在此之前，勃拉姆斯却曾历经了一系列困境与曲折。

19世纪下半叶，德国艺术界思潮活跃。以勃拉姆斯、约阿希姆和舒曼夫人克拉拉为首的一些音乐家认为，音乐艺术的最高成就集中体现在巴赫、莫扎特、贝多芬等古典大师作品中。而19世纪浪漫主义音乐中最有影响的代表人物，是继承了古典传统的早期浪漫主义音乐家舒伯特、门德尔松和舒曼。勃拉姆斯对当时李斯特、瓦格纳等音乐家主张音乐要同诗歌、文学结合，从而使音乐文学化的观点持不同看法，他要求“音乐重返到自己的天国里去”。^①

^① 保罗·亨利·朗格著《19世纪西方音乐发展史》中的第四章“反潮流”（人民音乐出版社，第214页）。

1859年，一张报纸报导了与李斯特派持相同观点的“新德意志派”的声明。他们宣称，德意志的所有出名的作曲家都支持、同意他们的观点。勃拉姆斯不同意这一提法，他力劝一些友人签署抗议书申明看法。但抗议书在柏林的《回声》杂志发表时，签名者却仅剩有勃拉姆斯等寥寥四人，由此又引起一场论争。

这场论争是不同艺术见解的论争。作为正直的艺术家，双方依然相互肯定和承认对方一些作品的艺术价值。勃拉姆斯在维也纳常听瓦格纳的音乐会，他坦率地说自己一派中有些人在反对瓦格纳时所表现出的幼稚与浅薄，使他“实难忍耐”。而瓦格纳听了勃拉姆斯的《亨德尔主题变奏曲》后，也赞扬他的这位论敌“是一位巴赫以来最伟大的擅长于对位法的作曲家”。

勃拉姆斯很快就退出这场论争，而力图以自己的创作来证明自己的观点。但勃拉姆斯接着又遇到了自己的《d小调第一钢琴协奏曲》首演失败

的困境。加上当时德国政治空气压抑，知识分子和艺术家在苦闷中徘徊。这种困境和挫折，使勃拉姆斯开始怀疑自己有否驾驭大型音乐体裁的技巧与能力。他开始转向室内乐和声乐的创作。他写了合唱《里那尔多》、《命运之歌》、《女中音狂想曲》、《德意志安魂曲》；写了根据古典作曲家作品主题为题的钢琴变奏曲。他还研究了大量民歌，写了著名的《匈牙利舞曲》和圆舞曲。这些作品反映了作曲家自己的创作转向到个人的抒情写意之中。此刻，作曲家正在思考和酝酿着更丰富、更有艺术价值的作品。

迁居音乐名城维也纳以后，勃拉姆斯迎来了自己音乐创作上的兴盛与成熟的时期。70至80年代，作曲家重新回到长于表达广阔思想内容和社会内容的大型音乐体裁领域里驰骋。

他写出自己一生中仅有的四部构思宏大的交响曲；他写出两部管弦乐序曲；他写出散发着古典馨香的《海顿主题变奏曲》；他还写出几部堪与

古典杰作媲美的协奏曲——《D 大调小提琴协奏曲》、《 $\flat B$ 大调第二钢琴协奏曲》和《a 小调小提琴与大提琴双协奏曲》。这一时期勃拉姆斯的作品，就其内容的深刻与广阔，形式的宏伟与严谨，已达到勃拉姆斯本人以及当时诸多作曲家创作中的一个高峰。由于勃拉姆斯在创作上愈益享有盛名，他曾先后接受过许多荣誉称号：当选为柏林艺术学院的院士，成为汉堡市的“光荣公民”，获得剑桥大学和布累斯劳大学的博士学位等等。在平静的、盛誉纷至的创作生活中，勃拉姆斯走向了垂暮之年。

晚年勃拉姆斯

——“自由一然而一孤独”

作曲家的晚年，生活优裕、安宁。他常住维也纳，也常旅行。到意大利赏春，去山林乡间消夏。但是独身的作曲家也常感孤独与空虚。他常想遁世离俗，到大自然中或在自己心灵中寻找慰