

学校编码: 10384

分类号 密级

学 号: 18720121153274

UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

勃拉姆斯晚期钢琴小品 Op.118 三个演奏版本的研究和比较

The Research and comparison of Three performance version
about Brahms Short Late Piano Piece Opus Numbers 118

范 婧

指导教师姓名: 陈舒华 教授

专业名称: 音乐与舞蹈学

论文提交日期: 2015年3月

论文答辩时间: 2015年4月

学位授予日期: 2015年6月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2015年3月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

作为十九世纪德国重要的作曲家之一，勃拉姆斯的音乐作品不仅继承了古典的形态与均衡对称的手法，同时也融入浪漫主义的精神，他独有的音乐语言，使音乐变化更加丰富。开创了属于自己的音乐风格。

据笔者查阅,目前国内外研究勃拉姆斯晚期钢琴小品 op.118 的资料中,学术论文居多(主要是期刊、学位论文和传记)。对演奏版本及不同演奏家的演奏技巧及风格的分析与阐述较少,本文是在学者们研究的基础上,运用比较法、分析法、举例法、归纳法,通过对作品进行研究和三个演奏版本的比较,剖析作品深层的意蕴和内涵。进一步探讨不同钢琴家对同一乐曲的诠释及其独特的见解,从而给更多的演奏者提供分析和借鉴的依据,形成独特的演奏风格。

本论文分为五个部分

第一部分为绪论。除主要叙述对勃拉姆斯晚期钢琴小品 op.118 的研究现状外,还详细阐述了对作品研究所采取的研究方法及研究目的。

第二部分主要叙述了勃拉姆斯钢琴作品的分期、晚期钢琴小品 op.118 的创作背景及艺术特性。

第三部分针对晚期六首钢琴小品 op.118,针对每一曲的曲式构架作进一步分析。

第四部分结合实际谱例着重分析三位演奏家在实际弹奏中的区别以及借由细微的差异,分析他们对六首钢琴小品不同的诠释风格

第五部分钢琴作品 op.118 演绎版本比较分析与研究的意义,该部分主要表明写作意图和对自身演奏及教学的启示。

关键词: 勃拉姆斯; Op118; 演奏版本

Abstract

Brahms is one of the most important nineteenth Century German composer, His music inherited the music forms and symmetric classical equalization techniques, and integrate into the romantic spirit and create his own style. His unique music language, make the music more colorful. Comparison of Brahms' late piano works even without the gorgeous skill and theatrical, still become the unique style of writing in the romantic period.

According to the research, the current research of Brahms late piano pieces Op.118 information in home and abroad, academic papers are (mainly journals, dissertations and biography)in the majority. This analysis of the playing versions and different musicians' playing skills and form is less. This paper is based on the scholars' research, using the comparative method, analysis method, example method, inductive method, according to compare the three versions of the works and analysis the deep implication and connotation of the works. To explore the different interpretations of the same music pianist and unique insights further, so as to provide the analysis and reference for more performance, forming a unique style of playing.

This paper is divided into five parts

The first part is an introduction. This part mainly describes the research status of Brahms in the late piano pieces Op.118, also describes the research methods and research purposes.

The second part mainly describes the background of creation and the artistic characteristics of Brahms's piano works stage, late piano pieces op.118.

The third part in view of the late six piano pieces Op.118, for further analysis of each piece to form.

The fourth part focuses on the analysis of actual cases of the three musicians in the actual playing as well as by subtle differences, analysis of their six piano pieces of different style interpretation

The fifth part expound the piano works Op.118 derivative version comparison and analysis of the significance of the research, this part mainly shows the writing intention and inspiration for its performance and teaching.

Key words: Brahms; Op118; performance version

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
绪 论.....	1
一、研究背景.....	1
二、国内外研究现状.....	1
三、研究方法的目的.....	2
四、研究重点与难点.....	3
(一) 研究重点.....	3
(二) 研究难点.....	3
五、研究思路.....	3
第一章 勃拉姆斯晚期钢琴小品 OP.118.....	4
一、晚期钢琴小品 OP.118 的创作背景.....	4
二、勃拉姆斯晚期钢琴小品 OP.118 的特性.....	4
第二章 钢琴小品 OP.118 的曲式分析.....	6
一、第一首 《A 小调间奏曲》.....	6
二、第二首 《A 大调间奏曲》.....	6
三、第三首 《G 小调叙事曲》.....	6
四、第四首 《F 小调间奏曲》.....	7
五、第五首 《F 大调浪漫曲》.....	7
六、第六首 《降 E 小调间奏曲》.....	7
第三章 勃拉姆斯六首钢琴小品 OP.118 三个演奏版本比较.....	8
一、勃拉姆斯晚期钢琴小品 OP.118 的三个演绎版本.....	8
(一) 威廉·肯普夫演奏版 1960 年录制.....	8
(二) 拉杜·鲁普演奏版, 1976 年录制.....	8
(三) 朱利叶斯·卡琴演奏版, 1960 年录制.....	9
二、三个演绎版本的比较.....	9
(一) 演奏个性与速度的比较.....	9
三、演奏风格与情感表达差异.....	10
第一首 《a 小调间奏曲》.....	10
第二首 《A 大调间奏曲》.....	11
第三首 《g 小调叙事曲》.....	12
第四首 《f 小调间奏曲》.....	12
第五首 《F 大调浪漫曲》.....	13
第六首 《降 e 小调间奏曲》.....	14

四、演奏力度的比较.....	15
第四章 勃拉姆斯钢琴小品 OP.118 演奏版本研究和比较的意义.....	20
一、演奏分析的指导意义.....	20
二、演奏者自身学习的意义:	20
三、对教学的启示.....	21
结 语.....	22
参考文献.....	23
致谢.....	24

厦门大学博硕士学位论文摘要

Contents

Introduction	1
I .The background of research.....	1
II .The current of research.....	1
III.Research methods and purpose.....	2
IV. Reasearch focus and difficulties.....	3
i .Reasearch focus.....	3
ii . Reasearch difficulties.....	3
V. Reasearch ideas.....	3
Chapter One The Brahms short late piano pieces Op.118	4
I .The background of late piano pieces Op.118.....	4
II .The characteristic of Brahms' late piano pieces Op.118.....	4
Chapter Two The form analysis of Brahms short late piano pieces Op.118	6
I . 《Intermezzo in A minor》.....	6
II . 《Intermezzo in A major》.....	6
III. 《Ballade in G minor》.....	6
IV. 《Intermezzo in F minor》.....	7
V. 《Romance in F Major》.....	7
VI. 《Intermezzo in E flat minor》.....	7
Chapter Three The comparison of three performance version	8
I .Three performance version of short late piano pieces Op.118.....	8
i .William Kempf Version DG,CD No.437 249-2, 1960REC.....	8
ii .Radu Lupu Version Decca,CD No.417 599-2, 1976REC.....	8
iii. Julius Katchen Version Decca,CD No.430 053-2, 1960REC.....	9
II .The comparison of three performance version.....	9
i .Performance character and speed.....	9
III.Playing style and emotional expression.....	10
i . 《Intermezzo in A minor》.....	10
ii . 《Intermezzo in A major》.....	11

iii. 《Ballade in G minor》	12
iv. 《Intermezzo in F minor》	12
v. 《Romance in F Major》.....	13
vi.《Intermezzo in E flat minor》.....	14
IV.The comparison of the playing strength.....	15
Chapter Four The meaning of Brahms' piano pieces Op.118 performance version' study and comparison.....	20
I .Guiding meaning fo performance analysis.....	20
II The meaning of performer's study.....	20
III.The inspiration of teaching.....	21
Conclusion.....	22
References.....	23
Acknowledgements.....	24

厦门大学博硕士论文摘要

绪论

十九世纪的欧洲是一个思想巨变的时代,这种思想上的变革都深深的影响了艺术和文化,浪漫主义思潮席卷了整个欧洲。约翰内斯·勃拉姆斯虽然是浪漫主义晚期音乐文化代表人物之一,但他固守巴赫、贝多芬的传统作曲手法,常被冠上“新古典主义者”的称号。勃拉姆斯的作品创作体裁范围十分广泛,有交响乐、协奏曲、室内乐、钢琴曲和合唱作品等,其中钢琴作品作为大致可分为三个阶段,钢琴小品 op.118 勃拉姆斯创作历程第三阶段的优秀作品之一,是在作曲家本人创作手法和技巧都非常成熟的情况下创作的,其优美的旋律、和声深受听众的喜爱,这些小品尽管不像大规模的变奏曲富有高难度的演奏技巧,却反映出勃拉姆斯多年来探究音乐个性与其心境的转变,并且表现出成熟、内敛的气质。因此,对于演奏者来说,该曲在演奏风格和诠释的把握上有较大难度。

本文试图以勃拉姆斯创作中这部具有代表性的钢琴小品为例,通过对三位演奏家演奏版本的比较分析对该作品在技术技巧、演绎风格的处理和把握,从而给更多的演奏者提供理论基础作为参考和借鉴的依据,并引导演奏者更好的分析演奏类似作品,做到活学活用。

一、研究背景

本文研究的钢琴小品 op.118 是勃拉姆斯晚期作品的代表作之一,写于 1893 年,这些钢琴小品形式简炼,感情深刻,凝聚了勃拉姆斯一生的感情沉淀。勃拉姆斯把这一体裁发挥得淋漓尽致,使得这些作品既有古典主义的典雅,庄重,又具备浪漫主义的抒情。因此,为了更深刻地理解勃拉姆斯晚期钢琴作品的内涵和更充分地把握其晚期钢琴作品的演奏风格,对这部作品的进行分析,以及对三位演奏家演奏版本的比较是非常有必要的。

二、国内外研究现状

近年来,国内外对勃拉姆斯的研究多数是音乐史记、辞典与人物传记方面的文章,大部分的研究资料都是介绍其音乐风格与形式,介绍他的交响曲、艺术歌曲、室内乐等,钢琴方面的主要有早期创作的几首奏鸣曲、帕格尼尼主题曲和一些主题变奏曲等,此外,在各类期刊杂志上也有很多关于勃拉姆斯晚期钢琴小品

op.118 的解读与研究,但基本上都是从乐曲的曲式和演奏方法等方面进行的。

(一) 文集与专著

关于勃拉姆斯钢琴音乐作品研究的文献有:朱军编译的《勃拉姆斯》;钱亦平编著的《钱仁康音乐文选》等;尹松编著的《勃拉姆斯的钢琴音乐》;在国外,对于勃拉姆斯的已有不少深入的研究,有关于勃拉姆斯生平、信件、创作背景以及对其音乐作品的风格、创作技法等的研究,如德国学者麦克斯·卡尔贝格(Max Kalbeck)编著的《约翰内斯·勃拉姆斯》是生平传记。还有对勃拉姆斯专门的研究文集,例如罗伯特·帕斯卡尔(Robert Pascall)编著的《勃拉姆斯传记:传记、文献、作曲研究》等。

(二) 国内公开发表的论文

西安音乐学院王磊的硕士毕业论文《浅论勃拉姆斯晚期钢琴小品作品 118 的创作风格及演绎》;东北师范大学蔡师师的硕士毕业论文《从勃拉姆斯钢琴小品 op.118 看其音乐风格与音乐特征》;天津音乐学院降婷的硕士毕业论文《勃拉姆斯晚期钢琴小品 Op.118 浅析》等。它们都为笔者的分析研究打开了视野,拓宽了思路。笔者用归纳法将这些资料分类整理,发现论述勃拉姆斯的传记、介绍作曲家创作特点的文章中、对勃拉姆斯音乐作品本体分析、演奏技术的提示比较多,而具体到勃拉姆斯钢琴小品 op.118 的演奏版本比较、演奏家诠释作品的技巧手段的分析研究还不是很丰富,还有待从演奏理论和演奏实践相结合的角度去进行更加深入的研究。

音响资料方面,本文选取 DG 公司录制的著名钢琴家肯普夫、DECCA 公司录制的著名钢琴家拉杜·鲁普和朱利叶斯·卡琴的 CD 版本作为样本。

三、研究方法及目的

本论文采用了人文社会科学研究通常所用的比较、归纳、演绎等方法。在比较研究中,样本的选择是重要的环节,本文选择的演奏家威廉·肯普夫(Wilhelm Kempff, 1895~1991)、拉杜·鲁普(Radu LuDu, 1945~)、朱利叶斯·卡琴(1926-1969)均是活跃在 20 世纪钢琴演奏艺术舞台上的大师级人物。20 世纪 30 年代开始,录音技术已经成熟并商业化,但当时的录音工艺还停留在单声道、双声道同期模拟录音时代,基本上是演奏家一气呵成,不做人为的剪辑修饰,这些录音版本可以认定是原汁原味的,具有的很高的可信度。DG 公司、DECCA 公司是老牌的

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫