

第一章 引言

布拉姆斯的鋼琴作品一直是相當受到注目的，在鋼琴音樂史上絕對是佔有重要的一席之地，無論在旋律、和聲、音響等各方面，布拉姆斯展現了所有的可能性。在創作素材的運用上，布拉姆斯擅長於利用一個簡單的動機音型或節奏發展出許多種形式，經由增減音符時值或是模糊動機原本的樣貌等各種不同的手法，將之擴大成一個樂章，甚至於一首樂曲。

經由仔細地分析和研究布拉姆斯的作品，常會發現隱藏在龐大樂曲之下的內容，其實素材的來源是相當簡單的，只是創作的手法較為複雜而已。這種以精簡的素材，巧妙地加以靈活運用的創作手法，使得布拉姆斯的作品在繁複多變的外貌下，其實清楚地呈現出條理分明，完整而統一的結構和樂念。這點無疑地和貝多芬很相似，而布拉姆斯也的確受到貝多芬的影響，特別是在他早期的鋼琴作品中可以清楚地見到。靈活運用一個簡單的動機音型或節奏，巧妙地變換出各種形式並加以發展，正是貝多芬最擅長的手法之一。而布拉姆斯將此做法更加地拓展開來，運用了主題變形(Thematic Transformation)的手法，形成了超乎鋼琴音樂的渾厚的和聲音響和類似「交響化」的音樂表現，充分地展現了他對「鋼琴」這項樂器的精確掌握和獨特的思考看

法。

在曲式結構方面，布拉姆斯雖然以傳統的曲式來創作，卻不會受其限制，在音樂的內容上不斷地嘗試突破與創新。處在浪漫主義盛行的十九世紀，布拉姆斯年輕時期的作品風格仍不免帶有些許浪漫主義的色彩，在精神上甚至是大膽與冒險的，予人一種粗曠樸實的樣貌，音樂也顯得較為狂放自由。然而在他早期作品裡頭的某些慢板音樂中，卻彷彿可以見到他晚年時所創作的一些鋼琴小品(例如 Op.117、Op.118、Op.119 等)中那種內斂深遂的意境。

除此之外，在布拉姆斯的音樂中時常出現的帶有國家民族色彩、像聖詠般莊重而博大的旋律進行，往往使人為之動容不已，深深感受到其音樂樸實中所具有那股偉大的力量，而這種音樂風格的產生和布拉姆斯本身的成長背景有關。眾所週知布拉姆斯是一位愛國主義者，他對政治十分地敏感，對德國的文化傳統有著真摯的熱愛。1870年普法戰爭爆發時，他在寫給友人的信中堅定地表明了加入自願軍的決心，而當普魯士贏得勝利之後，布拉姆斯完成了一部合唱鉅作《勝利之歌》(Triumphlied op.55)呈現給德皇威廉一世，表達他對德意志民族所取得的傲人勝利的狂喜之情。布拉姆斯對國家民族的熱愛轉化在音樂當中，表現出一種莊嚴而祥和的音樂風格，這也是布拉姆斯的作品中所獨樹一格的特色。

今天所要探討的作品：布拉姆斯《F 小調第三號鋼琴奏鳴曲，作品五》(Piano Sonata No.3 in f minor Op.5)，在他的鋼琴作品中可說是規模最龐大的作品。五個樂章的奏鳴曲形態、充滿交響化的音樂處理，以及涵蓋許多不同種類的音樂形式，使得這首作品具有豐富的內涵和多層次的音樂色彩。布拉姆斯的音樂一方面是內省而深刻的，同時卻也具有浪漫而富於情感的一面，這兩者似乎是互相矛盾的，但這正反映出布拉姆斯真實而率直的一面。而同時要掌握這兩種差異極大的音樂特質，正是演奏者所必須面臨的最大精神上的挑戰。至於樂曲中無時不在的艱難的鋼琴技巧也是演奏者所必須極力去克服的。因此可以說這是一首需要腦力、體力、耐力三者同時具備的龐大作品，這也是此曲之所以吸引許多演奏者躍躍欲試的一大原因。而仔細去分析這首作品，更會發現，在浪漫主義盛行的十九世紀，布拉姆斯如何在古典的形式上，努力地尋求創新與突破，它所賦予鋼琴奏鳴曲嶄新的生命力和面貌，使得這首作品無論在學術研究或是演奏詮釋上都深具價值和意義。