1833–1897

un-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Lud
ethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Cammille Saint-Saëns ● A
vořák ● Gustav Mahler ● Wun- Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wol
nadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahm

17 Johannes Brahms **p.136+137**

布拉姆斯

Johannes Brahms

內斂的情感

布拉姆斯 48 歲肖像 Ludwig Michalek繪 © N.L. Invest Inc.

家境窮困

一八三三年五月七日布拉姆斯（Johannes Brahms）誕生於德國漢堡一個樂師家庭，其父約翰・雅各・布拉姆斯（Johann Jakob Brahams）是劇院樂團的低音大提琴手，靠著在劇場、舞會中演出，賺取微薄的酬勞養家。布拉姆斯的手足還有一位姊姊和弟弟，母親克莉斯蒂娜則開了一家小小的服飾雜貨店，以貼補丈夫不穩定的收入。雖然家境窮苦，但雅各還是有意栽培小孩學習音樂，引起小布拉姆斯興趣的不是父親演奏的任何樂器，而是在父親參加的音樂家協會遊玩時所聽到的鋼琴。或許是遺傳了父親倔強的脾氣，儘管父親

布拉姆斯出生之地—漢堡。 © N.L. Invest Inc.

希望他嘗試學習一樣交響樂團中的樂器，但他只要求學習鋼琴。後來父親還是與兒子妥協了，便送小布拉姆斯去跟一位有實力的音樂家朋友卡索（Friedrich Cossel）學習。

十歲時他的才華已是衆所周知，但家裡經濟還是很拮据，布拉姆斯十二歲時就開始以低廉的收費來教琴，或寫一些小作品，十三歲時當小苦工，在酒吧裡夜夜演奏舞曲，除了時時目睹醉酒和混亂的場面之外，也看多了妓女跟飲客風花雪月的粗鄙景象，影響了他以後的個性與愛情觀。

遇得良師

布拉姆斯十歲時，在漢堡曾有一名美國經紀人非常欣賞他的才華，有意帶他去美國巡迴演奏賺錢，但被布拉姆斯的老師卡索婉拒，卡索並轉介布拉姆斯給更有名的老師馬克森（Eduard Marxson）學習，因爲讚賞他的天分，馬克森免費教導小布拉姆斯鋼琴，以及其他音樂方面的知識與技術。布拉姆斯的父母期待這個表現音樂天份的孩子能往演奏方向發展，當布拉姆斯十五歲時，已在漢堡舉行的公開演奏會上獲得佳評，但布拉姆斯卻有自己的想法，決定以作曲的身分立足於社會，布拉姆斯在馬克森的教導下接觸了許多巴哈與貝多芬的作品，熟悉了巴洛克與古典樂派的風格、結構與曲式，爲他未來的創作打下了很好的基礎。

喜愛玩具兵與大自然

雖然小小年紀就爲了家計而忙碌，布拉姆斯還是有他自己的小天地，他對錫製玩具兵有一份執著的愛好，直到晚年，拿起玩具兵來編列賞玩仍令他感到輕鬆愉快。他有成隊的玩具兵可以組合再組合，即使到了備受尊敬的晚年，他還

是不厭其煩地幫朋友的小孩擺設玩具兵，而且樂在其中。

除了音樂，布拉姆斯還喜歡閱讀詩集與小說，在他的鋼琴譜架上總是放著許多著名詩人如海涅（Heine）、艾興多夫（Eichendorff）的詩，這些詩裡頭對超凡的自然崇拜，讓布拉姆斯從忙碌混亂的生活節奏中，解放到放浪山林、騎士佳人的想像世界。在酒吧的工作之餘，布拉姆斯還需要把握時間，隨時隨地在破舊的樂器上練習，他總是渴望著有一段靜謐的早晨時光，可以將他的樂思用筆墨記錄下來，他後來告訴詩人朋友說：「我腦中最美好的歌曲，都源自於黎明前散步的路上。」

認識雷曼尼、姚阿幸

布拉姆斯爲謀生活，十五歲就離開了學校，偶爾開幾場演奏會，同時也爲出版商將時下音樂重新編曲。一八五三年他二十歲，認識了匈牙利小提琴家雷曼尼（Eduard Remenyi），是布拉姆斯事業的轉折點，布拉姆斯與匈牙利的小提琴家雷曼尼的巡迴演奏，亦讓布拉姆斯更了解匈牙利的民間音樂，對以後作曲的素材運用有深遠的影響，例如布拉姆斯的四集《匈牙利舞曲集》。

經由雷曼尼，布拉姆斯認識另一位匈牙利小提琴家姚阿幸（Joseph Joachim），當時已有名氣的姚阿幸爲布拉姆斯介紹不少有名氣的音樂家認識，例如李斯特、舒曼一家人。接下來的歲月，倆人亦互相幫忙，許多布拉姆斯的小提琴作品即是受到姚阿幸的協助。姚阿幸曾提及：「布拉姆斯是出類拔萃的作曲奇才，又保有極樸實的內向性格……我尚未見過像他那麼年輕卻已有如此佳作的先例」，顯見當時的布拉姆斯已極具才氣。

Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Camille Saint-Saëns ● Antonín Dvořák ● Gustav Mahler ● Wun-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix Mendelssohn ● Robert Schumann ● Richard Wagner ● Giuseppe Verdi ● Johannes Brahms ● Camille Saint-Saëns ● Antonín Dvořák ● Gustav Mahler ● Wun-Ye Jiang ● Cho-Liang Lin ● Yo-Yo Ma ● Shui-Long Ma ● Jhih-Yuan Gou ● Johann Sebastian Bach ● George Frideric Handel ● Joseph Haydn ● Wolfgang Amadeus Mozart ● Ludwig van Beethoven ● Carl Maria von Weber ● Franz Schubert ● Felix

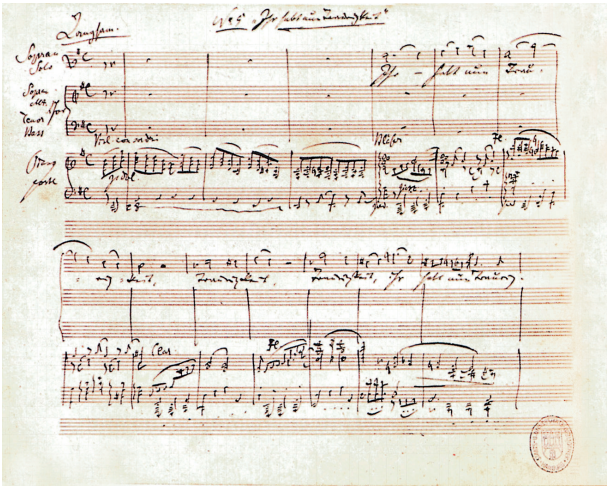
姚阿幸指引布拉姆斯的不只是演奏技巧，也包括作曲，他們常互寄作品來切磋觀摩。在姚阿幸的引薦之下，布拉姆斯在杜塞道夫會見了舒曼。舒曼對這位年輕鋼琴家大爲讚賞，向姚阿幸形容他是「屬於未來的大師」。但這份數十年的友誼因布拉姆斯的耿直性格而產生裂隙，不論友情多深厚，他對別人的要求總以嚴肅的人生觀爲標準，使得兩個人的情誼因爲誤解及面子問題而破裂，雖然後來重修舊好，但無法回復從前那樣毫無嫌隙的友情了。

與舒曼夫婦來往

雖然在這期間也遇到很多當時樂界有名的音樂家，但布拉姆斯最高興的是遇到舒曼夫婦。舒曼是布拉姆斯最景仰的一位音樂家，而舒曼之妻克拉拉（Clara）也是一位很有天分的鋼琴家，他們兩人都很喜愛布拉姆斯的作品，三人很快地就成了好友。舒曼看過布拉姆斯的作品後非常感動，於是在《新音樂雜誌》上鼎力介紹這位青年，布拉姆斯對於這樣的稱讚又喜又憂，他寫了一封感激的信給舒曼說：「您這樣子稱讚我，我還眞害怕沒有能力達到這樣的境界呢！」

此外，舒曼夫婦也極力幫助他，在各地的演奏會上彈奏他的作品。維也納奢華熱鬧的社交界，不適合布拉姆斯的個性。因爲布拉姆斯生性沉靜厚實、嚴肅，而且討厭社交。正如他曾說的：「對於我，寫作歌劇和結婚，同樣地難如登天。」又因不喜歡戲劇性的誇張，所以他不曾接近過歌劇和標題音樂，而一心一意取用古典形式來寫作絕對音樂。

然而舒曼的身體狀況並不好，於一八五六年病逝，布拉姆斯對舒曼一家表達了最深切的關懷，在這段最艱難的時刻，他始終在克拉拉左右，盡力幫忙照顧舒曼的孩子們。布



《德意志安魂曲》第五樂章「你有煩惱了」首頁手稿。音樂史上絕大部分作曲家都用拉丁文歌詞寫作安魂曲，而布拉姆斯首開先例用德文創作安魂曲。 © N.L. Invest Inc.

拉姆斯發現自己已深深愛上了克拉拉，但他們還是決定不要一起共度餘生，這顯然對布拉姆斯的創作有舉足輕重的影響。自此之後，布拉姆斯的所有作品，都流露著深切的情感吶喊，使得他的音樂展現出內斂又豐厚的特質。

布拉姆斯的音樂

布拉姆斯醉心於古典時期的音樂，鑽研以前大師的作品，因此對自己的作品要求嚴格，有一次他聽到一位小提琴家演奏巴哈的作品之後，他就把自己的作品樂譜丟在地上說：「演奏過像巴哈這樣一位大師的作品之後，誰還要演奏我寫的東西？」布拉姆斯也非常崇拜貝多芬，他曾說：「貝多芬的音樂就像一位巨人站在我後面一般。」他總是把一首曲子改了又改，然後再請好朋友給他最嚴厲的評語，像是「第五首：不好，第六首：眞是丟臉啊！第七首：寫得太荒謬了吧！」。

布拉姆斯的傑作幾乎囊括了所有的樂曲形式，主要的作品包括四首交響曲、兩首鋼琴協奏曲、一首小提琴協奏

曲、鋼琴小品、兩百多首藝術歌曲、室內樂曲以及一些精彩的合唱曲。他的音樂普遍帶有傳統的氣質，如傳統的曲式外觀、有規則而嚴謹的和聲，通常是無標題的絕對音樂。他未曾寫下任何歌劇，也不寫作結合音樂以外內容的標題音樂。他偏愛音色溫暖醇厚的樂器，如使用法國號、中提琴、單簧管等讓旋律顯得氣質沈著而穩重。他的音樂感情豐富，有一種秋天幽雅的抒情浪漫氣質，那份抒情浪漫常以多聲部的織體造成層次豐富的音響、寬廣開闊的音域以及多彩的音色變化。

代表作品

管弦樂：

第1至第4號交響曲；《海頓主題變奏曲》，作品56；《大學慶典》序曲，作品80；《悲劇》序曲，作品81；《匈牙利舞曲》，No.1, No.3, No.10。

協奏曲：

D大調小提琴協奏曲，作品77；d小調第一號鋼琴協奏曲，作品15；降B大調第二號鋼琴協奏曲，作品83；二重協奏曲，作品102。

室內樂：

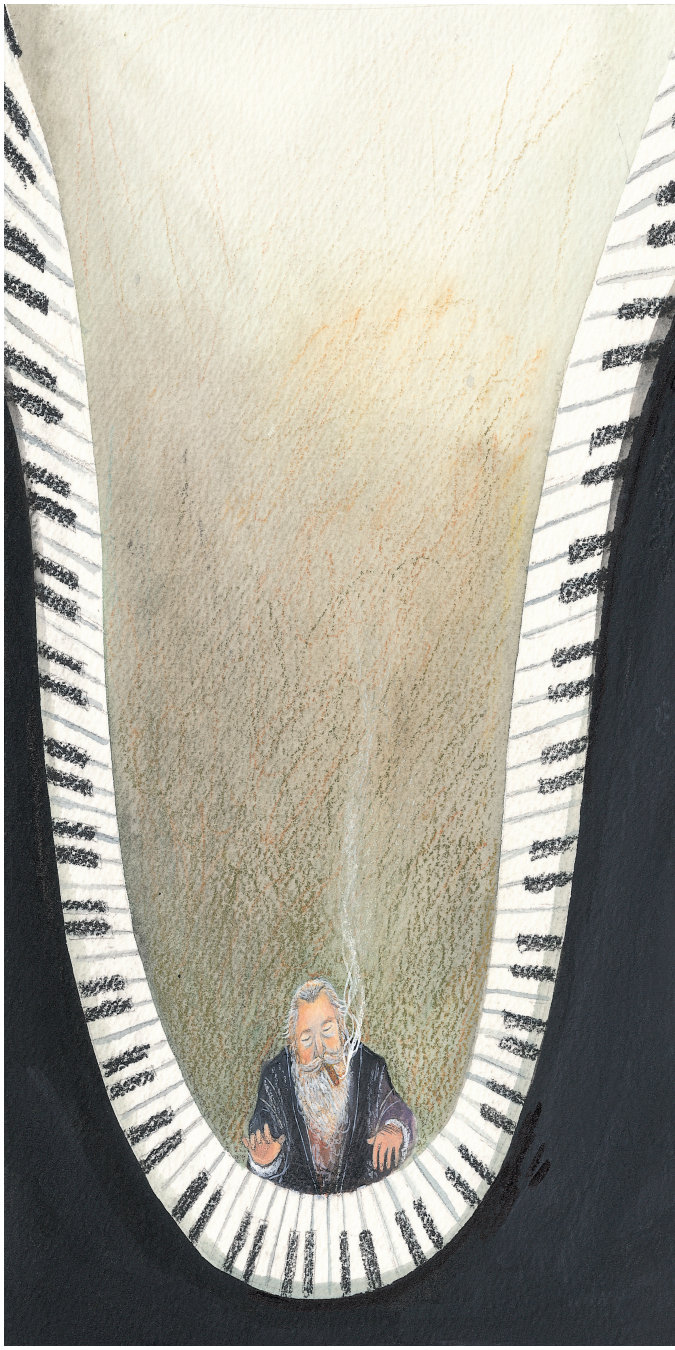
第一號大提琴奏鳴曲，作品38；第二號大提琴奏鳴曲，作品99。

第一號小提琴奏鳴曲，作品78；第二號小提琴奏鳴曲，作品100；第三號小提琴奏鳴曲，作品108。

第一號豎笛奏鳴曲，作品120-1；第二號豎笛奏鳴曲，作品120-2；豎笛五重奏，作品115。

鋼琴作品：

《匈牙利舞曲》，4首敘事曲，作品10；2首狂想曲，作品79；7首幻想曲，作品116；3首間奏曲，作品117；鋼琴小品，作品118 & 116；《帕格尼尼主題變奏曲》，作品35；《海頓主題變奏曲》，作品56b。

歌曲與合唱曲：

《德意志安魂曲》，作品45；《搖籃曲》，作品49，No.4；4首《莊嚴歌曲》，作品121。