

Analysis of Haydn's First Horn Concerto in D major and exploration of playing techniques

Meng Liu Wei Guo*

School of Art, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei, 420100, China

Abstract

Franz Joseph Haydn, a leading figure of the Viennese Classical School, is renowned for his "Concerto No.1 for Horn in D Major", which stands as a model of horn compositions from the Classical period and has profoundly influenced the development of horn composition and performance techniques in later generations. This piece is celebrated for its intricate structure and beautiful melody, making it a favorite among horn players. However, it often presents numerous technical challenges during actual performances. This article aims to explore the creative background, musical characteristics, and core performance techniques of this work, with the goal of deepening the understanding of the artistic value of Haydn's horn concerto and providing theoretical support and practical guidance for performance.

Keywords

Haydn; Horn Concerto; work analysis; playing techniques

海顿《D大调第一圆号协奏曲》的作品分析及演奏技巧探究

刘梦 郭威*

华中科技大学艺术学院, 中国·湖北 武汉 420100

摘要

弗朗茨·约瑟夫·海顿作为维也纳古典乐派的代表人物之一,其《D大调第一圆号协奏曲》是古典主义时期圆号作品的典范之作,对后世圆号作品创作及演奏技法的发展影响深远。该作品结构精巧、旋律优美,是圆号演奏者热衷演绎的经典曲目,但在实际演奏中常面临诸多技术难点。基于此,文章旨在通过深入探究该作品的创作背景、音乐本体特征及核心演奏技巧,以期深化对海顿圆号协奏曲艺术价值的认识,为演奏实践提供一定理论支撑与借鉴作用。

关键词

海顿; 圆号协奏曲; 作品分析; 演奏技巧

1 引言

圆号又称法国号,是重要的西方铜管乐器之一,其形制演进与演奏技术的突破始终与音乐创作互为驱动。在协奏曲领域,海顿的两部圆号协奏曲虽数量稀少,却因对圆号艺术表现力的深度挖掘而占据特殊地位。其中,海顿《D大调第一圆号协奏曲》作为古典主义时期圆号文献的代表作品之一,兼具严谨的结构逻辑与丰富的艺术表现力,不仅开创性地平衡了圆号的技术局限与艺术表达,更对后世圆号作品的创作与圆号演奏技法的创新产生了深远影响。

【作者简介】刘梦(2002-),中国河南驻马店人,本科,从事音乐表演研究。

【通讯作者】郭威(1994-),中国河南郑州人,硕士,助教,从事圆号演奏研究。

2 海顿与《D大调第一圆号协奏曲》的背景介绍

2.1 作者介绍

弗朗茨·约瑟夫·海顿(Franz Joseph Haydn, 1732-1809)是奥地利作曲家,作为“维也纳古典乐派”的杰出代表人物,享有“交响乐之父”和“弦乐四重奏之父”之盛名。

海顿的音乐生涯主要分为两个阶段:第一阶段是在埃斯特哈齐家族担任乐长期间,海顿在此度过30年创作黄金期。一方面,他确立了交响曲四乐章结构,以清晰的主题对比与戏剧性展开享有盛名。另一方面,他出色地将复调技巧与情感表达结合,开创了古典弥撒新范式。第二阶段是在伦敦的巡回演出期间,海顿在此完成12部“伦敦交响曲”,其中《第94号“惊愕”交响曲》以突强和弦闻名。最后是1795年归国后创作的《创世纪》清唱剧,这部作品以半音阶和声与戏剧性合唱,成为其晚期宗教音乐巅峰之作。

2.2 曲目创作背景

《D大调第一圆号协奏曲》创作于1762年，此时海顿正担任埃斯特哈齐家族的宫廷乐长，这部圆号协奏曲就是他在这一时期取得的卓越成果。海顿创作《D大调第一圆号协奏曲》有着多方面的动机，正如各学者在先行研究中指出，一位名叫约瑟夫·莱迪基普的圆号演奏家是海顿圆号协奏曲的预定演奏者，其证据是海顿作曲日期与莱迪基普在维也纳布尔格剧院的音乐会系列相吻合。这部作品也是海顿对圆号

这种乐器的演奏能力的一次挖掘，通过协奏曲来展现圆号的优点，从而使圆号在其音乐创作中发挥更大的作用。

3 海顿《D大调第一圆号协奏曲》的作品分析

海顿《D大调第一圆号协奏曲》分为快-慢-快三个乐章，声部配置为弦乐组和两只双簧管，独奏圆号作为旋律的形式呈现，下文将分别对作品的三个乐章进行音乐本体分析，揭示曲式结构、调性布局与主题发展逻辑。

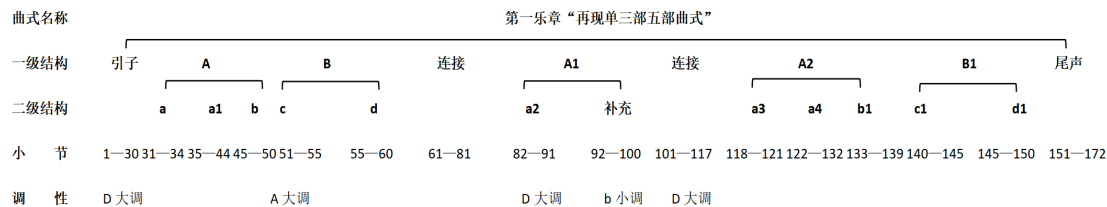

图1 第一乐章 曲式结构图

该乐章采用再现单三部曲式结构，其主调为D大调。乐章以一段气势恢宏的引子开场。第31—50小节构成了全曲的核心主题，包含三句体和两个主题动机。第31—34小节圆号以嘹亮的音色奏响第一主题动机。其和声以C大调的属和弦为主，以上行琶音起始，随后又通过级进逐渐转为下行，形成“扬起-回落”的旋律弧线。这种设计既凸显了圆号的辉煌音色，又暗含了古典主义音乐中“冲突-解决”的戏剧性逻辑。

在作品第45—50小节引入第二主题动机，这一部分围绕属音展开。第51—60小节，乐曲进入B乐段，通过转调至D大调的属方向调A大调，与主调形成鲜明对比。同时a乐句与b乐句的节奏也形成对比，使圆号的旋律织体更加丰富。在乐章的尾声部分，乐队全奏，激昂的旋律与引子遥相呼应，最终在强有力的主和弦中收束，完成从D大调出发并回归D大调的调性闭环。

该乐章采用再现单三部曲式结构，其主调为A大调，

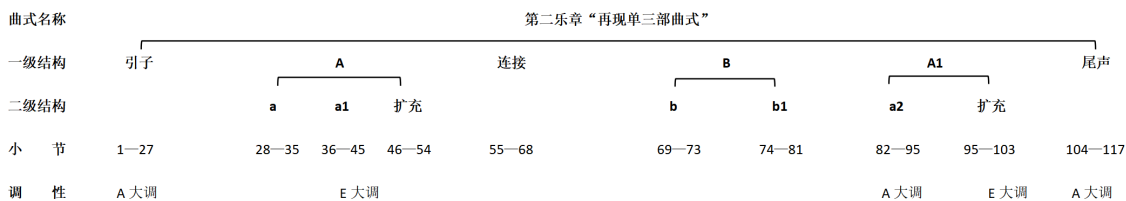

图2 第二乐章 曲式结构图

慢板。第1—27小节为引子部分，通过弦乐组营造出静谧安宁且深沉悠远的氛围。随后的A乐段成为全曲的核心，主要由a和a1两句平行乐句构成，使得原本的两句体结构得以丰富。

在调性发展方面，A乐段从A大调逐渐过渡到属调E大调，为整曲增添了层次感。A乐段的主题动机以属音开始，随后通过下行二度，回到属音后再上行跳进到主音，节奏上则形成了先长后短的主题旋律模式，此段在弦乐的小提琴

声部与圆号独奏声部进行配合，形成了类似二重奏的呼应发展，进而强化了此段圆号声部的和声效果。B乐段为对比乐段，此乐段对主题进行了新的诠释与扩展，增强了全曲的表现力。最后，第82—103小节为A1乐段，其中a乐句的主题动机得以再现，不同的是此乐句中圆号通过音域下沉，赋予了主题新的庄重感。乐曲的尾声，回归到主调A大调上，承接了全曲的主题材料，将音乐引入静谧的结束氛围，并在A大调的主和弦中完满收拢。

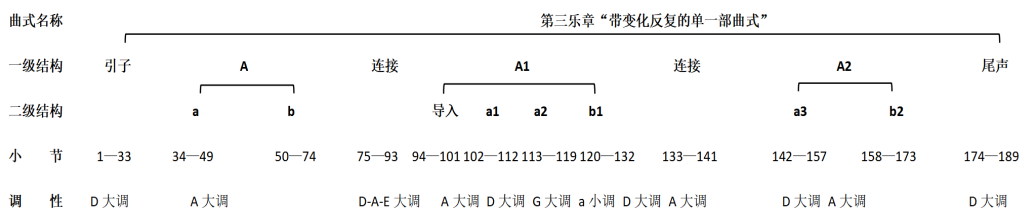

图3 第三乐章 曲式结构图

该乐章采用的是带变化反复的单一部曲式结构，主调为D大调，快板。此乐章整体是由一段完整的旋律动机构成的四次变化与发展。A乐段旋律动机以二分音符的主音开始，逐渐向上进行模进，最终以属音A收尾。值得强调的是，此乐曲中融入了巴洛克时期的装饰音传统：圆号在演奏上添加了大量的颤音和倚音，这种处理方式既符合古典主义时期的审美规范，又为音乐增添了个性化表达空间。尾声以D大调主和弦为基础，通过织体加厚实现音响效果。

4 演奏技巧解析

演奏海顿《D大调第一圆号协奏曲》时需要许多技巧，如高音区的快速吐音、大跨度音程连接、颤音等，对演奏者具有一定挑战性。因此，笔者结合自身的演奏与教学实践，从以下三方面简要进行演奏技巧分析，并总结一些具体可行的解决方法，希望对练习此曲的演奏者有所帮助。

4.1 气息处理

演奏者往往容易将重点放在一些困难且具体的音符上，而忽略与之所对应的呼吸方式。充分且恰当好处的呼吸对于任何乐句的音色、连接性都至关重要，因此需要演奏者格外重视。

演奏圆号应使用胸腹式呼吸法或腹式呼吸法来进行充分放松地呼吸，此时注意吸气时躯干的上部（上腹部、肋部和肩颈部）处于放松状态，呼吸的气量和深度取决于乐句长度、速度和音量强度等因素，吸气程度过满过快，反而容易气流不畅或过猛导致发音失误；演奏时，气流流速保持通畅，此时腰腹部位应持续适当的支撑状态，通过充分稳定的气流，使乐器充分地震动，此外，演奏者应把握好发音的时机。最后通过反复练习，深化口型口风的肌肉记忆，配合充分且放松的呼吸过程，从而提高对各种技巧的精准控制，这样就可以在一定程度上增加演奏稳定性，避免不必要的失误。

4.2 高低音转换

音域跨度是演奏该作品时需要面对的难点。该曲中音域较宽，综合三个乐章来看音区都大部分多在高音区浮动，但偶尔也向低音区快速换音，对演奏者的气息控制、口型调整和音准把握都提出了更精确的要求。在跨越音区时，演奏者需要迅速调整气息和嘴型，以适应不同音区的特点。由于不同音区的发音原理和震动点有所不同，演奏者在转换音区时容易出现音色不统一、音准偏差等问题。

想要完成高低音区的稳定过渡，演奏者需着力于气息调节和嘴型调整这两个方面。无论是气息调节还是高低音口型的转换，应当追求快、准、稳的原则。演奏者应当依照音域的改变恰当调节气息速度与吸气的程度，当由低音区向高音区转换的时，要及时适量增加气流、唇部的压力与发力程

度，适当缩小口风，以此提供快速且充分的气流来引发高音的震动；而从高音区转入低音区时，参与发力的唇部肌肉应及时相对地松弛下来，将下巴适当外推，增大风口与震动面积，尤其是下唇参与震动的面积，此时气流放缓，以此加强低音的稳定性和音准。若想达成音区之间的流畅过渡，就要循序渐进地进行不同跨度的音程练习直至大跳练习并加速。

4.3 颤音的演奏

颤音通常被当作一种修饰性技法给乐曲带来华丽或流动的风格特点和连续交替的音响效果，圆号的颤音演奏法通常分为两种方式。一种是唇颤（一般运用在大二度的同指法连音），演奏者通过细微地控制口风大小、开合来完成演奏；一种是指颤，通常用按键的方式演奏小二度音程。有个别大二度音程也可以使用指颤代替，如do-re, sol-la, la-si，而具体使用哪一种演奏方式取决于演奏者的习惯、音域、音响效果以及演奏时运指的难易程度等因素。关于颤音练习，首先必须要保证气流充足，遵循由慢到快的练习方式。练习内容上，在一拍速度不变的情况下，一般通过改变音符时值长短来控制颤音的频率，从一拍二连音、三连音、四连音以此类推缩小音符时值单位。此外，对于初学者，有效的练习步骤为先用号嘴练习，再用圆号练习。在此过程中注意体会唇颤时风口的变化，尽量减小口风和下巴的动作幅度，追求换音自然连贯的标准。

5 结语

从整体上看，海顿《D大调第一圆号协奏曲》作为古典主义时期圆号文献的典范，遵守古典时期的形式准则，不过在细微处蕴含着个人的艺术想法，巧妙的调式、调性变换以及主题动机的变化十分多样，在圆号和弦乐部分形成一种细腻的对话气氛。海顿对器乐潜力的深度挖掘，更为圆号演奏技法的系统化发展奠定了坚实的实践基础。

演奏者想要真正掌握这些技巧不是一蹴而就的，除了投入大量的时间进行练习外，也要理解音乐背后的情绪变化。通过音乐和技术层面的分析后，希望加深演奏者对于海顿《D大调第一圆号协奏曲》的了解，在准确掌握该曲音乐风格、技巧的同时，使18世纪德奥音乐之美被更多人感知并焕发新的活力。

参考文献

- [1] 大卫·维克斯·海顿传[M].湖南文艺出版社, 2016.
- [2] Michael Lorenz, "A Little Leitgeb Research, April 8, 2013, accessed January 1st, 2016.
- [3] H.C. Robbins Landon, "Haydn: The Early Years, 1732-1765," vol. I of Haydn: Chronicle and Works (London, 1980): 516.
- [4] 崔炳哲.论圆号的颤音技巧[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报), 2007, 25(1): 188-189.