

李斯特三首音乐会练习曲之“叹息”演奏风格与技巧分析

吴奇

沈阳师范大学, 辽宁沈阳, 110034;

摘要: 李斯特的一生创作了 700 多首音乐作品, 早期和中期的作品更偏重演奏技术, 以炫技表演为主, 晚期的音乐作品更加注重情感表达, 将演奏技术融于作品情感之中, 实现技术与情感的紧密融合。“叹息”这一作品虽然作为练习曲, 却有着华丽的旋律、丰富多彩的节奏运用和个性化的情感表达。其音乐风格独具代表性, 演奏技巧精湛, 充分体现了李斯特钢琴作品技术与情感的完美融合。本文以“叹息”作为研究对象, 首先对创作者李斯特以及这一作品的创作背景及风格进行了概述, 从总体上阐述了这一作品的创作特点。在此基础上, 从作品的旋律、节奏和情感表达等方面分析音乐风格, 进而从音色控制、节奏处理和音乐表现力三个方面剖析作品的演奏技巧。

关键词: 李斯特; 叹息; 演奏风格; 演奏技巧

DOI: 10.64216/3080-1516.25.06.040

引言

李斯特是浪漫主义时期杰出的钢琴家和作曲家, 也是浪漫主义音乐的代表人物之一, 他所创作的音乐作品在风格和演奏技术上都具有一定的代表性。他的作品重新定义了钢琴功能中的音响功能, 大大促进了钢琴键盘音乐的发展, 可以说, 李斯特是浪漫主义时期的一位革新家, 为音乐艺术的发展作出了巨大贡献。本文所研究的这首音乐会练习曲“叹息”是在魏玛时代创作出来的, 这一阶段, 李斯特共创作了三首音乐会练习曲, 其中的第三首是“叹息”。这部作品具有美妙的曲调、诗意般的音乐意境和深刻的思想内涵, 可以说是音乐审美与演奏技巧的完美结合, 至问世以来就受到听众和演奏家的喜爱。选择这一作品进行分析, 是因为这部作品突破了过去的演奏技法和音乐理论, 非常重视对艺术表现的扩展, 在音乐中融合了诗歌的美, 让单调乏味的练习曲充满了活力。同时, 音乐会练习曲“叹息”这部作品又需要一定的演奏技巧, 因此, 对李斯特音乐会练习曲“叹息”的演奏风格与技巧进行分析, 可以帮助我们更全面地了解 and 演奏这部作品。

1 李斯特及其作品“叹息”概述

1.1 李斯特生平简介

1811 年, 弗朗兹·李斯特出生在奥地利的雷丁小镇, 他的父亲擅长演奏多种乐器, 是当地名气不小的音乐家, 在家庭环境的影响下, 李斯特从小就展现出非凡的音乐天赋和音乐才能。自发现李斯特的音乐才能起, 他的父

亲就致力于将儿子培养为音乐家。李斯特 9 岁时就出席音乐会进行钢琴演奏, 1822 年举办了自己的第一场公开音乐会并取得了巨大成功。为了李斯特能够接受更好的音乐教育, 李斯特一家在同年搬往维也纳, 跟随著名音乐家卡尔·车尔尼学习钢琴和作曲。从 1848 年往后的十余年里都是李斯特创作的高产期, 创作出众多脍炙人口的音乐作品。1860 年, 李斯特皈依天主教并创作了众多宗教音乐。晚年的李斯特生活遭遇重大挫折, 1886 年 7 月, 李斯特逝世。李斯特一生致力于音乐创作, 创作出包括管弦乐、钢琴曲、管风琴作品等多种形式的音乐作品 700 多首, 同时他也是新音乐理念的倡导者, 对浪漫主义音乐的发展有着深远的影响。

1.2 音乐会练习曲“叹息”的创作背景

十八世纪末到十九世纪初, 歌德和席勒开创了辉煌的魏玛时代。当时的李斯特, 在整个欧洲都享誉盛名, 李斯特曾受邀来到魏玛, 并在这里创作了众多脍炙人口的音乐作品, 可以说魏玛时代是李斯特创作生涯的巅峰。在 1848 年到 1850 年期间, 李斯特创作了“悲歌”、“轻盈”、“叹息”这三首音乐会练习曲。其中的第三首“叹息”也是本文所分析的曲目。在魏玛时期, 李斯特在事业上达到巅峰, 并收获了爱情, 这一时期所创作的音乐作品充分地展现了他当时的心境和情感状态。这一时期李斯特追求高超的演奏技巧, 他把钢琴技术的表现与乐曲所表达的思想感情相结合, 突破了传统练习曲中单调、冗长的纯技艺练习, 注重丰富的音乐性, 从而创造了这首练习曲。“叹息”这首音乐会练习曲代表了这一时期

李斯特的创作风格,他赋予了这首练习曲无尽的想象力和丰富的意蕴空间。

1.3 音乐会练习曲“叹息”的创作风格

在李斯特的三首音乐会练习曲当中,“叹息”是最具有真挚情感的,这是一首充满深情的作品。这首作品展现的不仅仅是李斯特精湛的钢琴演奏技巧,更是将自己的内在情绪融入到钢琴技巧中的感悟。这一作品最显著的特点就是旋律优美动人、情感和谐,通过每一句乐曲的旋律,听众都能够感受到哀伤的心情和对美好情感的憧憬。

这一作品的音乐情感极为丰富。乐曲的标题“叹息”就暗示了其情感内涵的深沉与复杂。在演奏过程中,演奏者需要通过细腻的触键和表情来传达出乐曲中的忧郁、悲伤、憧憬和渴望等多种情感。这种情感的表达不仅需要演奏者具备高超的技巧,还需要其对乐曲有深刻的理解和感悟。此外,“叹息”还展现了李斯特独特的音乐风格和个性。在李斯特“叹息”中,他巧妙地运用了钢琴的宽广音域和丰富音色,创造出了既宏大又细腻的音乐效果。这种音乐风格不仅体现了李斯特的个性特点,也为其作品赋予了独特的魅力。

2 李斯特音乐会练习曲“叹息”的音乐风格

2.1 华丽的旋律

“叹息”又被称之为“大海”,富有歌唱性的旋律,加上连绵不断仿佛层叠海浪般的音乐表现使这首练习曲的音乐效果达到最高峰。进入A段的第3小节至第6小节处,主题旋律清晰可见,这里李斯特采用断奏的演奏方式并配合踏板来突出主题旋律。当主题旋律进行第二次乐段内部的重复时,其歌唱性更为突出。在第一次和第二次重复的主题旋律中间出现了休止符标记,休止符的出现并不意味着演奏的结束,乐曲的旋律仍在继续进行。

随着乐曲进入第9小节至第12小节处,离调和弦的出现增加了绚丽多彩的和声颜色。在第13小节至第26小节处,a1句和声虽然完全重复了前面乐句,但区别在于将八度加入了旋律织体当中,增强了音色的层次感。其中,第19小节至第22小节处自由延长音的加入,不仅可以延长属准备长度的时间,还可以让整部乐曲的架构更为平衡。但是和前面的情况不同的是,保持音在这个时候出现,使旋律色彩更加丰厚饱满。

2.2 丰富多彩节奏的运用

在“叹息”中,b乐句的第9小节,在伴奏声部中,规整与不规整相结合的节奏给听众产生了一种对比的感觉。紧接着出现的三十二分音符与高音G,推动了音乐情绪的发展。随后,附点节奏与复附点节奏在六连音和七连音中出现,使乐曲的节奏更有特色。因此,这里也要求演奏者的弹奏要在保持大节拍韵律的基础上,根据演奏需要进行一定程度的自由处理。这里要注意的是b句出现了最有特点的带有延音记号的复附点F音,带有延音记号的复附点F音的出现好像在表达李斯特的无限感慨,但带给听众的感觉是想要表达却又无法倾诉。这部分的节奏处理要更加灵活,以勾勒出“叹息”的细腻情感。

2.3 个性化的情感表达

李斯特所创作的音乐作品不仅具有高超的演奏技巧,同时也更注重情感的表达。在“叹息”这一音乐练习曲中,以轻柔的琶音伴奏开始,在琶音伴奏下主旋律慢慢推进,悠扬的旋律向听众展现波光粼粼的大海之美。到第11小节出现附点节奏和延音记号,标志着音乐情感的转折。整个A乐段完整地呈现了音乐的主题,表达了波澜的情感和李斯特内心的无奈。进入A1乐段的情感表达比之前更加强烈和深沉,高音和低音旋律声部通过松弛的手臂带动触键的快速落下,琶音织体的起伏变化烘托着旋律声部高昂激动的情感抒发。进入第21小节后,热情的旋律一直延伸到第四拍上的升F音,随后旋律渐慢,音乐情感由热情高涨突然转为低落柔和的叹息。

3 李斯特音乐会练习曲“叹息”的演奏技巧

3.1 巧妙的音色控制

“叹息”中的所有伴奏都离不开琶音技术,要运用指尖力量进行触键,通过手指贴键的技巧来对琶音伴奏进行演奏。通过指尖力量触键可以使音响效果产生比较弱的层次,同时,在手指贴键时要注意用指腹的部位触键,手指第一个关节不能过于弯曲,以保证手指和腕部灵活移动。演奏者运用指力的触键方式不仅可以表现“叹息”这首乐曲的歌唱性,同时还可以利用手指贴键的敏感神经表现丰富多彩的音色。

主题旋律出现在琶音伴奏声部上方,因此要想把这个主题的旋律凸显出来,就需要通过迅速发力触键的方

式来凸显出主要的旋律线,在演奏主题旋律时,要把小臂和手抬高放在身体前面,再迅速的向下用力触键,在弹奏主题旋律时要注意小臂与手腕需处于一种松弛的状态,手指要有力量,触键时保持稳定,这样就能使声音更清晰,音色更丰厚。不过手指在键盘上触键的方式是多种多样的,演奏者可以根据不同的演奏需求来变换触键的方式。在弹奏琶音伴奏声部时,左手还要从上面跨过右手来演奏主旋律,在这个时候左手要考虑主旋律和琶音伴奏声部的演奏,所以在使用掌关节甩动的时候,要把手指的第一个关节固定住,在使用腕关节甩动的时候,要把手指的第一、第二关节以及掌关节固定住。在演奏过程中使之产生反弹的感觉,这样的奏法可以把音乐整体联系在一起,让声音变得更加轻柔。

3.2 律动性的节奏处理

“叹息”在节奏的处理上十分巧妙和具有律动性。这首作品的主旋律以 4/4 拍为基调来演奏,主旋律的部分相对标准一致,但在伴奏声部则有一些特殊的节奏,随着各种旋律的主题而改变。

在本曲第 3 小节至第 4 小节,主旋律采用连断音的方式进行弹奏,琶音伴奏中的八分音符,五声音阶的旋律进行了两次重复,但是总体的旋律保持不变。弹奏这两小节时,演奏者需要清楚旋律声部的节奏,使主旋律变得更加轻快、鲜明,而伴奏声部要有自由波动的感觉。演奏者双手衔接要顺畅,如海浪般循序渐进、连绵不断。此外,这两小节的弹奏还要注意七连音形式的琶音伴奏,要保证声音轻柔、音符均匀。

3.3 丰富的音乐表现力

李斯特所创作的这首音乐会练习曲,不再单纯地追求炫技,而是将演奏技术转变为音乐内容的一部分,通过音乐织体语言等方式来展现作品的音乐性与技术性。

在“叹息”中,李斯特通过高厚度的织体形态、高密度的织体音型和宽阔分布的织体层,充分展现这首音乐会练习曲的技术性与交响性的音乐特点。在织体结构方面,“叹息”使用了旋律层+和声层+低音层的结构形态,其主次结构层次分明。其次,在织体层的分布空间上,李斯特所创作的钢琴作品都偏爱宽广的音域,在“叹息”中同样使用宽广的音域来提高作品的交响性的音色

效果。在第 30 小节至第 31 小节中,A 旋律层使用八度音程,使左手旋律更加丰厚,八度音程的使用有效地增强了作品的旋律色彩,B 和声伴奏层在三个八度的音域中往复进行,C 低音层以和弦形式装饰,同时衬托 A 旋律层。在“叹息”中使用了丰富多样的高密度与高厚度的织体形态,借助密集充盈的音乐织体使作品兼具技术性与音乐性,体现了作曲家热烈激动的心情。

4 结语

李斯特作为浪漫主义时期的代表人物之一,他在音乐创作上的不断探索极大地推进了浪漫主义音乐的发展。“叹息”作为三首音乐会练习曲中的一首,不仅打破了练习曲的传统练习方式,还充分地体现了技术与音乐艺术的高度融合。本文从三个部分分析了这一作品的音乐风格和演奏技巧。在音乐风格上,富有歌唱性的旋律,加上连绵不断的音乐表现和个性化的情感表达使这首练习曲的音乐效果达到最高峰。在演奏技巧上,通过不同的触键方式和踏板的运用赋予钢琴更丰富的音色,使钢琴作品更具歌唱性。六连音、七连音、附点节奏的使用有效增强了节奏的律动性。此外,李斯特将演奏技术变为音乐内容的一部分,通过丰富充盈的音乐织体语言等内容来展现作品的音乐性与技术性。

参考文献

- [1]方旻.李斯特钢琴音乐中的文化内涵[M].上海音乐学院出版社,2014.
- [2]张钦全.天使、魔鬼、李斯特:数首钢琴作品研究[M].原笙国际,2008.
- [3]常桦.李斯特钢琴练习曲教学与演奏诠释[M].人民音乐出版,2018.
- [4]王立欣.李斯特钢琴作品《叹息》的艺术特色分析[J].黄河之声,2023,(08):86-89.
- [5]王钠.李斯特音乐会练习曲《叹息》的演奏技巧分析[J].黄河之声,2022,(15):116.
- [6]陈昱青.浅谈李斯特音乐会练习曲《叹息》中的矛盾美[J].大学教育,2014,(17):166-167.

作者简介:吴奇,2002年9月5日,女,汉族,河北唐山人,学历:硕士研究生在读,单位:沈阳师范大学,研究方向:钢琴演奏