

An Analysis of the Artistic Features and Performance Points of Liszt's Third Song : "Liebestraum"

LI Wanqing

Shenyang Normal University, Shenyang, 110034, China

ABSTRACT

[Background] "Liebestraum" is a piano work adapted by Liszt from love poems, which is divided into three pieces.

[Objective] To explore the artistic characteristics and performance essentials of this work has certain research value and guiding significance for understanding Liszt's creating style.

[Method] This article takes the third song of "Dream of Love" as the research object, collects and sorts out the related materials of publishing and literature, and carries out the theoretical comparative analysis based on practical performance based on its own piano performance practice activities.

[Results] Liszt's "Dream of Love" No. 3 possesses distinct artistic characteristics that include a significant correspondence between poetry and music, a fusion of music and emotion, and a prominent symphonic treatment.

[Conclusion] To comprehensively and accurately reveal the artistic qualities and performance methods of the third piece of Liszt's "Dream of Love". On the basis of analyzing the artistic characteristics, the technical treatment of octave chords, the performance of colorful sections, the use of pedals, and other important and difficult points of the piece need to pay attention to and master in-depth analysis, the performance of the third piece of Liszt's "Dream of Love" from the overall control of the artistic characteristics of the third piece of the piece in order to be able to accurately explain the creator's yearning for and pursuit of love. The performer should control the artistic characteristics of the third piece in order to accurately interpret the creator's yearning and pursuit of love, and only through continuous improvement and refinement of the performance skills of the piece can the performer more freely integrate the emotional connotation of the piece with the performance skills, and realize the performer's emotional resonance with the admirers, while at the same time, more perfectly displaying the infinite charms and far-reaching effects of Liszt's "Dream of Love".

Keywords: Liszt; Liebestraum; performing style; performing skills

ORCID: 0009-0003-1099-1442

DOI: 10.23112/jgas24123106

Received: 15. Oct. 2024

Reviewed: 15. Dec. 2024

Accepted: 31. Dec. 2024

李斯特《爱之梦》第三首艺术特征及演奏要领分析

栗晚晴

沈阳师范大学, 沈阳, 110034, 中国

摘要

【背景】《爱之梦》是李斯特改编的钢琴作品，由爱情诗歌改编而来，全曲共分为三首。

【目的】探究这一作品的艺术特征和演奏要领对于了解李斯特的音乐创作风格具有一定的研究价值和指导意义。

【方法】本文以《爱之梦》第三首为研究对象，收集、整理出版类、文献类相关资料，结合自身钢琴演奏实践活动对其展开基于实践表演基础的理论性对比分析。

【结果】李斯特《爱之梦》第三首这部作品在艺术表演上具有十分显著的诗歌与音乐对应、音乐与情感融合、突出交响化处理的特征呈现。

【结论】揭示李斯特《爱之梦》第三首的艺术特质与演奏方法，在分析艺术特征的基础之上，对乐曲所需要注意和掌握的八度和弦的技术处理、华彩乐段的演奏、踏板的使用等演奏重难点进行深度剖析，演奏要从整体把控《爱之梦》第三首的艺术特征以便能够准确地诠释创作者对爱情的向往与追求，演奏者只有通过不断提升、精进该作品的演奏技巧才可以更加自如地将作品的情感内涵与演奏技巧融为一体，实现表演者与欣赏者达到情感共鸣的同时更加完美地展现李斯特《爱之梦》所带来的无限魅力与深远影响。

关键词：李斯特；爱之梦；演奏风格；演奏技巧

ORCID:0009-0003-1099-1442

DOI: 10.23112/jgas24123106

Received: 15. Oct. 2024

Reviewed: 15. Dec. 2024

Accepted: 31. Dec. 2024

1 引言

李斯特既是十九世纪著名的作曲家，同时也是当时匈牙利著名的钢琴家。作为晚期浪漫主义的代表人物，李斯特在钢琴创作和演奏上都取得了显著成就，并影响着西方音乐史的发展。李斯特一生所创作的音乐作品体裁十分丰富，几乎涵盖了所有领域。其中《爱之梦》属于李斯特标题音乐中代表性的作品之一，整部作品包含三首钢琴曲，分别是《崇高的爱情》《幸福的死》《爱如朝露》，其中以第三首《爱如朝露》最为著名、流传最广。

这部作品的旋律线优美婉转，具有强烈的艺术表现力和音乐对比色彩，自创作以来就被广泛演奏，并流传至今。笔者通过查阅相关文献资料发现，当前学者对《爱之梦》第三首的理论研究成果虽然集中在对其音乐风格、创作特点的研究上，但研究成果不系统、不深入。选择李斯特《爱之梦》第三首为研究对象，分析其音乐艺术特征和演奏要领，旨在通过较为深入的剖析，更全面地理解并掌握《爱之梦》第三首这一作品，在演奏中更好地诠释。

2 李斯特与《爱之梦》第三首简介

2.1 李斯特生平介绍

1811年，李斯特出生在匈牙利的雷丁小镇，从小他就显示出超强的音乐才能，并师从多名钢琴家。他所创作的音乐作品深受古典主义音乐的影响，并在吸收古典主义音乐精华的基础上形成了独具个人特色的音乐演奏方式。李斯特在音乐创作上强调音乐与创作情感的融合统一，丰富了标题音乐，他对标题音乐内涵的丰富对后世音乐的发展都有着十分重要的影响。李斯特的一生创作了众多脍炙人口的音乐作品，其中，最具有代表性的有十九首匈牙利狂想曲和十二首超技练习曲。他所创作的匈牙利狂想曲充分表达了对家乡的热爱。而超技练习曲在演奏技巧和音乐风格上都独具代表性，展现了钢琴的高难度演奏技巧。晚年的李斯特在遭遇生活的一系列挫折后，开始探索新的钢琴演奏技巧。他一生所创作的作品数量众多、体裁广泛，被世人称为“伟大的浪漫主义大师”。从他所创作的音乐作品来看，李斯特偏爱炫技的创作方式，通过精炼的演奏技巧和精彩的华彩乐段，充分展现音乐作品的独特艺术魅力。李斯特的一生对钢琴演奏作出了巨大贡献，被称为“钢琴之王”（Michael Vitalino, 2018）。

2.2 《爱之梦》第三首创作风格

2.2.1 创作背景

随着浪漫主义音乐的发展，人们对音乐欣赏的要求，尤其是对钢琴音乐欣赏的要求逐渐提高，人们不再像原来那样过于追求炫技的音乐作品，而是对作品的演奏技巧和音乐作品的内涵都有了一定要求。在音乐鉴赏需求的变化发展之下，李斯特也开始由原来单纯的炫技作品创作转为综合性音乐作品的创作。在这一发展背景之下，李斯特创作了不少钢琴改编曲，这些钢琴改编曲具有丰富的内涵和诗意。其中的《爱之梦》创作于1850年，也就是他在担任魏玛宫廷乐长时所创作。魏玛时期是李斯特作品产出最多和最丰富的时期，这一时期所改编的钢琴作品，不仅凸显了李斯特的音乐语言特色，而且具有抒情性主题和极强的音乐表现力。其中《爱之梦》第三首为降A大调，是流传最广和最受大众喜爱的一首。（Chen, 2014）

2.2.2 创作特点

《爱之梦》第三首作为李斯特最具代表性的钢琴作品之一，在曲式结构、转调手法、和声色彩等方面，都具有李斯特独特的创作特点和浪漫主义色彩、简单明了的曲式结构。《爱之梦》第三首是由首部、中部和再现部所构成的复三部曲式，最后9小节为尾声部分（图1《爱之梦》第三首曲式结构）。

乐段A和B构成乐曲的首部，A乐段为a+a的重复乐段，a乐句出现了乐曲的第一个主题，而a1为主题的变化重复。发展到B乐段出现乐曲的第二个主题，第二个主题由A主题发展而来，调性也转为C大调。随后，进入华彩乐段，在较长的华彩乐段结束后，右手的三度四度音程将乐曲推向中部。中部由C乐段和D乐段构成，音乐形态也转为四声部复调织体。C乐段的a2和a3由a主题发展而来，到D乐段时，

主调由原来的 C、E 大调转为 bA 大调，重复 A 段主题。这与 A 段相比，D 段和弦的加入使和声色彩更加丰富。随着华彩乐段的进行，乐曲进入了再现部，再现部的主调为 bA 大调，随后进入尾声，全曲结束。

《爱之梦》第三首中共有 6 次主题发展变形，其和声框架基本一致。在首部第一小节主和弦后出现了连续的属方向离调（图 2 李斯特，《爱之梦》第三首，1-6 小节），连锁进行的属功能和弦有效增强曲子的推进感，使作品更流畅饱满。通过分析可以看出，李斯特在《爱之梦》第三首中所运用的和声材料与组织手段都独具创新性。这一作品虽然没有歌词，但细腻的伴奏织体、和声材料以及动人的旋律，都充分展现了浪漫主义时期音乐的风格，同时，这一作品也将诗歌与音乐完美融合在一起（Zhou, He, & Zhu, 2012）。

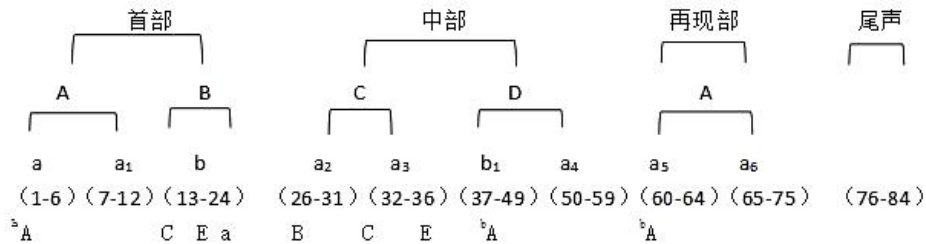

图 1: 《爱之梦》第三首曲式结构

图片来源: 李斯特作品集

图 2: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 1-6 小节

图片来源: 李斯特作品集

3 李斯特《爱之梦》第三首艺术特征分析

3.1 诗歌与音乐的对应统一

李斯特作为标题音乐的倡导者，他认为标题音乐只有用诗歌的语言才能充分表达作品的内涵，诗歌与音乐之间的关系紧密且相关，本章节将从以下几个方面来分析它的艺术特征。

标题与内容上的对应。《爱之梦》这三首作品都具有独立的标题，分别是《崇高的爱情》《幸福的死》和《爱如朝露》。通过作品的标题，听众能够很容易地看出作品想要表达的内容和与爱紧密相关的情感。此外这三个独立的标题也有《爱之梦》这一大标题对应统一。我们从标题中也可以看出，这首《爱之梦》第三首也是表达爱的作品。从这一作品所表达的内容上来看，《爱之梦》第三首通过主题的多次变化来表达创作者的情绪和情感，婉转动人的旋律表达了李斯特对爱情的执着与追求。这一作品是李斯特经历甜蜜爱情时所创作而成，因此，作品的内容正表达了李斯特当时的情感状态。在当时的社会环境下，李斯特与维特根斯坦公主卡洛琳的爱情并不被周围的人看好，因此，他便将自己对美好爱情的向往融进音乐创作之中，通过《爱如朝露》这一作品表达。整首作品的标题与内容对应，情感表达一致，通过标题，听众可以更好地理解作品的内容（Symmetrical Pitch, 2016）。

诗歌与音乐结构上的对应。《爱之梦》三首作品前面都有单独的题诗。《爱之梦》第三首的诗歌共有四个段落，按照诗意可以分为三个部分，首段表达爱的主题，二三段描述李斯特内心的情感和对美好爱情的追求，最后一段呼应主题，抒发创作者的情感（图3 弗莱里格拉特，《弗莱里格拉特诗集》）。

《爱之梦》第三首诗题	
英译	中文
Love!	爱吧!
For as long as you can, for as long as you wish, love!	能爱多久，愿爱多久就爱多久吧!
The time for you to stand by the grave and lament is coming.	你守在墓前哀诉的时刻快要来到了。
Your heart must always remain warm and attached,	你的心总得保持炽热，保持眷恋。
As long as there is another heart that returns warmth to you.	只要还有一颗心对你回报温暖。
As long as someone reveals sincerity to you, you must do your best,	只要有人对你披露真诚，你就得尽你所能。
To make him happy all the time, without a moment of sorrow!	教他时时快乐，没有片刻愁闷!
And may you keep your mouth shut: harsh words can easily hurt.	还愿你守口如瓶：严厉的言辞容易伤人。
Oh God!	天啊!
There was no ill intent—	本来没有什么恶意——
Yet someone parts with tears.	却有人含泪分离。

图3 《爱之梦》第三首诗题内容

图片来源：弗莱里格拉特诗集

作品每一个段落中的诗句都是完整的，通过规整的诗句来表达创作者的情感。钢琴曲《爱之梦》第三首的结构与诗题的结构基本一致，为复三部曲式，首部点明主题，中间部分大量的和声色彩和多次的和弦变化使作品的情感表达进一步强化，乐曲的高潮出现在再现部的华彩乐段，也就是第三部分，这一部分是与诗歌不同的地方。随后进入尾声部分，全曲逐渐归于宁静并在安静中结束。钢琴曲《爱之梦》的尾声部分与诗歌的最后一部分都是点明主题、抒发作品的情感，在这一点上二者是相一致的。综合以上可以看出，除了第三部分的再现部，其他诗乐结构基本对应。

与诗歌情绪情感上的对应。钢琴曲《爱之梦》第三首的旋律所表达的情绪情感与诗歌所表达的是相一致的。钢琴作品《爱之梦》充满梦幻且舒缓的旋律表达了李斯特对美好爱情的追求和向往，主题旋律的交织更是表达了李斯特对爱人爱而不得的无奈的情感。这一作品每一段落的情感与诗歌也是相对应的。从作品的整体情感上看，首部宁静而有诗意，再现部的情感归于平静，而中部的情感相比其他两个部分则更加具有激情。三个部分情感对比、变化充分体现了李斯特在爱情里情绪的起落。诗歌作品也是分为了三个部分，第一部分点题，第二部分情感情绪的表达到达高潮，充分表达了创作者对爱情的追求和对爱人爱而不得的痛苦，第三部分在叹息中结束全文。从以上分析可以看出，这一作品的情感与诗歌的情感相对应（Wang, 2012）。

3.2 音乐与情感的密切融合

这一作品中所使用的夜曲体裁、抒情的处理以及主题旋律的变化既体现了李斯特独具特色的创作方式，同时也表达了对美好爱情的向往，在这首作品中，音乐与情感之间的密切融合成为其艺术特征的核心。

夜曲的体裁形式运用。夜曲体裁形式的运用，让这一作品更富有抒情性和诗情画意的氛围感。夜曲体裁最大的特点就是富有抒情性，李斯特借助夜曲体裁向听众描绘出了一幅深沉宁静的夜晚画面。此外，《爱之梦》第三首的旋律优美，李斯特通过主题的变化来表达不同的情绪情感，通过琶音和分解和弦这一伴奏织体来展现作品的抒情性特点。这些都是夜曲体裁所具有的特点。这一体裁形式的运用也让这一

作品中所蕴含地对爱情的追求和执着表达得淋漓尽致。

华彩乐段的处理。在这一钢琴作品中共出现了两处华彩乐段，华彩乐段的处理不仅强化了作品情感的表达，同时也展现了作品抒情性的特征。第一处华彩乐段（图4李斯特，《爱之梦》第三首，26-27小节）所描绘的是琴瑟和鸣的爱情场景，通过使用三度四度的双音模进，表达了李斯特对美好爱情的向往。第一处的华彩乐段以情感弱一强一弱的起伏对比，强化了创作者的情感表达。

第二处华彩乐段出现在中段结尾（图5李斯特，《爱之梦》第三首，62-63小节），这一部分出现了乐曲的高潮部分，三度音程模进的使用表达了李斯特对热烈爱情的追求和渴望。但与之之前相比，此处的音乐起伏较小，通过渐弱的处理为再现段回归平静做铺垫。

主题旋律的变化再现。《爱之梦》第三首中主题旋律变化再现了六次，从始至终贯穿整个作品，每次的变化再现都以不一样的织体出现。第一次主题旋律出现在中声部（图6李斯特，《爱之梦》第三首，1-6小节），由双手大拇指交替完成，演奏者在弹奏这一处时需要注意音色的统一和与伴奏声部的对比（Jiang, 2020）。

图4：李斯特，《爱之梦》第三首，26-27小节

图片来源：李斯特作品集

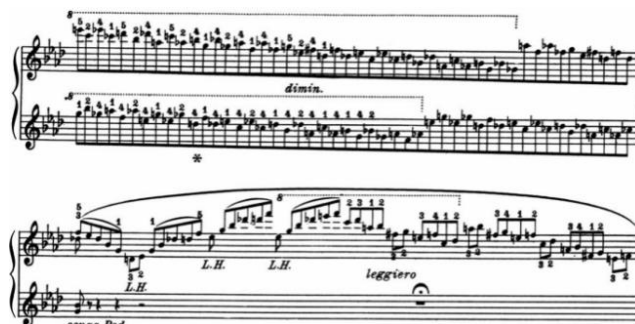

图5：李斯特，《爱之梦》第三首，62-63小节

图片来源：李斯特作品集

图6：李斯特，《爱之梦》第三首，1-6小节

图片来源：李斯特作品集

第二次主题旋律与第一次主题旋律基本相同。随着乐曲的进行，高声部出现了第三次主题旋律，这一次的旋律与前两次不同，主题旋律的出现使作品的韵味情感得到巩固和加强并得到高潮。第四和第五次主题旋律都出现在中段，八度和弦的使用使乐曲的层次感有效增加，营造了热烈的爱情幻想场景。第6次主题旋律出现在乐曲的最后一段（图7李斯特，《爱之梦》第三首，64-69小节），左手的高八度和弦重复主题，旋律与首部相同，感情也首尾呼应。整部作品的主题旋律多次变化发展，推进了作品情感的表达，也表达了李斯特对美好爱情的向往。

图7：李斯特，《爱之梦》第三首，64-69小节

图片来源：李斯特作品集

3.3 钢琴作品的交响化处理

采用扩展音区的手法，来奠定交响乐的基调。交响化处理在钢琴作品中，音色的模拟与转换是最关键的，而钢琴拥有着丰富的音色变换可能，可以模拟出交响乐中多种乐曲的声音效果。演奏者需要通过合理的触键力道使音色得以转换融合，使音色呈现出多层次的效果。从而深入挖掘出乐曲的内在情感与意义，使音乐更具内涵深度。在交响化处理中，演奏者需要两手的高度配合与默契，这种配合尤为重要，需要经过大量的练习使两手在演奏过程中能够协调，从而共同呈现出完美的音乐效果。

在这一钢琴曲作品中，李斯特使用了移高八度记号，使原本的音区得到扩展，原本相同的主题旋律也在不同音区间发展变化。此外，和弦、音阶以及琶音的使用也扩展了作品的音区，并强化了作品的交响乐基调。在《爱之梦》第三首中，移高八度记号被多次使用，最高音被扩展到小字四组的g音，最低音为大字一组的A音（图8李斯特，《爱之梦》第三首，57、13小节），最高音到最低音涵盖钢琴的6个音组。此外，主题旋律的不断变化进一步增强了旋律内部的张力，从而使整部作品更具交响特点（Zhang, 2006）。

运用复调织体体现交响性结构。《爱之梦》第三首这一钢琴作品是李斯特在浪漫主义时期所创作的作品，但作品中所使用的复调音乐起源于巴洛克时期。也就是说，李斯特在创作这一作品时，是在继承前期音乐特点的基础上，加入了李斯特独特的创作风格。复调织体的运用使整部作品具有了不一样的韵味，首部的主题旋律线条隐藏在复调的中声部，低声部为音阶的下行进行，高声部是分解和弦。整部作品交响乐般的声部结构主要是因为中低高三声部复调织体的运用。在乐曲的中段部分，复调织体由三声部转为四声部（图9李斯特，《爱之梦》第三首，1-3小节），四声部的复调织体使得曲子的音乐情绪更加激昂。整部作品的旋律都交织在复调织体中，体现了交响性的结构。

图 8: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 57、13 小节

图片来源: 李斯特作品集

图 9: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 1-3 小节

图片来源: 李斯特作品集

4 李斯特《爱之梦》第三首演奏要领分析

4.1 声部之间协调性的把握

作品情感的表达既要求旋律要完整, 同时旋律还要清晰。复调织体的主题以及三声部和四声部的结构使作品的层次感更强。演奏者在练习过程中需要仔细琢磨各声部的关系, 梳理好声部层次, 分别练习各个声部, 掌握好它们的独立性以及它们之间的关系, 这样能够使伴奏声部衬托和突出主旋律, 在演奏的过程中, 通过调整音量以及音色力度等手段, 更好地实现声部之间的立体感。手掌的灵活性和力量也是声部协调性的重要保障。演奏者需要掌握各种钢琴技巧, 如跳音、联奏等。并且听觉训练在把握声部协调性的过程中也是一个重要的部分, 这有助于演奏者更好地处理声部之间的关系, 通过听觉的感受能够发现声部的不和谐之处, 并进行及时的修正。而在这一作品的演奏中, 需要格外注意各个声部之间的协调性, 在演奏时, 既要分开来看每一个声部, 同时又要从整体上把握每个声部, 将各个声部连成一个整体来演奏, 以保证旋律的流畅性。此外, 要在协调不同声部的同时注意突出主旋律。尤其是演奏中声部的主旋律时(图 10 李斯特, 《爱之梦》第三首, 7-12 小节), 左右手的大拇指要交替演奏, 因此, 演奏者在演奏这一部分时要注意避免出现两手交替时音色不均匀的问题(Zhou, He, & Zhu, 2012)。

演奏者可以通过重心的转移来保证旋律的流畅和协调。而外声部要更加轻柔, 这样可以保证声部与声部之间的协调性。高中低声部间的协调与处理更是演奏的重难点所在, 在第 27 小节至 31 小节中(图 11 李斯特, 《爱之梦》第三首, 27-31 小节), 分解和弦织体由降 A 大调转为 B 大调, 旋律也随之由中声部转移到高声部, 这时演奏者需要左右手同时弹奏, 在这几小节中左右手协调配合好才能保证演奏的清澈明朗。

钢琴作品《爱之梦》第三首由声乐作品改编而来, 如若仅仅将重心放在手指和演奏上, 会出现情感

不到位以及音乐的处理的欠缺，会使作品的深层情感难以表达出来。因此，演奏者在演奏这一作品的同时可以在心中吟唱，以保证手心耳齐用，从而确保曲子弹奏得更加具有层次感和立体感。

图 10: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 7-12 小节

图片来源: 李斯特作品集

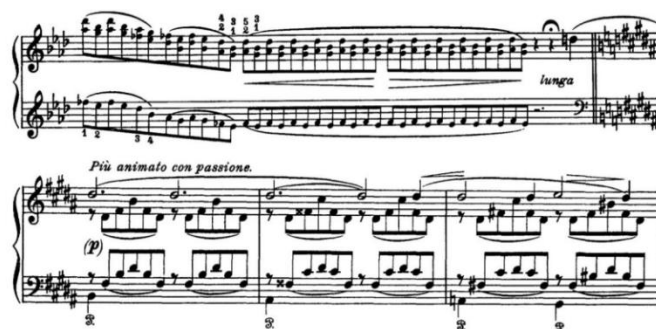

图 11: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 27—31 小节

图片来源: 李斯特作品集

4.2 旋律中和弦的技术处理

《爱之梦》第三首中出现了非常多的八度和弦，尤其是两个音连续的八度和弦成为演奏者在演奏时需要克服的演奏难点。随着曲子进入中部，情绪情感也随之达到了高潮。而曲子中所使用的复杂的织体和八度和弦更是推动乐曲情感走向更高点（图 12 李斯特，《爱之梦》第三首，41-43 小节）。

在弹奏八度和弦时，要注意触键的力度，手指下键时不能太直接地接触琴键，要通过大臂的力量来带动小臂来控制手指触键的力度，手指关节要支撑好，以突出小指的旋律音，演奏者的手腕要呈放平状态，掌关节的高度应该高于手腕的高度，这样手指在演奏时才能更有力度，从而使这一部分的情绪充满热情。和弦在《爱之梦》中不仅丰富了音乐的层次，还使长音不会显得单调，同时还渲染了主旋律。曲子中的柔和分解和弦较为柔和平稳，作为伴奏，触键应当轻柔。手指的触键部位应使用指肚，触键速度应该缓慢，以使得音色效果能够更加柔和、平静。这样的处理方式有助于营造出一种恬静的氛围。然而，较为激动的分解和弦部分，音响效果也应随之加强。在演奏中，指尖应快速下键，让音色具有颗粒感，并且让触键力度更加均匀。此外，左右手在跑动弹奏时要避免出现触键过重、音色较硬的问题，八度和弦的演奏作为这一乐曲的演奏难点，要求演奏者要通过反复练习来熟练掌握，以保证和弦音色在集中的同时又具有强弱对比的层次感（Ren, 2013）。

在第 38 小节至 39 小节（图 13 李斯特，《爱之梦》第三首，38—39 小节），右手出现了七和弦，七和弦的出现不仅将乐曲情感推向了高潮，同时乐曲更具戏剧性色彩。在演奏方面，七和弦在落键之前根据和弦音位置固定好手指把位，尤其是要突出小指的音，以保证这几小节音色的结实和整齐。

另外需要强调的是要提高乐曲的整体表现力和律动感，和弦的弹奏过程还要配合好乐句间的呼吸。《爱之梦》第三首作为由诗歌改变而来的钢琴作品，要找准呼吸的气口，可以做好充分的下落准备，从

而让之后的音色达到更好的状态。

图 12: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 41-43 小节

图片来源: 李斯特作品集

图 13: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 38—39 小节

图片来源: 李斯特作品集

4.3 华彩乐段的演奏技巧

从李斯特所创作的钢琴作品中我们也能够看出, 很多钢琴作品中都出现了大量的华彩乐段。华彩乐段的演奏能够带动情绪和情感的变化。在《爱之梦》第三首中有两处华彩乐段处理得十分出色, 这两处华彩乐段对于表达乐曲情感, 传达乐曲情绪具有至关重要的作用。

第一处华彩乐段从第 26 小节开始 (图 14 李斯特, 《爱之梦》第三首, 26 小节), A 段连接部分的华彩, 要继续保持主题柔和和朦胧的音色, 弹奏速度由慢到快, 音乐情绪慢慢提升。演奏者在演奏这一华彩乐段时需要注意手臂放松, 手指保持贴键状态, 上半身跟着音乐的推进进行运动, 以保证弹奏声音的协调和连贯。同时, 华彩乐段之中常常会包含大量的音组快速跑动等, 在练习过程中, 演奏者需要通过大量的手指练习, 如颤音、琶音等提高手指的灵活性以及独立性, 以确保演奏时的准确度, 避免错音。

图 14: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 26 小节

图片来源: 李斯特作品集

第二处华彩乐段出现在第 60 小节（图 15 李斯特，《爱之梦》第三首，60 小节），这一部分作为乐曲达到高潮后情绪的补充，演奏时仍要与高潮部分保持紧密联系，高潮部分与这一处的华彩乐段一气呵成。这里李斯特使用了至高而下的三度半音级进，由强转弱。在演奏时，要注意将换指的距离调小，指尖扣住，随后的琶音与前面的速度保持一致，直到 *ritard.* 出现（Deng, 2000）。

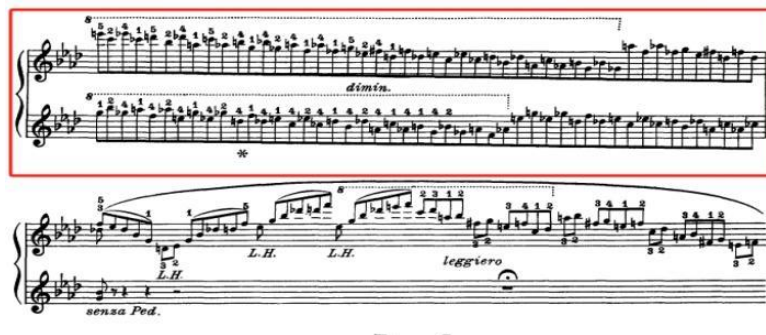

图 15: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 60 小节

图片来源: 李斯特作品集

第一处华彩乐段与第二处华彩乐段都出现了乐曲情绪的转换。因此，演奏者在弹奏这两处华彩乐段时，要多次练习，尤其要分手练习，以保证双手触键的干净、清晰和音色层次感。华彩乐段在表现创作者情绪情感变化上具有重要作用，因此，对演奏者的速度、技术和情感的处理水平都比较高，也是乐曲的演奏难点之一。

综上所述，作品中华彩乐段的演奏技巧以及处理是一个较为复杂的过程，通过熟悉华彩乐段特点、掌握相关演奏技巧、提高手指的灵敏度等训练，使演奏者在这个过程中会不断提高自己的手指技巧和演奏水平，进而带来更加精彩的听觉感受。

4.4 踏板的处理与运用

李斯特所创作改编的《爱之梦》第三首在踏板的运用上具有一定的个人特色。乐曲中延音踏板的使用在作品中具有多种作用。延音踏板是钢琴上用以延长音符和丰富音色效果的重要工具，可以使音色更为丰满和圆润。在演奏中，延音踏板的使用与节奏、音色强弱处理有着密切的关系。通过运用踏板，可以使乐句之间的连接更加流畅，在听觉上更为丰富精彩，同时也能够增强乐曲的节奏感、律动感，还可以控制音色的变化，突出效果。因此《爱之梦》第三首中踏板的使用也是需要掌握的演奏技巧，踏板的重要作用就是增强曲子的连贯性和流畅性。在第 35 小节到第 37 小节处为双手十六分音符分解和弦（图 16 李斯特，《爱之梦》第三首，35—37 小节），同时这几小节处也要同时突出高声部的旋律，因此，演奏者这里就需要借助踏板的使用来实现连奏的效果。踏板的加入可以将原本断断续续的声音连贯起来，从而实现更理想的音乐效果。

图 16: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 35—37 小节

图片来源: 李斯特作品集

此外，在这里使用踏板还可以使和声转换的清晰度更高，演奏者要在弹奏低音时踩下踏板，一直保持踏板到弹奏出完整的分解和弦。踏板的使用使得整个乐曲的诗意性更强。但演奏者需要注意，在和声转变时踏板应该干净利落。踏板的第三个作用是强调音乐的节奏性。这一乐曲在节奏上独具特点，整首曲子是四六拍，在强拍处踩下踏板，以提高节奏的力度和清晰度。在第44小节至49小节处的踏板（图17李斯特，《爱之梦》第三首，44—49小节），要保证更换的速度，保证每一次踏板之间不能有间隙，连贯流畅的踏板才能保证音色的清晰。综合以上可以看出，《爱之梦》第三首中踏板的使用既能保持声音的连续性、增强乐曲的诗意，同时也能够提高节奏的清晰度。因此，在演奏时要注意踏板与节奏间的配合，以突出这一作品的节奏特点。如果不注意踏板的使用，会使作品的整体音色以及情感表达出现偏差，演奏者应该加强踏板的练习，多进行配合，以达到更好的音响效果。

图 17: 李斯特, 《爱之梦》第三首, 44—49 小节

图片来源: 李斯特作品集

4.5 钢琴演奏家多元诠释

每一个个体均具备其独特的存在意义，一首音乐作品的诞生必然承载着特定的历史意义与创作背景因素。不同背景环境下的创作者所创作出来的作品在艺术效果上呈现出显著差异，这既来源于演奏技巧运用上的区别，也涉及技术内涵层面的差异。个体由于阅历的不同，其个性特征也会有所不同，正如“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”所描述的那样，对于李斯特的钢琴曲《爱之梦》（第三首），不同钢琴家的演绎必然会展现出千差万别的风格特色，以下将对此进行具体深入的分析探讨。

李斯特作为该作品的创作人，在自己演绎这首作品时的诠释尤为重要。李斯特的演奏常带有强烈的个性化色彩，他既展现了作品本身的情感波动，也注入了自己的浪漫主义情怀。李斯特在演奏诠释这首《爱之梦》时多次运用精细的节奏变化和强烈的力度对比，展示出对音乐的掌控力和情感的高涨。他在弹奏时注重营造出梦幻般的意境，通过轻柔的触键、流畅的旋律以及富有诗意的节奏变化，使音乐仿佛描绘了一个充满幻想与憧憬的爱情梦境，让听众感受到爱情的美好与虚幻。

基辛作为俄罗斯钢琴艺术界的新晋杰出代表，其创作手法彰显了年轻一代的活力与独特魅力。他以精湛的技艺，在作品的诠释上展现了卓越的控制力，准确而深刻地传达了作品的深层含义，充分体现了俄罗斯钢琴艺术的高超技巧。在演绎《爱之梦》这首描绘青春爱情主题的乐章时，基辛巧妙地将个人的青春风格融入其中，使得乐曲的主题在钢琴的黑白键之间得到了生动的体现，情感的表达恰如其分。他以精湛的技艺和细腻的情感处理，给听众留下了深刻而持久的印象。他有效地继承了音乐的优秀传统，并以个人特色开创了新的演绎路径。

郎朗一位来自中国的杰出钢琴演奏家，以其卓越的音乐才能与世界各地的重量级乐团合作，在音乐界展现了其独特的光芒。作为我国新一代钢琴演奏家的代表人物之一，郎朗将他非凡的音乐才能与热情奔放的个性完美融合，在演奏中展现了其独特的艺术魅力。在对《爱之梦》的演绎中，郎朗特别注重演

奏技巧的精湛，对乐曲中诸多高难度技巧的掌握精准无误，充分展示了他精湛的技艺。郎朗在诠释作品时，其个性鲜明的人格魅力，不拘一格的肢体语言和丰富多变的表情，与高超的演奏技巧相得益彰，为他的表演注入了独特的活力与张力。

5 结论

李斯特的一生创作了众多体裁广泛的音乐作品，其中钢琴改编曲所占的比重较大，且具有重要地位。他所创作的这些钢琴改编曲不仅保留了原有作品的音乐精髓，更是融入了独具个人特色的音乐创作和演奏技巧。因此，李斯特所改编的这些音乐作品既有原作的风格特点，同时又独具创新性。《爱之梦》第三首作为李斯特标题音乐的重要代表作品，充分将诗意和音乐结合在一起，以钢琴改编曲的形式更深刻地诠释诗中的情感和内涵。

论文在总结提炼李斯特生平和《爱之梦》第三首创作特点的基础上，对其艺术特征进行了深入分析。这一乐曲在内容、音乐结构和情感情绪上充分体现了诗歌与音乐的对应统一；以夜曲体裁的形式，通过对华彩乐段的抒情处理和主题旋律的变化再现来表达对美好爱情的向往，彰显音乐与情感的密切融合；此外，对这一乐曲交响化的处理也增加了这一作品的独特性。在分析艺术特征的基础之上，论文对乐曲所需要注意和掌握的八度和弦的技术处理、华彩乐段的演奏、踏板的使用等演奏重难点进行深刻剖析。通过研究了解到，演奏时我们不仅要从整体上掌握好《爱之梦》第三首的艺术特征，更要在日常实践中加强练习，掌握乐曲中的演奏技巧，从而更准确地表达创作者对爱情的向往和追求，也为更好地掌握李斯特的音乐风格和音乐内涵打下坚实的基础。

参考文献

- Michael Vitalino.(2018).Franz Liszt: Musician, Celebrity, Superstar.Music Library Association. Notes(3),425-428.
URL:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=HbazLCXbuSUq-qCMNrGjtpMa6I4L9hjVgYcZpVCWtcsyt491dDwxqNnovjF711BJW3SrjdRJ4uZxPLg8MjdaxSJO3KjLvJw_s8MUKG4adHTeK2HAAAdL8ooASds-g9Jy4hSLM4DISE3PmHI5f5NRojKkYBmHuzKiPEJoBp0A7ztzpie0j3vCewuyNr0Je1XduZA-8Mw1RUN3_c2y4VGF5GpwhHRncsQI3Vv-vxyvWNPM=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- Toth, P. (2016). Symmetrical Pitch Constructions in Liszt's Piano Music. *International Journal of Musicology*, 149-164.
- Francis, S. M. (2014). Liszt at the piano: The impact of iconography on mid-nineteenth century musicology. *Studia Musicologica*, 55(1-2), 131-144.
- 李媛媛.(2024).李斯特音乐美学中的自然世界及其表达.郑州大学学报(哲学社会科学版)(04),88-93.
URL:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=HbazLCXbuSXddG5qxwSLGHcBUulPI084btYQnbA5dGJ9iWw2s8CR-tA2ICbd4fh5GNh4gSzm5wUOs2OLx3sdAetaflntYCGdc8pYzUcFI0d8jtOET3kv1NyFluyJS6IOQ1T5rjxTGNxzBY_yUn8GI5hoLmx0KMGqI1ztwOISrSyjXEWOO0LFVBWpI_9gXu86LZ9I6rsKlw=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- 姜楠.(2020).论李斯特的“情感论”音乐美学观.西南民族大学学报(人文社科版)(10),186-191.
URL:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=HbazLCXbuSVXgorA0FajHe5bdBNFDs_uTLGY7NvcXpgLYmE0MW_PjaN8Hi7JT7Lz0Q89uV4aQ5jbiVpIt1FA-aFohHmCs2UrX69g7AommPpU71sc7j5ay0HZ44bAxJ-TsRQzoAbEfK3vYVIYUnLBK9xyAdQP1cy-ovhhXRJxIdbM61AzVVP-Ato74Vi917eLpTMpu3gel0=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- 刘彦玲.(2020).新德意志乐派的“前历史”：李斯特的魏玛梦.人民音乐(02),84-87.
URL:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=HbazLCXbuSXYj_aMnRe5ph4cQCnh_EvENAYmAXaSsK1IT3-eUkPKkEnjLqqvTk8hnCIGpUhfEwDvGRO3P1QX8YgBDCd8_W09qeUGV6oVUvHYn065URrffxHRJGNaHGcU_QTz9Y22ZU6FUKKsfpopI8WYsi72G8_Sf-pfHFHapWdLXWRWid7HISq7UH_VzsRpDk2GmM_fjEc=&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- 陈华.(2014).李斯特钢琴作品的创作特色.大舞台(11),181-182.
DOI:10.15947/j.cnki.dwt.2014.11.093.
- 刘晓辉.(2014).李斯特钢琴演奏的艺术特色分析.大舞台(09),134-135.
DOI:10.15947/j.cnki.dwt.2014.09.047.
- 任景艳.(2013).李斯特《爱之梦》的创作特色和演奏技巧.大舞台(11),31-32.
DOI:10.15947/j.cnki.dwt.2013.11.059.
- 周国强,贺晓蓉 & 朱志华.(2012).李斯特《爱之梦》的浪漫主义和声特征.大舞台(09),73-74.
DOI:10.15947/j.cnki.dwt.2012.09.061.
- 王蕾.(2012).诗歌在李斯特钢琴音乐中的作用.大舞台(04),69-70.

DOI:10.15947/j.cnki.dwt.2012.04.093.

刘晓静.(2010).论李斯特的艺术成就与创新精神.中国成人教育(12),146-147.

URL:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=HbazLCXbuSWLQD6Ss_L-XToBJY_c5hzvpxY6cTeXzewc1kzHA6snzKaOw6wFrGgM0BjE4SsVDXfl5WZmmoanv0wFOnX7YNbDEmEtmkD-gk_F29XvQtrb0V2T2kyQgH-BJZQ4Zz5Z87yH2Z4YvmwN70l6bBwVttee2bBdxwIW1N0eir3VWVKyuvrBZ_sLddNOYzOEV5x5L4=&uniplatform=NZKPT&language=CHS

张爱民.(2006).论李斯特“交响诗”之音乐美学观.电影评介(17),78-79.

DOI:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2006.17.018.

潘坤.(2006).简述李斯特音乐美学思想.福建论坛(社科教育版)(S1),183-184.

URL:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=HbazLCXbuSVahk0Rz4Lqz2Ktz5q29MqPse6-Tc1QvmQklNaw5hIEGXi0DfHD-1j5cxr5-Wfh2dZXgcUpvpnp_VbQUL4q_kjvX9hpr-Ehr_ubu_rl0UkzT0LhyU5e3P1ELcH-QqiplUJZX4jg4LPLLIg3JyMa7xy-gT__6m5UpAyIG3gKlxKkbZTAbuYm9eDwxIe5T54Hv9I=&uniplatform=NZKPT&language=CHS

邓学丰.(2000).李斯特《爱之梦》第3首分析与演奏.黄钟.武汉音乐学院学报(S1),59-60.

DOI:10.19706/j.cnki.cn42-1062/j.2000.s1.018.

凌瑞兰.(1992).李斯特的钢琴音乐.乐府新声(沈阳音乐学院学报)(01),14-17.

URL:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=HbazLCXbuSVfmOO5YNFe7VD9mcg8NnDTuTwwoS_c_MzZiSzU2MVoEDxEPkKwP-M5CPRpWB9MMz_C9Mz_hS6mbpkmBdk0xfAyvS-NZYdhECfkhE8ohPjMApY25UeLiLxOTd8V29CW-XN16sGmVoQMCnTp-cUU9qWi2cmfjmMzP__bS2vG1zQah_g4fPRmsy1H5xxKGOS4Oxow=&uniplatform=NZKPT&language=CHS

免责声明：所有出版物中包含的声明、观点和数据仅代表个人作者和贡献者，而非 JGAS 和/或编辑。JGAS 和/或编辑对因内容中提及的任何想法、方法、说明或产品而造成的任何人身伤害或财产损失不承担任何责任。