

李斯特练习曲《夜的宁静》的艺术内涵探析

● 吴奕霖

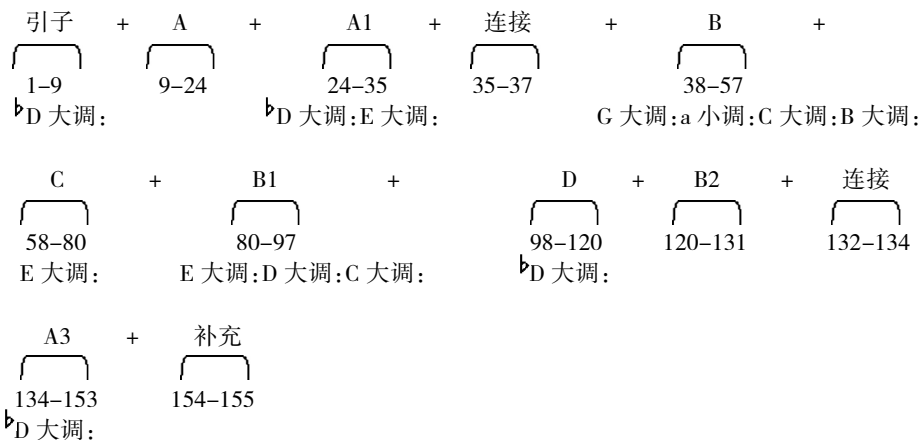
[摘要] 弗兰兹·李斯特是浪漫主义时期著名的演奏家、作曲家和教育家,他极大地推动了钢琴音乐的发展。《夜的宁静》为李斯特《12首超级技巧练习曲》中的一首,通过对《夜的宁静》这首钢琴练习曲的曲式结构、音乐内容以及创作特色几个方面的分析,展现出李斯特作品恢弘的气势、诗情画意的描绘以及独特的创作手法。

[关键词] 李斯特;超级练习曲;音乐分析;创作特色

弗兰兹·李斯特,1811年10月22日出生在距维也纳只要几小时车程的小村庄雷丁。6岁时,李斯特从父亲那里接受了钢琴启蒙教育。不久,他就可以即兴演奏并将想象的作品写出来。1820年秋天,李斯特第一次登上舞台演奏并取得了极大的成功,年仅9岁的他很快成为了当地的名人。1823年,李斯特举家从维也纳迁往巴黎,在那里他成为了社交界的宠儿,与音乐界、文学界、绘画界等各知

名人士交流,这些影响汇聚到创作中,使他的作品更加富有诗情画意。《12首超级技巧练习曲》创作于1826-1852年间,历经26年,共三个版本。李斯特给第三个版本(也就是大家至今所使用的版本)当中的10首作品加上了标题,《夜的宁静》就是其中的一首。直到现在,这套练习曲也是钢琴学习者的必修曲目。

一、曲式结构图

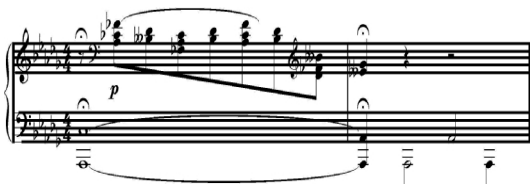
二、音乐分析

从曲式图可以看出,《夜的宁静》为一首自由曲式的作品。自由曲式,是专指那些无法归纳入任何典型曲式的音乐的自由结构曲式。在一些炫技性器乐作品中,我们有时也会遇到自由曲式。全曲意境优美、技术辉煌,将美丽的风景与作者的内心感受相结合,描绘出了一幅美轮美奂的黄昏风景画。

引子部分为第1-9小节,左手采用八度交替的属持续音,模仿远处飘来那低沉悠扬的钟声,右手在第2小节(见谱例1)和第4小节使用环绕式和弦

离调到明亮的E大调和A大调上,仿佛迎面吹来的一阵阵凉爽的微风,与左手稍显沉闷的降号调属持续音交相辉映,营造出一种非常柔美的意境。环绕式和弦贯穿全曲,也为全曲的发展动机。

谱例1:

A 段第一乐句左手使用与引子部分相同的环绕式和弦,主旋律在高声部。右手采用不同音区的大切分节奏伴奏织体,一明一亮,像是鸟叫声和风吹树叶的沙沙声。16 小节的第二乐句,作者突然用 8 个左右手交替的下行和弦打断了之前乐句的连贯性,由对风景的描绘转向天色的变化,天色慢慢变暗了。A1 段为 A 段变化重复,主旋律转为右手高声部,伴奏织体变为左右手交替的琶音伴奏织体,音域扩大、力度也慢慢加强,是全曲的第一个小高潮。

B 段为 A 段的引申性乐段,右手同样采用了八分音符环绕式和弦,但与 A 段不同的是:作者在这些八分音符上加上了小跳音,配上左手流水般的三十二分音符分解和弦伴奏织体,更显欢快与活泼,力度由开始的 *ppp* 渐强到 *ff*,达到全曲的第二个高潮,表达了作者对眼前美丽风景的喜爱和激动之情。在这段的最后一小节,作者使用了 5 个八度连续上行的 B 大调主音(见谱例 2),即为一种转换场景、承上启下的手法,由对景色的描绘转为作者内心的诉说,既表现了作者对之前景色的眷恋之情又引出了下一段作者对自己爱情生活的回忆。

谱例 2:

C 段为宣叙段。李斯特一生交友无数,经常出现在一些高级的社交活动中,因此感情生活极为丰富。有三个人对他影响极大,他的初恋、公爵夫人玛丽和卡罗琳公主。这三段感情对李斯特来说都不是很完美,而这一乐段作者似乎就在诉说着他满腔的抑郁之情。该段主旋律出现在右手高声部,主要由平稳的二分音符和四分音符构成,模仿人在朗诵的音调。伴奏声部使用带休止的附点八分音符呼应着主旋律不断向前推动。整段节奏自由徐缓、感情内在深沉,带有明显的宣叙色彩。

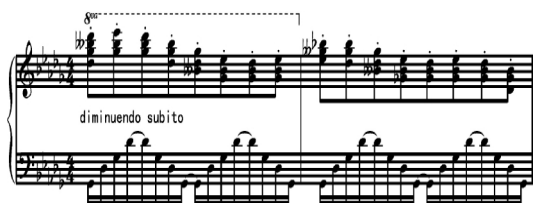
在 C 段结束之后,作者夹着 D 乐段又两次变化重复了 B 乐段。笔者认为之所以这样的原因,一个当然就是为了推动乐曲进程,二展现的是作者心境上的变化。B1 段一开始左右手都使用八度和弦,增强了厚度的同时力度也逐渐渐强为 *ff*,感情比 B 段更加热烈。由于之前爱情生活的回忆,作者的心

境发生了变化,在这段开头处标上了 *trionfante*(悲哀地)表情记号,也预示了这段旋律的感情基调。D 段主旋律由 C 段引申而来,主旋律虽标记为八分音符,但踏板的使用使时值达到了二分音符的效果,配合着左手气势磅礴的三连音和弦伴奏织体,更显明亮与辉煌。B1 段与 D 段都出现了八度半音上、下行伴奏织体,如第 91 小节(见谱例 3),表现的是作者内心的挣扎。但在 B2 段中却找不到这种半音伴奏织体,只有和协的八度分解和弦式伴奏织体,如第 130-131 小节(见谱例 4),说明作者已经走出了阴霾,又重新回到了对美好生活的憧憬中。在作者一系列的心境变化之后,天色也变化了,第 132-134 小节右手 6 个和弦中音的不断变化,天色也越来越黑了。

谱例 3:

谱例 4:

A3 与 A 段起到首尾呼应的作用。最后两小节补充的三个主音和弦越来越弱、越来越宁静,天色已由黄昏完全转入黑暗,一幅美丽的黄昏风景画就这样结束了。

三、创作特色

李斯特认为钢琴是世界上最完美的乐器,它所奏出的音响效果绝对不亚于管弦乐队,为了能演奏出交响乐队的效果,李斯特运用了各种手段来丰富钢琴音乐。

(一)多变的调性

不同的调性色彩所带来的听觉效果会有所不同。除了出现在不同段落间的转调和不同小节中的离调外,乐句间的模进转调也是李斯特比较喜欢使用的一种手法。在这首曲子的 B 段,作者就使用了 4 次模进转调来丰富乐句色彩和层次,体现出了作品调性的多变性。

（二）广阔的音域

李斯特认为应该尽可能的完全使用全部的钢琴键盘,力求两个手就能演奏钢琴的所有键。在这首曲子的第8、24、143小节,作者都使用一拍之内包含三个八度的波音,如同乐队中竖琴清脆明亮、流水般的声音。在第98小节,第一拍左右手就相隔两个八度,掌握着四个处在不同八度的声部,其跨度之大不仅在难度上体现了炫技的效果,音响上一明一亮就像是管弦乐队中高音乐器与低音乐器同时奏响产生的和声效果。乐队中十几个人才能达到的音响效果,李斯特却难以置信的用两只手表现了出来。

（三）和弦的连续使用

李斯特的这12首超级技巧练习曲被称为炫技的极致,这与当中大量的和弦连续使用有很大关系。人每只手只有5个手指头,如果让其中4个手指以每拍三个或者四个音不停的同时弹奏,对人的手指、手臂力量都是极大的挑战。李斯特这样使用和弦的目的自然是为了炫耀其高超的演奏技术,但另一个目的也是为了力求能达到乐队演奏般宏伟壮阔的音响效果。这一点在曲子的第98-132小节处得到了体现。

（四）新颖的曲式结构

浪漫主义时期,作曲家们为了创新,在曲式结构上打破了传统的古典主义典型结构,出现了各种各样新颖的曲式结构。很多作曲家采用自由曲式,将多种古典主义典型曲式结构不规则的相互渗透。这首曲子就可以说是不规则的三部曲式与回旋曲式的相互结合的结果。

（五）宣叙色彩的体现

宣叙,意大利语译为“朗诵”,是一种歌唱形式,

其特点是音高节奏等表现手法接近于朗诵。宣叙的方式是李斯特比较喜爱的一种手法,这可能与他早期和一些文学界人物交往密切并喜爱诗歌有很大关系。D段可以说是宣叙段,整段充满了感叹、疑问、停顿等各种抑扬顿挫的语言表现,宣叙色彩浓厚。

李斯特对音乐的贡献与革新是惊天动地的,他不断尝试新的东西,在创作手法上他打破古典主义的传统,为之后的印象主义乃至现代钢琴都产生了深远的影响。这首曲子并不算是整套练习曲中最经典的一首,但是它体现出来的不光是炫技,当中对景物的描绘和内心的丰富表现都让人为之震撼,其情感表现完全可以匹敌任何一首乐曲。李斯特一生极为复杂,人们在他生前死后都有着这样或是那样的争议,他在别人的争议中过着极其矛盾的生活。李斯特死后,一些对他不公平的偏见才逐渐消失,人们对他的作品也越来越重视。李斯特始终坚持走一条属于自己的独具一格的创作道路,也为浪漫主义时期音乐的发展做出了卓越的贡献。

参考文献:

- [1] 李吉提.曲式与作品分析[M].北京:中央民族大学出版社,2003.
- [2] 埃弗雷特·赫尔姆.王庆余,胡君直译.李斯特[M].北京:人民音乐出版社,2007.
- [3] 孙佳佳.李斯特《十二首超级练习曲》情感初探[D].福建师范大学,2010.

(吴奕霖,女,广西艺术学院音乐学院2011级硕士研究生)

责任编辑 韦苏娜