

天津音乐学院

硕士学位论文

对舒曼《童年情景》音乐风格及演奏技法的研究

姓名：张妍

申请学位级别：硕士

专业：艺术学；音乐学

指导教师：谢元

2010-12-01

中文摘要

罗伯特·舒曼（Robert Schumann）是十九世纪浪漫乐派主要的作曲家、音乐评论家。他的音乐充满了幻想和诗意，善于用音乐描绘人物的内心活动和刻画生活中的人物性格及场景。他将音乐和文学、诗歌联系起来，形成了自己独特的浪漫主义艺术风格。另外舒曼深厚的文学修养也为他的音乐评论工作打下了坚实的基础，他批判当时音乐生活中的腐朽思想，并用他敏锐的艺术眼光发掘艺术新星并极力向社会推荐。他为欧洲音乐的发展起到了承上启下的重要作用。

舒曼一生创作了大量的音乐作品，其中钢琴作品占有重要地位。他首创了钢琴小品套曲这种体裁。他为这种体裁创作了很多脍炙人口的优秀作品。《童年情景》（op.15）是舒曼最有名气的几首钢琴套曲之一，它由 13 首短小精悍的小曲组成，每个小曲都描绘了一个小故事，表达了大人对童年时光的回忆和留恋之情。

《童年情景》是笔者在音乐会上演奏的曲目，由于它集中体现了舒曼的创作技法和富于诗意的艺术风格。所以决定以它作为毕业论文。论文中介绍了舒曼的生平和创作；《童年情景》的创作特点和演奏技巧；最后是演奏版本的比较。笔者希望通过对《童年情景》在理论上和实际演奏中的理解，对以后研究舒曼及其作品有更好的启示作用。

关键词

舒曼 《童年情景》 音乐风格及特点 演奏技法 版本比较

Abstract

Robert Schumann is a famous composer and musical commentator of Romantic Music in 19th century. His music is full of fantasy and poetry, depicting the inner activity of characters and personality and scene of people in life. The combination of music with literature and poem forms a unique romantic style. Schumann's profound knowledge of literature lays a firm foundation for his music comment. He criticized the corrupting thought in musical life at that time, searched and recommended new stars to the society through his keen eye. He played an important role in connecting the link in European music development history

Schumann created quantities of music composition in his life, and piano music is an important part. He originated the piano cycle and created many masterpieces, such as The *Kinderszenen* (op.15) , which is one of the most famous piano cycles. It comprised 13 short and concise pieces, each with a mini-story, expressing the memory and nostalgia of childhood.

The *Kinderszenen*, the music repertoire played by the author at the concert, concentratedly reflects Schumann's creative technique and poetry style. That is the reason why it is selected as the thesis. In this thesis, Schumann's life and composition are introduced; creative features and skills of The *Kinderszenen* are rolled out; finally is the comparison of different performance version. The author hopes that the theoretical and practical performance understanding of The *Kinderszenen* plays an important role in enlightening the author's research on Schumann and his composition.

Key words

Schumann *Kinderszenen* music style and feature performance skill
version comparison

天津音乐学院 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

签字日期：2010 年 12 月 16 日

学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解天津音乐学院有关保留、使用学位论文的规定，即天津音乐学院有权保留向有关部门或机构送交本院硕士论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权天津音乐学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

学位论文作者签名：

签字日期：2010 年 12 月 16 日

导师签名：

签字日期：2010 年 12 月 16 日

绪 论

舒曼一生创作了大量的音乐作品，其中钢琴作品占有重要地位。他首创了钢琴套曲这种体裁，《童年情景》是这种体裁的代表作之一。这不是一首专门为儿童所写的曲子，而是表达了成年人对童年时代的回忆和留恋之情。

本论文一共分为三章。第一章论述了舒曼的生平以及对比他与同时期的李斯特和柏辽兹在创作上的异同。第二章对《童年情景》的音乐风格和演奏技法进行了研究和分析。其中包括对《童年情景》标题的分析以及创作特点的研究。对《童年情景》演奏技法的分析是本文的重点，笔者对其进行了细致的考究。第三章是版本的比较。笔者对钢琴演奏家霍洛维茨、阿格里奇以及仲道郁代的演奏进行了比较分析。

舒曼与同时期的李斯特和柏辽兹在创作上既有相同点，又有很多不同点。他的创作体现了浪漫主义音乐的特征，同时又极富个性。他的音乐充满了幻想和细腻的情感变化。

《童年情景》共有 13 首小曲，它们在统一的大标题下又各自富有形象鲜明，充满语言艺术的小标题。《童年情景》的旋律、节奏、和声、织体以及曲式等特点都体现了舒曼钢琴创作的音乐风格。对其演奏技法的研究可以很好的理解舒曼作品的风格以及浪漫派音乐演奏的特点。

《童年情景》作为舒曼最有名气的钢琴小品，一直成为钢琴演奏家们所喜爱的作品。霍洛维茨、阿格里奇以及现代著名的日本钢琴演奏家仲道郁代都演奏过此曲。他们在尊重作曲家意图和风格上有相似性，但因生活的年代不同，以及个人演奏风格的差异，又形成了不同的处理方式，为此曲增添了新的活力。

第一章 舒曼生平和创作

1.1 舒曼生平

罗伯特·舒曼（Robert Schumann 1810—1856）是德国伟大的钢琴家、作曲家、著名的音乐评论家。他于 1810 年 6 月 8 日出生于德国的萨克逊州的茨维考城。他的父亲腓德烈·舒曼是一位很有文化的书商，曾翻译过拜伦的一些著作，并出版了袖珍版古典文学书籍。他的母亲伊奥冈娜是位医生的女儿，受的教育很少，对艺术家的职业带有偏见。小舒曼受到父亲对文学热爱的影响，从小就显示出对古典文学作品的喜爱，像歌德、席勒、拜伦的诗歌以及让·保尔、霍夫曼等人的文学作品都是他的最爱。他在热衷于文学的同时对音乐也是爱不释手。他 6 岁开始学习音乐，7 岁就能创作一些简单的钢琴小品并显示出出众的即兴演奏才能。13 岁开始指挥学校的合唱团和管弦乐队的演出。

1826 年他的父亲去世了，这也就意味着舒曼不能再学习音乐了。因为家里的经济状况，母亲打算让他去莱比锡大学攻读法律，经过舒曼苦苦哀求，母亲同意他在业余时间可以学点音乐。但当他到了莱比锡以后，他发现自己根本无法抑制对音乐的热情。当时的莱比锡是德国重要的音乐中心，他在那结识了许多有学识的朋友，他深深的被莱比锡的艺术氛围所感染。1829 年他转学到海德堡大学学习，一次机会他聆听到了小提琴演奏家帕格尼尼的演出，使他更加坚定了放弃法律，学习音乐的决心。

1830 年舒曼回到了莱比锡，并住在了当时很有名气的钢琴教师弗雷德里希·维克（Friedrich Wieck 1785—1873）家中，一心跟随维克学习钢琴。两年后便独自举行公开的演奏会并获得了一致的认可。但后来由于急于求成，使右手的无名指致残，他的钢琴家的梦想从此破灭了。但他并没有放弃对音乐的执着追求，从而开始了他的音乐创作和音乐评论生涯。

19 世纪 30 年代是他钢琴创作的高峰期，创作了大量的优秀作品。如《蝴蝶》（1829—1831）、《狂欢节》（1834—1835）、《童年情景》（1838）等。1834 年他创办了《新音乐杂志》，这在当时欧洲音乐界里是很有名气的音乐杂志。他虚构了一个被称作“大卫同盟”的音乐组织。他用许多笔名写作，以代表假想中的团体成员。如约瑟比乌斯（温文尔雅、富于幻想的人）、弗洛列斯坦（热情奔放、精力充沛的人）、拉罗（具有上述两者之间性格的人）。他们都是舒曼思想的化身，他们反对一味追求技巧，只重外表不重内容的倾向，又反对称为艺术的死敌的“平庸、千篇一律和粗制滥造。”¹舒曼认为：“音乐绝不是供人娱乐，供人在茶余饭

¹ 管谨义，《欧洲著名音乐家评传》[M]，海南：海南出版社，2000 年 7 月，第 398 页

后遗愁解闷的东西。它必须是一种更高尚的东西。”²他还通过杂志向社会推荐新的音乐人才，像肖邦、柏辽兹和李斯特等就是他极力推荐的。

随后的十几年由于来自生活的各种压力使得舒曼患上了严重的抑郁症。1854年由于精神的严重失常，他投向了莱茵河，但死神没有将他带走，他被救了过来。但两年后，舒曼还是没有逃离死亡的命运于1856年7月29日逝世于德国，年仅46岁。

在舒曼的生命里，爱情一直占据着不可替代的作用，作为舒曼的妻子克拉拉在舒曼的生活和创作中扮演了十分重要的角色。舒曼第一次见到克拉拉的时候，克拉拉已是一位9岁的天才钢琴家，她给舒曼留下了很深刻的印象。1835年当舒曼再次见到克拉拉的时候，她俨然已经变成了一个迷人的姑娘，舒曼深深的爱上了她。随着两人的接触，他们发现彼此是那样相互吸引，舒曼欣赏克拉拉的演奏天赋，克拉拉也是最能理解舒曼音乐思想的，每当舒曼有新作品问世，她总是第一个为他试奏。可是他们的爱情遭到了舒曼老师维克的严厉反对，但最终美好的爱情还是战胜了世俗的偏见。他们于1840年走进了婚姻的殿堂。舒曼很多作品都是献给他的爱妻克拉拉的，包括钢琴套曲《童年情景》。

1.2 舒曼与同时期其他作曲家在创作上的异同

舒曼与柏辽兹、李斯特等一批优秀的作曲家共同创造了浪漫派音乐发展的顶峰，在欧洲音乐史上写下了光辉的篇章。他与柏辽兹、李斯特等同时代作曲家在创作上既有相同点又有不同点。

1.2.1 相同点

舒曼、柏辽兹、李斯特都把音乐的表现放在创作的首位。他们打破了古典主义在形式上的约束，更注重个人情感的表达，希望所创作的音乐充满感人的力量。在创作技法上他们都大胆突破古典主义的和声传统，努力创造新的和声音响，使调性模糊，和声更加复杂化用以表现他们敏感而善变的情感。

1.2.2 不同点

从体裁上看，舒曼非常善于创作小型作品。他受到舒伯特声乐套曲的影响，在钢琴上首创了钢琴小品套曲这种体裁。这是由一首首短小精致的曲子组成，形式灵活，形象生动。这些小曲在一个总的题目下，由统一的主题思想贯穿着，但各自往往还冠有小标题。³在舒曼之前也有过相似的套曲出现。像门德尔松的《无词歌》、舒伯特的《即兴曲》但不同的是《无词歌》和《即兴曲》都可以拿出其

² 同注1

³ 人民音乐出版社编辑部编，《西洋百首名曲详解》[M]，北京：人民音乐出版社，1985年12月，第244页

中的一首单独演奏。而舒曼的套曲是需要整体演奏的，它们表现的是一个整体的构思。同时期的柏辽兹则更多的注重大型体裁的创作。他称他的交响乐为—“器乐的戏剧。”⁴他给他的交响乐赋予戏剧化的内容并增加了乐器的种类和数量，追求宏大的叙事和戏剧的张力。代表作《幻想交响曲》。李斯特首创了“交响诗”这种体裁，其特点是只有一个乐章并带有标题，篇幅短小，形式比较自由。他的交响诗的代表作是《前奏曲》。

从题材上看，舒曼经常从喜爱的诗篇或文学著作中找到题材，将音乐与文学和诗歌联系起来。他还喜欢摄取生活中丰富多彩的场景，包括（人物的“肖像”和心理活动）将其形象的描绘出来。同时期的柏辽兹则更喜欢富于自传性和戏剧性的题材。如《幻想交响曲》就是柏辽兹的一首爱情告白曲。《罗密欧与朱丽叶》取材于莎士比亚的同名悲剧，他用生动的音乐形象叙述了内容的发展过程。李斯特比较喜爱拿别人的作品进行改编。如他改编了巴赫的管风琴赋格曲、柏辽兹的《幻想交响曲》、还有帕格尼尼的六首《小提琴随想曲》等等。他还比较喜欢从民族音乐中寻找题材，运用民间舞蹈或是节奏等进行创作如《匈牙利狂想曲》。

从标题上看，浪漫派作曲家很喜欢用标题提示自己作品所要表达的内容。舒曼标题的文学性很强。常取材于他所喜爱诗人的作品。如《蝴蝶》（OP.2）就取材于让·保尔的小说《青年时代》的最后一章所描写的假面舞会的场景。由于舒曼具有很深的文学功底，他给作品所起的标题也是很富诗意和幻想的。如《幻想曲集》中的《晚》、《冲动》这些标题就很具幻想性。柏辽兹的标题特点，更多的体现在具有鲜明的具体性和写实性。如《罗密欧与朱丽叶》，每一部分的标题都是按照莎士比亚原著的剧情顺序展开的。李斯特的标题特点更多的在于概括性。他曾说过：“作曲家如果给他的作品写几句话，交代一下作品的主要精神，但并不陷入琐细的解说，这样做应该不是无意义的。”⁵

⁴ 保罗·亨利·朗格著，张洪岛译 《十九世纪西方音乐文化史》[M]，北京：人民音乐出版社，1982年9月，第166页

⁵ 同注4 第178页

第二章 对《童年情景》音乐风格和演奏技法的研究

2.1 关于《童年情景》的标题

2.1.1 标题音乐的概念和作用

标题音乐在浪漫主义时期发展到了顶峰,许多作曲家都喜欢用标题对其作品进行解释说明。那么所谓标题音乐就是用文字来说明作曲家的创作意图和作品的思想内容的器乐曲。⁶浪漫派作曲家用标题主要是为了让听众遵循作曲家的意图去理解作品,而不再是让听众任意的猜测,甚至偏离了所要表达的主题。李斯特曾说过“标题是加在纯器乐作品之前,用通俗的语言写成的前言。作曲家用这种标题来预防听众对自己的作品做出不着边际任意的解释……”。⁷这很好的说明了标题的作用。

2.1.2 舒曼标题的特点

舒曼作品的标题具有文学性、形象性和隐喻性的特点。它的文学性体现在舒曼经常从文学作品中获取灵感,如《克莱斯勒利安娜》的标题就来源于浪漫主义作家霍夫曼的小说。形象性也是舒曼标题的特点之一。他很喜欢用形象鲜明的标题来表现作品的人物形象。如《狂欢节》中的第7首《卖弄风情的女人》。另外舒曼标题的隐喻性也是很有特点的。如《阿贝格变奏曲》就体现了舒曼标题的隐喻性。阿贝格的名字是舒曼引用一个女钢琴家的名字。

2.1.3 对《童年情景》标题特点的分析

《童年情景》包括13个可爱,形象逼真的小标题。只看这些诙谐,充满语言艺术的小标题我们就能体会到作曲家是用自己的真情实感在创作这部作品。这13个小标题有对孩子心理活动和神态的描写。也有对孩子们玩游戏时的场景描写。还有对孩子们生活场景的描写以及成人对孩提时代的回忆。

对孩子心理的描写居多。有《孩子们的请求》、《无比的幸福》、《过分认真》、《惊吓》、《重大事件》和《奇怪的故事》。对游戏场景的描写有《捉迷藏》、《骑木马》。对生活场景的描写有《火炉旁》、《孩子入睡》、《陌生的国家和人民》。描写成人对孩提时代的回忆有《梦幻曲》和《诗人的话》。

2.2 《童年情景》音乐风格及特点

19世纪30年代是舒曼钢琴创作的高峰期,这时期大量的钢琴套曲涌现出来,包括《蝴蝶》、《狂欢节》、《森林情景》、《童年情景》等等。其中《童年情景》是舒曼较晚期的作品,它集中体现了舒曼创作的风格和特点。这首曲子不是专门为儿童所写,而是舒曼回想起他的未婚妻克拉拉小时候而创作的,是以成年人的视

⁶ 钱仁康,《音乐欣赏讲话》(下册)[M],上海:上海文艺出版社,1984年4月,第205页

⁷ 李斯特著,张洪岛等译《李斯特论柏辽兹与舒曼》[M],北京:人民音乐出版社,1962年8月,第89页。

角回忆童年的美好时光。他曾对克拉拉说：“由于回忆起你的童年时代，我在维也纳写下了这部作品。”“每次弹这些曲子。孩童时代的许多情景就会在脑子里苏醒过来，使我深深感动。”因此，此曲又名《儿童时代的回忆》。⁸其中有对儿时玩游戏的场景描绘，有对小孩子天真心理的描绘，还有在孩子们眼中一些重要的事件等。《童年情景》的创作特点体现在旋律、节奏、和声、织体和曲式几个方面，笔者将逐一进行分析。

2.2.1 旋律特点

舒曼创作的旋律乐句一般比较短小，通常由 4 小节或 8 小节的乐句组成。舒曼认为“旋律不应该在它还没出现之前被人猜出样子，每一次应该是由特殊的，绝无仅有的心情或印象产生的……应该是‘自由的’，不受通用的旋律公式制约。”⁹在《童年情景》中，卡农式的旋律和音型化的旋律是很有特点的。卡农式的旋律以《无比的幸福》为例。在右手旋律弱起开始一小节后，左手以卡农的形式在它下方五度重复右手的主题，形成了赋格段。这样就加深了主题的印象，同时避免了单调乏味的重复，增强了色彩变化。

音型化的旋律以《孩子入睡》为例，左右手都以前八后十六加一个后附点为音型化的旋律。在曲子的 B 段左手依然是音型化的旋律，稍有不同的是把后附点的节奏改为小切分。运用音型化的旋律写作，可以把孩子们安然入睡，不受打扰的睡态表现的恰到好处。

2.2.2 节奏特点

⁸ 方之文，《诗的音乐，音乐的诗——介绍德国音乐家舒曼及其主要作品》[M]，北京：人民音乐出版社，1983年5月，第26页

⁹ 华翠康，《拉赫玛尼诺夫的和声技法》[M]，上海：上海音乐出版社，2002年8月，第43页

《童年情景》大多使用了二拍或三拍的节奏，二拍表现进行的韵律，三拍则表现富于动感的韵律。在《童年情景》这套曲子当中，比较有特点的是附点节奏和切分节奏。在 13 首小曲当中有 5 首使用了附点节奏。其中包括前附点、后附点、以及附点的变形。《奇怪的故事》是附点节奏的典型。双手由相同的节奏开始，比较特殊的是小附点节奏中 8 分音符的延长变为休止符，这样就把孩子们看到奇怪的事物，感到好奇的天真形象描绘的形象逼真。

切分节奏也是舒曼擅长的节奏类型。他常用这种节奏来表现律动和不安的情绪。在《童年情景》中舒曼有两首小曲主要使用了切分节奏，一个是描写孩子们骑木马的《木马游戏》，一个是表现孩子们过分认真思考的《过分认真》。以《过分认真》为代表，右手弱起，旋律乐句是个连续不断的切分节奏，它的巧妙之处是在每小节的最后和下一小节的开始使用一个连线。这样就削弱了切分音符略带强硬和棱角的特点，使得音乐一气呵成。

2.2.3 和声特点

舒曼在和声的创作上赋予了大胆的创新。他突破了古典主义的传统和声，和声的不完满解决，远关系调的转调和频频的离调，大量和弦外音及不和谐和弦的使用，以及半音和弦和持续音和弦的使用等，构成了舒曼和声的特色。《童年情景》中和声的不完满解决是很有特点的。和声的不完满解决可以丰富和声的色彩，起到强化意境的作用。《童年情景》里有三首在结尾处是不完满的解决，也就是最后没有解决到主和弦上。以《孩子入睡》为例，这首曲子是 e 小调的，最后结束音没有结束在主和弦上，而是停留在了下属和弦上，给人意犹未尽，话没说完的感觉。描写了孩子还在睡梦中继续做着甜甜的美梦。

2.2.4 织体特点

舒曼十分敬重巴赫，并热衷于他的复调音乐，因此在他的创作中不乏复调的织体。他同时又继承了古典主义创作技法，更喜欢运用主调织体。《童年情景》中带有复调织体特点的小曲有很多首。以《梦幻曲》为例。这是一首四个声部的小曲，旋律由右手弱起进入，然后四个声部同时进行，以右手高声部为主旋律。在旋律进行到第7小节的第二拍时，第二声部模仿第一声部的旋律和节奏进行模进，随后是第三声部模仿第二声部的模进。这种复调的模进在之后又出现了两处。

舒曼的复调织体，并不是巴赫复调的完整再现，他运用了巴赫复调多声部创作的方法，并引用模进，对位，卡农等复调技法。但他的复调织体的作用不是结构的需要而是情感的需要，是为音乐的表达服务的。

主调织体以《捉迷藏》为例，右手为旋律，左手为伴奏，典型的主调织体，舒曼为了音乐形象的需要，将右手主旋律用连音和跳音形成对比，再用强和弱形成对比，左手远距离跳跃的伴奏音型，将孩子们游戏时的情景表现的淋漓尽致。

2.2.5 曲式特点

舒曼比较偏爱小品这种短小的体裁。因此单乐段、多乐段、带再现的二段曲式和三部曲式在他的作品中比较常见。《童年情景》中以带再现的二段曲式和单三部曲式居多。《重大事件》是带再现的二段曲式的典型代表。单三部曲式以《孩

子入睡》为典型。其中《惊吓》比较特殊属于回旋式的复三部曲式。

2.3 《童年情景》演奏技法与音乐处理

2.3.1 对《童年情景》13 首小曲的演奏技法和音乐处理的分析

《陌生的国家和人民》G 大调，2/4 拍，曲子分为三个声部，带再现的二段体结构。这是整首套曲的第一首。它拉开了《童年情景》的序幕。从小标题《陌生的国家和人民》来看，我们就可以想象这是一首描写孩子眼中陌生而美好的事物。

主旋律由 A 段的高声部与 B 段的低声部演奏。演奏时要把旋律线条突出，但注意手指触键不要过于生硬，可以用指肚连接每个音符，这样既能把乐句表达清楚，音色也非常柔美。中声部是连续不断的三连音，它像一个背景一样衬托着主旋律。演奏时注意三连音要弹得轻柔而平均。可以用手腕使左右手连接的更好。注意手腕要放松不能僵硬。低声部的八分音符像交响乐中的低音贝斯，起着丰富和声的作用，演奏时既不能太响也不能太弱，用指尖触键，像弦乐拨弦一样产生共鸣。

此曲需要注意的是 B 段，左手低声部演奏主旋律的同时，右手高声部的旋律也要弹得连贯如歌。还要注意渐慢和延长音的音乐意境。好像是孩子对陌生世界的问话。

《奇怪的故事》这首曲子是接着第一个故事发展而来的。由于孩子们对周围的一切感到陌生，所以当他们看见一位白胡子老爷爷在讲一个古老的故事时，既感到新鲜又感到奇怪。

这首曲子比较有特点的是节奏。它打破了三拍子（强弱弱）的律动，更强调第三拍子，给人一种二拍子的错觉。这样就把《奇怪的故事》表现的生动逼真。

演奏时注意第三拍与下一小节第一拍落滚的演奏方法，第一拍要避免笨重，像说话的语气一样，可以用手腕轻轻的带起。装饰音要弹的轻巧，手指抬得不要过高。在演奏时还要注意四次落滚的层次变化，要逐渐变强，一直走到带有重音的第四组落滚。

在曲子的 B 段旋律充满了疑惑和忧郁。与 A 段的音乐色彩形成对比。演奏时注意小调的色彩变化，手指要低触键，手腕要运用自如，并突出旋律声部，达到非常连贯的效果。

此曲需要注意的是在 B 段中，两次出现具有小调色彩的乐句，分别穿插在 A 段的旋律中，演奏时注意色彩和性格的对比。

《捉迷藏》这首曲子最富特点的是对音乐形象的描绘。《捉迷藏》描写了孩子们玩游戏时的场景。主旋律由右手高声部奏出，旋律声部的表情记号和轻巧的跳音把孩子们小心翼翼，垫着脚尖的动作刻画的生动形象。

演奏时注意表情记号，在突强后马上要弱下来，跳音要弹得轻巧富于颗粒性，注意小臂尽量放松，用指尖触键，手指动作要小，指尖反应要快。同时注意小指和四指的重音。尤其是四指，指尖反应一定要快。左手伴奏，由于跳跃的距离比较远容易弹不准，演奏时可以稍微突出根音，使手指有了重心，从而加强准确性。

此曲需要注意踏板的使用。全曲快速而富于动感，踏板可以根据表情记号和连线来踩，以增强音乐效果。

此处是全曲的点睛之笔。由于连线的拉长，以及左手半音上行的推进，把全曲推向高潮，把一个小孩子马上就要抓住前面的小孩，突然又让他跑掉的画面生动的刻画出来。

《孩子们的请求》描写了孩子们生活中的另一幅画面。每个孩子的童年都有自己小小的心愿。但不是都能如愿以偿的，他们总会围绕着大人，苦苦哀求，希望自己的心愿能够得到满足。这首曲子的特点是旋律的谱写。旋律进行模仿孩子们哀求的语调，先是一个向上的六度进行，在级进下行后是一个向上的大二度，造成不协和的小调色彩。第二乐句是第一乐句的完全重复，用重复的写作方法把孩子们一遍遍乞求的画面描写了出来。

在演奏时要注意高声部旋律的乐句起伏和连贯。在乐句中要有意的做个枣胡状的旋律起伏，但不能过重。还要注意整个乐句的节奏伸缩处理。中声部的左右手交替要柔美，运用手腕把连接处弹连贯。左手根音也要具有旋律和对比性。要用指肚弹奏并慢触键。

此曲需要注意的是弱奏的音乐处理，注意 p 与 pp 的层次变化，乐句的模仿要有对比。在 pp 处需要使用弱踏板，来增强色彩效果。

《无比的幸福》这是接着上一个小曲的故事发展而来的，当孩子们的愿望被满足时，心理感到无比的幸福，脸上扬起了灿烂的笑容。演奏时注意右手高声部旋律与中声部双音的控制，这对于右手演奏是比较困难的，既要把旋律音突出并弹连贯，又要控制中声部的音量并且要弹均匀。注意手指的重心要在旋律声部，靠指尖抓住琴键，双音动作要小基本上是贴住琴键的，这样可以很好的控制音量。还要注意左手模仿右手的旋律进行，要弹得清晰，乐句要划分清楚。好像幸福的

感觉源源不断的涌上心头。

另外左手八度根音，要注意旋律的进行及和声的陪衬作用。弹得要厚实而有共鸣。

此曲需要注意的是情绪的变化，在第二次渐慢之后调性由 D 大调转向 F 大调。这种向上三度的离调把音乐的情绪推向高潮，充分表达了心中的无限喜悦之情。曲子的旋律连绵起伏，速度欢快而适中，在大调的色彩下，把心中幸福、喜悦之情表达的淋漓尽致。

《重大事件》此曲的特点是左右手都是柱式和弦，主旋律在右手和弦的高声部。柱式和弦表现庄重而有力的进行，用它表现孩子们眼中的“重大事件”是很贴切的。演奏时注意两个手的外声部要突出。尤其是右手的外声部，要坚实而有力。

在练习时注意小指的训练。同时还要注意左手的旋律线条，它与右手的旋律平行进行。另外要注意附点节奏的准确性。带重音的和弦要弹得果断，但不能弹成跳音。B 段左手是主旋律，注意每小节第一拍的重音。好像是孩子们故意装成大人们一本正经的样子，在谈论大人们所谈论的“大事”，不经意间又流露出孩子的本性，样子十分怪异。演奏八度时，注意手掌的支撑，小臂不要过于僵硬。

演奏此曲需要注意的是既要注意到和弦纵向的弹法，又要考虑到横向的音乐进行。和弦既要有力也不能太过生硬，要有共鸣，不要过于沉重。

《梦幻曲》这是舒曼最著名的小品，曾被改编成交响乐、小提琴版等等。这首曲子虽然短小，但所表达的感情确是很感人的。表达了成年人在梦中回到了童年时代，一切是那么美好，那么熟悉，当梦醒后依然回味无穷的感情。此曲分为

四个声部，运用了复调的模仿技法，在演奏时需要把他们清晰的分辨出来。四个声部的旋律线条要连贯，不能随意中断，以高声部为主旋律。此曲以一个乐句为主要动机，通过 6 次重复乐句旋律完成。

演奏时需要注意每次主旋律应该以不同的力度和色彩出现。第一句出现时，力度以弱为主，仿佛梦境的开始。演奏以手肘触键为主，以求柔美的音色。第二句力度稍微强一些，需要注意右手最高音 a 的和弦色彩。好像梦境刚开始，出点小意外差点醒过来。演奏时，注意左手装饰音不要弹太快，属于旋律的一部分，需要踏板来丰富和声的色彩。第三句的色彩变化比较明显，调性离向 g 小调，由于小调的色彩，带来了紧张的气氛。但紧张的气氛没有持续很长时间，在第四句又离向了降 B 大调，此句也是全曲的高潮所在。演奏时需要注意情绪的转变。短暂的雨天之后，出现了彩虹。调性回归到 F 大调，第五句的旋律完整的重复了第一句。但此时不是梦境开始时的幸福的感情，而是梦将醒而略带惋惜的心情。主旋律最后一次出现，随着 F 大调的属九和弦的出现，使人们带着一丝惆怅和惋惜回到了现实生活。演奏此曲需要注意的是指法的运用以及力量的合理安排，旋律的出现需要新意，不能千篇一律。还要注意节奏上的伸缩处理。情绪要随着故事的发生、发展、高潮、结束有所变化。

《火炉旁》是接着《梦幻曲》的故事发展而来的，描写的是梦境中的一个场景，仿佛是一幅家人围着火炉，开心说笑的画面。旋律为四个声部，以右手的高声部为主旋律，全曲一共分为 4 大乐句，旋律充满了歌唱性和对话性。以重复的旋律为特点，每个句子有两个小分句，后一句是前一句的重复。好像是人们在强调所说的话。

这四句旋律具有对话的性质。第一句好像是一个小孩在对爷爷讲述一件自己做过的好事。第二句是爷爷的对话，他语重心长的说“孩子，你做的对，小朋友之间要互相帮助，这样你才会有越来越多的朋友。”第三句是孩子的回话，他高兴的说：“是啊是啊，我真的会有好多的好朋友啊。”第四句是孩子得到了全家人的赞同。在演奏时，注意右手旋律声部的突出和乐句的起伏。左手低音声部的根音要弹出来，尤其是 B 段，根音是属持续音，一定要强调，一直持续到和声的

解决。注意小指的支撑，既要弹出来，也不能过硬，以辅助旋律为主。

练习此曲需要注意，由于四个声部的跨越比较大，造成演奏上的困难，需要进行慢练，突出高声部和低声部，中声部的和弦需要控制音量，避免造成旋律的不清晰。

《竹马游戏》这首小曲描写了孩子们玩竹马游戏时的场景。3/4 拍具有很强的动感，这里打破了 3/4 拍（强弱弱）的律动，强调了第三拍，在其上面加上了重音记号，这样就把骑竹马时跌跌撞撞，摇摇摆摆的形象生动的表现出来。

演奏右手旋律时，注意指尖的站立，重音不要显得笨重，突出其律动即可。中声部要保持旋律性和节奏感。注意低声部的属持续音，触键不要太硬，用“推”的弹法，小指指尖尽量贴住琴键。第 5 小节到第 8 小节是第二乐句，主旋律由左手的中声部演奏。演奏时注意手指的重心转向中声部，根音要继续保持住，并注意它们在声音上的区别。第 9 小节到 16 小节，以左手的根音下行为主，13 小节左手根音由级进下行，变成八度的远距离跨越，逐步把音乐推向高潮。

演奏时注意力量要随着音乐的推动逐渐变强。从 17 小节到结尾力度由最初的 mf 变为 ff。旋律也由单音变成双音，一起将音乐推向了高潮并在一片欢乐的气氛中结束。

《过分认真》这首曲子描写了孩子们假装大人一样，“过分”认真的思考一

些事情。他们安静的坐在桌前，双手托腮，思绪不定，俨然一副大人模样。此曲分为三个声部，主旋律在右手高声部，旋律中带着几分忧虑。好像孩子们在想着一些事情，却得不到答案，不停的反问自己。

演奏时注意旋律声部的线条要非常的连贯。每一句的结尾都有渐慢和延长记号。注意渐慢不要太拖，它与下个乐句之间的休止一定要做出来，可以把休止想成“呼吸”。低声部旋律像是背景，表现孩子们此时的一种认真的心态。

左手的跨度比较大，需要在准确性上加强练习，还要注意左手要弹得非常连贯自如，音与音中间不要有缝隙，手腕的运用尤为重要。中声部由前十六后八的节奏型组成，而实际上演奏就一个八分音符，演奏时注意大指音量的控制。此曲在演奏上需要注意的是，曲子演奏力度以弱为主，旋律线条要清晰柔美，触键要柔和，以连为主。

《惊吓》这首小曲形象的描绘了孩子们受到了惊吓，但这种惊吓是孩子们的游戏，并不是什么危险。旋律由右手奏出，左手是双音的半音下行，半音的进行使得音乐紧张起来，好像是一个孩子在扮演“魔鬼”，他悄悄的走到孩子们的背后，准备抓人。

第二句的主旋律由左手奏出，表现了孩子们进入了角色，他们小心翼翼的，踮着脚尖四处躲藏。演奏时注意右手跳音要弹的非常轻巧，靠手腕的反弹和指尖的支撑既可，好像孩子们踮着的小脚尖。注意重音记号，不要弹的太重，好像“魔鬼”的故意挑衅，充满了童趣。

在 B 段出现了对比性较强的旋律。节奏上打破了常规的 2/4 拍律动（强弱），而是在弱拍上给予重音，表现了孩子们受到惊吓，一阵阵的尖叫声。但很短暂，孩子们逃离了“魔爪”，“魔鬼”又接着去寻觅他的目标了。

演奏时，注意带有突强记号的和弦，要果断而有力，手掌要牢牢的撑住，指尖反应要快。此曲需要注意的是力量的对比，和情绪的转变。

《孩子入睡》这是整首套曲最温馨的一副画面。孩子玩了一天，回到家，妈妈把他抱在怀里，轻轻的拍着他，嘴里还哼着动人的小曲，不久孩子就进入了梦乡。A 段的旋律以 b 为主音，围绕着它进行。好像妈妈嘴里轻轻哼唱的小曲，优美动听。演奏时以弱为主，八分附点音符的重音，不要过重，好像说话的语气一样，用小指轻轻的“推”出去。左右手旋律相互交织在一起，注意旋律的起伏变化。

B 段描写的是孩子进入梦乡后，做了个梦，梦中看见了一只美丽的蝴蝶在翩翩起舞，孩子想要抓住它，就在孩子刚刚要碰到蝴蝶时，蝴蝶却飞走了。

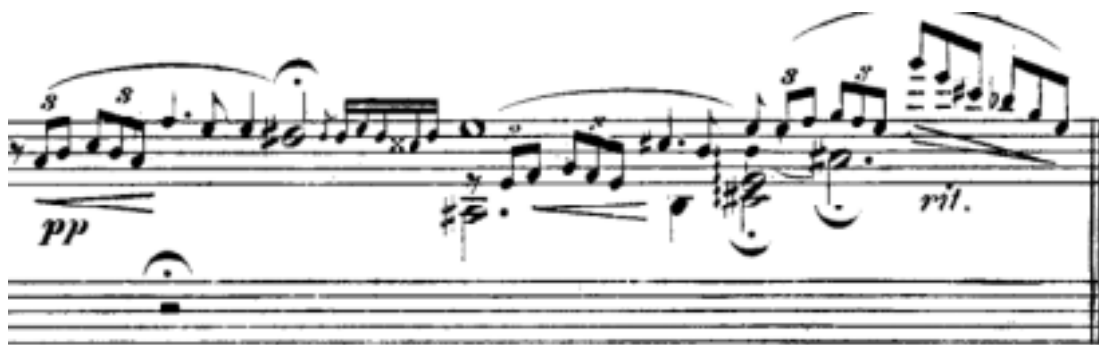
整个 B 段充满了表现力，以弱奏为主，表现梦中的蝴蝶，朦朦胧胧、似梦似真。主题旋律先由右手的高声部和左手的次低声部共同奏出，然后又分别由高声部，和次低声部奏出。之后主旋律又回到了 A 段的旋律，妈妈接着哼着小曲，原来刚才的一切只是一场梦。

《诗人的话》这是整套曲子的终曲，也是作曲家的内心独白。他告诉大家《童年情景》是一场梦，是他对童年的回忆，梦终归是梦，即使有再多的不舍，再多的遗憾也总是要醒过来的。此曲分为四个声部，由弱奏开始，远远地听见好像教堂的圣咏。装饰音要非常有表情的演奏，好像作者矛盾而纠结的心声。

演奏时，注意和弦要慢下键，每个和弦都很有准备的弹下去。突出高声部，注意乐句的起伏。

B 段很短，只有一个乐句的长度，但是它像咏叹调一样，把作者的话用“歌唱”的形式表达出来。此段的旋律具有很强的音乐表现力。它是作者的内心独白，所以谱面上的每个符号都要仔细做到位，弹出所要表达的思想。

全曲最后又回到了 A 段的旋律，在减弱渐慢中结束了全曲。演奏此曲主要是意境的表达，要使自己与作曲家在思想上产生共鸣。要把发自内心最真实的情感和思想表达出来。

2.3.2 对《童年情景》的整体把握

《童年情景》的 13 首小曲形象鲜明，风格各异。在旋律、节奏、音乐性格等方面形成对比。向我们展现了一幅幅生动、有趣的童年画面。虽然它们是相互对比的形象，但在《童年情景》这个主题下，又是相互联系，不可分割的整体。因此对《童年情景》整体的分析，有助于我们在演奏中，更好的把握全曲。

1、调性布局

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
调性	G	D	b	b	D	A	F	F	C	升g	G	e	G
属性	主调	属调	属调的平行小调	属调的平行小调	属调	重属调	重下属调	重下属调	下属调	属方向向上三级的平行小调	主调	主调的平行小调	主调

从调性的整体布局上来看，调性具有明显的统一作用。整首套曲以 G 大调为主调，第一首小曲是主调的，中间经过转调，最后一首又回归到主调。我们可以看出套曲的第一首和最后一首在调性上是相互呼应的。

中间的 11 首小曲也有很明显的调性特点，从第二首到第六首，调性是向属方向发展的，从第七首到第九首是向下属方向发展的，第十首又到了属方向准备回归到主调。从主调到转调再到属准备，最后回归到主调。体现了古典主义传统和声的特点。对调性布局的分析，可以让我们从理性上认识《童年情景》这首套曲的内在联系，有助于我们更清楚的了解它们在创作上的逻辑性，也有助于我们背谱。

2、《童年情景》内容的统一

《童年情景》每个小曲都描写了一副画面。有描写孩子游戏情景的、有描写孩子们的内心活动的、有描写大人对童年回忆的，还有对孩子们生活画面的描写。虽然它们所描写的内容不一样，但是我们可以在理解上给予统一的思想。在《童年情景》这个大标题下，可以理解这是一套描写孩子们的故事。

《陌生的国家和人民》是套曲的第一首，它开始了《童年情景》的梦中之行。孩子们来到了一个陌生的国家，周围的一切使他们既感到新鲜又感到好奇。他们高兴的往前走，突然看见了一个老爷爷，他在讲着《奇怪的故事》，这是他们从来没有听过的古老传说，他们感到奇怪极了。听完故事，孩子们玩起了游戏，《捉迷藏》这个游戏可是孩子们的最爱。玩着玩着其中的一个孩子看到了卖冰淇淋的老奶奶，他好想吃那个可口的冰淇淋啊，他就请求老奶奶给他们每人一支，老奶奶是个心地很善良的老人，她耐不住《孩子们的请求》，就每人发了一支，孩子

们拿到自己心爱的冰淇淋高兴极了，脸上洋溢着《无比的幸福》的笑容。吃完之后，他们想起了一个《重大事件》，于是他们装着大人的模样讨论起来，讨论的内容是长大后的自己，他们真的舍不得离开他们的童年生活，他们希望永远做着他们童年的《梦幻曲》，梦想着在暖暖的《火炉旁》边和家人们一起开开心心的说笑。还可以天天玩他们喜爱的《竹马游戏》。其中一个孩子由于想的《过分认真》竟偷偷的落下了眼泪。其他的孩子看见了，想逗他笑，就悄悄的走到了他的身后，大声的喊了一下，孩子被《惊吓》到了，醒了过来。这时才发现刚才发生的一切都只是梦而已，他依然躺在妈妈的怀里，妈妈哼着小曲让《孩子入睡》。最后一首是《诗人的话》，表达了舒曼羡慕孩子们的童年依旧，而自己的童年却一去不复返，心中感到无限怀念的情感。通过联想，可以把《童年情景》的内容联系起来，有助于我们理解这个作品，熟记这些小曲，避免了理解的混乱。

3、演奏技法的总述

按照《童年情景》的每首小曲所要求的演奏技法，笔者给予分类。主要分为四类——多声部的演奏技法、节奏鲜明的演奏技法、以和弦为主的演奏技法及快速跑动的演奏技法。

(1) 多声部的演奏技法。这种复调式的技法在《童年情景》中运用的是最多的。包括 1、4、5、7、8、10、12 和 13。这种技法要求手指要有很好的控制能力，能同时支配三个或四个声部并分出层次。这对指尖的要求是很高的，在突出旋律声部的同时，还要注意低声部和中声部的和声效果，既不能弹太响，也不能没有声音，同时还要弹均匀。要注意三个声部的横向线条，这需要演奏者具有很好的听力和和声感觉。

(2) 以和弦为主的演奏技法。这套作品中有三首是以和弦为主的演奏技法。分别是 2、6、9 首。在弹奏和弦时，对指尖和手掌以及手臂有很高的要求。指尖要坚实，绝对不能折指，手掌要支撑住，和弦下键要快，小臂同时要放松但不能过于懈怠，使手臂肌肉与指尖很好的配合。另外还要注意和弦中的旋律声部，要明显的突出，这就需要旋律声部的手指要有很扎实的基本功。在注意纵向的下键的同时注意横向的旋律进行。

(3) 节奏鲜明的演奏技法。包括 2、9、11 首，这三首具有鲜明的节奏韵律。需要演奏者具有很好的节奏感，善于抓住节奏的特点。第 2 首以附点节奏为主，演奏时要注意附点的准确性。第 9 首打破了三拍子的律动，更强调第三拍。在弹奏时注意节奏的规律性，不要越弹越快，以致失去律动感。第 11 首注意右手在节奏上与左手的配合，节奏明快，不能拖拉。

(4) 快速跑动的演奏技法。以第 3 首为代表。右手大量的 16 分音符跳音的快速跑动是练习的难点。需要手指指尖具有非常好的颗粒型和快速跑动的能力。

演奏时注意小臂不能过于紧张，要尽量放松，指尖要有力度。

第三章 演奏版本的比较

《童年情景》作为舒曼最有名气的钢琴小品，一直成为钢琴演奏家们所喜爱的作品。从最早的舒曼之妻克拉拉的诠释到 21 世纪的钢琴演奏家们，他们都不断的为此曲延续着生命。霍洛维茨、施纳贝尔、阿格里奇、英国女钢琴家莫拉·林帕尼、日本新一代年轻的女钢琴家仲道郁代等都曾演奏过此曲。笔者将把老一代钢琴演奏家霍洛维茨以及处于中间时期的阿格里奇和日本新一代演奏家仲道郁代三位世界级演奏家所演奏的《童年情景》进行比较。这三位世界级演奏家在尊重作曲家意图和风格上有相似性。但由于生活的年代不同，以及个人演奏风格的差异，又形成了不同的处理方式，为此曲增添了新的活力。

3.1 演奏家演奏风格简介

3.1.1 弗拉基米尔·霍洛维茨

弗拉基米尔·霍洛维茨（Vladimir Horowitz 1904—1989）是二十世纪最有名气的钢琴演奏家之一，他在技巧方面，对速度和力量的控制达到惊人的地步，尤其擅长八度的弹奏。他对左手的要求很高，不认为左手只是伴奏声部，而应该给予足够的重视。他的演奏既有铿锵有力的金属声音，又有梦幻般的柔美音色。另外他的演奏构思不只限于作曲家音乐意图的具体体现，而是加上了他的个性和独立理解。

在他演奏的无数曲目中，他对舒曼的这首《童年情景》十分的偏爱。从 1930 年的早期录音，到 1962—1963 的 SONY 录音合集，再到 80 多岁时的伦敦演奏会，再到 1987 年的维也纳音乐会和最后一次音乐会——德国汉堡音乐会。霍洛维茨用生命在诠释这首作品。尤以最后一场音乐会最为感人。84 岁的老人用音乐告诉大家他对童年的回忆，与作曲家舒曼产生心灵上的共鸣。

3.1.2 玛尔塔·阿格里奇

玛尔塔·阿格里奇（Martha Argerich 1941—）阿根廷的女钢琴家。生于布宜诺斯艾利斯，5 岁便开始登台演出，8 岁就演奏了莫扎特和贝多芬的协奏曲。她是一位极有天赋的演奏家。据说她是由于儿时小朋友的一次激励，将她拉上钢琴演奏的道路，并一发不可收拾，在钢琴演奏中激发了她所有的艺术潜能。她的演奏风格浪漫豪放，具有吉普赛人的热情，被人们称为“音乐的女大祭司”。¹⁰她也能表达出内在、沉思的意境。她的技巧过人，音色铿锵有力，光彩夺目。另外她以“快”而出名，不仅是视谱快，她演奏的速度更是快得惊人，比前辈霍洛维茨的神手还要快上一筹。她最喜爱的是舒曼和肖邦的作品。她以她独特的演奏风格

¹⁰ 洪士，《外国著名钢琴家词典》[M]，北京：人民音乐出版社，1988 年版，第 50 页

将舒曼和肖邦的作品演奏的挥洒自如。其中演奏的《童年情景》更是别具一格，体现了阿格里奇的演奏风格。

3.1.3 仲道郁代

仲道郁代 (Ikuyo Nakanichi) 日本当代著名的钢琴演奏家。4 岁习琴，12 岁赴美国密西根师从菲莉斯·拉帕奥特 (Phyllis Rappaport)，后赴德国慕尼黑学习。在 1986 年的日内瓦国际音乐比赛中荣获第一名。转年在柏林门德尔松钢琴比赛上获得第一名。曾与伦敦莫扎特交响乐团、圣彼得堡爱乐乐团、柏林广播交响乐团等合作演出。1994 年—1998 年的“巴赫—贝多芬—勃拉姆斯 3B 巡演”，使其成为世界钢琴界令人瞩目的人物。她以演奏古典主义和浪漫主义风格见长。尤以演奏舒曼见长。她的演奏细腻，委婉，有一股甜美的韵味。她的音色纯净，通透，和弦很具共鸣。乐句温婉流畅，精致细腻。她的舒曼钢琴作品选集被选入 RCA 的“百家名碟”中。

3.2 三位演奏家的演绎剖析

演奏家们在根据作品原创所表达的思想，因个人的理解和演奏风格的差异，常常将同一部作品演奏成不同的版本。霍洛维茨、阿格里奇及仲道郁代三位大师级的演奏家在弹奏舒曼的《童年情景》时，在速度和音乐处理上就不尽相同。笔者将选择霍洛维茨 1930 年录制的《童年情景及浪漫派作品》，阿格里奇的《舒曼：童年情景·克莱斯勒偶记》，仲道郁代的《舒曼 狂欢节 童年情景》这三套专辑进行对比。

3.2.1 三位大师的速度对比

速度	霍洛维茨	阿格里奇	仲道郁代
陌生的国家和人民	四分音符=68	四分音符=58	四分音符=60
奇怪的故事	四分音符=132	四分音符=124	四分音符=128
捉迷藏	四分音符=132	四分音符=132	四分音符=136
孩子们的请求	八分音符=90	八分音符=98	八分音符=96
无比的幸福	八分音符=160	八分音符=178	八分音符=148
重大事件	四分音符=138	四分音符=128	四分音符=114
梦幻曲	四分音符=64	四分音符=56	四分音符=58
火炉旁	四分音符=108	四分音符=124	四分音符=118
竹马游戏	二分附点音符=88	二分附点音符=88	二分附点音符=92
过分认真	四分音符=52	四分音符=50	四分音符=46
惊吓	四分音符=78 S=118	四分音符=80 S=140	四分音符=66 S=140
孩子入睡	八分音符=112	八分音符=66	八分音符=72
诗人的话	四分音符=86	四分音符=80	四分音符=56

这里的速度只是个约数，由于此曲属于浪漫派音乐，因此在曲子的速度处理上很自由，尤其是第七首《梦幻曲》，速度在每小节上都有变化，非常自由。

3.2.2 三位大师的演奏时间对比

时间	霍洛维茨	阿格里奇	仲道郁代
陌生的国家和人民	01 : 26	01 : 50	01 : 46
奇怪的故事	01 : 07	01 : 03	01 : 00
捉迷藏	01 : 12	01 : 07	01 : 10
孩子们的请求	01 : 36	01 : 38	01 : 36
无比的幸福	00 : 44	01 : 02	01 : 19
重大事件	01 : 24	01 : 26	01 : 36
梦幻曲	03 : 26	03 : 34	03 : 02
火炉旁	01 : 05	00 : 49	00 : 56
竹马游戏	01 : 14	01 : 15	01 : 16
过分认真	01 : 38	02 : 37	02 : 32
惊吓	02 : 15	02 : 10	02 : 31
孩子入睡	01 : 24	02 : 20	02 : 38
诗人的话	02 : 05	02 : 10	02 : 11
时间总计	16 : 57	18 : 41	19 : 29

通过三位大师的速度和演奏时间的对比,可以清楚的看见他们每首曲子在时间上处理的都不一样,速度可以体现出对曲子内容的理解及自身的演奏特点,演奏家经常通过速度的对比体现自己独到的演奏风格。

3.2.3 音乐处理的不同

第一首《陌生的国家和人民》,霍洛维茨和仲道郁代在速度上相差不多,阿格里奇相对就要慢一些。霍洛维茨将这首小曲处理的很平稳,弹奏 B 段时,注意左手主旋律时,右手的旋律也很突出,在反复处更是强调右手的旋律。阿格里奇处理的变化要多一些,她的每个乐句都有速度的变化,充满了浪漫的色彩。仲道郁代更注重音色的对比,通过音色将 A 段与它的再现明显的对比出来。她与阿格里奇在 B 段中的处理有相似性,将左手的主旋律突出,把右手的旋律作为和声声部。

第二首《奇怪的故事》,在速度处理上霍洛维茨稍快一些,他把右手和弦的旋律声部弹得非常清晰,附点音符很轻巧,把后面的四分音符弹得比较短,音乐处理的很活泼。阿格里奇和仲道郁代在速度上基本差不多。阿格里奇更强调此曲的节奏感,她故意强调附点音符后的四分音符,以突出节奏的特点。她在有重音记号的音符上比较注意,并给予强调。在 B 段,她将乐句处理的比较夸张,节奏很自由,强弱对比明显。仲道郁代把这首小曲处理的更规范,基本上是按照曲子的谱面要求,她的乐句处理的很清晰,音色纯美。

第三首《捉迷藏》,这是一首比较快速的小曲,霍洛维茨将其速度处理的比较自由,第一句与第二句速度上的明显变化,加强了乐曲的夸张效果。他非常强调带有突强记号的重音,但谱面中带有重音记号的音符并没有给予强调。他把连音做的很明显,以强调与跳音的对比。阿格里奇的演奏十分精巧。速度很快,右手的跳音极富弹性,音色通而透。她很注意反复乐段的对比,通过明显的呼吸和

弱奏的演奏技法，将对比表现出来。仲道郁代更注重大小的旋律线条，在每个大乐句的末尾都有一个明显的速度处理，比较注意谱面的重音记号。

第四首《孩子们的请求》，霍洛维茨在速度上相对其他两位演奏家更慢一些，每个乐句的起伏很明显，前后乐句的对比突出，节奏很自由，音色很干净。阿格里奇在速度上要比霍洛维茨快一些。她在处理上很细腻，笔者认为这首曲子更适合女性演奏，她将孩子乞求的语气表达的更为形象，强弱对比很明显。仲道郁代的演奏更富诗意和朦胧的感觉。她的弱奏的处理相当出色，弱而不虚，透而不硬，将音色的变化处理的十分精细。

第五首《无比的幸福》在速度处理上，霍洛维茨和仲道郁代相对偏慢些。阿格里奇的速度要明显快于他们。给笔者的感觉在对待幸福上，男女的表现是有区别的，霍洛维茨的幸福相对内敛一些，他的节奏相对自由，每个乐句给予明显的伸缩处理，左手的八度浑厚而不嘈杂。富于他个性处理风格的是将小曲最后乐句由渐强改为减弱，更体现其内敛的音乐处理风格。阿格里奇的处理则体现了女人表达幸福的感受。热情而感性，她把跳音处理的很明显，形象的把人们幸福的手舞足蹈的形态表现出来。仲道郁代处理的更加热烈，她在第一句与第二句做了明显的性格对比，第二句非常热烈，表达了年轻人对幸福的感受。

第六首《重大事件》这是描写孩子们心中的重大事件，是以大人的视角想象孩子们的世界。三位演奏家在处理上有些不同，这首曲子对于霍洛维茨来说实在太轻松了，他的大手在弹起八度和弦时毫不费力，高音声部突出，音色饱满。他更注意的是旋律线条的流畅，庄严中带着优美。阿格里奇更注重细节的区分，开头的连音与跳音的区别，她做的很明显，她的跳音短促而有力量。A段与B段的对比很明显，A段处理的更调皮些，B段处理的更沉重一些。仲道郁代在速度处理上要明显慢于前两位演奏家，她的音乐更沉稳一些。和弦很有力度，声音很浑厚，乐句的呼吸很明显。

第七首《梦幻曲》三位演奏家都把这首名曲处理的出神入化。在速度上三位演奏家处理的基本差不多。霍洛维茨的《梦幻曲》极富梦幻色彩，他对音色的控制相当到位，甚至在一个乐句中，音色都可以变化出很多种。他对层次的处理也很清晰。他注意每个声部出来时的音色对比。阿格里奇的《梦幻曲》更富诗意，她以女人细腻的心思去演奏这首曲子。音乐柔美动人，她对节奏的处理比较自由，每个渐慢都做的很夸张，但很符合意境，没有拖拉的感觉。仲道郁代的演奏更注意句与句之间的强弱对比。以弱为主，强而不硬，演奏的恰到好处给人很深刻的印象。

第八首《火炉旁》霍洛维茨对这首小曲的处理极富浪漫气息。他的音乐优美高雅，好像一个年轻贵妇的优雅步态。音色细腻，柔和，很有对比。他更注意意

境的刻画，像一幅美丽动人的画面，画中有爷爷奶奶和孩子，他们守在火炉旁，是那么轻松自在。阿格里奇的速度明显偏快一些，节奏处理很自由，在一个乐句中做节奏的伸缩处理，音乐很富动感。她处理的音乐更活泼一些，充满了童趣。仲道郁代对作品的处理更热情，她的强弱处理很夸张。比较注重谱面细节的描写。音乐热情奔放，幽默动人。

第九首《竹马游戏》三位演奏家在速度上基本一致。霍洛维茨对声音层次处理的很细致。左手的属持续音音色弱而不虚，右手和弦层次鲜明，B段的力度逐渐变强但始终保持音乐性。他对切分节奏的控制也十分准确，从头到尾保持一致。阿格里奇的对节奏的处理很细致，她很注意右手每个带有重音记号的音符，更强调节奏的律动，B段的渐强做的很夸张。仲道郁代对这首曲子的处理极富热情。他的力度幅度相当大，可以与霍洛维茨的和弦相媲美。她很注意乐句的划分并注意句子的呼吸。

第十首《过分认真》三位演奏家的速度基本一样。霍洛维茨对音乐的处理十分细腻，音色多变。在一个乐句中力度和音色的变化十分细腻。他的音乐起伏变化大，同时又给人亲和深刻的感情体验。阿格里奇对这首曲子的层次处理的十分细致。她在注意右手旋律线条的同时，也将左手的高音旋律连成线，形成一条暗藏着的旋律，配合着右手。她的音色柔美，最后一句节奏的自由处理十分动人，给人一种意犹未尽之感。仲道郁代的处理的相对深沉一些，似乎更符合小标题的提示，她很注意左手低音的旋律线条，音色沉而透，很富共鸣。

第十一首《惊吓》霍洛维茨十分注意音色的处理和意境的刻画，他对第一句的处理十分精致。音色柔和，音乐委婉，音色的多种变化把《惊吓》时的神秘感演奏的相当传神。B段的左手旋律很有表现力，右手的和弦轻巧活泼。阿格里奇更注重节奏的变化，她的第一句节奏就很自由，并且每一遍都有区别，给人很新意的感觉。她演奏的B段速度极快，声音轻巧精致。仲道郁代第一句的速度处理是很慢的，她为了与后面的B段形成鲜明的速度对比。她很注意每种不同音乐形象的对比，时而神秘、时而活泼、又时而热情。

第十二首《孩子入睡》霍洛维茨在速度上的处理要明显快于其他两位演奏家。他处理的乐句一气呵成，中间似乎没有分句。在B段，左右手的旋律同时进行，相互衬托。最后一句在速度上有明显的渐慢，与前面稍快的速度形成对比。阿格里奇的速度又明显偏慢，她对每个音符每个乐句都做到了十分细致的处理，她富有个性的将第一乐句的最高音b处理的更突出，以增强音乐的色彩。她将B段相同两句中的力量对比做的很夸张，但是音乐效果非常好。她的每个音符都像说话一样富于表情。仲道郁代对左手的处理更到位，B段左手的旋律厚而透，旋律线条一气呵成，乐句之间的强弱对比很鲜明。

第十三首《诗人的话》霍洛维茨出色的声音控制，和变化多样的音色处理将这首曲子描绘的富于浪漫和诗意。在第一个乐句里，他就运用了多种音色变化，给人一种揪心的感觉。同时他的音乐又极富表现力和内涵，他将音乐与内心感受完美的结合在一起，达到感人肺腑的境界。阿格里奇很注意音色的处理，高声部的旋律音清澈到底，给人一种到了人间仙境的感觉，尤其是三处 pp 的地方，音色处理的十分柔美，极富表情。仲道郁代对这首作品的处理很稳重，她非常注意乐句之间的联系并处理的很得当。尤其是华彩片段，声音极其优美，节奏自由，音乐极富张力。

结 论

舒曼是浪漫主义时期德国乐坛上最伟大的音乐诗人。他一生创作了大量的音乐作品，其中钢琴作品占有主要地位。他善于将生活中的场景形象逼真的描绘出来，尤其擅长对人物情感的表达。舒曼的这首《童年情景》是他回想起他的未婚妻克拉拉小时候有感而创作的。本论文的创新之处在于将理论与实际演奏相结合，扩大了研究范围包括舒曼与同时期作曲家在创作上的对比、舒曼标题音乐的特点、《童年情景》不同演奏版本的比较等，从而让大家更好地理解舒曼及其作品《童年情景》的音乐风格。

参考文献

期刊：

- 1、宋巨瑶，《舒曼及其音乐试说》，青海民族学院学报，2001年10月，第28卷第4期
- 2、谭建光，试论舒曼《童年情景》的浪漫主义特征，乐府新声（沈阳音乐学报），2006年1月
- 3、吴军，生命不可承受之轻——对舒曼《童年情景》（op.15）的理解，钢琴艺术，2003年9月
- 4、冯会，《舒曼钢琴作品中的文学性》，名作欣赏，2009年版
- 5、谢小柯，关于舒曼《童年情景》的演奏示意（一），钢琴艺术，2002年1月
- 6、孙树人，抒情幻想的回忆——分析舒曼的《童年情景》，南京艺术学院学报（音乐及表演版），1996年
- 7、武文华，《舒曼：以小见大，率真的音乐评论家》——解读罗伯特·舒曼的内心世界，西北成人教育学报，2002年第1期
- 8、马晓鹃，《舒曼钢琴音乐风格特征探究》，齐鲁艺苑，2009年1月
- 9、顾楠，《舒曼钢琴小品中的诗情画意》，大众文艺（理论），2009年10月
- 10、李建英 魏莉，从舒曼的《童年情景》看早期浪漫主义音乐，荆门职业技术学院学报，2006年7月，第21卷第4期
- 11、张琦，《舒曼钢琴作品中节奏、旋律、织体特征及其演奏技巧》，齐鲁艺苑，2008年第6期
- 12、罗曦，《舒曼音乐作品的和声表现手法》，黄山学院学报，2008年2月，第10卷第1期

书籍：

- 13、管谨义编著，《欧洲著名音乐家评传》，北岳文艺出版社，2000年版
- 14、【英】蒂姆·道雷著，《伟大的西方音乐家传记丛书——舒曼》，江苏人民出版社，1999年版
- 15、【德】巴巴拉·迈尔著，《罗沃尔特音乐家传记丛书——罗伯特·舒曼》，人民音乐出版社，2004年版
- 16、钱仁康编著，《音乐欣赏讲话》，上海文艺出版社，1984年版
- 17、李斯特著，《李斯特论柏辽兹与舒曼》（张洪岛 张洪模 张宁译），人民音乐出版社，1962年版
- 18、张洪岛主编，《欧洲音乐史》，人民音乐出版社，1997年版
- 19、【美】罗伯特·希柯克著，《音乐欣赏》（茅于润译），人民音乐出版社，1989年版
- 20、丰子恺著，《近世西洋十大音乐家故事》，湖南文艺出版社，2001年版
- 21、何平著，《外国作曲家及其音乐名作》，华乐出版社，1999年版
- 22、【美】约瑟夫·马克利斯著，《西方音乐欣赏》（刘可希译），人民音乐出版社，1987年版
- 23、保罗·亨利·朗格著，《十九世纪西方音乐文化史》（张洪岛译），人民音乐出版社，1982年版
- 24、洪士 编著，《外国著名钢琴家词典》，人民音乐出版社，1988年版
- 25、方之文著，《诗的音乐，音乐的诗》——介绍德国音乐家舒曼及其主要作品，人民音乐出版社，1983年版
- 26、菲尔·G·古尔丁著，《古典作曲家排行榜》（雯边 等译），海南出版社，1998年版
- 27、人民音乐出版社编辑部编，《西洋百首名曲详解》，人民音乐出版社，1985年版
- 28、【德】哈利·歌德施密特著，《德国音乐》——它的古典遗产和近代创作，音乐出版社，1959年版
- 29、于润洋主编，《西方音乐通史》，上海音乐出版社，2001年版
- 30、Jiaan Chissel，《Schumann Piano Music》，University of Washington Press Seattle，1972

致谢

时光飞逝，转眼间两年半的研究生学习即将结束，回想起在校的这些年，无数的感激之情涌上心头。

首先要感谢我的导师谢元教授，是她的辛勤培育和孜孜不倦的教诲，使我在专业上获得了很大的提高，同时也使我明白了许多做人的道理。从论文的选题到成文，再到定稿，谢老师不辞辛苦的给予我细致的指导。谢老师严谨务实的治学态度和谦虚有礼的为人，深深的感动了我，成为我学习的榜样。在这里我要对我敬爱的导师谢老师说声：“谢谢您，您辛苦了！”

与此同时，我还要衷心的感谢陈云仙教授和沈乃凡教授在论文开题和预审过程中提出的宝贵意见。两位老师深厚的文学修养和严谨的治学精神，令我深深敬仰。

我还要感谢校领导和老师们给予我的教育和关怀。

感谢同学们对我的关心和帮助。

感谢父母及家人对我无私的爱和奉献。