

浅析李斯特练习曲《叹息》演奏技巧

杨雨霏

赤峰大学, 内蒙古 赤峰 024000

[摘要] 李斯特音乐会练习曲《叹息》作为浪漫音乐时期的代表性作品, 体现了浓厚的浪漫主义色彩, 同时创作灵感取材于德国文学家狄克斯的诗歌《叹息》, 李斯特深化了诗歌所表达的痛苦与无助的内涵, 转而以较为平和的方式诠释了作品的新形态, 取得较大成功。本文通过分析文献和乐谱并结合自己的演奏尝试分析作品的结构和演奏技巧, 以期实现作品的完美诠释, 并为后人提供演奏方面的借鉴价值。

[关键词] 李斯特; 叹息; 演奏技巧

DOI: 10. 64635/ja. 2026. 1300

中图分类号: J624. 1

文献标识码: A

A Brief Analysis of the Performance Techniques of Liszt's Étude Un sospiro

Yang Yufei

Chifeng University, Chifeng, Inner Mongolia 024000, China

Abstract: As a representative work of the Romantic period, Liszt's concert étude Un sospiro embodies a strong Romantic character. Its creative inspiration is said to have been drawn from the German writer Dicks's poem "A Sigh." Liszt deepened the implications of pain and helplessness expressed in the poem and reinterpreted the work in a relatively peaceful manner, achieving considerable success. Through literature review and score analysis, combined with the author's own performance attempts, this paper analyzes the structure and performance techniques of the work, with the aim of achieving a more complete interpretation and providing useful reference for future performers.

Keywords: Liszt; Un sospiro; performance techniques

引言

研究背景与意义

自 19 世纪开始, 随着工业革命, 法国大革命爆发, 崇尚理性、自由、平等的运动在整个欧洲兴起, 此时欧洲严肃音乐突破古典曲式的限制, 将个人的价值与情感推升至前所未有的高度。音乐受文学影响借助浪漫的文学、诗歌等, 拓展出极为丰富的音乐语言, 因此涌现出无数浪漫的音乐流派, 不同流派运用不同的音乐语言充实音乐形象的表现, 旋律与伴奏交织, 音域横跨整个钢琴键盘, 开发和使用民族化的音乐语言。此时钢琴制作技术的飞速发展、钢琴演奏技巧被大量探索, 析出, 任何音色、氛围都可以在钢琴中被找到, 因此钢琴音乐的繁荣犹如白垩纪的恐龙纷繁复杂又形态各异, 共同构成了一个色彩缤纷的绚烂世界。钢琴艺术从来没有哪个时代如 19 世纪这般深沉与豪放共存、规整与自由并举、质朴与华丽同行, 而李斯特又是浪漫主义音乐时期承前启后的重要代表, 他的音乐既吸取了匈牙利民族音乐的精髓, 又融合了西欧浪漫主义的风格, 并将钢琴技术的开发和运用发展到了前所未有的高度, 同时其中后期的钢琴作品为 20 世纪印象派音乐的繁荣开辟道路, 因此本文选取其在魏玛宫廷担任乐队指挥时创作的钢琴练习曲《叹息》作为研究对象进行分析, 旨在深刻理解其作品内涵及触键方式。

1 李斯特及《叹息》练习曲概述

1.1 李斯特生平简介

1811 年弗朗茨·李斯特出生于匈牙利雷汀市的

多波尔杨村。出身平凡, 但其父深深热爱音乐, 深刻地影响了李斯特, 6 岁时其天赋被父亲察觉, 开启了他的学琴之旅。此后为了使李斯特的钢琴技术得到充分发展, 父亲变卖家产, 举家搬迁至维也纳^[1]。学琴之路虽有坎坷, 但车尔尼竟然很快发现了的钢琴天赋, 决定教授其钢琴技术。后因钢琴技术突飞猛进, 展现出极大的音乐天分和才能, 于是开启了和声学、作曲等知识的学习。时间来到 1823 年, 12 岁的李斯特在维也纳举办多次个人音乐会, 他本人也因此扬名立万。甚至贝多芬还出席过他的公演, 拥抱亲吻了他, 此后他的每一场音乐会都必定演奏贝多芬的作品。

1831 年, 沉浸在失恋痛苦中的李斯特被朋友拉着去了帕格尼尼的音乐会, 使李斯特见识到了这位小提琴魔鬼的非凡的演奏, 于是大受启发, 台下的李斯特没有与众人一样为之疯狂与欢呼, 亦或是将这份难掩的激动藏于内心, 随即立刻将其演奏的《钟》用笔记录下来, 不久之后, 钢琴改编练习曲《钟》练习曲问世, 引起巨大轰动。此后李斯特在舞台上的热度就一直未减, 时至今日, 李斯特的作品也一直以技术见长, 成为专业钢琴演奏者所必需的技能。例如《匈牙利狂想曲》将匈牙利民族音乐文化——独舞“拉塞”的灵动与群舞“弗利斯卡”的辉煌, 展现的淋漓尽致; 而后他的《十二首超技练习曲》和《六首帕格尼尼大练习曲》等作品, 更是将钢琴技术推向极限, 极大地拓展了钢琴的表现力。

此外, 除了作为钢琴家所取得的辉煌成就, 还在管弦乐的创作贡献颇丰, 从其早期的钢琴套曲《匈

牙利狂想曲》就体现出交响化的音响效果和丰富的织体变化，因此李斯特对于交响乐造诣也极高，将多个乐章的交响曲浓缩成一个乐章的交响诗，为后世交响作品的创作奠定基础的同时也深刻影响了一代又一代人的创作和审美。

1.2 《叹息》练习曲创作背景

《叹息》练习曲创作于李斯特中期这一时期，这段时间他受邀进入魏玛宫廷担任首席指挥，使他的艺术天分得以充分发挥，同时李斯特结识卡罗琳·冯·塞恩－维特根斯坦公主，并迅速坠入爱河，因此，此时的李斯特爱情和事业双丰收，同时此时的李斯特以进入中年，创作技巧愈发成熟，对于人生的感悟也越来越深刻，此时的作品逐渐摒弃技巧性的冗余，转而将技巧与诗意性、文学性充分结合，使技巧更为充分地服务于情感的表达^[2]。

《叹息》练习曲以琶音风格著称。连续、快节奏的分解和弦琶音从头至尾贯穿整个乐曲，形成了整个乐曲的织体形状。由于浪漫主义时期音乐的性质，作品中分解和弦循环往复，如海浪轻轻撞击礁石。以及以内容和主体性为导向的表演，有人建议将这部作品译为《大海》。作品整体以明朗的大调式为主要色彩，从降 D 大调到降 A 大调，E 大调，最后回到降 D 大调，回归主题，构成完整的复三部曲式结构。

《叹息》最初源自德国文学家狄克斯的诗歌，诗歌中主要表达了游子对家乡的思念之情，并非爱情，但其中的痛苦、无奈、挣扎深受触动着李斯特的每一根神经，激发了他的创作灵感，他以诗歌情绪为基调，将自己对于情感、生活的感触和苦楚融入其中，更深刻地拓展了诗歌中所表现的情感。在创作中，李斯特

充分发挥想象力，运用独特的旋律、和声和节奏等元素，精心构建起一个充满诗意和情感张力的音乐世界，为练习曲《叹息》赋予更为深刻的思想内涵和更具特色的艺术表现力。

2 《叹息》练习曲曲式结构与演奏技法分析

2.1 作品曲式结构分析

《叹息》采用带再现的单三部曲式结构，包括引子、呈示段、中段、再现段及尾声。各部分音乐特征鲜明，共同构成了全曲的忧伤、惆怅之情。

引子：以降 D 大调的分解主和弦为基础，营造出海浪起伏之感。引子部分由两小节构成，左右手轻柔、细腻的交替演奏出主旋律，每组琶音由下至上再由上向下，由弱渐强再渐弱，勾勒出海浪起伏之感。

呈示段：由复乐段构成，和声简单，宣告静谧、轻松的主题旋律。呈示段包括 a、b 两个对比关系的乐句，a 乐句情绪平缓、柔和，b 乐句稍微激动，在最后两个小节逐渐平静下来。a¹ 乐句是 a 乐句的变化重复，情绪更为递进；c 乐句是主题的发展，力度加强，情绪更加奔放。

中段：为全曲高潮，d、e 两个乐句为对比关系，前乐句为 F 大调，后乐句转入 #C 大调，展现出激昂澎湃的情感。中段部分包括华彩片段，是一连串的半音阶跑动，由强到弱，犹如山间的清泉喷涌而出，流入谷间，将激昂的情绪带回平静。

再现段与尾声：再现段回到主调，尾声则以柱式主和弦结束全曲，给人意犹未尽之感。尾声部分调式极不稳定，但在 72 小节过后回归主调，最终以柱式主和弦结束全曲，犹如一声声叹息，夹杂着忧伤与无奈，最终释然。（曲式结构及小节数如图所示）^[3]

复乐段[A] (1-29)														
A (1-12)			A1 (13-26)				B (30-52)				A2 (53-65)			Coda (66-80)
引 子	a	b	a ¹	c	补 充	连接	d	e	d ¹	连接	a ²	b ¹	连接	
2	6	4	6	4	4	3	5	4	4	10	6	4	3	
bD				A		A-bA	F	#c		bD	bD			

2.2 作品演奏技法分析

2.2.1 左右手交替演奏技巧

在《叹息》练习曲中的一大特点就是左右手交替演奏主旋律，这对演奏者的指法安排和节奏把握提出了较高要求。合理的指法安排是保证旋律连贯流畅的基础，演奏者需要根据音域跨度以及个人的手指条件来选择合适的指法。例如，在一些音程跨度较大的段落，可能需要运用大指跨越或手指伸展等演奏技法，以确保能够准确地弹奏到每个音符，

同时保持手指运动的自然和流畅。

在节奏把握上，可能会因为左右手配合不够默契，不够协调，在练习初期会出现节奏不稳或重音偏移的现象。而对于这种浪漫性极强、自由节奏突出的音乐，笔者认为不应过于推崇节拍器等辅助工具进行练习的方式，这会破坏音乐的意境，导致节奏虽然准确但在实际演奏过程中不懂变通的问题，要克服这个问题，就是在一个大的节奏型中找到细小节奏（如下图）

188

A段 1-2引子

Etude de Concert N°3
Erschienen: 1857

Allegro affettuoso
armonioso

21. *legatissimo*
poco agitato

3-8a句 *) *cantando*
dolce con grazia

我们暂且把伴奏声部一个连线内14连音定为一组，而一组恰好被两个音符平均分开，那么7连音就是半组，这样旋律中前面一个音对应半组伴奏音型，即同时下键，等待伴奏音型演奏完再由另一支手演奏下一个旋律音。而整体的快慢就靠练习的熟练程度和对于音乐的深刻去调节，而不是死板的用节拍器。以这种方式将音符接续演奏出并逐渐加快速度，既符合浪漫主义 rubato 的审美要求，又可以根据自己的实际情况进行调整。但一定要将伴奏声部严格的卡准拍子，就算在后面半组的琶音第一个音空出来，也可以在心里给自己提示旋律音符，

从而达到对节奏的精准把控的目的。

左右手的演奏在节奏上完全一致。同时，要注重旋律的呼吸感，根据乐谱中大连线的标记，合理安排乐句的呼吸，使旋律的演奏更富有歌唱性和表现力。例如，A段b句12小节最后一个音要呼吸以后在演奏，只不过这个呼吸要快一些，目的是将旋律断开，这种不同段落对于相同乐句的呼吸断点不同的处理方式在贝多芬的古典奏鸣曲中也经常使用，而李斯特又是贝多芬的“忠实粉丝”，因此对于这样的写作方式，颇有一丝致敬的涵义。（如下图）

9-12b句

poco rit.
tempo

为了更好地掌握左右手交替演奏技巧，演奏者可以进行专门的针对性练习。比如，选择一些包含左右手交替演奏的片段，进行慢速练习，两只手共同编制伴奏声部，同时也是规则和弦的分解，所以演奏的伴奏和弦一定要做到双手配合默契，旋律声部的指法就没有更多要求了，但笔者建议多采用右手5指抛物线落下音符，紧接着左手23指并紧，由大臂的带动同样抛物线落在琴键上，这个过程注意手掌掌心呈中空的状态稳固好手架，这样音符饱满又有助于旋律声部的音色的统一。

2.2.2 装饰音的处理技巧

《叹息》中出现的倚音等装饰音为作品的浪漫性奠定基础，倚音所表现的朦胧感，将李斯特内心的纠结与彷徨展现的淋漓尽致。

倚音在《叹息》中起到了重要的装饰作用。前置倚音通常要快速地弹奏，几乎与主要音同时发音，但其力度要相对较弱，不能掩盖主要音的声音，只是为主要音增添一种装饰性的色彩；演奏者在处理前倚音时，要准确把握其与主要音之间的关系，以及在整个旋律中的作用，通过细腻的演奏技巧，将倚音的装

饰效果完美地展现出来,使旋律更加生动、富有魅力。

其中在 23 至 26 小节, a1 段的补充部分分别由两个结构相同的乐句构成,且每句旋律结尾音都做了音前的呼吸,给人一种释怀之感,因此前倚音一定要短。可以提前将身体重心放在主题音上带出前倚音,以解决旋律回到主音,此位置可以提前抬手,为乐句

断点留足时间。紧接着 27 小节进入连接,同样出现前倚音,依然在前面三个连续的降 e 音后将身体和手指的重心转移到降 A 音上,在转移的过程中带出前倚音降 e,补充部分虽情绪见涨,但要注意与前后的音色统一,尽量保持在音色柔美的前提下做出情绪的高涨,为中段转调做出准备。(如下图所示)

2.2.3 华彩段落的技法处理

这类华彩段落是李斯特钢琴作品中增加旋律的色彩性的惯用手段,甚至毫不夸张地可以说华彩片段已然成为李斯特的一大标志。华彩段音群往往不受常规小节线的限制,节奏较为自由,类似于即兴演奏。而李斯特的华彩中的一大特点就是循环模进,即一组一组的相同音在各个音区重复以扩大音乐的表现力。作品中共出现了两处小音附华彩,均是有规律可寻的。换言之,只要解决了一组音的演奏技巧,接下去相同的几组音群的问题就迎刃而解了。

乐曲中共出现了两处主要的华彩段落,第一处出现在 38 小节的结尾处,除开头的五个音,接下来出现一长串的不同把位,相同指法的音群,这一段根据乐谱中给出的指法一个音贴着一个手指接续演奏即可。这一段落要注意,手指第三关节的发力,同时肩膀重量要放下来。此处一个把位的音群结束换一次踏板,且不可深踩,否则音符浑浊不清。后华彩结尾处节奏舒缓,且带有连线跳音,可以一个音换一个踏板,但此处身体重量必须沉下去否则就没有连线的感觉了,最后三个音双手的气口是不同的,上方乐句先换气。(如下图)

第二处则是在 52 小节, A2 再现段之前, 为回归主调做了铺垫和准备, 也是乐曲中段的结束。同样是先单手俯冲, 随后 12 个音为一组在不同音区再现, 练习方式与前者相同, 注意音色不要过于尖锐, 显得突兀。^[4] 可以尝试单手练习熟练, 再双手合作,

在单手练习的过程中也可以尝试下一组的双手, 为后续的双手演奏做提前的适应性准备。该处华彩的后半部分一定要分手慢练, 虽存在规律但音符较为细碎, 变化音较多, 因此需要一定程度的刻苦练习。(如下图)

2.2.4 朦胧音色的诠释

李斯特虽处在浪漫主义音乐时期, 但与贝多芬一样, 具有跨时代性的开拓意义, 旋律如画般的从之间流淌出来, 要求演奏者手指具有内驱力。再现段 A2 回归双手交替的主题声部再现主题, 但换了织体, 主旋律在中声部, 这就要求演奏者在演奏时不仅需要与作品同呼吸, 注重旋律音色的统一, 同时也需要一定的技巧。53 至 62 小节由两个乐句构成, 旋律以重音记号标出, 演奏时应注意每个主题

音演奏时都应运用腰腹力量加之手指的慢下键、深下键, 使旋律音的下方泛音更多, 而不是靠“砸下去”的力, 那样的力上方泛音更多, 既达不到音色的细腻处理, 也难以突出旋律性。而 coda 部分要注意每个连线的开头低音是下行旋律, 可以在练习之前单独演奏一下低音旋律声部, 给自己提示。结尾柱式和弦音与音之间的连接要模糊化处理, 靠大臂和背部力量推动, 营造朦胧、释然的意境。(如下图)

59-62b1句

R.H.

L.H.

L.H.

(calando) 63-65连接

Edition Peters

9582

66-80 Coda

196

armonioso

(R.H.)

poco

ral - len -

tando

più lento

quasi arpa

rit.

*) Man beachte die Takteinteilung. | *) Observer la division de la mesure | *) Carefully observe the division of the bar.

Edition Peters

3 结语

《叹息》练习曲以琶音风格著称。连续、快节奏的分解和弦琶音从头到尾贯穿整个乐曲，形成了整个乐曲的织体形状。提出了各个乐句、段落的不同演奏技法、音色处理及练习方式，旨在通过音乐本体的

细致分析，为演奏者提供演奏、练习的思路。总而言之，《叹息》这首作品作为浪漫派练习曲的典范之作，其思想内涵与演奏技法等方面均为为印象派音乐的形成提供了开创性思维，为 20 世纪钢琴音乐的发展提供了创新的动力。