

# 浅谈李斯特钢琴曲《爱之梦》No.3

李亚琼

西北师范大学 甘肃兰州 730070

**摘要:**《爱之梦》第三首是弗朗茨·李斯特的钢琴曲杰作,展现了其在和声与转调上的创新技巧。作品采用复三部曲式,通过等音转调和属功能连锁进行,增强了音乐的流动性和表现力。李斯特运用全音音阶和非传统和声,如不解决的九和弦,扩展了钢琴的表现力,使得音乐色彩丰富,情感表达细腻。这首曲子不仅是浪漫主义音乐风格的典范,也体现了李斯特对音乐语言的深刻理解和创新精神,成为钢琴音乐史上的经典。

**关键词:**李斯特;钢琴曲;《爱之梦》

## 一、李斯特生平

弗朗茨·李斯特(Franz Liszt)是19世纪浪漫主义音乐的杰出代表,他的音乐创作和演奏风格对后世产生了深远影响。李斯特出生于匈牙利,自幼展现出非凡的音乐天赋,他不仅是一位杰出的钢琴家,还是一位极具创新精神的作曲家和指挥家。他的作品涵盖了钢琴、交响乐、室内乐等多种体裁,展现了他对音乐形式和表现力的深刻探索。弗朗茨·李斯特为管乐创立了新的艺术形式。在晚期的作品中,调性扩张到极致。后世评价他为“钢琴之王”。

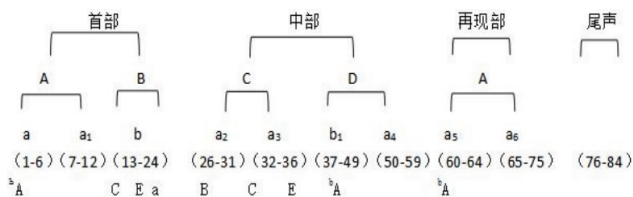
## 二、《爱之梦》创作背景

《爱之梦》第三首是李斯特将艺术歌曲改编为钢琴曲的典范之作,其创作背景充满了浪漫与诗意。这首作品的灵感来源于德国诗人乌兰德(Ferdinand Freiligrath)的抒情诗《爱吧!你可以爱得这样久长》。诗歌中对爱情的细腻描写和深情表达深深打动了李斯特,激发了他的创作灵感。李斯特在改编过程中,巧妙地将诗歌的情感内涵融入音乐之中,通过钢琴的音色和演奏技巧,赋予了原诗更加丰富的情感色彩和艺术生命力。

在当时的社会文化背景下,浪漫主义思潮盛行,人们对情感的表达更加自由奔放,艺术创作也更加注重主观情感的抒发。李斯特作为浪漫主义音乐的代表人物,他的创作理念与这一时代精神高度契合。他通过《爱之梦》第三首,不仅展现了钢琴音乐的美妙,也表达了对爱情的向往与追求。这首作品的旋律优美动听,和声丰富多彩,结构精妙严谨,充分体现了李斯特在音乐创作上的高超技艺和独特风格。

## 三、作品分析

### (一) 曲式分析



《爱之梦》第三首的曲式结构展现了李斯特对传统形式的巧妙运用和创新。作品的B乐段引入了新的主题并在C大调上展开。中部由C、D两乐段构成,主题材料由首部主题发展而来,通过多次转调增加了音乐的色彩和情感变化。再现部回归主调降A大调,是对首部主题的再现和发展,尾声则以柔和的旋律结束全曲。体现了浪漫主义时期对情感表达的重视,也展现了李斯特在音乐形式上的创新和对传统曲式的个性化处理。

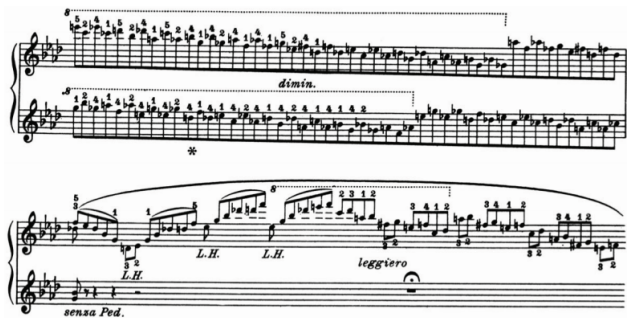


中部是《爱之梦》第三首中情感发展和音乐表现力最为丰富的部分,由C和D两个乐段构成。这一部分的主题材料直接源自首部,但在旋律和节奏上进行了更为细腻和复杂的发展。从第26小节至第36小节,C乐段在旋律和节奏织体上与首部的主题保持一致,但通过和声的变化和装饰音的加入,使得音乐更加丰富多彩,情感

表达更为深刻。

紧接着的第37至60小节构成了整部作品的高潮部分，这里李斯特巧妙地运用了双手八度的技巧来奠定低音旋律，创造出一种强烈的音乐张力和深邃的情感氛围。这种八度的使用不仅增强了音乐的厚重感，也为作品的高潮部分增添了戏剧性的效果。在这段高潮之后，乐曲并没有直接结束，而是通过一段华彩乐段作为过渡，这段华彩乐段以其快速的音符和复杂的技巧，展现了钢琴演奏的高超技艺，也为听众带来了一种梦幻般的听觉体验。

在华彩乐段的余韵中，乐曲缓缓进入了再现部。再现部的回归是对首部主题的回顾，也是对整部作品情感线索的总结和升华。通过这样的结构安排，李斯特展现了其对音乐形式的精湛掌握，也使得《爱之梦》第三首成为了一首充满情感变化和艺术魅力的钢琴杰作。



第二部分的华彩是《爱之梦》第三首中的一个情感高潮，在音乐上达到了一个顶点。华彩乐段以其快速的音符和复杂的和声进行，营造出一种紧张而激动的氛围。在这一部分，李斯特运用了丰富的音乐语言，包括跳跃的音程、急速的音阶和强烈的和声对比，来表达爱情中的激情与渴望。

再现部（61-75）的旋律回归了平静，这部分的音乐处理与之前的高潮形成了鲜明的对比。在这里，李斯特巧妙地将音乐引向一个宁静的结尾，旋律线条变得柔和而流畅，和声也变得更加简单和稳定。从激昂到平静的转变，再现部的旋律虽然简单，但却充满了深情，它仿佛是经历了激情之后的心灵回归，带给听众一种宁静而深远的思考。在安静中结束的全曲，留给听众无限的遐想空间，使得《爱之梦》第三首不仅仅是一首钢琴曲，更是一次心灵的旅程，让人们在音乐中体验到爱情的甜蜜、激情与宁静。

## （二）调式分析

这首曲子中运用了大量的转调，主调为降A大调，曲中总共有7次转调和离调，使这首曲子更加富有色彩。

在《爱之梦》第三首中，李斯特巧妙地运用了转调技巧，增强了音乐的表现力和情感深度。这些转调不仅丰富了和声的色彩，也为乐曲增添了动态感和戏剧性。通过在不同的调性之间转换，李斯特成功地描绘了爱情中的各种情感变化，从温柔的渴望到热烈的激情，再到深沉的反思。每一次转调都像是情感的一次跳跃，带领听众进入一个新的音乐空间，体验不同的情感氛围。这种频繁的调性变化是浪漫主义音乐的特点之一，它使得这首曲子在情感表达上更加细腻和多维，展现了李斯特对音乐语言的精湛掌握和创新精神。



B: TSVI → D<sub>7</sub>                      D<sub>7</sub> → S II  
C: DDV II                              T

李斯特在《爱之梦》第三首中的等音转调手法，是其音乐创新的显著标志。这种转调方式通过利用等音关系，实现了调性的平滑转换，使得音乐在保持连贯性的同时，又能展现出丰富的情感变化和色彩对比。例如，通过将一个和弦的音高转换为另一个等音和弦，李斯特能够在不打破音乐流畅性的前提下，引导听众体验到不同的情感氛围。等音转调的运用，使得《爱之梦》第三首在结构上更加紧凑，情感上更加丰富，为这首钢琴曲增添了独特的艺术魅力。这里的转调手法是比较有代表的等音转调，等音转调在古典主义时期中被用在奏鸣曲中，且很少见，而李斯特在这首作品中运用了大量的等音转调，如上谱例中。



$\flat A$ : T                      D<sub>7</sub><sup>#4</sup> → TSVI      DV II<sub>2</sub> → S II      D<sub>7</sub> → S II  
f: DDV II<sup>#4</sup>                      K<sub>4</sub><sup>#4</sup>                      DDV II<sub>2</sub>

上图谱例为乐曲的第48小节，这一部分是《爱之梦》第三首中一个关键的音乐转折点，它体现了李斯特在和声处理上的精妙技巧。在这小节中，李斯特巧妙地使用了降A大调的D<sub>7</sub>/S II和弦，这个和弦在这里充当了一个桥梁的角色，通过等音转换，它等音为f小调的DV II 7/D，从而实现了从降A大调到f小调的平滑过渡。在这一过程中，和声的进行并没有遵循传统的解决方式，

而是通过这种非传统的和声进行，创造出一种期待感和不确定性，从而增强了音乐的张力和表现力。

### （三）和声分析

在《爱之梦》第三首的和声分析中，我们可以观察到李斯特对和声语言的创新运用，这体现了浪漫主义时期音乐的特点。这种和声进行方式为音乐增添了一种推进感和动力。在首部的A主题中，这种和声进行尤为明显，它通过连续的属方向离调，创造了一种强烈的期待感和解决的需求。

The image shows two staves of musical notation for the beginning of 'Liebes Traum' No. 3. The first staff is the treble clef with a melody, and the second staff is the bass clef with a piano accompaniment. The tempo/mood is marked 'dolce cantando'. Below the first staff, the analysis shows 'bA: T' and 'D<sup>3</sup> → TSVI'. Below the second staff, the analysis shows 'D<sub>7</sub> → sII', 'DD<sub>7</sub>', and 'D<sub>7</sub>'. There are asterisks under some notes in the second staff, likely indicating specific harmonic features.

进一步分析《爱之梦》第三首的和声特点，我们可以看到李斯特在作品中巧妙地融入了多种创新的和声材

料与组织手段。

### 结语

《爱之梦》No.3是李斯特将音乐与诗歌完美融合的典范之作。它不仅展现了李斯特精湛的作曲技巧，将爱情的甜蜜、梦幻与激情展现得淋漓尽致。从复三部曲式的精妙结构，到等音转调的巧妙运用，再到属功能连锁进行的创新和声，这部作品处处彰显着浪漫主义时期的艺术魅力与李斯特的个人风格。它让钢琴成为传递情感的使者，使听众在音乐中感受到爱的力量与美好，成为钢琴音乐史上不可多得的经典佳作。

### 参考文献

- [1] 黄千云.《李斯特论肖邦》视角下的肖邦夜曲：旋律与和声技法研究[J].中国音乐剧, 2025, (01): 85-88.
- [2] 纪晓晗, 侯蕾.李斯特改编《阿黛尔圆舞曲》的艺术特征[J].明日风尚, 2025, (04): 26-28.
- [3] 罗伯托·菲奥雷·乔凡尼·斯甘巴蒂与19世纪末的意大利音乐[J].乐器, 2025, (02): 72-75.
- [4] 陈佳明, 张昱婷.李斯特音乐会练习曲《叹息》音乐特征与演奏技巧[J].戏剧之家, 2025, (04): 75-77.