

音乐与诗歌的完美融合——再探舒曼《诗人之恋》 钢琴伴奏的艺术特色

第一章 舒曼的生平及音乐文化修养

第一节 舒曼的生平

罗伯特·舒曼（Robert Schumann 1810—1856）是19世纪德国著名的作曲家、钢琴家、音乐评论家。舒曼于1810年出生于德国萨克森州茨维考小镇。7岁学习钢琴，自幼在音乐上就显出了非凡的才华。父亲是书商兼出版商，从幼年起，父亲就让他接触大量名著，向他展现了一个广阔无垠的思想与诗意并存的世界。所以舒曼受父亲的影响，一生都保持着对文学的热爱。1825年舒曼组织了一个文学团体，这个团体以研究古典文学与德国文学为主要目的，同时，他还尝试着诗歌写作。这些丰富的文学知识为他以后的音乐创作奠定了文学基础，并不断的从文学中吸取养分，使音乐与文学融合。

十九世纪三十年代是他钢琴创作的全盛时期，大量的钢琴小品与钢琴套曲都是这一时期的作品。1834年，他创办了《新音乐杂志》的音乐刊物并任主编。四十年代，他不断扩大音乐创作范围，创作涉及了声乐曲、交响曲、室内乐重奏、清唱剧、歌剧等。

舒曼和克拉拉的爱情故事在音乐史上被传为佳话，深深的感动着后人的心。克拉拉是舒曼钢琴老师维克的女儿，舒曼在她家学习期间两人相识相恋，但遭到克拉拉父亲的强烈反对和阻挠。克拉拉与舒曼历经艰辛，饱受爱情的痛苦，终于在1840年喜结良缘。

第二节 舒曼与浪漫主义文学思潮

浪漫主义作为一种理性主义的反动，表现人类情感世界不可缺少的一部分。如黑格尔所说“真正的内容是绝对的内心生活”。浪漫主义运动在文学界和音乐界都产生了很大的影响。出生于1810年的德国音乐家舒曼就是浪漫主义音乐典型的代表人物之一。

舒曼的青年时代正是德国浪漫主义文学的高潮时期，酷爱文学的他深受这一时期的影响。舒曼在中学时期，曾经组织文学社，研读德国古典浪漫作家的名著，写作小说、戏剧和抒情诗。他尤其喜欢浪漫派文学家E. T. A. 霍夫曼和让·保尔的著作。浪漫主义文学家的丰富想象力深深的感染着舒曼，长期的文学积淀为他的音乐创作奠定了坚实的基础。

19世纪浪漫主义音乐与戏剧、文学尤其是诗歌相互交融，不仅诗歌努力追求音乐艺术性，而且诗歌也努力再现诗歌的意境。舒曼认为：作为艺术家首先应该成为诗人。^①浪漫主义诗人的创作风格、手法深深的影响着舒曼的音乐创作。海涅是舒曼非常钟爱的诗人，舒曼最著名的声乐套曲《诗人之恋》就是取自海涅的诗作。

^① 陈玉芸：《舒曼钢琴代表作之研究》，全音乐谱出版社，1999年版，第111页。

浪漫主义文学与浪漫主义音乐虽然是两种不同的艺术语言，但是他们的精神是想通的，都是探求个人内在奥秘，表达个人内心情感为目的。舒曼非常强调这种个人内心情感的表达。他认为“理智有时会错误，而情感却不会错误。”^① 他把自己内心的感情完全表现在音乐创作中，结合诗意境想象力，创作出充满灵感、打动人心的音乐。舒曼是将浪漫主义文学与音乐这两种艺术形式完美结合，是最具有浪漫主义气质的音乐家。

第三节 舒曼与艺术歌曲

艺术歌曲是重要的声乐体裁，出现在十九世纪初欧洲浪漫主义（1790~1910年），是欧洲声乐艺术的重要组成部分^②。舒曼一生创作了33部声乐套曲和14首单篇的歌曲，仅在1840年就创作了138首声乐作品，这一年又被称为是舒曼的“歌曲之年”。其中较为重要的作品有《妇女的爱情与生活》（Frauenliebe und leben）、《诗人之恋》（Dichterliebe）等声乐套曲和《献词》（Widmung）、《核桃树》（Der Nussbaum）等歌曲。舒曼的艺术歌曲具有独特的魅力，这种魅力得益于舒曼深厚的文学修养和他对诗歌的敏感和洞察力。

舒曼的艺术歌曲可以视为舒曼音乐的精华，这些艺术歌曲自由的抒发内心丰富的情感和浪漫主义音乐家特有的激情与冲动。“简洁含蓄、意境深邃是舒曼艺术歌曲的特征，舒曼提供给歌者的旋律更像是诗句的吟诵，乐句结构不规则而多变化，通过音色细微的变化来表述激情或衬托意境。”^③ 舒曼的音乐是“内向”的，音乐里没有复杂的装饰和外露的情感。他的乐句简洁、结构紧凑，风格朴实，既富于幻想又充满了真情，具有强烈的浪漫主义气质。

艺术歌曲最突出的特点是钢琴伴奏部分具有重要的地位，被赋予了独特的艺术表现力。著名学者钱仁康先生说：“如果舒伯特的歌曲是在钢琴伴奏的支持下展开人声所唱的曲尽其妙的旋律，那么舒曼的歌曲的旋律常常是人声和钢琴平分秋色，有时甚至由钢琴独当一面，奏出主要旋律。许多歌曲都有钢琴前奏、间奏和后奏，有着描写诗的意境：有些歌曲包含长大的钢琴后奏，用来表达歌中未尽之意。”^④ 舒曼不仅继承了舒伯特歌曲钢琴伴奏部分中擅长对环境 and 气氛的描写，更强调对内心情感和心里的刻画。他极大地丰富和发展了钢琴伴奏织体的丰富多样化，发展了用钢琴伴奏来诠释歌曲的独特表达方式。舒曼在德国艺术歌曲的发展历程中起到了承上启下的作用。

---

^① 蔡良玉：《西方音乐文化》，人民音乐出版社，1999年版，第295页。

^② 王文俐：《利德 麦乐迪 罗曼斯——欧洲艺术歌曲及其钢琴伴奏研究》，解放军文艺出版社，2006年版，第7页。

^③ 于润洋：《西方音乐通史》，上海音乐出版社，2001年版，第235页。

^④ 钱仁康译注：《舒曼艺术歌曲精选》，上海音乐出版社，2003年版，“前言”

第二章 舒曼《诗人之恋》与海涅《诗歌集》的关系的探究

第一节 《诗人之恋》歌词的来源

“音乐与诗，好像树与藤一样，在整个音乐史的长河中，始终是牵扯缠绕着，使语言文字和纯器乐的发展进入更高的境界，即使有其他的内因外因，两者可能仍会保持他们的密合状态，不易分离。”^①

亨利希·海涅(Heinrich Heine 1797—1856)是19世纪上半叶德国文学由浪漫主义转向现实主义的杰出诗人。1827年他出版了第一部抒情诗集《诗歌集》。这部诗集奠定了海涅的声誉，被看作是19世纪欧洲情诗伟大的成就。这部诗集收录了《青春的烦恼》、《抒情的插曲》、《还乡集》、《哈尔兹山游记》、《北海集》五部组诗。《诗歌集》反映了青年时期海涅的生活经历、内心感受和对未来的憧憬。其中既有对爱情充满渴望和期盼，又有对失恋的痛苦和感伤。

海涅是舒曼狂热喜爱的诗人之一。1833年3月的一天，舒曼在日记中写到：“海涅的诗就是音乐。”^②《诗歌集》的第二部分是《抒情的插曲》，是海涅抒情诗中最瑰丽的珠宝。1840年，舒曼根据海涅的《诗歌集》中《抒情的插曲》组诗改编创作的声乐套曲《诗人之恋》诞生了。这套组诗描写的是一个青年人从恋爱时的欢欣到失恋后悲哀的过程。这正好表现了诗人经历了个人恋爱的一个痛苦的过程，从一个单纯地执着地钟情于心上人的恋人，变成一个饱经风霜、阅历已深的旁观者和评论者。他在情场上遭到挫折和失败，从而利用讽刺和自嘲，从不幸的恋爱中自拔，超越爱情的痛苦与欢乐，从领悟人生的高度来俯视人生的运行。

第二节 爱情主题的阐释

如前所述，海涅的《诗歌集》是一部以爱情诗为主的诗歌集，其中表现失恋痛苦的爱情诗居多。海涅是继歌德之后德国又一伟大的诗人，所以他的创作也深受歌德的影响。在《诗歌集》中就有歌德的书信体小说《少年维特之烦恼》中主人翁维特悲剧爱情故事影子。小说《少年维特之烦恼》轰动了当时德国文坛，维特的爱情从甜蜜到烦恼，最后走向死亡的故事影响了那个时代的一大批青年，一时间在德国乃至欧洲掀起了“维特热”。《诗歌集》以诗人不幸的爱情生活为基础，展示了诗人“维特式”的情感历程，即所谓的“梦起、梦酣、梦疑、梦醒、梦碎、梦嘲的爱情过程。”^③

海涅《诗歌集》其中的组诗《抒情的插曲》中，诗人“维特式”的情感过程的描写：“在

^① 保罗·亨利·朗格：《十九世纪西方音乐文化史》，人民音乐出版社，1982版

^② 巴巴拉·迈尔著：《罗伯特·舒曼》，人民音乐出版社，2004年版，第36—40页

^③ 张玉成：《“维特式”的爱情描写——海涅诗歌集的爱情主题》，《安阳师范大学学报》，2006年第三期，第94页

绝妙的五月，爱苗在发芽”（选自《抒情的插曲》第一首片段）——“蔷薇，百合，鸽子，太阳，从前我对它们都热爱非常。我不再爱它们了，我只爱着一位娇小、美丽而纯洁的姑娘”（选自第三首）——“展开歌唱的翅膀，恋人啊，我带你前往，去到那恒河的花野，我认识那儿最美的地方。”（选自第九首）——“你不爱我，你不爱我。这并不使我十分忧伤；我只要一见到你的面庞，我就快乐得像个帝王。”（选自第十二首）——“我不怨恨，即使心碎万分，永远失去的恋人啊！我不怨恨。”（选自第十九首）——“一位少年爱上一位姑娘。这姑娘却看中了别人；那男人却别有所爱，而且和他的爱人成婚。”（选自第四十三首）——“我爱人从前唱的歌曲，我一听到那种声音，我就要万分悲痛，不由得断肠伤心。”（选自第四十五首）——“我在梦中哭了一阵，我梦见，你躺在墓里。我醒来，面孔上泪珠儿还流个不停。”（选自第六十一首）——“你可知道这口棺材为何这样大而且重？因为我也一齐装进我的爱和我的苦痛。”（选自第六十九首）

通过对以上诗歌的诵读，我们发现在《抒情的插曲》中，诗人描绘的是得不到满足的爱情，反映了他对现实的强烈不满的情绪。他的思想打下了深深时代烙印。海涅生活的时代是一个动荡的时代，所以在他的《诗歌集》中反映了他既对浪漫主义无限依恋，又对浪漫主义痛苦的挣脱。他的诗歌中对爱情主题的阐释具有时代的意义。

舒曼的《诗人之恋》依据海涅的《抒情的插曲》中的爱情主题线索选择 16 首谱曲而成。这 16 首是按照“憧憬——犹豫——表白——钟情——背弃——感伤——绝望”的顺序编排的。舒曼用音乐的创作手法，巧妙的将 16 诗歌用音乐的形式完美的联系在一起，构成了一个不可分割的完整的声乐套曲的结构。这部套曲的基调和海涅《诗歌集》的基调是一样的，都是悲剧性的。但是在情感动机上和爱情主题的阐释上作曲家并非对原诗的单纯描摹。“诗人的爱是一种微妙的温室反映，是用鲜花，梦想和童话编制而成的精致语言。舒曼根据自己的需要来采用适合自己歌曲的诗句，有时会出现重复的短语，甚至为了节奏上的需要改编某个行段。因此虽然作曲家的创作灵感来源于海涅的原诗并受他的启发，但可以说《诗人之恋》是从海涅的《抒情的插曲》中脱离出来的一个独立的艺术作品。”^④

舒曼在《诗人之恋》这部套曲中阐释了他自己的爱情主题，渗透着他与克拉拉一起经历的爱情生活的体验——相爱的幸福与思恋的痛苦与不安。虽然 1840 年舒曼在写这部套曲时，他与克拉拉的爱情终于有了结果，但是他与岳父之间的关系还没达成和解，这种不完整的幸福对他来说是一种挥之不去的阴影，所以他的内心充满了不安。多愁善感、内心敏感的他一生始终贯穿着爱与痛苦的主题，并反映在音乐的创作中。

^④ Daverio, J, Robert Schumann, Grove music online, L Macy (ed), accessed June 24, 2007.

第三章 《诗人之恋》中诗与乐的结合与演绎

声乐套曲《诗人之恋》中舒曼运用音乐的创作手法，纤巧的笔触和细腻的心理描绘，将声乐旋律、钢琴伴奏和诗歌巧妙的融合在一起。

第一节 音乐与诗节奏韵律的结合

诗歌与其他文学体裁不同——它有自身的节奏、语调、韵律的特点。舒曼在《诗人之恋》的音乐创作中，结合诗歌的节奏、韵律和语调的特点安排乐曲的曲式结构、旋律线走向和乐句的长短。

例 1:《灿烂鲜花的五月里》

这是整个套曲中的第一首分曲，选自海涅的组诗《抒情的插曲》中的第一首。“在绝妙的五月，百花都在发芽，在我的心中 爱苗也在萌芽。在绝妙的五月，百鸟都在歌唱，我向她表白了 我的恋慕和想望。”^①原诗的诗句一共两段八行，每四行一段的结构。原文中几乎每一句都是押韵的，其中二、四、六、八句押的“ngen”的韵。舒曼根据诗歌语音“抑扬格”的特点，有意在音乐中的强拍上安排重的音节即“抑扬格”中“扬”。如：

谱例 3-1

第二句的句末“spran-gen”中第一个音节重，第二个音节轻，所以是“扬抑格”。作曲家将第一个音节放在了乐曲强拍强位置上。演唱时需要突出第一个音节。

舒曼根据诗歌节奏和韵律的特点，将这首乐曲分成两个乐段，两小节一个动机与诗歌对应。旋律优美婉转，简洁质朴，一个充满诗意的开场白，勾勒出诗人浪漫的情怀和诗情画意的艺术的魅力。如谱例：

^① 电子书《海涅诗集》<http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6047150.html>

谱例 3-2

Langsam, zart. (♩ = 60)

Im wun - derhüben Monat Mai, als
al - le Kne - pen spran - gen, da ist in mei - nem
Her - zen die Lie - be auf - ge - gangen.

• 22 人之恋 (16 世纪 作曲家 舒伯特)

乐曲的开始，钢琴伴奏前四小节旋律在 f 小调上拉开了整个套曲的序幕，舒曼巧妙的运用了小调轻柔婉转的色彩，将人声引入。舒曼在伴奏开始的第二小节的强拍上大胆的用了 #e 这个 f 小调的特征音，使音乐优美婉转的同时还加强了点涩涩的味道。如谱例：

谱例 3-3

Langsam, zart. (♩ = 60)

整首乐曲中 #e 这个音在钢琴伴奏声部的强拍上出现了 6 次，足以见得舒曼用心良苦。虽然整个诗句和音乐都在抒发五月里爱情如鲜花一样，令人憧憬和向往，但是舒曼巧妙的在钢琴伴奏旋律中隐藏着涩涩的味道，奠定了套曲的情感基调。在演奏这段钢琴伴奏时需要注

意气息的流畅，触键时声音下到底但不能发硬，注意音色的柔美和圆润。和演唱者配合时要注意歌唱的旋律是随着钢琴伴奏进来的，所以钢琴伴奏者在演奏时需要用气息将旋律的律动传给歌者。

例 2:《我愿把灵魂陶醉》

这首歌曲是这个套曲的第五首，选自海涅组诗《抒情插曲》的第七首。这首诗歌抒写了诗人完全沉浸在爱情的喜悦之中。“我要把我的心儿，在百合花萼中隐藏；百合将要吐气出声，把我的爱人之歌低唱。这歌声将震颤而生动，好像在那奇妙的时光，有一次由她的口唇，赐给我的亲吻一样。”^① 这首诗歌一共八行两段，每四行一段。第一段的第一行和第三行押“auchen”的韵，第二行和第四行押“ein”的韵。第二段诗歌也是用的这个规律，第一、三行押“ben”的韵，第二、四行押“und”的韵。舒曼在谱曲中也充分运用了“抑扬格”的诗歌韵律，比如：第一行末的单词“tauchen”，重音在前一个音节上，作曲家将重音节放在小节的强拍上，并且旋律线也是符合语调的。如谱例：

谱例 3-4

更巧妙的是作曲家结合诗歌的押韵和语调，将乐曲的第二句（5-8小节）直接运用摸进的创作手法升高了一个小三度。如谱例：

谱例 3-5

这样既结合了诗歌的节奏和韵律的特点，有把音乐的旋律和情绪推向了高潮，最后由钢

^① 电子书《海涅诗集》<http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6047150.html>

琴伴奏把乐曲从高潮拉回到平静，灵魂也慢慢陶醉在爱情里。

整首作品充满了欢快的情绪，反映了诗人在爱情来临时的激动心情，这种感情是瞬间的，正如诗歌所说：“这歌声激动的颤栗，像她在美妙的瞬间所给我的吻一样。”在钢琴伴奏中，作曲家有意写了三个声部来烘托诗人灵魂陶醉激动的心情。左手和右手分别用了不同的旋律反向进行，加上人声的声部构成了三个声部旋律交织。这种写法是舒曼最具特色的创作手法，他将钢琴伴奏的作用发挥到了极致。

第二节 音乐与诗意境的结合

音乐与诗歌作为两种不同的艺术创作形式，都在试图传递一种情感，描绘一种意境。在意境的传递手法上，两者有着共同的特点，都是通过情景描绘，使欣赏者产生情感的共鸣和心灵的共振。

一、情景交融

在海涅的诗歌中，很多是通过景的描写来抒发诗人内心情感的。比如《抒情的插曲》的第一首：“在绝妙的五月，百花都在发芽，在我的心中 爱苗也在萌芽。在绝妙的五月，百鸟都在歌唱，我向她表白了 我的恋慕和想望。”诗人通过五月的美景来衬托他对爱情充满希望和向往的心情。在五月的春天里，万物复苏、鸟儿歌唱，诗人感受到了春天的气息和青春的骚动，借景抒情。舒曼用音乐不仅呈现出对美丽的五月景色的欣喜的和对爱情的憧憬，也表达了他对爱情的沉思与遐想。音乐，这种艺术形式的强大在于它能更直接的抒发情感，让听者产生心灵的共鸣和留下更大的思考的空间。

例 1：《莱茵河，圣洁的河流》

这是套曲中的第六首分曲，在《抒情的插曲》中是第十一首。“在莱茵河的清流里，在秀丽的水波之中，倒映着伟大的教堂，伟大的神圣的科隆。在大教堂里，有一张画在金皮革上的画像；在我荒寂的生命之中，它仁慈地闪耀着光芒。在亲爱的圣母之旁，有天使和鲜花儿飞扬：她那眼睛，口唇和面庞，和我的爱人一模一样。”^① 诗歌通过对莱茵河流的描绘和教堂的伟大圣神的描绘，最后才向大家表露教堂里他爱慕的圣母像居然和他心爱的人相像。情和景完美的融合，借景来抒发他爱慕的人的模样。

这首分曲采用 2/2 的拍子，速度缓慢而庄重。乐曲分三个部分和诗歌的三段相吻合。整首作品采用了大量的连续附点音符，给人感觉大气、宏伟和壮观。这个正像是“哥特式建筑”给人直观的感受。乐曲的第一部分中，谱例：

^① 电子书《海涅诗集》<http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6047150.html>

谱例 3-6

Ziemlich langsam. (♩ = 60)

Im Rhein, im heißen Ström

Im Rhein, im hei - li - gen Baro - ... da wä - ren noch in den
 Wellen mit ... dem Kro - nen Do - ...
 gro - ße hei - li - ge Cöln. Im Dom da steht ein

Detailed description: This is a musical score for a vocal and piano piece. It features a vocal line with German lyrics and a piano accompaniment. The tempo is marked 'Ziemlich langsam' (Moderato) with a metronome marking of 60. The key signature has one flat (E minor). The lyrics describe the Rhine and Cologne Cathedral. The piano part has a prominent eighth-note descending pattern in the right hand and a steady accompaniment in the left hand.

音乐从 e 小调开始的，钢琴伴奏连续的附点音符下行，两个小节一个动机，给人一种圣洁庄重的感觉，又如莱茵河的河流一浪接一浪的宏大的感受。这种音乐旋律的走向像是“哥特式”的建筑：直升的线条、宏伟的外观和教堂内空洞的空间，有一种浓厚的宗教气氛。钢琴伴奏中左手连续的八度，烘托了宗教庄严的色彩，所以在钢琴伴奏的演绎中，左手低音要托住整个音乐，而右手连续的附点音符要弹得一气呵成的感觉。乐曲的第二个部分，如谱例：

谱例 3-7

gro - ße hei - li - ge Cöln. Im Dom da steht ein
 伟 大 的 圣 殿 殿 堂
 Bild - nis, auf gol - de - nem Le - der ge - malt; in mei - nes
 圣 像 像 像 的 画 像
 Le - bens Wä - nis hat's freud - lich hin - ein ge - strahlt.
 的 生 命 像 它 解 脱 那 圣 像 的光

Detailed description: This is a musical score for a vocal and piano piece. It features a vocal line with German lyrics and a piano accompaniment. The tempo is not explicitly marked but appears to be similar to the previous example. The key signature has one flat. The lyrics describe the golden image in the cathedral. The piano part continues with a similar accompaniment style, featuring a descending eighth-note pattern in the right hand and octaves in the left hand.

作曲家忽然一转，到它的关系大调——G大调上，整个音乐色彩发生变化，诗人看到了“在教堂里，有一张画在金皮革上的画像”这个画像的光芒射进了诗人的心中，所以作曲家的转向了大调这个明亮的色彩，旋律的音调开始上扬暗示着诗人内心开始激动。乐曲的第三部分中，如谱例：

谱例 3-8

11

The musical score is presented in five systems. Each system includes a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The lyrics are: 'Sie schweben über mich und Engeln um mich, die Augen, die Lippen, die Wangen, sie gleichen der Liebsten mein. Wieder - den - do'. The score is in G major and 3/4 time. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a more active bass line in the left hand.

诗人的情绪不断高涨，看着金碧辉煌的画像内心产生波澜，如莱茵河的波涛汹涌，诗人终于按捺不住内心的激动，最后道出：那眼睛、那嘴唇、那脸庞恰像我最亲爱的人。乐曲第三部分的旋律线不断高涨，终于最后的一个乐句，作曲家将人声和钢琴伴奏交错进行，像是两个人在轮唱，使乐曲达到一个最高点，迸发出诗人激动的心情。舒曼非常巧妙地运用音乐

诗人道出了内心的活动：它们都不能了解，只有她才知道我，但就是她，撕裂的我的心。作曲家在最后一段中人声与钢琴伴奏想呼应，像是一种应答，将全曲推向高潮。最后的钢琴伴奏是诗人心被撕裂的情感补充，尾奏用了5个“sf”可见情感迸发的彻底。在演绎这首分曲时，要注意钢琴伴奏的三十二分音乐要与人声非常的贴切和均匀。

二 美景衬哀情

所谓美景衬哀情是诗人创作常用的手法，先扬后抑的手法有力的表现了哀伤的意境。如：《一个明朗的夏天早晨》

这是套曲中的第十二首分曲，选自《抒情的插曲》中的第五十一首。“在明朗的夏天早晨 我在花园里徜徉。花儿在窃窃私语，而我却默然彷徨。花儿在窃窃私语，瞧着我好言相慰：“忧郁的憔悴的先生，莫怨怪我们的姐妹！”^① 诗人通过明朗夏天早晨的描绘，花儿窃窃私语来反衬诗人忧伤的心情。整首乐曲的钢琴伴奏右手分解琶音的下行，像是早晨露珠在滴落，又像是诗人在对爱情的叹息。如谱例：

谱例 3-10

The image shows a musical score for a piece titled "Ziemlich langsam" (Quite Slowly). The score is written in German and includes a vocal line and a piano accompaniment. The tempo is marked "Ziemlich langsam" and the mood is "And". The lyrics are: "leuch - senden Stern - mer - mer - ges - geht ich im Gar - ten her - um. Die Blü - men sind so - schön die - ses Mal. Ich - sen - der wand - le stumm." The piano accompaniment features a descending arpeggiated pattern in the right hand, which is described in the text as being like morning dew falling from leaves.

乐曲一开始，钢琴伴奏的四个琶音下行，像是早晨甜美的露珠从树叶上滑落，润物细无

^① 电子书《海涅诗集》<http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6047150.html>

声的感觉。到乐曲的最后一句，花儿说出的话像是在安慰的诗人：忧郁的憔悴的先生，莫怨怪我们的姐妹！钢琴尾奏继续着“露珠的旋律”，像是诗人在回忆曾经爱情的美好，并留下了淡淡的遗憾。整首乐曲钢琴伴奏的分解琶音七和弦不断离调，并且向下进行，使音乐增添了梦幻般的色彩和悲伤的气氛。在演绎这首钢琴伴奏时要注意右手高音声部长音的音色要与其他几个音音色区别开，高声部的长音要弹得非常的透亮，感觉声音的振动并传向远方。在和旋变化时，音色也要相应的变化，使音乐更富于想象、灵感和魅力。

第三节 音乐与诗歌情感的结合

19世纪，浪漫主义音乐非常强调情感在音乐中的作用，舒曼也是情感论典型的代表。他说：“只能发出空洞的声响，而没有适当的手段来表达内心情感的艺术乃是渺小的艺术^①。”舒曼强调以情为主、以乐传情的美学观，视情感为音乐的灵魂。艺术歌曲中将音乐与诗歌完美的紧密结合，借助诗歌来表达内心情感发展到了极致。

一、情感的瞬间变化

舒曼在整个套曲的创作中，善于捕捉诗歌中情感微妙的变化，用音乐的语言将其情感阐释和升华。如例《当我凝视着你的眼睛》

这是套曲中的第四首分曲，是《抒情的插曲》中的第四首诗歌。“我一看到你的眼睛，一切的愁苦就化为无形；我一吻到你的小嘴。我就立刻精神百倍。我一靠在你的胸前，我笑得犹如登天；可是当你说：“我爱你！”我却不禁凄然下泪。”^②这首乐曲中，钢琴伴奏的第一个和弦是这个乐曲的主和弦，像是诗人凝视着爱人的眼睛——平静而深邃。接着，人声开始跟着钢琴第一个和弦的牵引娓娓道来。如谱例：

谱例 3-11

^① 舒曼《舒曼论音乐与音乐家》，音乐出版社，1960年版 第143页

^② 电子书《海涅诗集》<http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6047150.html>

当诗人写到“当我亲吻了你的唇，我的精神焕发”是，作曲家在“mund”这个词上将#f这个音还原，并转到了C大调上——原调的属调上，使音乐的色彩变得更加明亮了。舒曼用调性的变换，来捕捉诗歌情感的变化。诗歌的最后两句突然转折，诗人用了一个“doch”（但，可是）转折，整个情绪发生的变化——“我不禁潜然泪下”。舒曼在这里用了一个减七和弦，如谱例：

谱例 3-12

使整个气氛忽然开始凝固起来，内心的纠结与不安，为后面一句人声的演唱做铺垫。作曲家运用和声色彩的变化增添了音乐的情趣与魅力。

二、内心情感的独白

在舒曼的《诗人之恋》这个套曲中有很多诗人内心的独白，其中最具特点的是《我不怨你》，像是诗人在最自己的内心诉说。

这首作品是这个套曲的第七首，选自《抒情的插曲》中的第十九首。“我不怨恨，即使心碎万分，永远失去的恋人啊！我不怨恨。无论你打扮得怎样宝气珠光，你黑夜的心中总没有光亮。我早已知道。我曾经梦见，在你的心房里是黑夜一片，我看到一条蛇在咬你的心脏，爱人啊，我看到你是多么凄惨^①。”这首诗在说，爱人啊，我不怨你。其实诗人内心是很痛苦的，他还是怨恨他的心爱的人薄情寡义，是自己在安慰自己。舒曼在这首作品的钢琴伴奏创作上，用右手四个音一组的和弦和左手两拍一个的八度音程作为沉重气氛的烘托，人声部的演唱则是诗人内心的独白。在演奏这段钢琴伴奏时要注意右手的和弦要有力但声音不能散，左手的八度下键要探到底，同时也要注意横向的线条。如谱例：

谱例 3-13

^① 电子书《海涅诗集》<http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6047150.html>

最后钢琴伴奏八分音符的上行，一气呵成，在最后三个铿锵有力的三个和弦上结束，像是在发泄这种内心压抑的怨恨与痛苦。在演奏这三个和弦时声音要集中，干脆利落。如谱例：

谱例 3-14

第四节 在钢琴伴奏中营造诗歌想象的空间

舒曼是浪漫主义充满诗意幻想的音乐家，他继承了浪漫派的热情和丰富的想象力。《诗人之恋》这个套曲具有强烈的浪漫主义气质，音乐与诗的水乳交融。无论诗歌表达是幸福、快乐还是痛苦、伤感再到憧憬与幻想，舒曼都给予了精致细腻的表现。在这部套曲中，钢琴伴奏起了非常重要的作用，它营造了诗意想象的空间，丰富了诗歌的创造空间和联想空间，这是文字无法表达的。

例 1:《我曾在梦中哭泣》

这首作品是套曲中的第十三首，是《抒情的插曲》中的第六十一首。“我在梦中哭了一阵，我梦见，你躺在墓里。我醒来，面孔上 泪珠儿还流个不停。我在梦中哭了一阵，我梦见，你把我丢弃。我醒来，哀哀地，我还大哭了多时。我在梦中哭了一阵，我梦见，你没有变心。我醒来，泪珠儿 还像潮涌似地飞进^①。”诗人用梦来诉说内心孤独凄凉的感受，“我梦见你躺在坟里”道出了诗人对爱情的痛苦与绝望。

作曲家为了营造孤独凄凉的情绪，用人声在没有伴奏的情况下独自安静的唱出哀怨伤感的旋律，以“梦话”般的语气引出了诗人孤独自怜的心情。当第一句的最后两个音符“geweinet”颤抖的结束，舒曼用了两拍的休止，使整个气氛凝重和恐惧。如谱例：

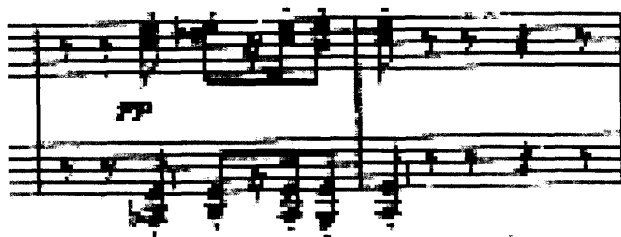
谱例 3-15

^① 电子书《海涅诗集》<http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6047150.html>

这时，钢琴伴奏接过凝重的的气氛，在低八度的位置重复奏出了人声唱的一个音，像是对诗人发出悲叹的的呼应。钢琴伴奏的这个节奏型始终贯穿着全曲，如谱例：

谱例 3-16

中间的休止像是对哭泣时的模仿——泣不成声。在演奏时要注意气息的连贯，要做到声断气不断，气息要向下沉。当人声唱到“当我醒来，我的眼泪还在不断的流。”时钢琴伴奏在人声的空白处用了两个加重音的和弦，使气氛更加凝重。如谱例：

谱例 3-17

A musical score for Example 3-17, featuring a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is on a single staff with lyrics in German and Chinese. The piano accompaniment is on two staves. The lyrics are: "auf und die Träne fließt noch von der Wange her-ab. Ich". The piano part includes dynamic markings like 'mf' and 'ritard.'.

诗人醒来，发现现实依然是悲观绝望的。在演奏这两个重音时要感觉是歌唱的延伸，而不是单独的两个和弦。

在最后一段，诗人又开始幻想“我在梦中哭泣，我梦见你没有变心”，音乐开始掀起一点点高潮，旋律开始慢慢上行，一边在幻想幸福的瞬间一边忽然作曲家一转，在“当我醒来，泪水如潮”时，连用了四个“撕心裂肺”的和弦将气氛又拉回到凝重悲痛的气氛中。如谱例：

谱例 3-18

A musical score for Example 3-18, showing piano accompaniment. It consists of two staves. The upper staff is in treble clef and features a melodic line with some slurs. The lower staff is in bass clef and contains several chords, some of which are marked with 'mf'. The lyrics are: "auf und noch im-mer strömt meine Tränen".

人的情感就是这样，往往在最幸福的瞬间倾向于表现最绝望最孤独的情感。舒曼正是这样，用音乐来挖掘内心的情感和诗歌的想象空间。

钢琴的尾奏更是精妙和简洁，用比前面更长的休止来表现更加凝重的气氛，似乎比前面更加悲观绝望。如谱例：

谱例 3-19

尾奏的长长的休止给人留下想象的空间，它超越了诗歌表达的范围，使作品更具有幻想性，让人打开“心灵的空间”去思考，这是舒曼将钢琴伴奏的魅力发挥到了极致。

例 2：《古老邪恶的歌谣》

这是这个套曲中的最后一首分曲，是《抒情的插曲》中的第六十九首（最后一首）。这是一首古老歌谣为主题的诗歌，诗人借死亡与棺材来抒发对爱情的祭奠。诗歌的最后一句“你们知道这棺材为何又义又重？因为这里装进了我所有的爱情和悲痛。”道出了诗人内心的痛苦与悲伤，他的爱情随着进棺材沉入大海。

乐曲的开始，钢琴伴奏的一个带有和弦装饰的强有力的和弦出来，感觉一个庄重的古老歌谣拉开了序幕。当人声唱出时，钢琴伴奏右手是一连串的跳音，左手是和弦和单音的交替。这种音响的感觉像是模仿一群人抬棺材，棺材左右摇晃的情景。乐曲的前半部分节奏性很强，演奏时要注意左手的和声要突出，伴奏的音符较多所以尽量避免音乐太碎，要强调整体的效果。当演唱到“他们把那棺材抬走，把它沉入大海底；”时，诗人的情绪进入高潮，万般的纠结与沉痛的心情通过钢琴伴奏的一个减七和弦来表现。如谱例：

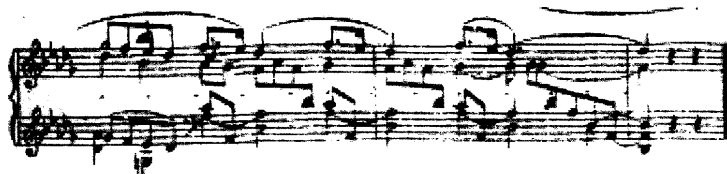
谱例 3-20

在演奏这个和弦时，演奏者感觉要用全身爆发的力量来弹这个和弦，来表现诗人痛苦又无奈心情。乐曲最后有一段长长的钢琴尾奏，它既是对这首分曲情感的抒发，也是对整套

曲的总结。如谱例：

谱例 3-21

作曲家在尾奏中借用了第十二首分曲——诗人与花儿对话的那段乐曲的旋律动机来作套曲的尾奏的主题。诗人到了最后，经历了爱情的“憧憬——犹豫——表白——钟情——背弃——感伤——绝望”的过程后似乎已经很淡然，像是对花儿在诉说他对爱情瞬间美好的回忆和对失恋后在心中留下淡淡的遗憾与伤痛。演奏者在演奏这段钢琴伴奏的独白中，可以把自己想象成诗人，用手指在钢琴上说话，把对爱情的一切情感都浓缩在其中。作曲家选用“与花儿的对话”这一段旋律动机做结束，反映了德国浪漫派音乐家、文学家的自然观。他们热爱自然、倾听自然，热衷于通过对自然的描写来亲近自然，与自然的对话来抒发自己内心的情感。所以舒曼通过诗歌激发他创作的灵感，巧妙的结合诗的表达意境，选择题材为音乐服务。在乐段最后结束时，作曲家精心用的了一个下行的音组（F bE bD），重复了三次。如谱例：

谱例 3-22

Andante espressivo.

A five-system musical score for piano accompaniment. Each system consists of two staves (treble and bass clef). The tempo/mood is marked 'Andante espressivo.'. The music is characterized by flowing, expressive lines, often with long phrases and dynamic markings like 'ritard.' (ritardando). The notation includes various note values, rests, and articulation marks.

这三个音组用叹息的语调奏出了诗人遗憾、悲伤、痛苦的情感。演奏者三个音组时，要一个比一个深刻，最后这种叹息的音调消失在远方，留给听者无限想象的空间。

结 语

艺术歌曲这种声乐题材是浪漫主义时期的产物，在西方音乐发展中占有重要的历史地位。艺术歌曲这种题材形式极大的提升了钢琴伴奏的魅力，作为音乐院校的声乐伴奏艺术专业的学生来说，学习艺术歌曲的意义重大，能更好的提升自己伴奏的能力和艺术修养。它是艺术院校声乐和钢琴伴奏专业的学生学习的必修课。作为声乐伴奏艺术专业的研究者不但要把握艺术歌曲的风格和钢琴伴奏的演绎，更要具备深入分析作品、领会作品内涵的能力。

本文通过对舒曼声乐套曲《诗人之恋》中诗歌与音乐的结合这个角度来探究整个套曲的艺术特点。本文中笔者结合自己的演绎和实践的经验，能较准确的把握舒曼艺术歌曲的风格。也通过对《诗人之恋》这部套曲诗歌与音乐结合的这个特点研究来为广大学习艺术歌曲的学习者来说提供一点参考和借鉴。但由于篇幅和笔者研究能力的限制，对很多问题的研究还不够深刻。笔者希望通过这篇论文，抛砖引玉，让更多的艺术学习者有更深刻的研究与演绎，更好的诠释舒曼这位伟大音乐家的艺术作品。