

德语艺术歌曲《我爱你》中的情感编码与音乐结构分析

康晋源，史效菲

云南艺术学院，云南昆明

摘要：以古典主义时期的维也纳乐派代表人物贝多芬于 1803 年创作的德语艺术歌曲《我爱你》为研究对象，采用音乐要素分析、文本详述解构和听觉情感互联的研究方法对音乐事象进行深入探究，结合当时语境，在把握音乐内涵和音乐本体的同时，论述了经典音乐作品对当前乐学理念的反作用。

关键词：《我爱你》；艺术歌曲；情感编码；音乐结构

中图分类号：J614

文献标志码：A

文章编号：2097-308X(2024)02-0043-03

艺术歌曲最早起源于 11 世纪欧洲的抒情歌曲，至 18 世纪正式确立为独立的曲体形式。纵观整个艺术发展史，由于这一时期艺术歌曲的发展尚未完全成熟，诗歌与音乐的结合仍处于探索阶段，创作数量和流传的经典曲目数量也有限，因此忽视了 18 世纪时期的德奥艺术歌曲。这一时期对后世德奥浪漫主义艺术歌曲的形成和所达到的高度起到了决定性作用。从柏林乐派正式确立艺术歌曲的作曲形式，到维也纳乐派作曲家对这一体裁的尝试，德奥艺术歌曲的创作经历了一个世纪的发展过程，最终为德奥艺术歌曲的辉煌开创了先河。

1 贝多芬与《我爱你》

贝多芬是 18 世纪末、19 世纪初极具影响力和伟大的古典音乐作曲家之一，他的音乐作品深深地影响了后世的音乐家。贝多芬的音乐作品富有创新性、情感深度和技巧复杂性，音乐本体展现了强烈的个人情感和内在的情感冲动，引领了浪漫主义音乐的发展。通过作品，我们可以看到他对和声、旋律和节奏的巧妙运用，充满了对音乐表达力的追求。作品通过复杂的和声变化、丰富的旋律和独特的节奏感，刻画出鲜明的音乐形象。贝多芬创作的音乐作品体裁涉及交响曲、钢琴协奏曲、弦乐四重奏、钢琴奏鸣曲等形式，他的交响曲被认为是古典音乐的巅峰之作，其中，著名的作品包括第五交响曲（命运交响曲）和第九交响

曲（合唱交响曲）。钢琴奏鸣曲也是钢琴音乐的经典之作，如《月光奏鸣曲》《悲怆奏鸣曲》等时至今日仍然被广泛演奏。

贝多芬的音乐作品常常运用对位法（counterpoint）和动机（motif），这赋予了作品独特的音乐结构和主题发展，不仅在当时受到了广泛的认可和赞赏，而且对后世音乐家产生了深远的影响，开创了音乐的新纪元，在音乐界引起了革命性的变革，并在文化和艺术领域产生了广泛的影响。

《我爱你》是贝多芬在创作生涯中表达爱情主题的杰作之一。这首歌曲以深情和直接的表达方式深受人们喜爱。贝多芬将音乐与歌词完美结合，将爱情的情感和力量传递给听众。艺术歌曲中有许多与“爱”（Liebe）有关的内容，而这些内容往往都涉及“浪漫”“爱情”的主题。这首歌曲以简洁而优美的旋律融入了浪漫主义的元素，展现了贝多芬作品中独特的情感表达方式。查尔斯·罗森着重强调古典主义时期贯穿奏鸣曲创作的“调性对极”思维，即不超脱于主调与属调（或属调的替代）的调性区域。这首艺术歌曲分解和弦形式的和声织体和“G-D-G-c-C-G”的调性布局使作品具有稳定性，在一定程度上映射了贝多芬作为作曲家的古典思维。

《我爱你》是贝多芬基于德国诗人赫罗塞（1754—1821）的诗歌而作的一部四乐句乐段结构作品，歌词

作者简介 康晋源，男，山西长治人，硕士研究生，主要研究方向为声乐演唱。

采用抒情诗歌的形式，通过简短而富有诗意的句子触动人心。在演唱时，需要演唱者具备出色的音乐技巧和情感表达能力，演唱者需要通过声音的起伏和情感的变化，将歌曲中蕴含的爱情故事娓娓道来，声音要充满温柔和感染力，以打动听众的心灵。《我爱你》不仅在贝多芬时代受到广泛欢迎，而且在音乐历史上一直备受推崇，是许多声乐演唱比赛和音乐会的经典曲目之一。无论是在学院音乐会还是在个人演唱会上，这首歌曲都能引起听众的共鸣，让听众陶醉其中。除了音乐表达，这首歌曲还能够激发人们对爱情的思考和感悟，让人们回忆起自己的爱情经历，并勾起内心深处的情感，无论是恋人之间的浪漫时刻，还是亲情和友情的真挚表达，这首歌曲的情感内蕴均能够直击人心。

2 《我爱你》的音乐分析

英国剧作家莎士比亚（1564—1616）表示：“爱情是一种甜蜜的痛苦，真诚的爱情永不是走一条平坦的道路的。” 苏格兰诗人罗伯特·彭斯（1759—1796）曾言：“要写好诗，必先恋爱。” 在音乐的世界，贝多芬用自己高超的技法、巧妙的音符设计创作了一部又一部惊世绝俗的美妙作品。

2.1 曲式和声分析

如图 1 所示，《我爱你》的曲目为 ABA¹ 加扩充的三段体结构，全曲共 42 小节，G 大调 4/8 拍，Andante 行板，速度适中，情绪整体舒缓，旋律悠扬温暖。

A	间奏	B	A ¹	扩充+结尾
(a+b)		(c+d)	(a ¹ +b ¹)	
4+4	2	4+7	4+4	10+2

图 1 曲式结构

A 乐段（1—8）小节，以 G 大调调性展开，采用主属正格加和弦转位的方式，a 乐句以属七到主的终止结束，b 乐句开始出现移调，第七小节 [#]c 音的出现预示着属调上的移调，然后再以半终止到属主的和声进行，标志着整个 A 乐段的结束。整体和声非常规整，具有典型的古典主义色彩。持续仅仅两小节的间奏却预示着调性的转变，从第 10 小节开始，可以看作 D 大调转调的正格进行，从第 12 小节，即 B 乐段开始又转回 G 大调，同样是连续的正格进行，加

上 A 乐段出现的半终止调属主的解决，同样干净利落，至此 B 乐段结束。A₁ 乐段的再现，于和声方面的不同也仅仅在于 b¹ 乐句第 29 小节出现的变和弦，在听觉与和声技法上具有阻碍的和声特性，此处的处理也是为后续的扩充做好准备（图 2）。

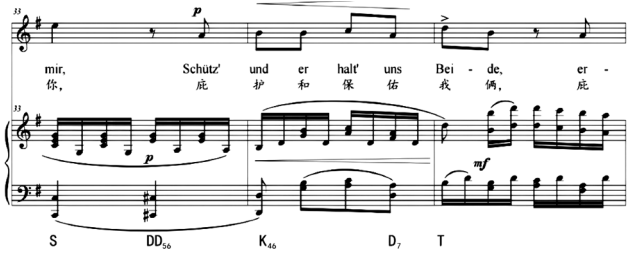

图 2 扩充段和声谱例

最后的扩充部分是整首曲目情绪达到顶峰的部分，但也往往预示着曲目的结束。此处的处理不能过于放开，应当采用具有情感收束的处理方式，和声上整体保持与前乐段类似的行进方式，结尾先后出现过 2 次 K₄₆—D₇—T 的终止：第一次是不圆满终止，然后通过 D₇—T 的多次交替，最后做完满终止结束全曲。总体来看，该曲目的和声处理方式较少离调转调，没有调性模糊的感觉，有精致小巧的听觉感受，是典型的古典主义创作手法。

2.2 旋律结构分析

《我爱你》无前奏，由六度旋律跳进展开娓娓道来。A 乐段大山型旋律线条加上缓缓的语调陈述使人沉浸于贝多芬设置的情感框架之中，级进音符的选择使整个前调在温情舒缓的氛围中发展。可以将 b 乐句旋律线条看作 a 乐句的变化重复，主要变化体现在旋律的层次上，整体音域抬高两度，节奏发展基本一致，也可以看作 a 乐句的模式进。B 乐段旋律与节奏开始变得紧促，调性也开始转变，但整体框架仍然没有太大变化，少量的变音与和弦外音使整体的旋律愈加丰富，此时力度也不再是以 mp 的陈述展开的，而是更多地随着音符的攀升与回落进行 crease 与 rit 的自然调整，并且出现了咬字着重强调的音，不再是单方面的告别，而是渴求回应的倾诉，情感流动愈加强烈。A₁ 乐段是 A 乐段的再现，旋律上虽不存在很大的差异，但由于词的不同，情绪的抒发也不同。此时，也可将其看作扩充段的前奏，重复多次的“Gott schuteze dich, er halt(愿上帝庇护保佑你)”，更多的是对未来的渴望，

而不是单纯的告白。经过 30 小节的铺垫，情绪在该段落得到了彻底释放，但随之而来的就是和声的完满与旋律的回落加之情感的收束。回顾整首曲目，可以显著地看出该作品的旋律线条比其他体裁的音乐形式简单，这也正是爱情的纯粹，并不需要用华丽的线条、复杂的和声及音高调的人声进行修饰，正是这种简单的陈述与规整的和声与柔和的语汇才更能体现出爱之甘醇。

3 演唱技巧分析

演唱者不仅要要对作品进行学术化研究，理解和表达作品的艺术内涵，还要具备对歌词的深入解读、气息的精准掌控以及歌唱技巧的应用能力，通过不断学习和实践，更好地传递作品的艺术价值和情感。

《我爱你》的歌词选自德语诗歌，德语要求精准、有序，逻辑感强。演唱者应用精准的发音技巧演唱德语艺术歌曲，这样能凸显出德语艺术歌曲的风格。语音特色是《我爱你》艺术风格最重要的因素，语音的运用体现出德语艺术歌曲的精准、有序，逻辑感强的特色。德语词汇之间没有连读的现象，具有显著的重音规律，大多数在第一个音节上，少部分在最后一个音节上。在德语语音中，不管是元音还是辅音，都需要明确地发出来。德语的语音中单元音音素为 [a][e][i][o][u]；变元音音素为 [a][6][ü]；德语元音中的变元音和复合元音德语的标志，需要特别关注。

贝多芬以爱情为主题创作的《我爱你》，作品大致的情感基调为柔和、浪漫。演唱者在演绎这首作品时，应运用纯净、柔美的音色。这要求演唱者具备深厚的歌唱功底，对自身音色具有绝对的控制力。

歌曲的开头 “Ich liebe dich so wie du mich...（我爱你正如你爱我……）” 旋律平缓，仿佛讲故事，将听众的情绪带入广阔无垠的情境。此时要求演唱者气息充足，将气息充满胸腔和小腹，注意控制力道，再缓慢地呼出气息。演唱者必须具备熟练的气息控制技巧，保证均匀地呼出气息，从而达到声音如线条般流畅的效果和作品所要求的感情色彩。《我爱你》分为三段，前两段感情平缓，演唱者的演唱如同说话，始终保持小腹的紧张，使旋律像水一样流动。第三段为感情的递进，在 “gottschutze dich er halt dich mir（愿上帝庇护保佑你）” 达到高潮，同时该乐句一连串的高音，

无论是情感的把控还是高音的完成，对演唱者都是巨大的考验。在唱到这一乐句的前面部分时，演唱者需要提前做好准备，运用胸腹式联合呼吸法，保证气息的连贯，身体略微前倾，将重心落于前脚掌，充分调动后腰肌群。当到达高潮时，演唱者要保持兴奋的状态，有意识地保持内心饱满的热情，控制气息均匀地释放，做到音色始终统一，保持声音位置不变，将情感和技巧相结合，以便更好地演绎作品。

4 结束语

贝多芬的《我爱你》以简洁而朴素的旋律线条和精心编排的和声，表达了爱情的纯粹和甘醇。贝多芬通过情感的逐步展开和收束，创作了一首令人陶醉的音乐作品，展示了古典主义时期杰出音乐作品代表的独特风格和创作理念。贝多芬巧妙地运用旋律、和声等音乐元素，以情感的表达为中心，将爱的力量传递给听众。《我爱你》并非缺乏艺术性，相反其展现出贝多芬的深刻洞察力和技巧，也展示出音乐作为一种无须语言的媒介，能够以独特而普遍的方式表达情感和传递信息。《我爱你》不仅仅是一首音乐作品，更是情感的体验和对人类内心世界的探索。通过欣赏这首作品，我们能够感受到贝多芬的独特才华和对音乐创作的深刻理解，也能够在这首动听的乐曲中获得对人生、爱情的启迪。

参考文献：

- [1] 苏燕. 18 世纪德奥艺术歌曲的发展及对后世的影响 [J]. 艺术研究, 2020 (6): 42-45.
- [2] 邓青青. 贝多芬艺术歌曲的情感内涵及演唱分析 [D]. 成都: 四川师范大学, 2020.
- [3] 唐俊婷. 贝多芬爱情题材利德作品研究 [D]. 上海: 上海音乐学院, 2022.
- [4] 张百惠. 贝多芬三首爱情题材艺术歌曲的演唱诠释 [D]. 呼和浩特: 内蒙古大学, 2023.
- [5] 王振华. 论贝多芬爱情题材艺术歌曲及演唱 [D]. 郑州: 河南大学, 2009.