

国家大剧院

NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂

陈平主编

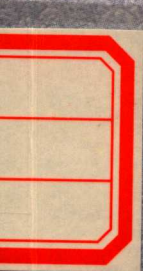
艺术歌曲

18 ART SONG LECTURES

欣赏

十八讲

韩斌 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平主编

艺术歌曲欣赏 十八讲

YISHUGEQU XINSHANG SHIBAJIANG

韩斌 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术歌曲欣赏十八讲 / 韩斌著. —北京: 北京师范大学出版社, 2016.8

(国家大剧院音乐讲堂丛书)

ISBN 978-7-303-20952-1

I. ①艺… II. ①韩… III. ①艺术歌曲—音乐欣赏—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第173779号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

YISHUGEQU XINSHANG SHIBAJIANG

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京易丰印捷科技股份有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 730 mm × 980 mm 1/16

印 张: 20.25

字 数: 270千字

版 次: 2016年8月第1版

印 次: 2016年8月第1次印刷

定 价: 45.00元

策划编辑: 陈佳宵

责任编辑: 陈佳宵

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 张同龙

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

《国家大剧院音乐讲堂》丛书编委会

主 编 陈 平

编 委 （按姓氏笔画为序）

马荣国 王大羽 朱 敬 刘雪枫 李艳辉

杨 耕 张 宇 陈 平 宫吉成 鲁 黎

总序

国家大剧院院长 陈 平

当美妙的音乐回响在耳际的时候，我们几乎无法想象一个没有音乐的世界将会是种什么样子。正如英国作曲家埃尔加爵士所说：音乐是人类的必需品，如同空气和食物。失去了音乐，我们可能会少了活力，或在精神上造成缺憾。尽管先贤们出于对音乐的热爱和敬畏，而将其阐述概括得接近神秘，事实上，了解或聆听经典音乐并非难事，只是当你需要进一步提高自己的鉴赏力时，不可避免地要学习一点相关知识，或者说，必要的阅读可能更有助于音乐欣赏水平的迅速提高。

基于以上初衷，经过一年的筹备、撰写、编辑，《国家大剧院音乐讲堂》丛书终于问世，作为这套系列丛书的主编，我感到由衷欣喜。通过阅读这套“讲堂风格”的丛书，将会有更多的爱乐者认识并了解高雅的音乐艺术，国家大剧院长期坚持的艺术普及理念，在功能上也会取得更进一步的成效。

刚刚开幕三年多的国家大剧院是人们接触健康高雅艺术特别是经典音乐的重要窗口，始终秉承“艺术性”、“人民性”、“国际性”的运行宗旨，无论是艺术生产、艺术普及教育抑或殿堂经营，都是为了践行“社会主义文化大繁荣、大发展的重要引擎作用”，传播艺术魅力，丰富人民生活。三年多来，已经有600多万观众走进大剧院，接触到不同种类、不同形式的艺术表演。其间，国家大剧院聘请了数百名全国一流乃至世界一流的艺术大师与广大观众济济一堂，通过“周末音乐会”、“经典艺术讲堂”、“青少年艺术周”、“春华秋实”等艺术普及教育品牌与观众互动

当我们以放松心情来享受音乐的时候，也许正如某位思想家所说：“音乐是我们消磨时间的最佳方式”或者“音乐是唯一无害的感官享乐”，但是在这里，我更想引用的是德国诗人亨利希·海涅的名言：音乐是奇特的，它几乎是个奇迹。它是介于思维与现象、精神与物质之间的一个朦胧的调解者。相似而又不同于它所调解的每一事物——一种需要时间来证明的精神、一个无涉空间而自足的事物。

我们真诚希望这套能够为您欣赏音乐带来裨益和阅读乐趣的《国家大剧院音乐讲堂》丛书成为热爱生活的音乐爱好者不可或缺的知心好友，同时也希望通过国家大剧院这座艺术之桥让每个人都与艺术结缘。

当我们以放松心情来享受音乐的时候，也许正如某位思想家所说：“音乐是我们消磨时间的最佳方式”或者“音乐是唯一无害的感官享乐”，但是在这里，我更想引用的是德国诗人亨利希·海涅的名言：音乐是奇特的，它几乎是个奇迹。它是介于思维与现象、精神与物质之间的一个朦胧的调解者。相似而又不同于它所调解的每一事物——一种需要时间来证明的精神、一个无涉空间而自足的事物。

我们真诚希望这套能够为您欣赏音乐带来裨益和阅读乐趣的《国家大剧院音乐讲堂》丛书成为热爱生活的音乐爱好者不可或缺的知心好友，同时也希望通过国家大剧院这座艺术之桥让每个人都与艺术结缘。

目 录

第一讲 艺术歌曲发展的历史轨迹

- 一、中世纪的世俗歌曲 003/ 二、文艺复兴：牧歌与尚松 005
- 三、德语艺术歌曲 006/ 四、法语艺术歌曲 010
- 五、俄语艺术歌曲 012/ 六、其他语言演唱的艺术歌曲 015

第二讲 美声演唱的流派嬗变与艺术歌曲的演唱

- 一、美声演唱与歌剧 019/ 二、美声演唱的理论基础与实践认知 024
- 三、艺术歌曲与艺术歌曲演唱的实例 026

第三讲 德语艺术歌曲：从早期到莫扎特与贝多芬

- 一、莫扎特生平与创作 037
- 二、莫扎特的艺术歌曲创作 038
- 三、《紫罗兰》039/ 四、贝多芬的生平与创作 041
- 五、贝多芬的艺术歌曲创作 044/ 六、声乐套曲《致远方的爱人》045

第四讲 舒伯特(上)

- 一、舒伯特的生平与创作 055/ 二、舒伯特的艺术歌曲创作 061
- 三、声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》062

第五讲 舒伯特(下)

四、声乐套曲《冬之旅》076

五、声乐曲集《天鹅之歌》080/六、《魔王》083

第六讲 舒曼(上)

一、舒曼的生平 089/二、舒曼的艺术歌曲创作 090

三、声乐套曲《组歌》091/四、声乐套曲《桃金娘》091

五、四套歌曲集(作品30、31、35和40)094

五、声乐套曲《艾兴多夫歌曲集》095/六、声乐套曲《妇女的爱情与生活》098

第七讲 舒曼(下)

一、声乐套曲《诗人之恋》102

二、声乐曲集《少年歌集》109/三、晚期创作 109

第八讲 勃拉姆斯

一、勃拉姆斯的生平与创作 115/二、勃拉姆斯的早期艺术歌曲 120

三、勃拉姆斯的中期艺术歌曲 121/四、勃拉姆斯的晚期艺术歌曲 128

第九讲 雨果·沃尔夫

一、沃尔夫的生平 137/二、沃尔夫的艺术歌曲概述 138

三、《莫里克歌曲集》138 四、《歌德歌曲集》与《西班牙歌曲集》146

第十讲 马勒

- 一、马勒的生平与创作 153/ 二、马勒的艺术歌曲创作概述 156
三、《青年流浪之歌》157/ 四、《少年魔法号角》161
五、《亡儿悼歌》170/ 六、《吕克特诗歌》174

第十一讲 理查·施特劳斯

- 一、理查·施特劳斯的生平与创作 181/ 二、理查·施特劳斯的早期艺术歌曲 182
三、理查·施特劳斯的中期艺术歌曲 185/ 四、晚年创作与《最后四首歌》188

第十二讲 早期法语艺术歌曲

- 一、先驱者：卢梭 197/ 二、早期的法国浪漫曲 197
三、柏辽兹 198/ 四、蒙普与尼德梅尔 200
五、新发展时期，1840—1870 201/ 六、拉罗 202
七、古诺、圣-桑和马斯涅 203

第十三讲 福莱与杜帕克

- 一、福莱的生平与创作 210/ 二、福莱的早期艺术歌曲 210
三、福莱的中期艺术歌曲 213/ 四、福莱的晚期艺术歌曲 222
五、杜帕克的艺术歌曲创作 224

第十四讲 德彪西与拉威尔

- 一、德彪西的生平与创作 229/ 二、德彪西早期艺术歌曲 234

三、德彪西中、晚期艺术歌曲 244/ 四、拉威尔的生平与艺术歌曲创作 248

第十五讲 俄语艺术歌曲：早期到达尔戈梅日斯基

一、历史脉络与早期创作 254/ 二、格林卡生平与创作 257
三、格林卡的艺术歌曲 258/ 四、达尔戈梅日斯基生平与艺术歌曲创作 260

第十六讲 穆索尔斯基

一、穆索尔斯基的生平与创作 264/ 二、穆索尔斯基艺术歌曲概述 265
三、《育儿室》265/ 四、《暗无天日》267/ 五、《死之歌舞》268

第十七讲 柴科夫斯基

一、柴科夫斯基的生平与创作 272/ 二、柴科夫斯基的早期艺术歌曲 279
三、柴科夫斯基的中期艺术歌曲 285/ 四、柴科夫斯基的晚期艺术歌曲 290

第十八讲 艺术歌曲在中国的传播与发展

一、从学堂乐歌到艺术歌曲 295/ 二、萧友梅的艺术歌曲创作 297
三、赵元任的艺术歌曲创作 298/ 四、黄自的艺术歌曲创作 299
五、青主的艺术歌曲创作 305/ 六、陈田鹤的艺术歌曲创作 306
七、谭小麟的艺术歌曲创作 308/ 八、其他现代作曲家的艺术歌曲创作 310

第一讲

艺术歌曲发展的 历史轨迹

与所有音乐作品的体裁一样，艺术歌曲也有其独特的发展轨迹，从中世纪时的世俗歌曲、方言歌曲到逐渐发展成为与诗歌相结合的艺术歌曲，最终定型为一种重要的音乐体裁。

一、中世纪的世俗歌曲

在中世纪，宗教音乐占有统治地位，这是毫无疑问的。但是，世俗生活中还是有其他类型的音乐流传，包括歌曲。一方面，中世纪歌曲已有用拉丁语创作的，比较重要的体裁有两个，即孔杜克图斯（*Conductus*）和戈里亚德（*Goliards*）。

孔杜克图斯有两个不同的概念，它既可以泛指从9—10世纪时的所有单声拉丁歌曲，又可以专指13世纪时的多声歌曲（佩罗坦就写过孔杜克图斯），但后来逐渐被经文歌所取代。至于戈里亚德歌曲则是由一群卓然不群的云游僧和学生们写成的，戈里亚德的歌词多关乎美酒、女人和讽刺修道院的假道学，其代表性的选集就是《布兰诗歌》（*Carmina Burana*）。可惜的是，这些戈里亚德很多都没有曲谱，只有歌词。

中世纪歌曲的乐谱由于记谱法的出现而保留下来不少，用拉丁文写作的歌曲中现在比较完整的版本是希尔卡（*Hilka, A.*）和舒曼（*Schumann, O.*）编的三卷本的《布兰诗歌》、沃德尔（*Waddell, H.*）编的《中世纪拉丁歌曲》^①，等等。

另一方面，中世纪歌曲还有作为世俗歌曲的方言歌曲，特别是法国方言歌曲（特罗巴多和特罗维尔），这两种体裁因为流传下来的曲谱比较多，所以研究者甚众。

拉丁歌曲主要是戈里亚德歌曲，从19世纪中叶就出现了对这些歌曲的研究，早期比较重要的研究者有怀特（*Wright, T.*），他的《12世纪的盎格鲁—拉丁讽刺诗与讽刺诗人》^②是早期研究戈里亚德歌曲比较优秀的著作。1927年，沃德尔写出了《中世纪的云游僧》（1934年修订）一书，被公认为该领域内用英文写作的权威著作。沃德尔的文笔不仅生动而且

① Waddell, H. *Medieval Latin Lyrics* Norton, 1977

② Wright, T. *Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammists of the Twelfth Century*, 1872年伦敦初版, Periodicals Service Co., 1989年重印

睿智，从对列日与科隆地区的爱尔兰云游僧行状的调查到中世纪拉丁诗人法国人万南修·福多诺（Venantius Fortunatus，约530—609）的创作，以及12世纪上半叶云游僧的拉丁诗歌创作、《布兰诗歌》，等等，视野十分广阔。1949年由威彻撰写的《戈里亚德诗人：中世纪拉丁歌曲与讽刺诗》^①，收录了将近3 000首戈里亚德歌曲的拉丁文文本，威彻将其全部翻译成英文，并附了一个详尽的索引，是一本非常重要的著作。但是，由于戈里亚德歌曲没有留下更多的曲谱，因此，在音乐学领域内无法形成一定规模的研究，成果较为有限，与之相关的研究均偏重于文本研究，绝少提及音乐。

12世纪至13世纪初活跃于法国南部的特罗巴多（Troubadours）、法国北部的特罗维尔（Trouvères）是这一地区重要的游吟诗人。他们的身份“在中世纪显然指任何写作或作曲的人”，这些游吟诗人大多有贵族背景，当然也有一些商人，他们在各地云游，演唱自己创作的诗歌。所不同的是，特罗巴多用奥克语（langue d’oc，普罗旺斯方言）创作，而特罗维尔则用奥依语（langue d’oil，即现代法语的前身）。

特罗巴多的体裁中比较有名的如坎佐（Canzo）、田园恋歌（Pastourella）、挽歌（Planh），等等，而特罗维尔在体裁方面也有维勒莱（Virelai）、回旋歌（Rondeau）、叙事歌（Ballade）与行吟歌体（Lai）等，目前形成研究热点的主要在特罗维尔的体裁方面。

目前，流传下来的特罗巴多作品大概有2 600首（大约10%附有旋律），特罗维尔有2 000多首（其中大部分有旋律）。从20世纪初开始，有关特罗巴多和特罗维尔的研究就主要集中在译谱和搜集、整理、编目方面。

^① Whicher, G. F. *The Goliard Poets: Medieval Latin songs and satires* New Directions, 1949年初版, 1997年由Greenwood Press重印

二、文艺复兴：牧歌与尚松

文艺复兴时期，在世俗声乐体裁方面，最重要的是牧歌（Madrigal），文艺复兴时期的牧歌主要是指意大利的四声部或者六声部的牧歌，这种牧歌与14世纪的牧歌虽然名称上是一样的，然而在体裁与风格上却没有多少联系。在多声部牧歌的创作方面，意大利作曲家占比较大的比重，像威尼斯乐派的奠基人维拉尔特就写过很多牧歌，阿卡代尔特、帕莱斯特里纳、罗勒、拉索也是这方面多产的作曲家。到了16世纪末，牧歌的创作有了进一步的发展，变得更加戏剧性、复调化，在和声的处理上也变得越来越大胆，马伦齐奥、杰苏阿尔多、蒙特威尔第等都是这一时期的代表人物。

年代	主要作曲家	国别
1520—1550	维拉尔特	法国-佛兰德
	阿卡代尔特	法国-佛兰德
1550—1580	罗勒	法国-佛兰德
	蒙特	法国-佛兰德
	*韦尔特	法国-佛兰德
1580—1610	马伦奇奥	意大利
	杰苏阿尔多	意大利
	蒙特威尔第	意大利
1610—1630	*莫利	英格兰
	威尔拜伊	英格兰
	*威尔克斯	法国-佛兰德

*韦尔特（Wert, G. 1535—1596）佛兰德作曲家。1565年成为曼图亚公爵宫廷唱诗班指挥。
*莫利（Morley, T. 1557—1602）英国作曲家。他是伯德的学生，曾担任圣保罗大教堂管风琴师和皇家圣堂堂士，在伊丽莎白一世治下曾经获得乐谱出版权，留下了一批作品。
*威尔克斯（Weelkes, T. 1575—1623）英国作曲家、管风琴家。曾经出版过好几部牧歌集，1603年出任奇切斯特大教堂管风琴师。

尚松是文艺复兴时期最为重要的一种音乐体裁，迪费、班舒瓦、比努瓦都创作过相当数量的尚松。到了16世纪，出现了塞米西和雅内坎两位重要的尚松作曲家，他们的尚松既有简洁的和声式写法，也有复调手法，特别优雅、抒情、动听。此外，热纳、阿卡代尔特等也是相当重要的尚松作曲家。

时代	重要作曲家	国别
1440—1480	迪费	法国-佛兰德
	班舒瓦	法国-佛兰德
	比努瓦	法国
1480—1520	若斯坎	法国-佛兰德
	孔佩尔	法国
	拉吕	法国-佛兰德
1520—1560	雅内坎	法国
	塞米西	法国
	塞尔东	法国
1560—1600	*阿卡代尔特	法国-佛兰德
	拉索	法国-佛兰德
	热纳	法国

*阿卡代尔特（Arcadelt, J. 1510—1568）佛兰德作曲家。供职于罗马圣彼得大教堂与西斯廷大教堂，后来到巴黎，创作教堂音乐，但却以世俗歌曲和经文歌为人所知。

三、德语艺术歌曲

西方的艺术歌曲，如果按照演唱的语种划分，大致可以分成德语艺术歌曲、法语艺术歌曲、俄语艺术歌曲等。

德语艺术歌曲起源于早期的抒情歌曲，大概在12世纪时，由于受到法国游吟诗人的影响，在南蒂罗尔到北海一带说德语的地区出现了用方言演唱的抒情歌曲，叫做“恋歌”（minnesang），而演唱这些歌曲