

中国 艺术歌曲 演唱指南

莫
纪
纲

上海音乐出版社

中国
艺术歌曲
演唱指南

莫
纪
纲

上海
音乐
出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术歌曲演唱指南/莫纪纲. - 上海:上海音乐出版社,2003.12

ISBN 7-80667-365-2

I.中… II.莫… III.艺术歌曲-声乐艺术-中国 IV.J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 050853 号

责任编辑:胡晓耕

封面设计:陆震伟

中国艺术歌曲演唱指南

莫纪纲

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 18.5 谱、文 285 面

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-365-2/J·344 定价:38.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65414992

序 一

谢绍曾

国画中强调“画中有诗，诗中有画”。艺术歌曲中同样强调“音中有诗，诗中有音”。艺术歌曲是音乐与诗歌文学的高度完美结合，正如古语有云：“牡丹虽好，尚须绿叶扶持”，二为一体。歌唱与伴奏密切不可分离，配合得恰到好处。因此，艺术歌曲是声乐艺术中的珍品。

莫纪纲毕业于20世纪60年代中期中央音乐学院歌剧系。她出身在一个音乐家庭里，父母均是优秀的音乐家。70年代她分配到上海歌剧院工作，成为我们门下的一位学生。多年来，她一直十分努力、刻苦地继续学习，并在上海的歌剧舞台和音乐会舞台上演唱。她对艺术歌曲的热爱与钻研是很长时间的事了，这一点是受到她母亲张权的深刻影响。尤其到了90年代，她演唱了大量的现代作曲技法的艺术歌曲，如：金复载的《归去来辞》、丁善德的《滇西诗抄》、陈铭志的《读〈聊斋〉有感》、林乐培的《李白天夜诗》等等，受到广泛的注意与好评。在这本书里收集的许多作品，都是她的保留曲目，有一些是她的首唱曲目。因此她有较深的切身体会和理解。现在，她已从舞台上退下来致力于声乐教学工作了，对艺术歌曲的执着追求，正在她的学生们中延续。她有很强的责任感，对教学工作认真、努力，取得很好的成果。她一直认为：作为一位中国声乐工作者，首先应当唱好中国歌曲，其中艺术歌曲是相当重要的一部分。

这本书，莫纪纲用了一年时间编写出来，她不仅自己动脑筋学习、研究、总结，还不时地向专家教授们请教，她与我多次认真地讨论过书中的相关内容。我认为：在此书中，她的观点是正确的，内容是丰富的，可读性甚强。这是目前我国青年歌唱家及声乐爱好者值得认真阅读的好书，从中你们可以获取许多必要的声乐演唱知识。特此推荐。

2003.1

序 二

莫纪纲是一位才思敏捷、声乐造诣很高的女高音歌唱家,中年以上听众对她的歌声至今仍难以忘怀。她勤奋好学、不断求索,无论在声乐技巧还是演唱理论方面都有着令人称羨的记录。我最近看到她今年完成的关于艺术歌曲的论著《中国艺术歌曲演唱指南》一书,不禁勾起了我对岁月留声的感念,她那甜美圆润、深切细腻的动力歌声,又在我的耳际回响。感慨之余,总想借此说上几句话,表达我对她这一学术成果的欣赏和欣慰之意。

艺术歌曲作为十九世纪浪漫派音乐的独特品种,经由舒伯特、舒曼、布拉姆斯、理查·施特劳斯、福雷、德彪西等不同时期音乐家们的创作,已积累了丰富的经验,结出累累硕果,成为传承至今的文化瑰宝。我国声乐艺术的发展历史凝聚着一代代歌唱家和作曲家的心血,他们借鉴西方演唱和创作艺术经验和成果,不断创新,探索民族化道路,在不同的历史阶段,用歌声传递民族的文化精神、时代的呼声,以及他们对文化艺术的深邃思考,积累了具有中国传统音乐文化品格的大量的曲目,写就了中国音乐史上辉煌的篇章。莫纪纲怀着对声乐艺术的挚爱与求索,对我国音乐文化的感悟之心,长期收集各类曲目,并付诸于自身的演唱实践,获得了真情实感,写出这样一本不可多得的专著。这本专著充实了我国声乐演唱及其艺术理论文库,并以其独特的姿态,展现在同行们和爱乐者的面前。我作为第一个读者,阅览其洋洋文字,品尝其独具审美眼光的见地,是另有一番感慨的。

中国的声乐艺术发展至今,取得了令人瞩目的成就。我们应当在学习借鉴 *bel canto* 的科学演唱方法方面以及在继承、发扬中国古典艺术理论的基础上对本国的声乐表演艺术实践加以归纳、分析、研究,从我国艺术歌曲、民间歌曲发展的脉络中吸取可贵的经验,使中国声乐艺术的教学、表演升华到更高的文化层次。从这一意义上说,莫纪纲的这本论著具有广泛的现实意义:它启发作曲家们与时俱进,在传统的基础上不断开拓歌曲(尤其是艺术歌曲)创作的领域;它激励从事舞台表演艺术实践的声乐家们,把声乐表演理论研究作为人文科学的特殊学科,予以足够的重视,施展理性的魅力,指导声乐艺术的发展。

我与莫纪纲曾有过多次合作,她演绎我的歌曲,除了我将自己的创作意图加以表述外,她凭借着艺术的敏锐和特有的审美眼光,总会通过她的演唱赋予歌曲别具一格的新意。这不仅由于她有坚实的声乐艺术功力,更重要的是,她有着特殊的文化艺术涵养,有时我这个作曲者竟然也被她的歌声所感动。在这本专著中,莫纪纲对欧洲艺术歌曲传统作了精要的评述,并着力对我国不同时期、不同风格的艺术歌曲,进行了深入细致的探求,尤其对每一首歌曲自身特点的剖析,深入细致、见解独到,更是难能可贵。

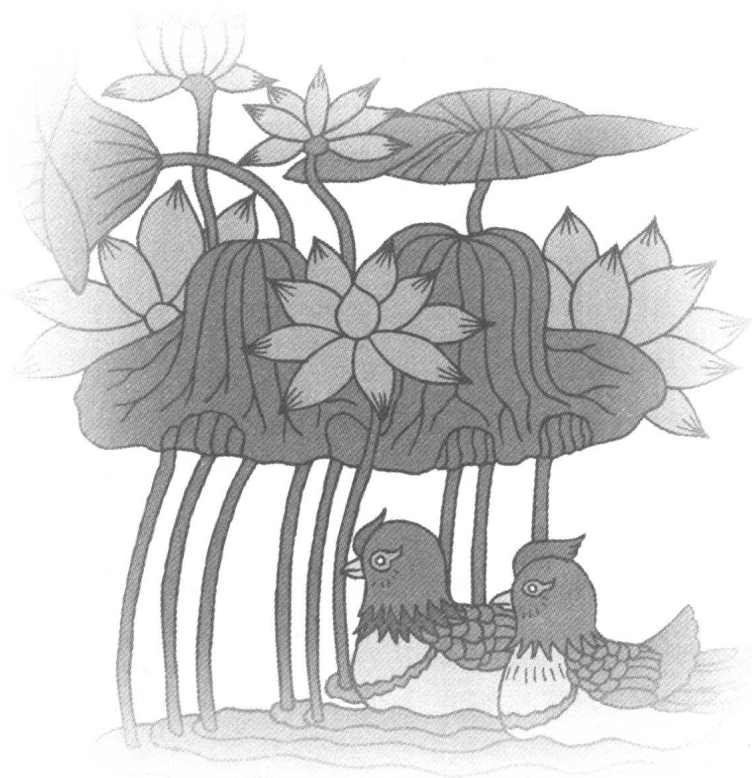
通过这本著作可以给我们作曲家、声乐家们一个启示,那就是作曲家应向声乐家学习,进一步发掘、总结歌唱艺术的特殊规律;而声乐家不仅要追求美好的声音,更需要通过美好的歌声去传达诗歌和

文学的真谛。事实上,这本专著已经在一定程度上解答了如何理解“美声”——这一人们长期探讨的课题。让大家都来重视声乐理论的研究,我相信,我国声乐艺术发展的前景是无可限量的!

陈铭志

2003年6月

前 言

在欧洲的德奥、法国、意大利、俄罗斯等地区和国家音乐文化历史中,不仅艺术歌曲的历史悠久,艺术歌曲在声乐作品中的地位也是极高的。正因为如此,它深深地受人们的喜爱与推崇:有专门致力于艺术歌曲演唱的著名歌唱家;有专门致力于弹奏艺术歌曲钢琴伴奏的优秀钢琴演奏家;有艺术歌曲专场的独唱音乐会;有数不清版本录制艺术歌曲演唱的 CD 唱片……。著名的歌唱家都以能演唱不同风格的艺术歌曲精品作为自己音乐艺术学识和修养渊博的象征。艺术歌曲在世界音乐文化活动中的重要地位是显而易见的。

中华民族有上下五千年悠久的历史,歌唱艺术在公元前就有史料记载。随着历史的进步,人类文明的进步,歌唱艺术不断地发展,趋于完美。由于艺术歌曲无论在创作方面和演绎方面都大大地不同于其他类型的音乐作品,因而能够准确完美地将它们呈现于世,所能产生的艺术魅力的确是令人难以置信的。中国在 19 世纪末 20 世纪初,由中国近现代音乐前辈们向国内引进和介绍了西方音乐艺术的多种形式,并沿着“古为今用,洋为中用”的精神日益开拓和发展,逐渐形成具有浓郁中国特色风格的歌唱艺术。其中极为出色的一类便是中国艺术歌曲的创作和演绎。

经过了整整一个世纪,几代人辛勤努力的耕耘,在这块独特的艺术土壤里,不断地结出丰硕的果实,成为留给我们和后人的宝贵财富。这些艺术歌曲是值得研究和继承,值得大唱特唱的。此书通过对这一阶段艺术歌曲的介绍和演绎的提示,期望在展示中华民族艺术歌曲魅力的同时继承中华民族的艺术传统,弘扬中华民族的精神,做出我们这一代人应有的努力,为后人起到承前启后的推动作用。

目 录

序一	谢绍曾 (1)
序二	陈铭志 (1)
前言	(1)

· 基础篇 ·

一、艺术歌曲的特征	(1)
二、欧洲艺术歌曲的风貌	(3)
(一) 德奥艺术歌曲	(3)
(二) 法国艺术歌曲	(7)
(三) 俄罗斯艺术歌曲	(8)
(四) 意大利古典艺术歌曲	(9)
三、中国近现代艺术歌曲概况	(11)
四、关于艺术歌曲的演绎	(12)

· 上 编 ·

中国近现代艺术歌曲

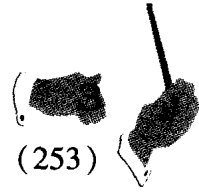
1. 教我如何不想他	刘半农词 赵元任曲 (15)
2. 听雨	刘半农词 赵元任曲 (20)
3. 卖布谣	刘大白词 赵元任曲 (21)
4. 我住长江头(附文二篇)	[宋]李之仪词 青 主曲 (24)
5. 大江东去	[宋]苏 轼词 青 主曲 (28)
6. 嘉陵江上	端木蕻良词 贺绿汀曲 (38)
7. 春思曲	韦瀚章词 黄 自曲 (42)
8. 思乡	韦瀚章词 黄 自曲 (44)
9. 玫瑰三愿	龙 七词 黄 自曲 (46)
10. 花非花	[唐]白居易诗 黄 自曲 (49)
11. 红豆词(二首)	[清]曹雪芹词 刘雪庵曲 / 桑 桐伴奏 (53)
12. 飘零的落花	刘雪庵词曲 (57)
13. 追寻	许建吾词 刘雪庵曲 (58)
14. 爱人送我向日葵	邹荻帆词 丁善德曲 (64)
15. 思乡曲	戴天道词 夏之秋曲 (68)

16. 一个黑人姑娘在歌唱…………… 艾 青词 杜鸣心曲 (72)
17. 捎个梦儿回家乡…………… 郭兆甄词 杜鸣心曲 (75)
18. 站在麦田边的姑娘…………… 沙 鸥词 陈 良曲 (82)
19. 翩翩浮想…………… 李 钧诗 左焕坤曲 (86)
20. 春 思…………… [唐]李 白诗 屈文中曲 (94)
21. 送友人…………… [唐]李 白诗 屈文中曲 (97)
22. 月光和海…………… 王辛笛词 韩小光曲 (103)
23. 潭 柘…………… 王辛笛词 韩小光曲 (106)
24. 涉江采芙蓉…………… 《古诗十九首》之一 罗忠镕曲 (111)
25. 牵牛花…………… 华 铃诗 罗忠镕曲 (113)
26. 江南春…………… [唐]杜 牧诗 罗忠镕曲 (117)
27. 峨眉山月歌…………… [唐]李 白诗 罗忠镕曲 (119)
28. 鹧鸪天…………… [宋]晏几道词 罗忠镕曲 (120)
29. 四 季…………… 佚 名词 林 华曲 (127)
30. 晚 风…………… 林 华词曲 (133)
31. 花与歌…………… 周 威词 林 华词曲 (140)
32. 山 中…………… 徐志摩诗 陈田鹤曲 (151)
33. 雪花的快乐(二首)…………… 徐志摩诗 金 平曲 / 徐纪星曲 (155)
34. 水调歌头…………… [宋]苏 轼词 林声翕曲 (165)
35. 望 云…………… 余景山诗 林声翕曲 (168)
36. 黑 雾…………… 许建吾词 黄友棣曲 (172)
37. 秋花秋蝶…………… [唐]白居易诗 黄友棣曲 (175)
38. 套曲《滇西诗抄五首》 遥望、撒尼女、夫妻船、蝴蝶泉、茶花…………… 戴洪麟词 丁善德曲 (181)
39. 套曲《李白夜诗三首》 静夜思、子夜秋歌、月下独酌…………… [唐]李 白诗 林乐培曲 (195)
40. 套曲《李清照词五首》 如梦令、浣溪沙、醉花阴、渔家傲——记梦、声声慢
…………… [宋]李清照词 王建中曲 (205)
41. 套曲《读〈聊斋〉有感》 丽人、望乡、晚霞…………… 钱 苑词 陈铭志曲 (221)

· 下 编 ·

中国民歌改编的艺术歌曲

1. 想亲娘…………… 云南民歌 丁善德编曲 (237)
2. 槐花几时开…………… 四川民歌 丁善德配伴奏 (242)
3. 小河淌水…………… 云南民歌 黎英海编曲 (245)
4. 上去高山望平川…………… 青海花儿 江定仙配伴奏 (248)
5. 燕 子…………… 新疆哈萨克族民歌 艾图瓦尔夫译词 吴祖强配伴奏 (250)

6. 二月里见罢到如今..... 陕北民歌 向 音编曲 (253)
7. 嘎俄丽泰..... 新疆哈萨克族民歌 黎英海编曲 (262)
8. 阳婆里抱柴瞭哥哥..... 内蒙爬山调 屠冶九编曲 (265)
9. 乌苏里麻木 赫哲族民歌 乌白辛、王双印词 汪云才曲 钱正钧配伴奏 (268)
10. 红彩妹妹 河北民歌 [俄]齐尔品配伴奏 (276)

参考书目 (280)

后记 (281)

一、艺术歌曲的特征 (Art Song)

艺术歌曲不同于其他类型的歌曲。例如：通俗歌曲、民间歌曲、儿童歌曲、歌剧选曲、创作歌曲等等。

艺术歌曲是一种特定的歌曲体裁，是诗歌与音乐的完美结合。在长期的音乐实践中，人们赋予艺术歌曲特殊的涵义，这是由其所应具备的表现特征而决定的。

艺术歌曲的基本特征可以概括为以下几方面：

(一)、这类歌曲所选用的歌词是至关重要的，即须选用极为精致的诗词。这些诗词思想深邃，感情细致，意蕴内涵，诗意盎然。讲究内容与形式的统一美感。它们通常取自诗词的名篇或为其专门创作的符合音乐要求的文学性极强的佳作。其中，包括抒情诗词和叙事诗词等不同类型的诗词。

诗词是感情的果实，又是智慧的语言。

没有诗人自己的真实情感，就不可能像草木发芽那样自然地引起人们的强烈共鸣。善于写感觉的，也往往善于从具体上升到抽象。诗词本身必须是形象的，诗人却又必须有高度的抽象能力。所谓情景交融，庶几近之。在写“实”的同时，还要求诗人写好“虚”，否则诗意平庸则不可取。平庸的诗词是不能成为经典艺术歌曲的歌词的。

优秀的歌词应当是一篇优秀的诗词。但优秀的诗词并不一定是优秀的歌词。因为歌词不仅需要富有诗意，它还必须适合于谱写音乐，符合音乐的逻辑。如：句尾的韵母，音节的规律，声调的变化等等。有许多诗词在尚未谱写音乐之前的朗读之中，已有音调高低的明显感觉，从读到唱的过渡很自然，距离似乎很近。这类诗词一定好唱、上口，宜于被选作歌词。当然，首要的还是诗词本身优秀。因此，真正能成为歌词的诗篇就是诗词范围内特殊的一类精品。

在外国的艺术歌曲创作中，歌德、海涅、席勒、缪勒、莎士比亚、普希金、托尔斯泰、莱蒙托夫、雨果、维尔兰等大诗人和大文豪所著的名篇，自然成为艺术歌曲歌词的首选。中国的李白、杜甫、白居易、苏轼、李清照、徐志摩、艾青等大诗人和大文豪的名诗名词，自然成为中国艺术歌曲歌词的首选。

(二)、艺术歌曲的旋律写作着力揭示歌词的诗情画意、委婉起伏、刻画入微。音中有诗，音中有画。音乐与诗情画魂完全融为一体。事实上，无论是抒情性或叙事性的歌唱旋律，都倾注了作曲家深刻的感情体验和他对音乐中的文学历史和审美境界的深刻理解与追求。艺术歌曲的歌唱旋律一定是内心世界的展现。所以，无论如何，艺术歌曲对歌唱旋律的要求永远是苛刻的。

音乐对歌词诗篇的处理可有变化：“分节的”(Strophic)、“通节的”(Durchkomponiert)，即每段歌词所配旋律或相同或不同。这要根据诗篇内容发展的线条需要而决定。在艺术歌曲中有独立成曲的，也有因内容需要组合成为“套曲”的。

诗是诗，歌是歌。太坏的诗词当然不能做成最好的歌；好歌却一定要采用最好的诗词做成。这里

需要作曲家运用高超的作曲技法,把每一首诗词以最好的“读法”表现出来。缺乏文学历史性和缺乏美学趣味的诗词,是不能为作曲家提供想象和伸展的空间的,它使歌唱旋律的创作索然无味。优美动人的歌唱旋律正是作曲家以不同的作曲技法,充满感情,对作为歌词的优秀诗词最完美的体现与升华。歌唱旋律的起伏与节奏来源于歌词,但又不同于歌词。在需要强调和抒发的段落,作曲家用音乐线条使其自然地得到发挥,产生出巨大的震撼力,深入内心拨动心灵。诗词的内涵在音乐中升华,审美的境界得到充分的展示。

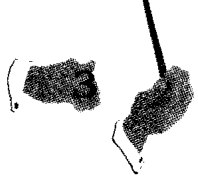
(三)、艺术歌曲通常用钢琴伴奏。偶尔,也有用乐队伴奏的。如用乐队,其中少有铜管乐器使用,属于室内乐队的伴奏形式。钢琴伴奏无论简单还是复杂,都必须写得十分讲究。因为它的作用绝不仅仅停留在单纯的伴奏上,它必须与歌唱部分一样要做出符合艺术内容表现的演绎。

钢琴伴奏承担着展示环境与空间,渲染气氛、刻画和补充形象、揭示内心、与歌者交流对话等方面多种复杂的作用。与歌唱形成二重演奏的有机合作关系。这是必须与其他类型歌曲加以区别的,也是艺术歌曲的独特之处。

在众多的钢琴演奏家中,就出现一些杰出的致力于专门弹奏艺术歌曲钢琴伴奏的专家。他们不仅掌握钢琴演奏所需要的各种技巧,更具备对艺术歌曲本身的文学历史性和美学趣味的深刻理解,通过伴奏的形式与歌唱部分完美地相融为一体,创造出艺术审美至高境界。

在某些艺术歌曲中,钢琴伴奏的比重大大地超出歌唱部分。歌唱旋律似有“解释”钢琴伴奏的倾向。如:匈牙利作曲家李斯特的艺术歌曲《罗列莱》。歌唱旋律一旦离开自始至终、有头有尾、有声有色的钢琴伴奏,就失去了这首惊心动魄的艺术歌曲的强大感染力,而变得苍白无力。这里的歌唱部分对钢琴伴奏的依赖是格外明显的。但这种类型的艺术歌曲所占比例不是很多。一般来说,以二者平等相融较为普遍。

必须指出的是,各种类型不同体裁的歌曲之所以能成功,其中必定都含有艺术性。但它们与具有以上几个方面特点的艺术歌曲是不能混为一谈的,它们之间有很严格的区别。歌曲的定位是否准确,直接影响到歌曲的演绎依据,它会使歌曲最终的成败受到关键的影响。因此,正确地区分歌曲的类型是个重要的问题,马虎不得。

二、欧洲艺术歌曲的风貌

艺术歌曲的产生与发展从来是与本地区本民族文化中的文学历史发展深度有直接联系的。悠久的历史和文化历史造就出大批出类拔萃的诗人和文豪,他们以深厚的文学性与美学性相兼的手笔,创作了举世闻名的不朽诗篇,为艺术歌曲的创作提供了机会和条件。这个普遍规律适用于古今中外所有艺术歌曲的产生与发展。

在欧洲,艺术歌曲已有二百多年的历史。由于民族和地区的文化背景的不同,逐渐形成不同的流派。这里我们粗略介绍关于德奥的艺术歌曲;法国的艺术歌曲;俄罗斯的艺术歌曲;意大利的古典艺术歌曲。了解有关它们的艺术特点,发展情况,代表作曲家和他们的代表作品。这些历史的内容,会使我们对艺术歌曲的独特风格有更全面,更深刻和更广泛的认识。

(一) 德奥艺术歌曲

德奥艺术歌曲称为 Lieder。由于时间的久远,大诗人笔下的诗歌有深刻的文学性和哲理性;德意志民族特有的严谨和规范;德奥作曲家的高超技艺等等独特的条件,使德奥艺术歌曲得以举世闻名。Lieder 这个字的意思就是“歌”,它是哀怨的、严肃的、感人肺腑的。不是娱乐性的,也不很轻松。德奥的艺术歌曲是介乎于“歌”与“诗”之间的产物,歌词的重要性显著地提高了。

这些歌曲一般由作曲家为某一特定的声部而创作。事实上,对艺术歌曲情有独钟的歌唱家们,不分声部,不分性别,均难舍演唱这些经典作品的机会。如:舒伯特为男中低音创作的艺术歌曲《魔王》,因歌曲中人物较多、身份复杂、情节交错、节奏较快等特点,为男中低音提供了极为适合演唱的音域和丰富的演绎空间,是舒伯特特别写给男中低音的艺术歌曲。然而,美国的次女高音歌唱家杰西·诺曼,以她全能的技巧和深厚的修养,毫不逊色、入木三分地将此曲呈现在我们面前。她的演唱,同样令人感到身临其境和惊心动魄。

艺术歌曲以它独特的魅力吸引一些歌唱家,苦心钻研,反复实践,终于成为演唱艺术歌曲的大师。他们甚至把某一位作曲家的艺术歌曲从头到尾曲曲演唱,以示权威。如:德国男中音歌唱家费舍尔·迪斯考。他曾把舒伯特的几百首艺术歌曲,尤其是“声乐套曲”,全部演唱并录制出版了十三张 CD 唱片。德国的另一位男中音歌唱家赫尔曼·普莱演唱舒伯特的艺术歌曲竟有催人泪下的魅力。在他的歌唱生涯中,有他用了五年的时间录制二十七张 CD 的《德国 Lieder 集》,将 453 首艺术歌曲收入其中。在音乐会的舞台上,许多伟大的歌唱家举办艺术歌曲的专场音乐会,他们在一场音乐会中有时只演唱一位作曲家的艺术歌曲,有时演唱几组不同作曲家的艺术歌曲,这些音乐会不仅受到听众的喜爱,有些还当场录音制成唱片。

大艺术家的精彩演唱,无疑使艺术歌曲知名度大增。德奥艺术歌曲在世界广泛传唱正说明了它的

艺术价值所在。

以下集中介绍几位有代表性的德奥作曲家和他们的代表作品。

1. 舒伯特(Franz Peter Schubert 1797—1828)

舒伯特一生创作的艺术歌曲多达600余首。其中约有200首是他为自己谱过曲的诗歌再谱新曲。有一些诗(特别是德国诗人歌德和席勒的诗)甚至前后六次谱曲。1814年10月19日,舒伯特为歌德的诗《纺车旁的格丽卿》(Gretchen Am Spinnrade)谱曲。这是他的第一部杰作。据说,就是这首歌曲导致了德奥艺术歌曲的诞生。他的艺术歌曲既高雅又通俗,在德国的普通老百姓中大受欢迎,有很好的群众基础。舒伯特有崇高的理想,纯洁的心灵,细腻的作曲技法。无奈,在当年他的歌曲创作不能维持他的基本生活,以至于使他在很年轻时就离开了人世。他的艺术歌曲处处引人入胜。悲剧的风格中富有诗意。

代表作品:

① 声乐套曲《美丽的磨坊女》(Die Schöne Müllerin)。歌词取自缪勒的《一个林中漫游号手的遗诗》,共二十首。它们是《流浪》、《哪儿去?》、《停步》、《对小溪的感谢》、《工余》、《疑问》、《忍不住》、《早晨的问候》、《磨工的花》、《泪雨》、《我的》、《休止》、《绿色的琴带》、《猎人》、《妒忌与骄傲》、《可爱的颜色》、《讨厌的颜色》、《憔悴的花朵》、《磨工与小溪》、《小溪催眠曲》。创作这部《套曲》正值他的艺术歌曲在维也纳上下掀起骚动之时,到1856年《套曲》首次公演之后,流行开来亦是坎坷万分。《套曲》通过优美而紧凑的音乐,把一段磨工单恋磨房女的爱情故事提升为引起世人共鸣的悲剧神话,也可以把此部作品看作是作曲家为自己逝去的童真谱写的挽歌。

② 声乐套曲《冬之旅》(Winterreise)。歌词取自缪勒诗,共二十四首。它们是《晚安》、《风标》、《冻泪》、《冻僵》、《菩提树》、《泪河》、《在河上》、《回顾》、《鬼火》、《休息》、《春之梦》、《孤独》、《邮车》、《白发》、《乌鸦》、《最后的希望》、《在村中》、《风雨的早晨》、《迷惘》、《路标》、《旅店》、《勇气》、《虚幻的太阳》、《街头的艺人》。《套曲》描述了一位失恋者孤独的冬日旅行。

③ 声乐套曲《天鹅之歌》(Schwanengesang)。歌词取自诗人海涅、塞德尔等人的名诗,共十四首(刚出版时未作套曲处理)。它们是《爱的信使》、《战士的预感》、《春天的向往》、《小夜曲》、《孤居》、《在远方》、《告别》、《地神》、《她的肖像》、《渔家姑娘》、《城市》、《在海边》、《幻影》、《信鸽》。传说中天鹅临死时必唱动人的挽歌,以此比喻作曲家的绝笔之作。这部《套曲》并不是作曲家自己所编排的,而是在1828年舒伯特去世以后由出版商把它们编在一起的。它的内容不是连贯性的。

④ 歌曲:a.《魔王》(Erlkönig),歌德诗。

b.《圣母颂》(Ave Maria),司各特诗。

c.《山崖牧人》(Der Hirt Auf Dem Felsen)。共有三个乐章,米勒诗。

d.《鱒鱼》(Die Forelle),舒伯特诗。

e.《你是安宁》(Du Bist Die Ruh),吕克特诗。

f.《致音乐》(An Die Musik),朔贝尔诗。

由于舒伯特的艺术歌曲在世界艺术歌曲的宝库中数量最大,举足轻重,也由于他在艺术歌曲创作中的非凡贡献,德国经常举办以演唱舒伯特艺术歌曲为专题的声乐比赛。我国男中音歌唱家黎信昌曾在比赛中获奖,他参加的比赛是专门演唱舒伯特的声乐套曲,难度可想而知。

2. 舒曼(Robert Schumann 1810—1856)

舒曼居于最伟大的钢琴作曲家之列,他把古典作曲结构和浪漫情趣融为一体。在他的声乐作品中,也具有类似的优点,既清新富有活力,又极善于抒情。在他的艺术歌曲中,尤以声乐套曲最受赞赏,成为他的艺术歌曲中的经典。舒曼深刻地体会诗人的思想与心理,他的艺术造诣具有探索灵魂的力量,他的乐句总是精湛有力,发自内心。他的作品需要经过极精细的咀嚼才能领悟其中的奥妙。他把诗意分散在人的歌声与钢琴伴奏中间,使它们如对话般地运行,有时歌唱部分反而是次要的。

代表作品:

① 声乐套曲《妇女的爱情与生活》(Frauenliebe Und Leben)。歌词取自夏米索的诗,共八首。它们是《自从我第一次见到他》、《他是最高贵的人》、《我简直不能相信》、《指环在我的手指上》、《帮助我,姐妹们》、《亲爱的朋友》、《在我的怀中》、《你终于使我悲痛》。这部套曲创作于舒曼与克拉拉婚后不久,详细地描述了妇女的爱情生活,细腻动人。由女中音演唱。

② 声乐套曲《诗人之恋》(Dichterliebe)。歌词取自海涅的诗,共十六首。它们是《在美丽的五月里》、《从我的眼泪中开花》、《玫瑰,百合,鸽子》、《当我凝视你的双眼的时候》、《我愿将灵魂陶醉》、《莱茵河,神圣的河》、《我不抱怨》、《花若有知》、《银笛与提琴》、《我听到那歌声》、《一个青年爱上一位姑娘》、《在晴朗夏日的早晨》、《我在梦中哭泣》、《每夜在梦中与你相见》、《在古老的传说中》、《往日不幸的歌》。

③ 歌曲:a.《献词》(Widmung),吕克特诗。

b.《核桃树》(Der Nussbaum),摩孙诗。

c.《莲花》(Die Lotosblume),海涅诗。

d.《你好像一朵鲜花》(Du Bist Wei eini Blume),海涅诗。

e.《月夜》(Mondnacht),巴特尔诗。

3. 布拉姆斯(Johannes Brahms 1833—1879)

布拉姆斯是德奥古典作曲大师中的最后一人。自幼师从其父学习音乐,同时也广泛接触了许多民间音乐。在他的任何一种作曲形式中,都堪称为精湛的大师。他以古典主义形式写作,他的本性又充满浪漫主义。他一生创作了近四百首歌曲,发表作品二百余首。其中近二百首艺术歌曲都与德国民歌有密切联系。但是,经过他的精心提炼,使作品变得深奥复杂,耐人寻味。他发扬光大了舒伯特、舒曼的艺术歌曲创作传统,感情真挚,着重心理刻画,曲式精练,歌唱部分与钢琴伴奏浑然一体,具有鲜明的民族风格,极富旋律美感。有的充满生活情趣或幽默感。他的作品有丰富的旋律,生动不凡的节奏,复杂的结构,灰色的情调。

代表作品:

① 声乐套曲《四首严肃的歌曲》(Vier ernste Gesänge)。

② 歌曲:a.《如此地可爱》(Es Liebt Sich So Lieblich),海涅诗。

b.《五月之夜》(Die Mainacht),赫尔蒂诗。

c.《四十年华》(Mit Vierzig Jahren),吕克特诗。

d.《林中恬静》(In Waldeseinsamkeit),雷姆克诗。

e.《我们的爱情常青》(Meine Liebe ist grün),舒曼诗。

4. R·施特劳斯(Richard Strauss 1864—1949)。

他是施特劳斯家族的成员之一。作曲家、指挥家、钢琴家。他创作的艺术歌曲除了用钢琴伴奏以外,也有用乐队伴奏的精品。他善于将旋律与诗歌内容完美地交融为一体。风格集中体现的是富有“对话式”旋律的“宣叙调”。他的艺术歌曲有意大利的温柔,又兼有日尔曼的严肃,充满了回忆与理念。

代表作品:

①《四首最后的歌》为女高音和乐队所作(Vier Letzte Lieber)。歌词取自于“圣经”。歌曲的次序是《在夕阳中》(Im Abendrot),艾兴多夫诗;《春天》、《入睡》、《九月》,黑塞诗。这四首最后的歌是施特劳斯毕生辛勤劳动创作优秀艺术歌曲的总结。

② 歌曲:a.《万灵节》(Allerseelen)。

b.《赠献》(Zueignung)。

c.《早晨》(Morgen)。

d.《小夜曲》(Ständchen)。

e.《夜》(Die Nacht)。

5. 沃尔夫(Hugo Wolf 1860—1903)。

艺术歌曲在沃尔夫的创作中极有代表性。他的艺术歌曲深奥复杂,精雕细琢。钢琴部分是整个歌曲的有机组成部分。每一首作品所凝聚的性格刻画,就艺术歌曲而论也是无与伦比的。他的艺术歌曲钢琴伴奏往往是主要的,而歌唱反而属于陪衬的性质。在他的伴奏中充满灵感,充满热情、兴奋、幽默、悲痛和诗意。他的深刻使一般人未能深深地了解他。

代表作品:

①《六首女声独唱曲》(6 Songs for Woman's Voice)。歌词取自诗人舍费尔、默里克、歌德、克尔纳的诗篇。

②《隐居》(Verborgenheit)。

③《思考吧!灵魂》(Denkes O Seele),摩尔诗。

④《精灵之歌》(Elfenlied),杜尔诗。

⑤《祈祷》(Gebet)。

⑥《孤独的少女》(Das Verlassene mädlein)。

6. 莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart 1756—1791)。

古典音乐大师莫扎特在短短的二十多年的创作生涯中,除了创作大量的歌剧、室内乐、奏鸣曲、协奏曲和交响乐以外,还创作了将近四十首声情并茂的艺术歌曲,成为舒伯特以前最重要的古典歌曲作家。他的每一首歌曲,都因当时的环境而标新立异,他没有为追求系统而把自己的音乐约束到一种形式之中。意大利的“小坎佐纳”,法国抒情歌曲或德国民谣在他的作品中交替变化。这些小作品,富于莫扎特艺术的灵感。他把诗歌看作是音乐的仆人,音乐之中充满了人情味,有忧郁,有凄怨,有快乐,也有痛苦。无论如何,他的古典艺术歌曲是极为精致典雅的。

代表作品:

①《紫罗兰》(Das Veilchen),歌德诗。

②《致克罗埃》(An Chloë), 雅克比诗。

③《渴望春天》(Sehnsucht nach dem Frühling), 奥佛贝克诗。

(二) 法国艺术歌曲

法国艺术歌曲被称为 Chanson。它的历史较德国艺术歌曲历史略短一些。由于民族特性所致,法国艺术歌曲不乏浪漫诗意。它特别注重色彩的变化,音乐线条极为流动和飘逸,具有独特的艺术风格特点。Chanson 继承法国诗歌的传统,以生活、爱情、死亡等为基本主题,有的充满诗情画意,有的讽刺挖苦,也有极富戏剧性的。上乘的 Chanson 作品,歌词大都出自法国历代著名诗人的手笔,又由优秀作曲家谱曲,名家演唱。使 Chanson 得以保持经久不衰的特殊魅力。

以下介绍其中的代表作曲家和他们的代表作品。

1. 肖松(Ernest Chausson 1855—1899)。他的艺术歌曲特点是热情、温馨与妩媚,手法细腻,音乐动人。

代表作品:

①《蝴蝶》(Les Papillons), 郭切诗。

②《丁香花的时节》(Le Temps des Lilas), 布朔尔诗。

③《魅力》(Le Charme), 席尔维斯特诗。

2. 德彪西(Claude Debussy 1862—1918)。

德彪西是二十世纪最伟大、最重要的作曲家之一。他的创作使作曲出现新格。他采用“块状和弦”,调式风味的和声。他使用了建立在“全音阶”上的和声。艺术歌曲的音乐色彩丰富细腻,变化多端。他的艺术歌曲单凭洪亮的声音,广阔的音域,美丽的高音,是不能演唱成功的。歌者必须有高贵诗意的音色,深刻的艺术修养,才能使歌曲丝丝入扣、动人心灵。他的歌就是诗,诗就是他的歌。

代表作品:

①《曼陀林》(Mandoline), 维尔兰诗。

②《木马》(Chevaux de Bois), 维尔兰诗。

③《绿》(Green), 维尔兰诗。

④《被遗忘的歌》(Ariettes Galantes)。

3. 福雷(Gabriel Fauré 1845—1924)。

福雷被世人公认为法国最杰出的作曲家之一,是有口皆碑的声乐艺术歌曲大师。他的作品细腻优雅,和声运用具有出人意料的活力和感染力。艺术歌曲的创作中集中体现了他在音乐中的智慧,特别受到人们的喜爱。他的创作风格是谨慎的、含蓄的,从不大声疾呼,也不令人目眩。他是“印象派”最好的作曲家之一,他把“古典派”用现代手法渲染得更美。他的作品如精雕细刻的诗篇。

代表作品:

①《梦后》(Après un Reve), 彪辛诗。

②《奈尔》(Nell), 里乐诗。

③《相遇》(Rencontre), 格朗木然诗。

④《摇篮》(Les Berceaux), 普吕东诗。