

声乐艺术教育新学科丛书

艺术歌曲 概论

Introduction
to Art
Songs

主编/余笃刚

王大燕/著

中国教育学会音乐教育专业委员会声乐学术委员会组编

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

声乐艺术教育新学科丛书

艺术歌曲 概论

王大燕/著

中国教育学会音乐教育专业委员会声乐学术委员会组编

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

艺术歌曲概论 / 王大燕著. — 上海: 上海音乐出版社,
2009.2

(声乐艺术教育新学科丛书 / 余笃刚主编)

ISBN 978-7-80751-306-3

I. 艺… II. 王… III. 艺术歌曲—概况 IV. J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 193295 号

书名: 艺术歌曲概论

著者: 王大燕

出品人: 费维耀

责任编辑: 钱洁平

封面设计: 宫超

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海文艺大一印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/18 印张: 22 $\frac{2}{3}$ 谱、文 392 面

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册

ISBN 978-7-80751-306-3/J · 273

定价: 56.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-64511411

总序

“声乐艺术教育新学科丛书”——一批为适应新世纪声乐艺术教育建设与发展的著述将陆续出版。这既显示了声乐艺术理论建设新的开拓,也是声乐学科理论不断发展的一个新的展示。

艺术新学科的建立,是学科艺术实践为它的基础理论建设提供了坚实的基础。千百年来,声乐艺术紧密地伴随着人类的社会生活:人们在劳动号子里时而激越铿锵,时而沉稳呼啸;婴儿在摇篮曲的催眠声中时而舒坦恰静,时而安然酣睡;当恋人们需求传情表意时,那情歌就是最为委婉倾心的交流;而当你听到或参与到大众中引吭高歌时,感染你的是热血沸腾的震撼,在千万首民歌中体验心灵的抒怀,在雄壮的国歌声中升华对祖国和民族的挚爱;你可以在“同一首歌”里感受歌海的澎湃,也可以在“激情广场”中参与歌喉的竞赛。我们无须取笑“追星族”的痴迷状态,那里蕴藏着太多的情感共鸣与内心宣泄;当卡拉OK进入千百万家庭,还有那千百万计的光盘、盒带成为声乐欣赏与自娱的消费商品——这一切,给我们带来思考:声乐不仅是人类杰出的艺术创造,更是人类精神生活的审美需要。

声乐艺术实践的深入必然激发理论的探究,它不仅是艺术理论的责任,更是人类审美意识与建设的追求。理论本就落后于实践,这就更需要声乐的理论建设,在异彩纷呈的声乐世界中梳理出客观的规律来。这不仅是一般发声的歌唱知识,它是审美哲学、审美文化学、审美生理学、审美心理学、审美形态学、审美表演学、审美教育

学,乃至声乐美学与声乐史学——所有相关学科与不断发展的声乐实践的交叉融合,是责无旁贷的理论建设使命。

声乐新学科的建设之所以是创新的,是因为日益发展的科学为我们提供了缜密细致的、由表及里的研究探索的广阔学术空间。不要轻视演唱一首歌的那么几分钟,它牵动的是一个相互作用与影响的广泛社会领域,诸如创作表演领域、储存传播领域、鉴赏娱乐领域、教育研究领域等等。我们从声乐艺术本体和相关依存体的关系出发去构架声乐学科的创新体系。所谓本体,是指从狭义的歌唱范畴去构筑,诸如声乐学、声乐生理学、声乐心理学、声乐语音学、声乐表演学、声乐美学等创新学科;所谓依存体,是指声乐文学学、声乐作曲学、声乐艺术学、声乐形态学、声乐风格学、民族声乐学,以及声乐史学(包括中外声乐发展史)等创新选题。我们从声乐形态的大范畴出发,还涉猎了诸如合唱艺术美学、艺术歌曲概论等崭新选题。

新学科的建立,是新视野对声乐艺术从论到史的全方位的理论观照,它所肩负的声乐艺术理论建设使命具有里程碑的意义。

声乐新学科的建立是为了新世纪声乐艺术教育的需要,这就是我们所以标注为“声乐艺术教育新学科丛书”的缘故。声乐教育作为音乐艺术教育的构成形态,它既离不开音乐艺术教育的统筹,也具有自立门户的特殊性。半个世纪以来,我们长期处在只有声乐曲谱教材,而缺乏规范的教学内容和系统理论教材作导向的状态。莫衷一是的唱法之争,随意性的教学方法,极大地阻碍了声乐人才的培养。从20世纪90年代开始,由原中国音乐家协会声乐教育学会组织编撰、人民音乐出版社出版的《声乐艺术教育丛书·曲库·文库》的巨大工程,以及由教育部组编的高师大专通用教材《声乐基础教程》,逐渐扭转了以往局面。全国参编的16所高师与专业院校近300位教师的通力合作,不仅锻炼了队伍,促进了整体理论素质与层次的提高,为提高声乐教学质量进行了有益的探索与实践,也为声乐新学科的建设奠定了良好的基础。

“声乐艺术教育新学科丛书”将继续坚持学科建设的科学性与系统性、理论性与实践性、继承性与创造性等编撰原则,在深入理论

实践的整体动作中,本着一丝不苟的学术规范和严谨、创新、求实的精神,开拓学科建设的新领域。然而,一个新兴学科的建设,必然会牵涉到基本原理、研究对象和研究方法的确立,在边缘交叉与融合的过程中,将不可避免地出现部分理论相互重复的现象,但它不会影响单一学科的建立,而有助于相关理论的深入与强化。同时,一门新兴学科的建设,也允许在不断探索研究与实践中来校正和确立它的理论框架和体系。

“声乐艺术教育新学科丛书”得到了中国教育学会音乐教育专业委员会声乐学术委员会的高度重视,一批富有丰富教学经验和理论建树的专家、教授在一起参与这一系统工程的建设。当这套“丛书”陆续出版的时候,我们要感谢上海音乐出版社的鼎力支持和细致入微的编审、出版的合作情谊,感谢他们为新世纪的中国声乐教育事业所作出的积极贡献。

声乐艺术教育新学科丛书

主 编

余 皓 刚

2006年5月

目 录

总 序	余笃刚 1
-----	-------

第一编 艺术歌曲形态论

第一章 艺术歌曲的审美形态	1
一、艺术歌曲的形态界定	1
(一)声乐形态与艺术歌曲	3
(二)艺术歌曲的形态构成	4
(三)从中外艺术歌曲的形态看艺术歌曲的几种类型	7
二、艺术歌曲的审美效应	18
(一)审美演唱的亲切交流	19
(二)审美听感的清醇高雅	20
(三)审美构成的交错烘托	21
第二章 艺术歌曲的历史形态	24
一、欧洲声乐体裁发展概述	24
(一)中世纪声乐体裁	24
(二)文艺复兴时期的声乐体裁	25
(三)巴洛克时期的声乐体裁	26
(四)18、19、20 世纪声乐体裁	27
二、欧洲各国艺术歌曲	28

(一)德、奥艺术歌曲	28
(二)意大利艺术歌曲	35
(三)法国艺术歌曲	37
(四)俄罗斯艺术歌曲(浪漫曲)	39
(五)东欧、北欧和其他国家的艺术歌曲	42
三、中国的艺术歌曲	43
(一)中国古代艺术歌曲	44
(二)20世纪上半叶的艺术歌曲	47
(三)20世纪下半叶的艺术歌曲	51

第二编 艺术歌曲创作论

第三章 艺术歌曲的文学创作	57
一、歌诗(歌词)的文学性	57
(一)歌诗(歌词)的情节	59
(二)歌诗(歌词)的叙事	61
(三)歌诗(歌词)的意境	64
二、歌诗(歌词)的音乐性	67
(一)歌诗(歌词)的可唱性	68
(二)歌诗(歌词)的可读性	68
(三)歌诗(歌词)的节奏律动	72
(四)歌词段式与歌曲结构	76
(五)歌词结构的处理	82
第四章 艺术歌曲的音乐创作	85
一、诗意与乐情的完美结合	86
二、戏剧性力量的充分体现	92
三、曲式结构的灵活运用	96
(一)传统结构的继承与创新	97
(二)声乐套曲的整体结构、调性布局特征	99

(三) 曲式的非典型性增强了套曲的戏剧性张力	101
(四) 曲式的对称与呼应体现出浓厚的民族意蕴	104
(五) 中、外曲式的融合与发展	105
四、调性的布局与转换	107
(一) 调性的布局	108
(二) 调性的转换	112
五、和声技术的运用	127
(一) 和声的历史轮廓	127
(二) 和声语言的技术特点	129
六、旋律特征	145
(一) 色彩迷离的诗境美	146
(二) 气质独特的人俗美	149
(三) 调性交织的对比美	151
(四) 挥洒自如的动态美	153

第三编 艺术歌曲作品论

第五章 欧洲作曲家与作品	159
一、舒伯特 (Franz Peter Schubert) 及其作品	159
二、舒曼 (Robert Schumann) 及其作品	165
三、门德尔松 (Felix Mendelssohn) 及其作品	169
四、李斯特 (Franz Liszt) 及其作品	171
五、勃拉姆斯 (Johannes Brahms) 及其作品	175
六、格里格 (Edvard Grieg) 及其作品	180
七、穆索尔斯基 (Modest Petrovich Musorgsky) 及其作品	183
八、柴科夫斯基 (Peter Ilitch Tchaikovsky) 及其作品	186
九、拉赫玛尼诺夫 (Sergei Rakhmaninov) 及其作品	190
十、福列 (Gabriel Fauré) 及其作品	194
十一、迪帕克 (Henri Duparc) 及其作品	196
十二、德彪西 (Claude Debussy) 及其作品	198

十三、马勒 (Gustav Mahler) 及其作品	202
十四、沃尔夫 (Hugo Wolf) 及其作品	206
十五、理查·施特劳斯 (Richard Strauss) 及其作品	209
第六章 中国作曲家与作品	215
一、萧友梅及其作品	215
二、赵元任及其作品	216
三、青主及其作品	219
四、黄自及其作品	221
五、贺绿汀及其作品	224
六、江定仙及其作品	226
七、冼星海及其作品	228
八、谭小麟及其作品	230
九、丁善德及其作品	233
十、黎英海及其作品	234
十一、李劫夫及其作品	238
十二、罗忠镕及其作品	243
十三、尚德义及其作品	248
十四、郑秋枫及其作品	254
十五、白诚仁及其作品	255
十六、施光南及其作品	257
十七、秦咏诚及其作品	259
十八、施万春及其作品	260
十九、陆在易及其作品	261
二十、新生代艺术歌曲作曲家群体	267

第四编 艺术歌曲演唱论

第七章 艺术歌曲的演唱	269
一、美声歌唱的发展概况	269

(一) 欧洲早期的歌唱历史	269
(二) 意大利美声歌唱的诞生	270
(三) 阉人歌手的出现与淡出	271
(四) 美声歌唱在欧洲的发展	273
(五) 美声歌唱的技术要求	275
(六) 美声歌唱(唱法)在中国的发展	278
二、欧洲艺术歌曲与歌剧咏叹调演唱的差异	281
(一) 体裁与风格上的差异	281
(二) 技术与情感上的差异	282
三、艺术歌曲的分析与整体表达	285
(一) 分析作品	285
(二) 艺术想象	286
(三) 艺术处理	287
四、德语艺术歌曲的演唱	290
(一) 舒伯特歌曲演唱举例	291
(二) 舒曼歌曲演唱举例	296
(三) 勃拉姆斯歌曲演唱举例	298
(四) 沃尔夫歌曲演唱举例	300
(五) 理查·施特劳斯歌曲演唱举例	307
五、法语艺术歌曲的演唱	315
(一) 福列艺术歌曲演唱举例	316
(二) 德彪西艺术歌曲演唱举例	319
六、中国艺术歌曲的演唱	321
(一) 中国艺术歌曲的演唱特征	321
(二) 中国艺术歌曲的传播途径	322
(三) 中国艺术歌曲演唱举例	324
七、著名艺术歌曲(歌剧)演唱家	338
(一) 欧洲著名歌唱家	338
(二) 中国著名歌唱家	348

第八章 艺术歌曲的伴奏	355
一、艺术歌曲伴奏的历史演变	355
二、器乐部分创作的表情功能	360
(一)创造意境、描绘环境	360
(二)刻画心理、揭示感情	371
三、伴奏与歌唱的融合	375
(一)把握作品的风格与内涵	375
(二)把握伴奏部分的技术特点	376
余论:中国艺术歌曲创作展望	379
主要参考文献	382
后 记	王大燕 388

Contents

Preface	Yu Dugang 1
----------------	--------------------

Summary of the Forms of Art Songs

Chapter 1 Aesthetic forms of art songs	1
1.1 The definition for art songs	1
1.1.1 The vocal forms and art songs	3
1.1.2 The components of art songs	4
1.1.3 The types of art songs from forms of Chinese-foreign art songs aspects	7
 Chapter 2 Historical Forms of Art songs	 24
2.1 The development of the European vocal forms	24
2.1.1 Middle Ages vocal forms	24
2.1.2 Renaissance vocal forms	25
2.1.3 Baroque vocal forms	26
2.1.4 Vocal forms form 18 th -20 th century	27
2.2 Art songs in different countries in Europe	28
2.2.1 Art songs in Germany and Austria	28
2.2.2 Art songs in Italy	35
2.2.3 Art songs in France	37

2.2.4 Art songs in Russia	39
2.2.5 Art songs in Eastern Europe, Northern Europe and other countries	42
2.3 Art songs in China	43
2.3.1 Art songs in ancient China	44
2.3.2 Art songs in the first half of 20 th century	47
2.3.3 Art songs in the second half of 20 th century	51

Summary of Composing Art Songs

Chapter 3 Literary Composing in Art Songs	57
3.1 Literary features in lyrics	57
3.1.1 Plots of lyrics	59
3.1.2 Narrating of lyrics	61
3.1.3 Artistic conception of lyrics	64
3.2 Music features in lyrics	67
3.2.1 Singability of lyrics	68
3.2.2 Readability of lyrics	68
3.2.3 Rhythm of lyrics	72
3.2.4 Paragraphs patterns and structures of lyrics	76
3.2.5 Arrangement of lyrics	82
Chapter 4 Vocality Composing of Art Songs	85
4.1 Combination of poetic sentiment and vocality	86
4.2 Dramatic embodiment	92
4.3 Flexible application in the vocal forms	96
4.3.1 Inheritance and innovation to the traditional vocal structure	97
4.3.2 Characteristics of the vocal forms	99
4.3.3 Untypical vocal forms increasing the dramatic tension	101

4.3.4 Symmetry and echo embodiment the ethical meaning	104
4.4 Composition and transformation of the Tonart	107
4.4.1 Composition of the Tonart	108
4.4.2 Transformation of the Tonart	112
4.5 Application of the harmony	127
4.5.1 History of the harmony	127
4.5.2 Technical character of the harmony	130
4.6 Character of the melody	145
4.6.1 poetic conception beauty of colourful changes	146
4.6.2 Custom beauty of unique temperament	149
4.6.3 Cotrast beauty of combinative Tonart	151
4.6.4 Action beauty of smart melody	153

Summary of Art Songs Works

Chapter 5 European Composers and their works	159
5.1 Franz, Peter Schubert and his works	159
5.2 Robert Alexander Schumann and his works	165
5.3 Ludwig Felir Mendelssohn and his works	169
5.4 Franz Liszt and his works	171
5.5 Johannes Brahms and his works	175
5.6 Edward Gregg and his works	180
5.7 Modest Petrovitch Mussorgsky and his works	183
5.8 Tchaikovsky and his works	186
5.9 Srachmaninov and his works	190
5.10 Gabriel Fauve and his works	194
5.11 Henri Duparc and his works	196
5.12 Claude Debussy and his works	198
5.13 Gustav Mahler and his works	202
5.14 Hugo Wolf and his works	206

5.15 Richard Strauss and his works	209
Chapter 6 Chinese Composers and their Works	215
6.1 Xiao Youmei (1884-1940) and his works	215
6.2 Zhao Yuanren (1892-1982) and his works	216
6.3 Qing Zhu (1893-1959) and his works	219
6.4 Huang Zi (1904-1938) and his works	221
6.5 He Luting (1903-1999) and his works	224
6.6 Jiang Dingshan (1912-2000) and his works	226
6.7 Xian Xinghai (1905-1945) and his works	228
6.8 Tan Xiaolin (1911-1948) and his works	230
6.9 Ding Shande (1911-1995) and his works	233
6.10 Li Yin Hai (1927 -) and his works	234
6.11 Li Jiefu (1913-1976) and his works	238
6.12 Luo Zhongrong (1924 -) and his works	243
6.13 Shang Deyi (1932 -) and his works	248
6.14 Zheng Qiufeng (1931 -) and his works	254
6.15 Bai Chengren (1932 -) and his works	255
6.16 Shi Guangnan (1940-1990) and his works	257
6.17 Qin Yongcheng (1933-) and his works	259
6.18 Shi Wanchun (1936-) and his works	260
6.19 Lu Zaiyi (1943-) and his works	261
6.20 The new generation composers	267

Summary of Aria of Art Songs

Chapter 7 The Bel Canto Methods of Art Songs	269
7.1 The summary for development of bel canto of art songs	269
7.1.1 The history of early Europe	269
7.1.2 The birthday of Italy bel canto methods	270

7.1.3	The beginning and disappearing of the castrato	271
7.1.4	The development of bel canto methods in Europe	273
7.1.5	The technique requirement of bel canto methods	275
7.1.6	The development of bel canto in China	278
7.2	The differences between art songs of Europe and opera aria	281
7.2.1	The differences between forms and styles	281
7.2.2	The differences between technique and emotion	282
7.3	Analysis of art songs and fully expressions	285
7.3.1	Analysis of works	285
7.3.2	Imagination of art	286
7.3.3	Arrangement of art	287
7.4	The aria of art songs in Germany	290
7.4.1	Illustrated with aria of Franz, Peter Schubert's music	291
7.4.2	Illustrated with aria of Robert Alexander Schumann's music	296
7.4.3	Illustrated with aria of Johannes Brahms's music	298
7.4.4	Illustrated with aria of Hugo Wolf's music	300
7.4.5	Illustrated with aria of Richard Strauss' music	307
7.5	The aria of art songs in France	315
7.5.1	Illustrated with aria of Gabriel Faure's music	316
7.5.2	Illustrated with aria of Claude Debussy's music	319
7.6	The aria of art songs in China	321
7.6.1	The aria characteristic of Chinese art songs	321
7.6.2	The routes of transmission of Chinese art songs	322
7.6.3	Illustrated with aria of Chinese art songs	324
7.7	Famous singers of art songs (operas)	338
7.7.1	Famous singers of Europe	338
7.7.2	Famous singers of China	348

Chapter 8 The Accompaniment of Art Songs 355