

叶小纲编

新时期 艺术歌曲集锦

中央音乐学院出版社

新时期 艺术歌曲集锦

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

新时期艺术歌曲集锦/叶小纲编. —北京: 中央音乐学院出版社,
2008.6

ISBN 978 - 7 - 81096 - 251 - 3

I. 中… II. 叶… III. 艺术歌曲—中国—选集 IV. J642.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 191456 号

新时期艺术歌曲集锦

叶小纲编

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A4 印张: 9.75

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 251 - 3

定 价: 28.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031
发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

写在《新时期艺术歌曲集锦》出版之前

“艺术歌曲”盛行于 18 世纪末 19 世纪初的欧洲，舒伯特曾写过六百多首，多采用歌德、席勒、海涅、米勒等人的诗为歌词。沃尔夫曾写过 200 多首，曲调刻意表达德语声调的特点，与歌词紧密结合，钢琴伴奏极富多声化。舒曼和勃拉姆斯的艺术歌曲，声乐线条更加个人化，钢琴部分作为艺术歌曲的整体艺术构思，其重要性愈加突出。到了法国迪帕克、福列、德彪西时代，他们的艺术歌曲个性鲜明，尤其是德彪西，他的艺术歌曲多根据波德莱尔、魏尔兰等人的诗歌谱成，有自己鲜明的印象主义和声语言特征。福列的歌曲则精妙异常，情趣高雅，我个人认为他们的艺术歌曲是学习作曲的必修曲目。在德奥音乐的传统系列中，马勒的艺术歌曲更多的表达的是他的世界观，在他采用的诗歌中，神秘主义和人生幻灭内容非常突出，但他的音乐语言却还是十分明朗和易懂的；理查·斯特劳斯的艺术歌曲则在音乐语言和伴奏织体的复杂程度上达到了一个新境界，其调性与和声语言的模糊堪比瓦格纳，而他艺术歌曲的思想内容表达却很多元，很难用准确的语言来形容其基本特征，其中最有名的是他的《最后的四首歌》，在这部作品中他沉痛地表达了一种人生最后时光的沧桑感，达到了很高的艺术成就。

艺术歌曲在德国称为 Lied，在法国称为 chanson，在俄罗斯称为 романc，格林卡是此种体裁的第一个经典作曲家。随后有柴可夫斯基、穆索尔斯基、拉赫玛尼诺夫等。中国的艺术歌曲爱好者对拉赫玛尼诺夫比较熟悉，他的很多艺术歌曲都是艺术院校的教材。由于俄语学习目前在中国艺术学院的普及比上世纪 50 年代大为降低，俄罗斯艺术歌曲的学习和欣赏成为中国艺术院校需要加强的一个学习和研究的项目。

20 世纪初、中及后期的欧洲和美国的艺术歌曲的发展非常多样化，勋伯格、梅西安等人的艺术歌曲在音乐发展史上有着重大的影响，他们在内容的表达方式上有重大的艺术突破，表演的难度也有大幅度提高；巴比特、里姆、海因兹·霍利格等人的艺术歌曲在思想内容的拓展、表演难度和艺术创新方面给音乐世界提供了一个万花筒般的平台，给当今的音乐舞台表演者和受众提供了更广泛的艺术选择，尽管这些作品在普通大众中的影响力越来越下降。艺术歌曲的写作愈加精致化，作品美学涵义的愈加模糊，表演难度的愈度提高，是当今世界范围内艺术歌曲创作所呈现的基本特征。

这次编辑的《新时期艺术歌曲集锦》，是从中国当代艺术歌曲发展的特殊历史时期考虑的。中国上世纪初，受了西方古典音乐的影响，也开始了艺术歌曲的创作，也不乏较成功的例子，如赵元任的《教我如何不想他》、黄自的《思乡》、青主的《我住长江头》，贺绿汀的《嘉陵江上》等。上世纪 50 年代后，中国歌曲的创作强调群众化，严格意义上艺术歌曲创作并不多，但群众歌曲却取得了很大的成就，这是由于特殊的历史时期形成的局面。改革开放以后的三十年中，各门类的歌曲发展很快，其中艺术歌曲（带钢琴伴奏）也开始取得的长足的进步。本辑编入的主要是近几年的创作成果。其中有的在普通听众中已有一定影响，通俗易懂，也有的是基于艺术创新和推广新人新作的考虑。编者力图编入更多的不同风格的作品，符合更多不同层面的音乐爱好者及艺术院校教学的需要。

这只是第一辑，我相信会有更多的续集在今后问世。

叶小纲

2008 年 9 月 23 日

目 录

1. 我像雪花天上来 晓光词 徐沛东曲 黄虎威配伴奏 (1)
2. 江城子 [宋]苏轼词 刘霖曲 (8)
3. 我爱你，江南 郑南词 龚耀年曲 (11)
4. 云之南 邹航词 叶小纲曲 (14)
5. 绿色的承诺 高峻词 孟卫东曲 (18)
6. 老马 瞿克家词 高为杰曲 (21)
7. 淋湿的梦 潮音词 刘聪曲 (25)
8. 美丽的尼羊河 赖房千词 曹光平曲 (30)
9. 云梦 王大波词 唐建平曲 (40)
10. 翠绿的雨 骆落英词 龚晓婷曲 (44)
11. 风景 乔羽词 童颖曲 (48)
12. 生命如花易凋零 喻江词 郝维亚曲 蔡日锡配伴奏 (52)
13. 岛 Salvatore Quasimodo 词 丛欣竹曲 (58)
14. 日记 海子词 虞鹏飞曲 (64)
15. 兼葭 选自《诗经》 杜薇曲 (69)
16. 墓碑旁的杜鹃花 刘昭词 钱奇曲 (81)
17. 黄鹤楼 崔颢词 刘力曲 (88)
18. 苏醒 王斐南词曲 (95)

19. 雪花的快乐 徐志摩词 金 平曲 (102)
20. 漫山花 方岽清词曲 (106)
21. 夜航船 李白风词 刘冷妮曲 (111)
22. 小重山 [宋]岳 飞词 潘乃佳曲 (116)
23. 静 夜 郭沫若词 梁文曦曲 (121)
24. 南方雨 王泽洲词 金 奇曲 (125)
25. 夜雨寄北 [唐]李商隐词 蔡建纯曲 (131)
26. 听 雨 海的男儿词 罗 成曲 (135)
27. 云之泪 丁 缨词曲 (139)
28. 伐 檀 选自《诗经》 吕邵恩曲 (145)

我像雪花天上来

光词
晓徐沛东曲
黄威虎伴奏

中速稍快 深情、抒情地

The musical score consists of three staves. The top staff is for the piano, showing chords and bass notes. The middle staff is for the vocal part, with lyrics in Chinese. The bottom staff is also for the piano. The vocal part starts with a dynamic of *mf*. The lyrics are:

1. 我像一朵雪花 天上来,
总想飘进你的心里
2. 我像一片秋叶 在零飘,
多想汇入你的江河

情大 怀。 可是你的 心眼 扉里 紧锁不 开，
大 海。 可是你的 心眼 扉里 紧锁不 开，奈，

让我在外孤独徘徊。
把我爱的漫入

1. 深深悲哀。

cresc.

难道你可 知我 像道 雪雪 花花
 一坚贞的向花，往，
f

不就 是能 获得 阳光 炽热 的爱。
 就是能获 得作 水珠。也渴 望着爱。
f

难道你可 知我 像道 秋秋 叶叶
 一不片懈 秋的 追求，
f

I.

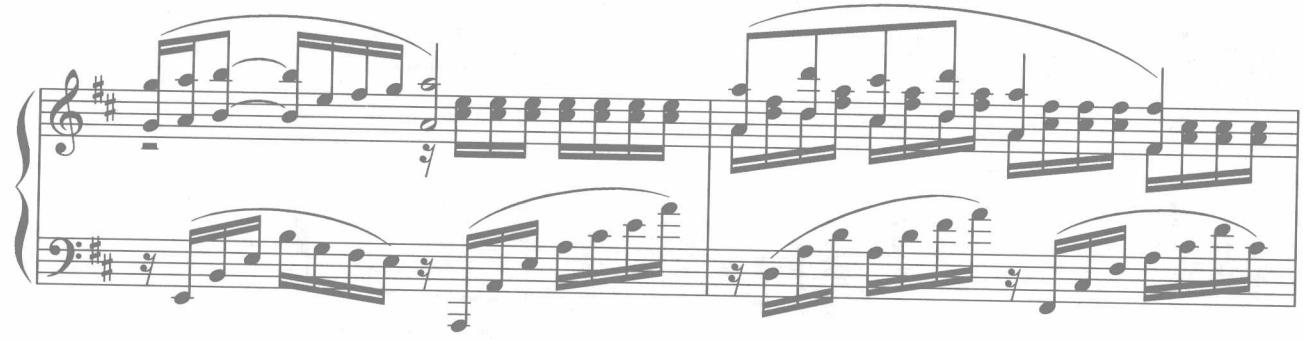
不能获得春
就是化作泥
天土也 纯真的爱。

2.

追寻着爱。

f

* 此处可选唱一个声部。

Musical score for piano and voice. The piano part consists of two staves: treble and bass. The vocal part continues in Chinese lyrics. The music is in G major.

你 可 知 道 雪 花

Musical score for piano and voice. The piano part consists of two staves: treble and bass. The vocal part continues in Chinese lyrics. The music is in G major. Dynamics include *f*.

你 可 知 道 雪 花

Musical score for piano and voice. The piano part consists of two staves: treble and bass. The vocal part continues in Chinese lyrics. The music is in G major.

坚 贞 的 向 往, 就 是 化 作 水 珠 也

A musical score for '秋叶' featuring two staves. The top staff uses a treble clef and has lyrics: '渴' (line 1), '望着爱。' (line 2), '你 可 知 道 秋 叶' (line 3). The bottom staff uses a bass clef and shows harmonic patterns. The key signature is one sharp, and the time signature is common time.

A musical score for a two-part instrument, likely a piano or harpsichord. The top staff uses a treble clef and has lyrics in Chinese: "不懈的追求, 就是化作泥土也". The bottom staff uses a bass clef. Both staves feature a series of eighth-note chords and sustained notes, with a fermata over the final note of each measure.

A musical score for two voices and piano. The vocal parts are in soprano C major, 2/4 time. The piano part features a bass line and harmonic support. The lyrics "追寻着爱。 啦啦啦啦啦 啦啦, 我的情怀," are written below the vocal lines. The score includes dynamic markings like 'mf' and measure numbers.

A musical score for two voices and piano. The vocal parts are in soprano C major with a key signature of one sharp. The piano part features sustained bass notes and eighth-note patterns. The lyrics are: "我的向往, 我的追求永远不改。" The piano part includes three melodic lines above the bass.

2.

我的追求永远不变会改。

江 城 子

[宋]苏轼词
刘霖曲

慢板 沉思地

The musical score consists of four staves of music. The first two staves are soprano voices, and the last two staves are basso continuo. The music is in common time, with a key signature of one flat. The vocal parts begin with a sustained note followed by a series of eighth-note patterns. The basso continuo part features harmonic changes indicated by basso clef changes and various chords. Chinese lyrics are written below the vocal parts.

十年生死两茫茫，不思量，

自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢

稍活跃 虚幻地

应不识，尘满面，鬓如霜。

mf

夜来幽梦忽还乡。

p

小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。

行。
 慢起渐快

 料得年年肠断³处，
 dim. rit.
 明月夜，短松冈。
 rit.