

声乐教学曲库

中国作品
第8卷

中国艺术

歌曲选

(1996 - 2003) 上册

人民音乐出版社

声乐

中国作品 第8卷

中国艺术歌曲选 (1996 - 2003) 上册

教学

声乐艺术教育丛书·《曲库》编委会编

主编：储声虹 徐朗 余笃刚

本卷主编：蔡世贤

副主编：吴远雄 梁小珍 李娜

编委：韦千里 刘述贵 陈进贤 陈玉丹 陈毅彬 徐寒梅 翁思杰 揭冰

人民音乐出版社

曲库

榮

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术歌曲选. 1996 ~ 2003 / 蔡世贤主编. — 北京: 人民音乐出版社, 2009.5
(声乐教学曲库. 中国作品; 8)
ISBN 978-7-103-03394-4

I. 中… II. 蔡… III. 艺术歌曲-中国-1996 ~ 2003 -
选集 IV. J642.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 143577 号

选题策划: 聂希玲、王建卫

责任编辑: 刘 滢

责任校对: 沙 莎

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http: //www. rymusic. com. cn

E-mail: rmyy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787 × 1092 毫米 16 开 4 插页 34 印张

2009 年 5 月北京第 1 版 2009 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册 定价: 75.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 58110533

声乐艺术教育丛书·《曲库》编委会成员

主 编：储声虹、徐 朗、余笃刚

策划、执行主编：余笃刚

副 主 编：胡钟刚、颜蕙先、朱振山

编 委：(以姓氏笔画为序)

王凤岐、冯 康、朱振山、余笃刚、李寿增

周振锡、郑景宣、胡钟刚、徐 朗、韩再恩

储声虹、温恒泰、颜蕙先

本 卷 主 编：蔡世贤

副 主 编：吴远雄、梁小珍、李 娜

编 委：韦千里、刘述贵、陈进贤、陈玉丹、陈毅彬

徐寒梅、翁思杰、揭 冰

导 言

《声乐教学曲库》是《声乐艺术教育丛书》的系列之一，由人民音乐出版社陆续出版，这标志着我国声乐艺术教育事业的教学曲目建设开始了一个新的里程。

《声乐教学曲库》首先突出了教学性。《曲库》的每卷由“教学总论”、“教学曲目”和每首曲目的“教学演唱提示”组成。它不仅进一步规范了教学内容，为教学曲目的教学针对性确立了一个科学的体系，以适应不同性质的教学选材，而且也适宜不同唱法的教学要求，具有根据教学对象充分选择曲目的余地，在相应的声乐体裁范围内，能广泛发挥它的教学作用。每卷的“教学总论”概括了一定历史时期与不同声乐体裁的艺术特征，并提示了根据不同教学对象的教学大纲阐明本卷的教学任务，对具体内容、体裁品种、风格特色、地域类别、唱法区分、难易程度等提示了具有针对性的教学要求，此外，还根据不同的教学特点，介绍了可供参考的教学方法与规律，给教学提供了启发性的指导。如果说“教学总论”是从系统宏观的视角把握每卷教学的普遍共性的话，那么每首歌曲的“教学演唱提示”则从微观视角去具体细致地介绍词曲作者、时代背景、主题思想、曲式结构以及教学演唱的疑难问题。无疑，它将为提高教学质量起到重要作用。

《声乐教学曲库》还明显地体现了文献性。《曲库》中的作品有的是大众喜闻乐见而久唱不衰的传世杰作，有的是在声乐艺术历史发展中产生过重大影响的作品，从而成为声乐教学和声乐演唱的保留曲目。作为教材，它显示了声乐教育在曲目上的坚实基础。

《声乐教学曲库》还具备鉴赏性。这是因为从声乐教学的全面培养任务来看，不仅是单纯的声音训练，或技能、技巧的把握，还要在声乐文化结构的整体上，提高学生的艺术素质。作为单声部的嗓音个别训练不能只满足于对本声部的部分曲目的运用，还应该让学生了解相应声部的艺术特点，和它在声音造型上的特殊色彩与风格，把握声区音色对比上的关联和互为作用。同时，让学生在广阔的声乐领域中，去欣赏、品评不同声乐作品的艺术魅力。这不仅是声乐教育素质培养的一种需要，同时也是他们以后将承担承上启下声乐教学的重要基础。

由中国音乐家协会声乐教育学会策划组织、由全国 12 所高等师范与音乐专业院校通力合作的《声乐教学曲库》，是参考了《高等师范院校试用教材·声乐曲选集》，并在此基础上重新精心组织、编撰出版的。《声乐教学曲库》总计 14 卷，其中中国作品 8 卷，外国作品 5 卷，由中外古今一千余首优秀声乐作品组成。它们分别是：

中国作品

第1卷《中国民间歌曲选》:

源远流长的民歌,是声乐艺术的母体和民族民间唱法的渊源。通过丰富多彩、风格各异的民歌教学,为训练和培育民族声乐人才奠定了基础。所入选的作品既重视了中国不同民族民间歌曲的选材,更注意了在总体上贯彻不同专业教学大纲的要求。该卷由**湖南师范大学**主持编撰。

第2卷《中国歌剧曲选》:

中国新歌剧的历史虽不太长,但已基本形成了一定的历史传统。歌剧中的选曲在突出戏剧性,展示角色形象的声音造型与性格化上,具有独特的功能,是训练提高学生歌唱技能、技巧与声乐形象创造的重要教材。选编的作品均为剧目中的具有历史与时代价值的代表唱段,具备了可供选择的不同声部、音域、音色的教学要求,编排以剧目发表演出的年代先后为序。此卷分上、中、下三册,由**中国音乐学院**主持编撰。

第3卷《中国古代歌曲选·戏曲、曲艺唱腔选》:

实践证明民族声乐教学,必须使学生掌握一定的古典艺术歌曲作品以及戏曲、曲艺唱段。这不仅使其掌握多种演唱风格,还能全面熟悉民族声乐的传统及其表现特征,在丰富的声腔训练与演唱的实践中去提高学生对**中国声乐演唱艺术**的全面把握。本卷在编选中强调了它的教学重要性,并精选出具有代表性的典型作品,以达到举一反三的目的。这一教学举措,旨在对声乐人才整体素质培养认识的提高。此卷分上、中、下三册,由**天津音乐学院**主持编撰。

第4、5、6、7、8卷《中国艺术歌曲选》:

中国艺术歌曲五卷囊括了20世纪20—90年代和21世纪初后期几乎一个世纪的艺术歌曲创作的精品。其中第4卷为中华人民共和国成立前的作品,第5、6、7、8卷为新中国成立后的作品。它不仅体现了一定历史时期的时代风貌,而且也记录了不同时代歌曲的艺术特色,为声乐教学提供了大量久经锤炼的曲目。在编选中我们既重视作品源远流长的时代背景和特色,更注重在突出教学性上发挥它的曲目作用。第4、5、6、7、8卷《中国艺术歌曲选》分别由**山东师范大学**、**西南师范大学**、**东北师范大学**、**武汉音乐学院**、**广西艺术学院**主持编撰。

外国作品

第1卷《外国民间歌曲选》:

广泛丰富的外国民间歌曲同样是声乐教学的重要内容。那绚丽多彩的音乐旋律是世界声乐宝库的珍品,它所展示的声情意蕴,为声乐教学提供了取之不尽的曲目,它的歌唱性与抒情性为声乐的声腔创造奠定了坚实的基础。在编选中我们不可能尽其所有,则采取既要把握外国民间歌曲所属国家、民族、地域的广泛性,也要注重其广泛流传的国际性的原则进行筛选,使它成为**中国声乐教学实践**中不可缺少的选材之一。此卷由**星海音乐学院**主持编撰。

第2卷《外国歌剧曲选》:

外国歌剧,尤其是西欧一些国家的歌剧,不仅是声乐艺术整体创作中的精华,也是世界各民族声乐艺术发展的源流之一。它的声腔造型构成了美声唱法或学派的曲目基础。以外国歌剧的咏叹调或宣叙调作为声乐教材,在中国经受了丰富的教学实践的检验,数十年来培养了大批歌唱家和声乐教育家,有的还跻身于世界歌坛,崭露头角,成为美声唱法的佼佼者。同时在民族声乐艺术的教学,如何运用美声唱法的经验与方法在我国也取得了可喜的成就,在美声唱法的民族化方面,我们已经或仍进行着可贵的实践与探索,为此,外国歌剧的教学曲目建设也就在这样一个意义上,显示了它的重要性。在编选中我们也按照歌剧本身发表和演出年代的先后,以角色出场先后为序列精选了具有教学性与鉴赏性的曲目,让它同样为适应不同培养任务的声乐教学服务。此卷分上下两册,由**首都师范大学**主持编撰。

第3、4、5卷《外国艺术歌曲选》:

浩如烟海的外国艺术歌曲,以它不同国籍、民族、地域及审美差异,显示了声乐艺术的世界性,它同样是民族声乐教学为掌握多彩声腔艺术的教学曲目。其中第3卷为18世纪前后的外国经典声乐作品,第4卷与第5卷分别为19世纪与20世纪的外国优秀声乐作品。在编选中我们充分把握其世界性及流传的广泛性,也注意到了它的民族风格的多样性及适应教学要求的针对性,使它在教学中发挥应有的作用。第3、4、5卷《外国艺术歌曲选》分别由**上海师范大学、哈尔滨师范大学、中央音乐学院**主持编撰。

综上所述,可以看出我们在逐步总结声乐教学经验的基础上,试图建立中国声乐教学的曲目体系。为此,它选材的声部、音域、音色、风格等,它的递进或循序渐进的教学难易层次或程度,它的教学内容的规范与把握,它的教学形式的多样与实施,它的科学性、系统性、整体性、曲目版本的准确性都是我们在编选中试图探索的重要课题。声乐教育事业与人才的培养,借助于教材的建设。《声乐教学曲库》的编撰与出版,不仅荟萃了全国有关的声乐教育家、歌唱家、词曲作家,以及其他众多的专家学者,而且集中了全国百余名教师参与编撰。它的歌曲的选择与译配、作品伴奏的创作与试奏,它的教学经验的研讨与归纳,它的教学演唱提示的撰写与编辑等等,都说明了全国声乐教育界团结奋进的大好局面。《曲库》所凝聚的不仅是编撰者对声乐教育事业的由衷之情,也凝聚了各方面同仁的心血与经验。正如人民音乐出版社的同志所评价的“全书篇幅之大,动员力量之众,涉猎曲目之广泛,均是前所未有的。历史将会表现这一工作的巨大意义。”我们同样期待着这套《曲库》能发挥应有的作用。

《声乐教学曲库》编辑委员会

余笃刚 执笔

1995年12月

教 学 总 论

蔡 世 贤

在《声乐教学曲库》总体序列中,《中国艺术歌曲选》(第八卷)收录入编的是 1996 至 2003 年间在我国创作和公开发表的部分声乐

作品,共 97 首,它彰显了我国新时期声乐艺术创作发展的新成就和艺术特色。

本卷入选的 1996 至 2003 年歌曲作品的八年间,是中国改革开放新时期政治生活和经济生活重大发展的八年,是中国大地催人奋进,流光溢彩的八年。人类历史第二个千年到来之际,我国经历了二十年改革开放,国民经济翻了两番,为全面腾飞打下了坚实的基础,标志着我们伟大的祖国已经到达了预期的发展目标。中国人民昂首阔步地迈进了充满希望、充满机遇和挑战的 21 世纪。

“文学艺术,是人类社会实践活动的生动反映,也是人类精神创造活动的重要表现,在社会前进的历史洪流中,一切先进的健康的文学艺术,都给予人民以更大的鼓舞和美的享受……在这个历史进程中,伴随着以马克思主义为指导的新文化的诞生和发展,我国的文学艺术适应时代特点和人民要求,与革命、建设和改革的伟大实践相结合,走过了不断发展、与时俱进的不平凡历程。”^①

在众多艺术门类中,艺术歌曲是最能直接反映人民生活 and 思想,最能及时反映时代特征的艺术之一。将自己的思想感情、艺术灵感和创作热情融入为人民咏叹、为时代放歌中,是音乐家们神圣的永恒课题。因而,这一时期也正是音乐工作者积极投身社会主义建设和改革开放伟大实践,运用艺术形式积极参与构建和谐社会的八年,也正是艺术歌曲的创作大繁

荣的八年。

进入新时期以来,我国艺术歌曲作为重要的音乐形态之一,经历了复苏、创作、演唱风格的多元化发展和群众性普及等阶段,活跃在中国乐坛上各种各样的音乐艺术理论、作曲技法、演唱理念、推广普及、教育传承等理论和实践的具有重要意义的标志性活动,对于艺术歌曲的创作、演唱产生了重大的影响,艺术歌曲在中国终于有了新的机遇、新的发展,也随之得到空前的繁荣。

1988 年 6 月,第一届“华夏之声音乐会”在京举办,这是由一批老音乐家满怀着对中国传统文化的挚爱和对艺术歌曲的执著而自发地组织起来的,其主题为“中国古诗词歌曲”。张权、傅雪漪、李双江、姜嘉锵、叶佩英、时可龙、迪里拜尔等著名歌唱家热情义演。演唱曲目除了有黄自的《点绛唇·登楼赋》、《花非花》,张寒晖的《松花江上》,瞿希贤的《把我的奶名儿叫》和郑秋枫的《我爱你,中国》等“五四”以来和新中国成立以后的优秀艺术歌曲外,还特别推出了重新挖掘、译谱、编配的宋代姜白石的《杏花天影》、《鬲溪梅令》、《淡黄柳》,以及《道

^① 引自江泽民同志 2001 年 12 月 18 日《在中国作曲第六次全国代表大会、中国文联第七次全国代表大会上的讲话》。

情渔翁》、《阳关三叠》、《竹枝词》等 11 首中国古代歌曲,同时还推出了黎英海的《唐诗三首》(《春晓》《枫桥夜泊》《登黄鹤楼》)、金湘的声乐套曲《子夜四时歌》([魏]乐府诗)、叶小纲的《送友人》([唐]李白诗)、王迪的《钗头凤赋》([宋]陆游、唐婉词)、邵光琛的《摸鱼儿·更能消几番风雨》([宋]辛弃疾词)等 13 首为古诗词谱曲的新作。音乐会宣传了祖国灿烂的古代文化,在社会上引起了很大的反响,它标志着中国艺术歌曲的复苏。

1988 年,首届“全国高等艺术院校中国艺术歌曲演唱创作比赛”在京举行。此次比赛由中国音乐学院发起,文化部、中央电视台、中国音协和中国音乐学院、中央音乐学院、上海音乐学院联合主办。全国有 14 所高等艺术院校参加,参赛歌手八十多人,参赛的新作品有 160 首之多。这次比赛演唱的曲目,由原来确定的范围扩大至中国古代歌曲,冼星海、聂耳的部分歌曲和经过严格筛选的一些抒情歌曲。进入比赛指定曲目的有:中国古代歌曲《胡笳十八拍》、《阳关三叠》、《鬲溪梅令》、《杏花天影》、《秦王破阵乐》,冼星海的《黄河怨》、聂耳的《铁蹄下的歌女》等。参赛歌手的自选曲目就更为丰富了。演唱比赛结果:王虹获一等奖,王红和张立萍并列二等奖。创作比赛结果:黎英海的《唐诗三首》获金奖,魏冠军的《四园小诗》(刘世新词)和徐纪星的《志摩诗三首》并列二等奖,金湘的《子夜四时歌》等三首作品获三等奖。首届“全国高等艺术院校中国艺术歌曲演唱创作比赛”显示出我国的艺术歌曲历史是悠久的,蕴藏是丰富的,许多作品的水平是一流的。著名声乐教育家周小燕先生以《为中国艺术歌曲比赛欢呼》为题撰文说:“长期以来,中国艺术歌曲备受冷落……这次比赛如一场及时雨,希望能救活艺术歌曲这一朵将近凋零的花朵。”此次比赛进一步明确了中国艺术歌曲在声乐教学及音乐生活中的地位,预示着以中国艺术歌曲创作、演唱、教学与传承为己任的高等艺术院校艺术歌曲的活动进入了新的发展时期。

文化部为推动我国声乐艺术的发展,发现和推出优秀声乐艺术人才,从 1986 年举办“全

国星海·聂耳声乐比赛”开始,先后以“中国民族声乐比赛”、“全国声乐比赛”、“全国声乐新人新作比赛”、“全国艺术歌曲比赛”为名共举办了六届全国性声乐比赛。在中央领导同志的关怀下,1999 年春天,文化部制定并开始实施艺术歌曲创作推广计划,从 1999 年 4 月至 2001 年 8 月举办的以“艺术歌曲”为题的大型系列音乐会,将艺术歌曲的推广活动推向了新的高潮。1999 年 4 月 14 日,由文化部主办、中央芭蕾舞剧院承办的“艺术歌曲音乐会”首轮示范性演出在京举行,江泽民、胡锦涛、李岚清等党和国家领导人出席观看了首场音乐会,并给予高度评价。这一活动云集了当时最有实力和影响的歌唱家、交响乐队、合唱队,经过精心策划与排练,演出具有很高水平。系列音乐会的突出特点是:一、大大拓宽了艺术歌曲的范畴,将之扩展到一般的独唱歌曲、中外民歌、电影插曲、少儿歌曲、合唱歌曲,以至群众歌曲(如《团结就是力量》《东方红》《解放军进行曲》《没有共产党就没有新中国》等)和流行歌曲(如《南屏晚钟》《绿岛小夜曲》《故乡的云》)等古今中外优秀歌曲,共 80 余首;二、全部用美声唱法演唱;三、用合唱、交响乐队的形式对其中的很多作品进行加工,对艺术歌曲通俗化,通俗歌曲艺术化发挥了重要的作用。此后,音乐会还在北大、清华和北京医科大学进行了多场演出并赴福州等地演出。与此同时,一些音乐团体举办了各种类型的艺术歌曲音乐会,积极参与艺术歌曲的普及推广,艺术歌曲成了各界关注的热点。

同年 7 月,文化部与中国音协邀集音乐界专家对推广艺术歌曲工作的问题进行座谈。大家就中国艺术歌曲的创作、演唱、推广一系列问题畅所欲言,各抒己见,并达成共识:坚持创作、演唱的多样性与多元化,对新的艺术歌曲理念和手法以及创造、表现形式进行探究,努力改变目前艺术歌曲创作相对滞后,特别是艺术性强、群众喜爱、能够传唱的艺术歌曲还不太多的局面,使优秀艺术歌曲真正得到推广和普及。

根据文化部艺术歌曲创作推广计划,从

1999年春季开始,中央许多艺术院团都举办了艺术歌曲音乐会,并赴全国各地巡回演出,为艺术歌曲的发展和繁荣培养更多观众;制定了未来几年艺术歌曲创作推广规划,决定于2000年夏季举办全国艺术歌曲大赛;建立艺术歌曲创作推广专项资金,目前已部分到位并付诸实施;成立全国艺术歌曲创作推广委员会,该委员会由文化部等多家部委负责同志和音乐界专家组成;积极筹划、组织有关专家和有关负责同志组成专家小组,为早日在我国举办国际声乐节和国际声乐比赛做前期准备。

2000年8月,文化部在哈尔滨举办了“2000年全国艺术歌曲比赛”,全国遴选的89名优秀选手参加了复赛、决赛,充分展示了国内声乐艺术发展的成果,推出了一批新作新人。

同年9月,文化部又在南京艺术学院举办了“2000年全国艺术院校艺术歌曲创作比赛”,13所高等艺术院校的41首作品参赛,最后,《山中》(周扬曲)、《夜思》([唐]李白诗、张筠青曲)获一等奖,《对岸》(严倩虹词、王宁曲)等4首作品获二等奖,《雨霖霖》([宋]柳永词、王健民曲)等8首作品获三等奖;担任新作品演唱的选手易思衡等8人获优秀演唱奖,孙钢等4名演奏员获优秀伴奏奖。

2001年5月,首届中国音乐“金钟奖”揭晓,其中声乐作品《大漠之夜》(邵永强词、尚德义曲)等6首作品获金奖,《森林大海》、《啊!我是海鸥》(金哲学词、安国敏曲)等9首作品获银奖,《好日子》(车行词、李昕曲)等20首作品获铜奖。“新时期中国艺术歌曲演唱比赛”,霍勇、冯瑞丽、于丽娜3人获金奖,王维平、雷佳、雷岩等6人获银奖,王利华等9人获铜奖,魏立娟等3人获新作品演唱特别奖。

新时期中国艺术歌曲的各种赛事和具有重要意义活动,带来了艺术歌曲领域百舸争流的可喜局面:相继推出了一批优秀声乐人才,当前活跃在歌坛的很大一部分歌唱家,都在全国性的声乐比赛中获得好成绩;同时,带来了艺术歌曲创作的繁荣,这批作品佳作纷呈,题材、风格多样,内涵深刻,在音乐的精致和歌词的文学性上都达到了较高水平。

全国音乐类核心期刊《音乐创作》编辑部还曾举办全国范围的艺术歌曲独唱作品的征稿评奖。《音乐创作》是全国唯一以五线谱完整刊载多声部音乐作品的期刊,《音乐创作》的征稿评奖对新时期艺术歌曲创作的探索和实践,活跃艺术歌曲创作的氛围起了很好的推动作用,并推出了大量有质量和有新意的艺术歌曲作品。著名音乐家李西安对此有个统计:该刊自1980年创刊至2001年第2期,仅独唱歌曲共发表了5000余首,其中大部分为艺术歌曲^①。从歌词的时代来看,以现代为主,约占87%,此外,中国古典诗词约占10%,近代诗歌约占3%;伴奏形式绝大部分是钢琴,少数是加入一两件乐器的室内乐^②。从音乐写作的风格来看,大致可分为两类:一类是用较为传统的手法创作,偏重于旋律性和可听性;另一类是用现代作曲技法创作,强调创造性和探索性。

新时期举办一系列的音乐赛事,不仅推出了新人新作,在全国范围推动声乐艺术和声乐创作的向前发展,而且活动中所创作和演唱的艺术歌曲作品大部分都进入了音乐艺术院校,成为深受师生们喜爱的声乐教材,使新时期中国艺术歌曲获得了进一步的传承。

新时期中国艺术歌曲创作和演唱等方面的重大活动,在创作与演唱实践中多种风格兼收并蓄,音乐的多元化发展态势给人们提出了许多新的问题,譬如艺术歌曲的界定,艺术歌曲唱法的界定等问题引发的争议等等,从而把与艺术歌曲相关的理论和实践课题摆到了我们面前,这些争议体现了党的“双百方针”的争鸣精神,表明了有更多人在关注艺术歌曲,这对探索新时期中国艺术歌曲深层次的问题及推动中国艺术歌曲事业的发展大有裨益。总体来看,新时期音乐经过反思,终于甩掉包袱,轻装前进。探索求新成为主要创作理念。由于彻底摆脱了政治束缚,音乐园地又一次呈现出“百花齐放”的良好态势,这是一个艺术歌曲蓬勃发展的时代。

① 见2002年第一期《人民音乐》(总第429期)李西安《新时期艺术歌曲回顾》一文。

② 同注①。

艺术歌曲作为声乐艺术作品创造的一种形态,已经有了一个多世纪的历史,它兴起于19世纪初的德国,随着时代的变迁与发展,以及创作与表演实践本身积累的艺术规律,已经成为人们审美欣赏的重要对象。艺术歌曲的特点一是诗词与音乐的完美结合,歌曲根据原诗含义及原诗的抑扬顿挫的韵律、节奏等进行创作,所以歌曲所呈现的是作曲家对诗歌的主观看法;二是赋予钢琴伴奏以新的表现形式,钢琴伴奏的地位和声乐旋律同等重要。钢琴伴奏不只是起和声和节奏衬托的作用,往往用特定的音型或更复杂、更精致的织体来表现歌曲的意境与内涵,如舒伯特歌曲的钢琴伴奏就具有很高的艺术价值;三是结构精致。艺术歌曲一般短小精悍,是一种高度浓缩的音乐小品,在聆赏或演唱时要非常注意细节,因为每个字、每个音都有特意的安排;四是内容丰富。19世纪初德国的艺术歌曲几乎都是采用歌德、席勒、缪勒等名诗人的作品为词,文学含量高,所以内涵丰富,带有戏剧性的表现手法,使它能够较短的篇幅中表现深刻的思想感情;五是要求演唱者具备较高的演唱技巧与艺术修养。艺术歌曲的特质决定它的演唱者必须要具有良好的音质、细腻的情感抒发,以及清晰的咬字吐字与恰当的情绪表达能力。

中国的艺术歌曲从以黄自为代表的早期借鉴西方艺术歌曲的模式与理念、糅进中国古代著名诗词的内容的作品开始,经历了优秀民歌升华为艺术歌曲——抗战及解放战争时以冼星海、聂耳等音乐家为代表的艺术歌曲创作——新中国成立初期创作的艺术歌曲,包括为毛泽东诗词谱曲、歌剧选段和影视歌曲演变的艺术歌曲——“文革”中少数颂歌类革命歌曲——新时期以来艺术歌曲的发展与繁荣几个发展阶段,从整体的沿革来看,充分说明中国艺术歌曲的变延——艺术歌曲的概念的范畴和外延在进一步扩大和发展。时代在变化,生活在变化,创作的题材和形式在变化,创作的思维方

式在变化,人们对艺术歌曲的审美意识和欣赏习惯也在悄然发生变化。

在当今这个文化格局越来越走向多元的时代,艺术歌曲多元化一直是人们梦寐以求的创作态势。因为多元化的实现,不仅意味着“百花齐放”的繁荣景象,意味着众声和鸣、自由舒展的审美格局,而且也表明艺术歌曲内在的潜力将在多方面被激活,艺术歌曲发展的多种可能性将被揭示。1996至2003年这八年,是我国艺术歌曲创作最好的发展时期,本卷从数以千计的歌曲中精选出的作品,代表了这一时期我国艺术歌曲创作的新水平。

它们共同体现了以下几个显著的特点。

题材内容的时代感

艺术歌曲的题材内容,从较为单一向多样性拓展,作曲家们更多地选择为现代或当代的题材和内容进行创作,题材内容更广博、更丰富,歌曲在创作上更贴近时代,带有鲜明的时代特征。如紧扣西部大开发和反映抗击非典、保护环境等题材的作品。

作品的题材内容具有强烈的时代精神,与时俱进,用到艺术创作上,则正好印证了国画大师潘天寿先生的名言:“笔墨当随时代”。这一时期,音乐工作者自觉投身到改革开放的现代化建设的伟大实践中去,努力推进我国艺术歌曲的创新和繁荣,创作出一批弘扬中华民族的民族精神和我们时代进步精神的艺术歌曲作品,用以鼓舞人、鞭策人和教育人。难能可贵的是,这些艺术歌曲在创作上一方面始终牢牢把握歌颂党、祖国、人民群众、人民军队和党的改革开放的路线、方针、政策的主旋律题材。例如《走进新时代》、《五星红旗》、《祝福祖国》、《我爱我的祖国》、《中国的春天》、《走进春天》、《祖国,我为你干杯》、《中国,我属于你》、《祖国,我是你的》、《中国永远收获着希望》、《东方有一个梦》、《举杯吧,朋友》、《靠近太阳》、《眷恋神州》、《当兵的人》、《青藏高原》、《我家在中

国》、《我幸福，我生在中国》等作品；另一方面则始终把握咏叹理想信念、精神文明、美好的情感，美好的人与事等内容健康、积极向上的题材，例如《牛郎织女》、《相约在月圆时节》、《火把节的火把》、《荷花梦》、《花神》、《梦》、《牧笛》、《爱情湖》、《穿军装的川妹子》、《阿爸阿妈》、《牵挂》等作品。

艺术歌曲的创作繁荣离不开词、曲作家的创作，在当中国艺术歌曲的创作中涌现出了歌唱时代主旋律的词曲作家，他们以各自的创作风格去谱写火热的现实生活，并以燃烧不熄的激情去讴歌前进中的祖国，他们的歌声是人民大众的心声，他们的旋律跃动着时代的脉搏，他们的作品不仅在传播中广为流传，同时也成为声乐教学的优秀曲目。

徐沛东是改革开放以来涌现出来的多产的著名作曲家，本卷收录了他的《大地飞歌》、《美丽神奇的地方》、《梅花引》、《十八弯水路到我家》、《我像雪花天上来》、《中国永远收获着希望》、《中国，我属于你》、《漓江情》等8首歌曲，这些歌曲具有十分鲜明的时代艺术特色、可听性很强的旋律、富于新意的旋法、巧妙而富于撞击感的节奏组合，运用音乐元素多样性而又将多样性的音乐元素结合得十分自然得体，而使旋律顺畅、抒情又富于激情。

著名作曲家王志信创作了大量的民族声乐作品，尤其是以民间歌曲和历史传说故事创作或改编成为艺术歌曲而著称，如《蓝花花》、《孟姜女》、《牛郎织女》、《木兰从军》等，其中不少作品被选入艺术院校教材和考级曲目。本卷收录了他的《牛郎织女》、《昭君出塞》、《桃花红，杏花白》、《遍插茱萸少一人》、《荷花梦》、《和平之恋》、《我的珠穆朗玛》、《中国的春天》等8首歌曲。其中《遍插茱萸少一人》则是人称歌曲创作的“黄金搭档”——王志信与著名词作家刘麟联手创作的又一部感人力作。“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”这是唐代诗人王维笔下的千古绝唱，歌曲以原诗的诗句为字，并从原诗中的意境引申开来，从小家庭扩展到祖国大家庭，讴歌了海峡两岸“血浓于水”的亲情，寄托了两岸同胞

深深的思念之情，表现了两岸人民对祖国统一的殷切期望，曲调深情真挚、委婉感人，深切地唱出“香江濠江燕归来，遍插茱萸少一人”，“日月潭边长城下，共唱中华一家亲”的主旋律。

赵季平是当前我国乐坛上最活跃的著名作曲家之一，主要作品有《红高粱》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》、《烈火金刚》、《大阅兵》等9部电影音乐，《水浒传》、《大秦腔》等电视剧音乐。本卷入编的《大宅门》是同名电视连续剧的主题歌，歌词寓意深刻，讴歌了在战火纷飞的年代里，那些富有爱国思想和民族精神的仁人志士宽大的情怀、自强的信念、果敢的品格和高远的志向。而《西部扬帆》则是作曲家有感于党中央2000年做出的“开发西部”伟大的战略部署而创作的。广袤的西部，扬起了现代化建设的风帆。歌曲《西部扬帆》真实地表达了西部人民对党中央决策的热烈拥护和响应，结构虽不大，音调素材也是大家熟悉的陕北风格，但写得很有新意，豪迈畅快。

“总想对你表白，我的心情是多么豪迈；总想对你倾诉，我对生活是多么热爱……”重温这首诞生于香港回归祖国之年的作品，亲切、新鲜之感丝毫未因时光的流逝而衰减。九年前，著名军旅作曲家印青作曲的《走进新时代》这首歌一夜之间不胫而走，成为近年来各类文艺晚会和国家重大庆典中演唱频率最高的歌曲之一。它和生活、百姓、时代非常贴近，其影响力、感染力的深度与广度，均在歌曲创作艺术上达到了一个新的高度。

本卷还入编了印青的《世纪春雨》、《西部放歌》、《永远跟你走》、《中华大家庭》等4首歌曲，这些作品都是清一色的“主旋律”歌曲，均以情真意浓、词佳曲美为特色歌唱祖国，歌唱中华儿女，赞美人们沐浴着新世纪的春风，永远跟党走的坚定信念。这些歌曲都是从中央电视台春节晚会这一平台走进千家万户的，其艺术水准和美学价值更是超越了晚会歌曲的概念，可以说是印青创作最成功的精品之一。

本卷还收录了著名影视作曲家徐景新的两首作品。《飞天》是作曲家在世纪末创作的一首女声独唱，这首含引句和扩充式尾声

的三段式结构的作品,曲调具有浓郁的民族风格——古唐风韵,悠扬而大气,飘逸而神秘。而作曲家编曲的声乐随想曲《春江花月夜》则别具一格。《春江花月夜》原名《夕阳箫鼓》,又名《浔阳曲》,最早见于公元1875年无锡吴淞乡的抄本。原是一首琵琶曲,后经多次整理改编为民族管弦乐曲,是一首享誉国内外的中国古典名曲。先后由黎英海改编为钢琴曲,刘庄改编为木管五重奏,陈培勋改编为交响音画,足见该曲影响之深远,改编为声乐曲尚属首次。

被誉为比翼双飞的作曲家王祖皆和张卓娅伉俪,曾经在他们共同创作的歌剧《芳草心》和《党的女儿》中探索中国歌剧创作的道路,其中《芳草心》中的唱段《小草》当年曾被广为传唱。如果说《小草》表达的是小草平凡的朴实,那么他们为建党七十周年创作的歌剧《党的女儿》展现的就是小草不屈的高贵。其中的主要唱段《万里春色满家园》被选为教材并指定为民族声乐大赛的规定曲目。他们共同创作了合唱套曲《南方有这样一片森林》,舞蹈音乐《繁漪》,歌曲《莫忘我》、《情满酒歌》、《遥远的拜年》、《喊月》、《走向未来》,电视剧《唐明皇》、《凤凰琴》、《苍天在上》、《皇嫂田桂花》、《省委书记》等主题歌及音乐,许多作品都连年获奖。男高音独唱《爱情湖》借美丽的爱情传说,抒发了守卫在冰峰耸立的祖国北疆的战士们纯洁、崇高的爱国家、爱人民之情;而女声独唱《眷恋》则是一首赞歌类的作品,作者以拟人的手法,通过描写“我”因不知该怎样描绘“你”而激动流泪的心情,表达了对祖国母亲的崇敬与热爱之情;花腔女高音独唱曲《我的香格里拉》同样是他们合作的结晶,香格里拉——幸福家园的代名词,此曲表达了中国人民在党的领导下,昂首阔步奔小康的美好愿望。

王祖皆和张卓娅创作的歌曲旋律有如高山流水,流泻出的是立体的美感,他们的音乐情感有流水般的潺潺深情、高山般的巍巍豪情,释放出的是丰实的真情。词作家阎肃曾经感慨道:“他们的两张嘴就像小型乐队,丰富多彩,听两人唱他们自己的新作真是一种艺术享受”。

本卷还收录了著名军旅作曲家孟庆云的3

首女声独唱。《穿军装的川妹子》是一首优美动听的歌唱当代军人的歌曲。描述了一名川籍妹子,参军卫国,来到茫茫戈壁,伴着坑道边的红柳、马兰,将青春热血献给祖国边防的故事,讴歌了当代最可爱的人——军人的光辉形象,以及他们为保家卫国不辞艰辛的崇高思想品德。而《我家在中国》更是以旋律优美、抒情见长,作品表达了海外游子对祖国的思念、眷恋,以及对祖国的赞美之情。《祝福祖国》则是作曲家的另一力作,1999年为庆祝中华人民共和国成立五十周年,深圳市委宣传部组织力量把它拍摄成MTV,由著名电影导演张艺谋参与策划,著名歌手汤灿演唱,在全国各电视台播出后引起了很大反响,获“建国五十周年征歌”优秀奖和2001年中宣部“五个一工程奖”,被公认为献礼歌曲中的精品。

在这里,我们还要提及著名作曲家孟卫东的作品,本卷已入编作曲家的3首歌曲:《近乡情更怯》表达海外侨胞对祖国、故园的拳拳爱心。音调抒情平稳,每个句子开头的同音重复尤其具有喃喃絮语、深情宣叙的性格。《今夜无眠》是一首“祝酒歌”风格的艺术歌曲,歌曲表现了当钟声穿越时空,敲醒新的千年那个难忘的夜晚,天空星光灿烂,人们欢聚一堂,以优美华丽的旋律,快速圆舞曲的动感节奏载歌载舞,祝福未来的动人情景。《永恒的爱恋》是一首难得的好歌,歌词淳朴深情,曲调清新自然,使人唱来如坐春风,抒发了人们对祖国深深的、永恒的恋情。

王佑贵是人们熟悉的作曲家,一提起他就会联想到《春天的故事》、《长大后我成了你》等广为流传的作品。本卷收录了王佑贵的3首新作:《沂蒙山,我的娘亲亲》、《桃花依旧笑春风》、《女娲补天》。那优美沁人心扉的曲调,以抒情细腻而见长的音乐风格,令人回味。

关峡,被人们誉为“激情燃烧的作曲家”。他的主要作品有第一交响曲《呼唤》、第二交响曲《希望》,大型民族歌剧《悲壮的黎明》,歌曲《公仆赞》、《为祖国干杯》、《走进春天》、《相约在月圆时节》等;关峡曾为三十多部电影作曲,其中《战争子午线》获第十一届“金鸡奖”最佳

作曲奖；他还为《围城》、《小龙人》、《走入欧洲》、《我爱我家》、《中国餐馆》、《激情燃烧的岁月》等 600 多部集电视剧作曲，其中《围城》的音乐获得 1991 年电视剧最佳音乐奖，被评论界誉为“中国电视剧音乐里程碑式的作品”。本卷收录了关峡的 3 首作品，其中《东方有一个梦》富有诗意地描述了华夏儿女的梦想，表达了人们对祖国经济腾飞、科技进步、环境治理和平兴旺的美好憧憬和祝愿。《相约在月圆时节》是创作于 20 世纪 90 年代的一首女声独唱歌曲。歌曲旋律优美、婉转，描绘了在月圆之夜对远方恋人无尽的思念之情，盼望着能与恋人相依相守。“海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起相思。”张九龄用月亮来叙述怀念恋人的情景，而词作家任志萍则用月亮来描述中华民族期盼团圆的心情。《祖国，我为你干杯》这首歌展现了全国各族人民欢庆节日、昂扬奋发的喜悦心情，抒发了对伟大祖国和中国共产党的挚爱之情以及强烈的民族自豪感。关峡的作品融中西音乐技法于一体，旋律清新大气，内涵深沉饱满，洋溢着激情与理想，折射出强烈的时代之光、人性之光。

刘聪是一位多产作曲家，其作品题材广泛，体裁多样，旋律清新，和声手法娴熟，对多声部声乐作品的驾驭恰到好处，还为许多歌曲旋律配写有得体的钢琴伴奏。本卷入编作曲家的四首作品：《别说再见——我的战友》、《梦》、《鸟儿在风中歌唱》、《请不要说》，无论是表现战友之情，抒发纯真爱情，呼唤生态自然，或是舒展情景意境都具有动人旋律的创造。

总之，我们在这伟大的新时期选录了 57 位作曲家的作品，在这里虽然不能一一列举，但是那一声声高亢嘹亮的歌唱，那一句句感人情怀的咏叹，让我们看到了这一时期艺术歌曲的创作群体所展现的时代精神。

体裁形式的多样性

这些艺术歌曲的体裁，除常见的独唱、重唱或合唱外，还有花腔女高音独唱，次女高音与钢琴，次女高音、男低音与钢琴，男中音与钢琴，男声独唱与箫、钢琴等声乐器乐化的作品

以及声乐随想曲等，形式丰富，声部齐全，呈现出“百花齐放”的崭新局面，它标志着艺术歌曲除了在声部音色的个性色彩上发挥了应有的魅力，同时还借助器乐的烘托、渲染、揭示、过渡等艺术功能，充分展示出器乐的抒情表现力，这些作品的器乐部分已经不仅仅是“伴奏”式“协奏”作用，它为深化歌曲的内涵，揭示情感表达的意蕴，突出作品的音乐主题，以及声乐与器乐有机结合的共同创造上进行了有益的尝试，极大地丰富了中国声乐艺术曲库，为声乐演唱与教学提供了更多选择和探索的余地。

说到探索性，不能不提及的是罗忠镕在 1979 年创作、1980 年发表的《涉江采芙蓉》（《古诗十九首》之一），这是我国第一首运用现代技法创作的艺术歌曲，运用五声性十二音序列写作的这首作品对西方的十二音序列技法进行了民族化的可贵尝试，是结合中国文化传统进行大胆实践的结果，在音乐界引起了很大的反响。之后，他又发表了用类似手法创作的《舒婷诗二首》和《嫦娥》（李商隐诗）。在论及自己的《涉江采芙蓉》时，罗忠镕这样说：“这是按十二音的一些规则写的，不是硬套。这里面还杂有兴德米特的东西，兴德米特写旋律有他的一套理论，特别是‘二部写作法’里有许多关于旋律处理的精辟见解和有效方法。我在设计‘序列’的时候，好些是根据兴德米特的理论来处理其中的一些音程，所以听起来很顺。另外一点比较好的就是注意了（音乐）和语言的关系。再就是不轻易出现五声音阶中没有的音程，所以听起来就很像中国的东西”（摘转载自李诗原 1995：455）。罗忠镕的这些具有民族音乐元素又具有现代意识的探索性作品，曾得到一些理论家的好评，认为他成功地创造了“诗”中所要求的意境，开拓了“乐”的时代新领域，在艺术歌曲的创作上具有突破性的意义。^①用现代技法创作的艺术歌曲作品还有香港作曲家林声翕的《苏轼回文词四首》、周勤如的《将仲子》（诗

^① 引自王大燕著刊于 2002 年第 4 期《中国音乐学（季刊）》中的《雅俗共赏：新时期中国艺术歌曲创作高潮一瞥》第 63 页。

经·郑风诗)、徐纪星的《志摩诗三首》等作品。在用较为传统的技法创作的作品中,有些是属于既有创造性同时又兼具旋律性和可听性的,如施万春的《送上我心头的思念》(柯岩诗、钟夏改词)、黎英海的《枫桥夜泊》([唐]张继诗)、《春晓》([唐]孟浩然诗)和罗忠镕的《秋之歌》(杜牧绝句三首)等,歌唱部分和钢琴部分写得都很精致,流传很广,并被音乐院校采用作为常用声乐教材。

在歌曲的体裁方面,形式也拓展了,如本卷作品中除抒情歌曲体裁常见的女声独唱、女高音独唱、花腔女高音独唱、女中音独唱、男高音独唱、男中音独唱、男低音独唱,还拓展有某声部与钢琴或某声部与箫、钢琴,另外还有声乐随想曲的体裁形式。

创作技法的多元化

本卷中国艺术歌曲创作上不仅做到了题材内容的与时俱进、体裁形式的多样性,而且在创作技法上同样呈现出多样性和多元化。在音乐的表现手段与作曲技法方面,虽然大部分作品仍属于调性音乐创作,但这些作品不仅重视了曲调的流畅、优美与可听性,而且不少歌曲在曲式结构、和声、调式、调性的运用及变化上有了一些新的突破,同时在借鉴西方近现代作曲技法和传承民族音乐方面也有不少有益的探索。在曲式结构方面,既有西方音乐典型结构类型的写法,又有对中国传统音乐曲式构成手法的运用,如顶针式的展衍,合头合尾式的变奏,穿插、嵌入式的组合,交替变化发展式的循环等。在和声风格方面,既有运用西方传统和声技术,强调严谨、丰满、功能性强,或者借鉴近现代和声注重突出色彩性,情感表达的细腻性等特点的做法,又不失对民族音乐风格特色的独树一帜的追求。可以说这一时期艺术歌曲创作出现了令人可喜的创作技法的创新。

在艺术歌曲音乐写作的风格方面,数量占多数的是较为传统的理念与技术手法创作,而且有些是既有创造性同时又具艺术性与可听性的作品,同时还出现了另一类用现代作曲技法创作,强调创造性和探索性的作品。展现出

精彩纷呈、形态各异、极富个性的创作艺术风格的多元化。

首先,在旋律写作上,这些曲目基本都属于调性音乐创作范畴。

其次,在曲式结构方面,既有西方音乐典型的结构类型——如采用二段曲式结构的写法:如《太阳的儿子》、《永远的中国》、《遍插茱萸少一人》、《一个妈妈的女儿》、《五星红旗》、《我爱我的祖国》、《和平之恋》和《穿军装的川妹子》等作品;亦有对中国传统音乐曲式构成手法的借鉴,如顶针式的展衍,如《春江花月夜》的B至C段的衔接;还有合头合尾的变奏手法,如《故乡的炊烟》第二段和《请不要说》的后两乐段;以及交替变化发展式循环的手法,如《飞天》中对“飞天”一词的处理;也有采用再现乐段曲式结构的,如《春江花月夜》是改编的声乐随想曲,对原器乐曲的音乐素材做了较多的剪裁和发展,形成A、B、C、D、A五段。而更多的作品,则根据内容表现的需要,在结构上采用了灵活多样的处理,如《大宅门》中段的补充乐句,就以十二度大跳跃进行到高音区,形成高潮;又如《珠穆朗玛》那高亢西藏山歌风格的引子,一开始就从中音区向上八度跳跃上升到高音区的持续音,以及结束句五声音阶式的级进入全曲的最高音和最强音的写法。

再有,在和声风格方面,既有学习运用西方传统和声技术,强调和声进行的规范性,连接的逻辑性和讲求和声严谨、丰满、功能性强的效果——本卷作品大多如此做法,亦有注重和声色彩性、情感表达的细腻性等特点的做法,如《鸟儿在风中歌唱》中的加音和弦;更有对民族音乐风格特色独树一帜的刻意追求,如《我的香格里拉》,各段末句都以“re、si、sol、la、fa”几个音构成的旋律结束,这几个具有藏族音调特性的音,是歌曲的原始核心细胞,旋律的横向发展、钢琴伴奏部的纵向声部构成,以及横向的声部呼应,都与这几个音相关,形成独特的和声效果。而有的作品充分运用调式调性色彩的变化,深化和揭示主题内涵,如《牛郎织女》、《大地飞歌》就运用了同主音、同音列调式交替手法,而《归来的星光》中段则大胆而自然地转入

了同主音——等音的小调，与两端调性的明亮形成对比，用以描绘在寂静的夜空，有颗幻想中的最强的生命之火——星光，表现自喻为归来的星斗，把黎明的阳光引进祖国的胸怀。

钢琴伴奏的丰富性

艺术歌曲的钢琴伴奏，发展至今日，早已不是旋律的陪衬和与声的背景，不只是起着“伴”的作用。许多歌曲中表达的形象需要钢琴去烘托，歌曲中的“潜台词”需要钢琴用音乐语言去补充、渲染，加深对意境的刻画和描述等都成了钢琴伴奏的重任。新时期艺术歌曲的创作十分注重钢琴伴奏，具有以下特点：

1. 按模仿乐器性能特点来分类

管弦乐队式钢琴伴奏写法 一种情况是按照管弦乐队乐器性能特点，按乐队配器的法则来组织成适合钢琴弹奏的伴奏织体，这相当于管弦乐队伴奏总谱的钢琴缩谱写法。在本卷作品中，属管弦乐队式钢琴伴奏写法的有：徐景新的《飞天》、傅磬的《绿都情》、袁荣昌的男中音独唱《春到西部》、吴远雄的《红河水》、徐之俊的《花神》、陈勇的《火把节的火把》、肖白的《举杯吧，朋友》、徐沛东的《梅花引》的前奏、吴远雄的《梦回长城》的前奏、左翼建的《母爱》的前奏、三宝的《你是这样的人》的前奏等。

钢琴伴奏的钢琴化写法 常见的声乐钢琴伴奏钢琴化的写作手法有：

一是适合钢琴织体、钢琴声响特性、键盘和声特点，以及适合双手合理弹奏特点和发挥的钢琴化写法。例如：本卷中王祖皆、张卓娅的男高音独唱《爱情湖》、陈铭志的男中音独唱《草原风光好》、朱良镇的《归来的星光》、王志信的《荷花梦》、宫富芝的《靠近太阳》、羊鸣的《绿色的呼唤》和《流过身边的小溪》、傅磬的《绿都情》、徐沛东的《漓江情》、赵玉龙的《凉山百灵鸟》。

二是将声乐与钢琴弹奏部分置于同样重要地位的做法。例如：本卷中张筠青的艺术歌曲《静夜思》（男声独唱与箫、钢琴）、康伟的《故乡的炊烟》（男中音、大提琴与钢琴）等组合形式的

钢琴化写法。徐景新的声乐随想曲《春江花月夜》中歌声与钢琴更是结合得丝丝入扣，二者各自都得到十分恰当的发挥，其中C段歌声长音“啊”中钢琴模仿箏的弹奏，此后，更有长达37小节“精致的”钢琴演奏让作品的情绪获得充分的抒发，使钢琴弹奏得亦十分“尽兴”。

三是模仿其他乐器音色与织体而钢琴化的写法。例如：舒伯特的艺术歌曲《小夜曲》，它的钢琴伴奏就是模仿曼陀林或吉他的织体与音色特点，而钢琴化的写法。又如本卷中尚德义的《牧笛》，自由舒展的前奏和引子的钢琴伴奏就惟妙惟肖地模仿牧笛——鹰笛的吹奏，很好地表现了天山脚下宽广空旷、辽阔壮美的草原自然美景。而徐景新编曲的《春江花月夜》则模仿琵琶、箫、笛、二胡、箏，及钟、鼓等民族乐器演奏的音乐与技法，十分形象地描绘了钟声、鼓声、箫声与月亮、夜色交融，犹如一幅幅音画呈现在我们面前。再如徐沛东的《美丽神奇的地方》（蔡世贤配伴奏）前奏与歌声第一段的伴奏均采用模拟壮族特有的铜鼓的音色与节奏型，仿佛让人置身那美丽神奇的壮乡。

2. 以伴奏织体结构性质来分类

和声性伴奏织体 这是一种主调音乐的织体形式，织体中的多个声部在结构上由旋律、陪衬和弦及低音三个层次组成，强调纵向的和声声部与横向旋律声部的有机结合，来烘托、陪衬和补充歌曲旋律——歌声。例如：意大利艺术歌曲《重归苏莲托》（G. 库尔蒂斯词，E. 库尔蒂斯曲）。本卷大部分作品的钢琴伴奏均属于和声性伴奏织体结构。

复调性伴奏织体 这是一种按复调音乐手法处理的织体形式，其织体中的若干个声部均有一定的相对独立性，强调声部旋律线的有机结合。从钢琴伴奏对音乐形象的塑造的角度来看，可以说和声性伴奏织体的各个声部是在同一时间里共同塑一个音乐形象或音乐形象的片段。而用复调性伴奏织体处理则大不相同了，那就是复调性伴奏织体的各个声部，是在同一时间里分别塑造两个或两个以上的音乐形象或音乐形象片段。虽然本卷作品的钢琴伴奏没有运用严格意义上的复调性织体，但许多

作品不满足于和声性织体的表现方式,而渗透进复调性织体手法,使音乐表现力更丰富,音乐形象更具多样性,个性也更鲜明。例如:陈述刘、黄一新的中音独唱《大海与高山》的前奏写法,“大海”与“高山”的两个音乐形象的片段,宽广而深情地交织,恰似相互倾诉、相互烘托。又如:徐景新的声乐随想曲《春江花月夜》的B段——根据器乐曲即《春江花月夜》原曲《月上东山》音乐素材写成的乐段里,钢琴伴奏就与歌声形成“自由卡农”的复调关系,这里,歌词仅用“啊”音演唱,二者音乐对比强烈,声部生动地交错,不仅使歌声的感情得到推进与发展,还很好地体现出声乐随想曲的器乐性。还有徐景新的《飞天》,徐沛东的《漓江情》、《梅花引》、《中国,我属于你》,黄建树的《叫声妹妹泪莫流》,张千一的《青藏高原》,王佑贵的《沂蒙山,我的娘亲亲》,莫军生的《牵挂》等作品的钢琴伴奏,也很好地运用了一些复调性织体的因素。

综合性伴奏织体 这是一种糅合了上述两种因素的织体形式。在许多艺术歌曲的钢琴伴奏中,和声性伴奏织体与复调性伴奏织体常常互相渗透和交融,形成了广义上的综合性伴奏织体。严格意义上所谓综合性伴奏织体实际上很难界定,因而此类织体往往又分别有和声性织体或复调性织体两种倾向。例如:本卷中刘聪的次女高音与钢琴《请不要说》。

3. 以旋律在钢琴伴奏织体中的安排来分类可简单地分为以下两种:

不带旋律的伴奏 即伴奏织体只包含陪衬和弦与低音两个声部层次,而不出现歌曲的主旋律,突出了歌声,让演唱者能更自由地表现歌曲。例如:德国艺术歌曲《鳟鱼》(歌德词,舒伯特曲),《嘉陵江上》(端木蕻良词,贺绿汀曲)。本卷大多数作品均采用不带旋律的伴奏。

带旋律的伴奏 即伴奏织体包含有歌曲旋律、陪衬和弦及低音的完整的声部结构层

次,不仅便于演唱者更好地把握音准,还加强了歌声的旋律、钢琴旋律与人声不同音色的交融,使作品声音的表现呈现出多样性。例如:意大利艺术歌曲《啊,我的太阳》(G. 卡普罗词,蒂·卡普阿曲)。本卷作品中王志信的《遍插茱萸少一人》、《荷花梦》、《牛郎织女》(后半部分带旋律伴奏),许元俊的《花神》,莫军生的《眷恋神州》,孟卫东的《永恒的爱恋》、《近乡情更怯》,黄建树的《叫声妹妹泪莫流》,羊鸣的《绿色的呼唤》,傅磐的《绿都情》,徐沛东的《美丽神奇的地方》(后半部分带旋律伴奏)等作品都采用了带旋律的伴奏手法。

艺术歌曲的伴奏形式,从中国早期艺术歌曲仅用钢琴伴奏,极少数歌曲有加入小提琴为助奏乐器,(如《玫瑰三愿》),发展到现如今虽然仍在用钢琴(绝大多数作品),但很多曲目尝试与其他乐器合作的新的形式与方法,如有的加入若干件室内乐乐器,或加入古琴与箫,或加入管弦乐队,甚至是管弦乐队再加上电声乐器,同样呈现出多样性,这就大大拓宽了艺术歌曲的表现手法和表现方式。在本卷入编作品的伴奏中就有加入大提琴或箫的。

概括而言,这一时期中国艺术歌曲创作彰显出题材内容的多样性和创作风格多元化两个最鲜明和最主要的特点,作品在学术性、艺术性方面有了新的突破和很大的提高,从而促使中国艺术歌曲逐步“形成了多元化观念、多样化风格、多样化语言和技法并存互补的格局”。艺术歌曲在社会上的影响日益在扩大。当然,客观地说,艺术歌曲在与时俱进、向前发展的同时,也并存着大量较为平庸、缺乏创意与新鲜感、钢琴部分写得较粗糙、艺术效果水平一般的作品,更缺乏深受广大群众喜爱,甚至群众自己可以唱的艺术性与可听性兼容的作品——这种艺术性很高的雅俗共赏的优秀艺术歌曲作品还太少,这不能不说是一个缺憾。

三

声乐作品的教学演唱必须全面了解和掌握

作品的内涵,尤其要了解和准确把握其艺术风格