

艺术歌曲钢琴伴奏 的艺术表现

李文著

艺术歌曲钢琴伴奏的 艺术表现

李文 著

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术歌曲钢琴伴奏的艺术表现 / 李文著. -- 长春 :
吉林美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5575-3120-1

I. ①艺… II. ①李… III. ①艺术歌曲-声乐艺术
②钢琴演奏 IV. ①J616.2 ②J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 231651 号

艺术歌曲钢琴伴奏的艺术表现

Yishu Gequ Gangqin Banzou De Yishu Biaoxian

作 者 李 文

责任编辑 于丽梅

装帧设计 精准互动

开 本 710×1000 1/16

字 数 314 千字

印 张 16.5

印 数 1—1000 册

版 次 2018 年 9 月第 1 版

印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

出版发行 吉林美术出版社

地 址 长春市人民大街 4646 号

网 址 www.jlmspress.com

印 刷 北京朗翔印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-3120-1 定价: 68.00 元

前言

艺术歌曲凝聚了传统音乐艺术的精髓，从一定程度上体现了一个民族的文化发展历程。而在艺术歌曲的表演中，钢琴伴奏的地位不断攀升，“伴”已不能很好地概括其作用，钢琴伴奏的好坏已逐渐影响到艺术歌曲表演的效果。过去，人们狭隘的将钢琴伴奏理解为附和、陪衬，以为它只起着和声的作用。时至今日，人们必须摒弃陈旧的观点，不得不承认，钢琴伴奏将歌曲中欲说还休的某种意境表现得淋漓尽致，很好地渲染和补充了艺术歌曲的深层内涵以及艺术底蕴。现如今，钢琴伴奏担当着越来越重要的作用，艺术歌曲意境以及内涵的传达需要钢琴伴奏来呈现与启迪。

可以说，钢琴伴奏在艺术歌曲中有着至关重要的意义与作用。绝大多数的声乐表演都以钢琴伴奏为主要表现形式，如声乐套曲、艺术歌曲、歌剧、民歌等。钢琴伴奏早已超出了传统模式的限制，随着社会生活的改变，钢琴与传统音乐器材的区别越来越明显，钢琴伴奏总是能传达出艺术歌曲的深层内涵，丰富了歌曲本身的意蕴。钢琴的宽音域以及音位为多声乐提供了广袤的土壤，它的加入丰富了音调组合，独特的音乐语言为艺术歌曲注入了新鲜的血液和独特的表现形式。由此可见，钢琴伴奏是艺术歌曲表演必不可少的调味剂，它烘托了表演环境，丰富了音响效果，很好地传达了艺术歌曲的思想内涵。

首先，钢琴伴奏的和声功能及音乐织体体现了艺术歌曲的风格特征。艺术歌曲有各种各样的风格特征，和声功能和音乐织体是最基本的因素。艺术歌曲伴奏大都建立在非三度叠置的和弦体系上，以四五度和弦为例，四五度和弦在和声的排列上可密可开，它具有空洞的声音效果，可表现深远、幽深、虚无的意境。相比四五度和弦，对三度关系构成的和声稍作处理，用加入和弦省略音，不同的和弦叠置等方法，也颇有效果。变化和弦的处理，同样能体现艺术歌曲的风格。所谓织体，就是我们通常所讲的“音型”。

任何艺术歌曲都是通过一定的织体形式表现的。织体是一首完整歌曲的组成部分，并在一定程度上综合了旋律、节拍、节奏等各种音乐的组织手段，在一定意义上来说，织体是音乐的各个表现要素和基本组织手段相互结合的有机统一体。在艺术歌曲作品中，织体能组织各种音乐元素，从头到尾为表现旋律而服务。柱式和弦

织体可以分解旋律的音量，琶音音型能增强旋律的流动感，改变旋律的色泽。伴奏中灵活运用织体，能让作品产生活力和生命力，表现艺术歌曲风格特征，从而完美表现。

其次，钢琴伴奏音乐的先现与延留能把演唱者带入艺术情景。每一首艺术歌曲都有特定的创作背景和创作意图。为了更充分地表现艺术形象，钢琴伴奏在前奏处的先现就起到表现作品意境、调动演唱者情绪，使音乐形象与音乐主题先现，从而达到感染演唱者和听众的作用。例如黄自的《春思曲》，一开始用潜入的八分音符和弦勾画出春雨潮湿的场景和微寒的心情，继而右手密集的琵琶音可以理解为春风吹动的声音，流动的音型就是微风。在这里，钢琴伴奏以独特的艺术表现力把演唱者带入那幅特定的画景：春雨淅淅沥沥地下着，一女子倚窗而立思念情郎，这就把演唱者带入艺术情景。音乐进行中，和声的复杂程度和音量强度带动演唱者的情绪，流露出深深的思念。音乐再次回到雨滴有规律的音型，思念和失意在雨中被淹没，歌唱旋律不知不觉地从琴声中像溪水一样潺潺向前流淌，带进夜色朦胧的、淡淡的、遥远的幽幽幻觉之中，美不胜收。结尾的织体处理符，延留乐段勾画出深幽古朴的意境，更让人回味。

最后，优质钢琴伴奏能充分渲染和激发演唱者的情绪，提升演唱水平。通过融入自己的情感，加以高超的演奏技巧，伴奏者和演唱者的熟练配合，最完美地表达艺术歌曲意境，它对演唱者的演唱发挥起着重要的作用，钢琴伴奏可以激发和调动演唱者的情绪，为演唱者成功塑造音乐形象提供帮助。钢琴的音域很广顿号、音色纯净，可以模仿许多动物的声音及很多自然界的声音，可以准确地刻画很多艺术形象。在人物的刻画上，或嗔或怒，或喜或悲；在动物的刻画上，时而如鸟儿在欢叫，时而如老虎在咆哮，刻画自然时，时而像潺潺溪水，时而像荒芜的沙漠。多变的形象刻画赋予了钢琴伴奏独特的魅力，对所有的歌曲几乎都适用。钢琴是可以同时发出多个音的，利用和声效果和变化的伴奏织体，为歌曲创造了相应的气氛，把演唱者的热情带动至顶点，带动情绪，从而使演唱者的水平得到提高。

不仅如此，优质钢琴伴奏可以帮助演唱者把握音准、节奏、速度。在现实的演唱过程中，演唱者由于个人演唱水平、音乐素养、心理素质等因素，有可能出现音准、节奏、速度等把握不好的情况，此时，就能体现出钢琴伴奏矫正音准节奏的作用，让演唱者最大限度地避免这一问题的出现，提升演唱者的演唱水平。

艺术的传承，是人类文明的另一个表现方面。音乐的表现以及演奏形式随着时间的流逝和生活方式的变迁也发生着翻天覆地的变化。时至今日，钢琴伴奏早已脱离了“伴”的狭小圈子，已不再是单纯扮演陪衬以及和声作用的道具，它扮演着越来越举重若轻的作用。钢琴伴奏很好地烘托了歌曲的内涵以及思想情感，同时渲染

了表演气氛，增强了音乐表演的可看性。钢琴伴奏者在表演前要深入理解歌曲的深层情感，加强与表演者的沟通交流，达成心灵上的默契，使得演奏与伴奏浑然天成，达到天人合一、物我两忘的艺术情境，呈现给听众视觉以及听觉上的双重享受，实现艺术表演上的升华和提升。在此特别感谢陕西师范大学李康燕担任独立副主编的参加，合计4万字以上。

作者简介：李文，女，江西南昌人，1978年11月出生，硕士研究生，中国音乐学院钢琴系钢琴艺术指导专业，师从钢琴系副系主任张珂瑶教授。南昌大学艺术与设计学院音乐系钢琴艺术指导，中国青年歌唱家协会江西分会常务理事。曾跟随获西班牙马洛卡第五届国际钢琴比赛第一名的青年钢琴家陈晓学习，并赴意大利参加由米兰威尔第音乐学院艺术指导教研室主任 Luigi Marzola 教授主持的艺术指导大师班。成功举办南昌大学个人音乐会，中国音乐学院国音堂个人音乐会，中国诗词艺术歌曲音乐会，开设德奥艺术歌曲讲堂，广受好评。在核心刊物上发表《浅析施特拉斯艺术歌曲——九月》、《论中国钢琴作品的创作风格》等有影响力的论文。

目录

上篇 钢琴伴奏风格的艺术表现·····	1
一、艺术歌曲的概述·····	1
二、艺术歌曲的特征·····	4
二、中国艺术歌曲发展历程·····	16
三、中国艺术歌曲的种类·····	38
四、德、意、法、英艺术歌曲钢琴伴奏的写作特点简述·····	68
五、声乐套曲·····	91
六、中国艺术歌曲钢琴伴奏的创作特点及演奏分析·····	103
七、即兴伴奏·····	157
八、艺术歌曲钢琴伴奏的教学工作·····	173
下篇 曲目谱例演奏分析·····	182

上篇 钢琴伴奏风格的艺术表现

一、艺术歌曲的概述

(一) 艺术歌曲诞生

艺术歌曲源于十八世纪末十九世纪初的欧洲，基本上是在抒情歌曲的基础上产生、发展起来的。但一经出现，在不太长的时间内便突出地显露了它独具特色的艺术魅力，并以其强劲的生命力发展起来，至今仍盛行不衰。

艺术歌曲在欧洲盛行初期，作曲家们对这一初生的歌曲艺术形式，在其词、曲创作内容与技法方面，很快就形成了一些相对严格、固定的艺术要求，而明显区别于抒情歌曲、叙事歌曲、民间歌曲、群众歌曲、通俗歌曲等其它种类的歌曲艺术形式。经过一系列艺术歌曲作品的创作实践，早期艺术歌曲的特定指意便迅速、明确地确定下来。

将这二者结合在一个艺术整体之中，则更具有感染力和表现力。在人类古代时期，诗与歌是集于一体的，许多艺术歌曲其歌词都显现出诗的韵律，其旋律都跳动着诗的脉搏。而舒伯特的代表艺术歌曲《魔王》则把歌德叙事诗中的意境完全融化在这首歌里，它的旋律虽然发展了，但却保持了结构的统一和形式的完美，他把叙事诗里的三个性格各异的人物对话惟妙惟肖地、生动地表现出来。

门德尔松的《乘着歌声的翅膀》是许多歌唱家在音乐会上的演唱曲目。海涅原诗有六段改为，门德尔松把它们每二段并为一段，连续反复3次曲调上下波动，旋律充满幸福和欢乐，与诗的内容水乳交融，曲调优美致极使人陶醉于爱河之中流连忘返。光未然的长诗《黄河吟》使冼星海创作出震撼人心的《黄河大合唱》，传唱了千百年的《阳关三叠》把“劝君更进一杯酒，西出阳关无故人”中蕴藏的难舍友情，演绎的淋漓尽致。《教我如何不想他》中“天上飘着些微云，地上吹着些微风，微风吹动了我的头发，教我如何不想他”，歌曲通过对春夏和秋冬各种自然景色富于诗情画意的描写，使刘半农以韵节谐美著称的原诗增添了光彩。正是因为浪漫主义艺术歌曲的创造者将歌词与音乐结合地非常成功，正是由于这些音乐作品有许多

抒情才得以生存下来。艺术歌曲随着抒情诗的兴起而繁荣，所以艺术歌曲是诗与歌的完美结合。

（二）艺术歌曲的来源

在20世纪20年代，中国专业音乐教育奠基人之一的萧友梅先生将德语的“kunstlied”翻译为“艺术歌曲”之前，中国还没有艺术歌曲的称谓，所以，从这个意义上来看，艺术歌曲应该是外来的非中国本土的母语概念。但是，就像1902年严复把英语的“logic”翻译为“逻辑”以后，不能认为中国在此之前就没有逻辑概念一样，也不能简单的认为在“艺术歌曲”的称谓出现以前中国没有艺术歌曲的概念，而一个概念所指意义的内容，总是先于一个概念的语言能指形式出现的。所以，在艺术歌曲这个概念称谓出现之前，中国应该是有艺术歌曲的存在的。

德语的“kunstlied”指向是十分明确的，一般是指附有钢琴伴奏的单声部独唱歌曲。17世纪初，意大利作曲家们创作了数千首单声部独唱歌曲，这些歌曲既不同于民歌也不同于歌剧唱段，它们是独立的音乐作品。艺术歌曲的真正发祥地在德国，1737年在莱比锡出版的《普莱塞河上的缪斯神》被认为是欧洲第一部艺术歌曲集。这本歌曲集中，有的是根据原有的键盘小曲填词的作品，有的是作曲家新创作的作品。18世纪下半叶，德国陆续出版了七百五十多集带键盘伴奏的艺术歌曲。使艺术歌曲风行于世的是奥地利作曲家弗朗茨·舒伯特（1797—1828），他的一生创作了六百多首艺术歌曲，继舒伯特之后，德国作曲家罗伯特·舒曼（1810—1856）和勃拉姆斯（1833—1897）也都写下了许多脍炙人口的艺术歌曲。欧洲艺术歌曲的外延后来有所扩大，人们把歌剧的一些单独的唱段也都视为艺术歌曲。艺术歌曲的主要特点是歌词多半采用著名诗歌，采用独唱的演唱形式，侧重表现人的内心世界，曲调表现力强，表现手法和作曲技术比较复杂，钢琴或其他器乐伴奏占着十分重要位置。艺术歌曲的特点可以概括为：

第一，艺术歌曲采用唱的演唱形式；

第二，以钢琴作为特征性的伴奏乐器，而且钢琴与歌唱的地位同等重要；

第三，艺术歌曲的歌词与现实世界保持一定的时空距离，且多是著名诗人的经典之作；

第四，艺术歌曲的旋律是作曲家个人创作的，创作演唱旋律时通常是与钢琴伴奏的织体综合在一起考虑的，歌曲伴奏织体与歌曲旋律同等重要。

根据以上四个特点，艺术歌曲把源自教堂合唱、歌剧里的重唱或独唱区分开来了，把民歌中的独唱区分开来了，而且也把校园歌曲和流行歌曲区别开来了。

问题的复杂性在于，把具体有以上特点的歌曲称之为艺术歌曲之后，其他歌曲

如何称谓?用“非艺术歌曲”虽然比较容易区别,但是没有人愿意称自己的作品为“非艺术”的作品。况且,其他歌曲大部分也应该是艺术作品。可见问题的症结在于“艺术歌曲”这个词组的前缀“艺术”。

德语的“kunst”和英语的“art”指的是艺术,德语的“lied”和英语的“song”也都指的是“歌曲”,所以当年萧友梅把“kunstlied”译成“艺术歌曲”应该也是无可厚非的。不管什么艺术都是人工造成的,艺术德语的“kunst”和英语的“art”作为词根都有“人工的”含义,并非通常作为“人造的”前缀合成一大批“人造的**”合成词。与“艺术”相对应的概念是“自然”,自然也就是非人工的意思。据此,前些年有艺术家曾对艺术作过一些定义:艺术是人工比照物质世界和精神世界虚拟、抽象、概括、夸张、模仿地创造理想化的具有审美价值形式的文化。而关于文化有人也曾将其定义为:文化即人化,即在生物进化过程中一种动物从被称作人那天起凡在一个充分大的群体中共同采用的有别于其他动物的思维方式与行为方式的总和。艺术是由人工造成的,不仅艺术歌曲是人工造成的,其他歌曲同样也是由人工造成的,但是,艺术歌曲本身就是根据一个预先设计好了的模子,将其刻意制成的有钢琴伴奏的独唱歌曲样式,与之不同的如民歌在日常生活和生产活动中不经意地自然形成的歌唱形式,歌剧里的歌曲同样也是在剧情中自然(不是为了歌曲本身)产生的。可见,在人工制成的东西中,有一部分是按照既定的目标特意制造而成的,另一部分是在其他制造活动中不经意地造出了无目的的衍生物或“副产品”,人们把后者也称为“自然”形成的。校园歌曲和流行歌曲虽然也是按照预先设计好了的模子,刻意制造而成的。但是由于艺术歌曲特有的高雅的歌词内容和超凡脱俗的贵族化的表演形式,还是把校园歌曲和流行歌曲排出在外,从这个意义上来说,所谓“艺术歌曲”实乃“高雅艺术歌曲”的简称。

(三) 艺术歌曲定义

艺术歌曲是由诗歌与音乐结合而共同完成艺术表现任务的一种音乐体裁,其名因浪漫主义音乐大师舒伯特的作品而确立,成为一种独立类型的歌曲种类。

相对而言的,现在的音乐歌曲专指作曲家精心地将诗歌和音乐糅为一体,出现了介于传统民歌和抒情歌曲之间的一种新形式,这类作品就是后来欧洲音乐史上所称之的“艺术歌曲”。它与歌剧齐名,成为声乐艺术殿堂中的两大支柱。

在《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》中对于“艺术歌曲”一词是这样定义的:“十八世纪末十九世纪初,欧洲盛行一种抒情歌曲,统称为艺术歌曲。其特点是歌词多半采用著名诗歌,侧重表现人的内心世界,曲调表现力强,表现手段及作曲技法比较复杂,伴奏占重要地位”。

在《音乐百科词典》中对艺术歌曲是这样解释的：“由作曲家以某种艺术表现为目的，根据文学家诗作而创作的歌曲，多为独唱歌曲，一般都有精心编配的钢琴伴奏，对演唱技术也有较高的要求，常供音乐会演唱用”。

在《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中艺术歌曲的定义是：“艺术歌曲是一种由专业作家创作且与民歌相区别的，具有严肃艺术意味的歌曲体裁。”

除此之外，在《西方文化百科》中对艺术歌曲是这样阐述的：“浪漫主义运动通过一种短小的抒情方式，表达人类丰富的内心情感，这种抒情形式就是艺术歌曲。”

在实际运用中，“艺术歌曲”一词通常由广、狭二义，广义是指：出诸于有素养作曲家手笔的一种具有严肃艺术意味的声乐独唱曲；狭义则专指：德奥作曲家舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等人所作的具有上述特点的独唱声乐作品，以与流于乡村的民间歌谣相区别。

从两者对艺术歌曲定义中可以探析到广义的定义与狭义的定义有以下几点区别：

(1) 伴奏乐器的不同。狭义艺术歌曲的伴奏乐器是钢琴。而广义的艺术歌曲的伴奏乐器可以是钢琴，也可以是乐队伴奏。

(2) 对人声的定位上，狭义艺术歌曲用美声唱法演唱。而广义的艺术歌曲从我国声乐艺术的实际出发，除了用美声唱法延长外，用民族唱法，抑或通俗唱法都可以是艺术歌曲的演唱方法。

(3) 狭义艺术歌曲是西方经典的艺术歌曲的定义，它是相对固定的。而广义的艺术歌曲是多元的，开放性的意义结构和音乐体裁。

二、艺术歌曲的特征

艺术歌曲这种音乐形式，几百年发展下来，在不同的国家以不同的形态存在着，在具有相同特点的同时又都具有自己的个性。在各自存在的土壤中的名称是不同的。

“艺术歌曲(Lied)源于德文，起初被定性于一种德国的声乐形式。Lied一词在法文中并没有确切的庄重之歌，更多的意味着轻快之歌，它缺乏一种深邃的意念。”法文艺术歌曲(Chanson)较之德文的Lied更加强调音乐线条的延绵，音色具有更敏感的变化，充满了法国民族所特有的浪漫气质，细腻、柔软。而俄罗斯的艺术歌曲则叫做Roman(浪漫曲)，这又和前两者有了明显的区别，其在形式上的典雅与精致丝

毫掩饰不住内在的热烈，音乐往往既质朴而又充满热情。诚然，这里存在着语言学所导致的名称上的差异，但其背后所渗透着的音乐本体特点的差异才是他们最大的区别。

无论哪一区域的艺术歌曲都有其艺术歌曲的共性，但同时又在几方面渗透出自己强烈的个性，而这些特征著者归纳为：

1. 歌词大多是文学性较强的诗篇。
2. 力求曲调与诗歌（化为歌声的文学语言）丝丝入扣，水乳交融。
3. 伴奏（通常用钢琴）在乐曲的总体结构中占有不可缺少的重要地位。
4. 演唱演奏上要求细致内敛，以最大限度地、真实地揭示出诗歌与音乐创作的意境作为追求目标。

艺术歌曲作为声乐作品的一个体系，当然还有其他的许多特点，如演唱的场所（大多在音乐会上演唱，属室内乐性质）、演唱音乐表现上的要求（演唱、演奏要求内在的、细腻的情感描写，突出语言的清晰，通过音色的对比表现戏剧冲突）等等，所有这些构成了艺术歌曲的独特魅力。德奥艺术歌曲作为其中心部分，不仅确定了艺术歌曲的形式，而且在此后的一百多年中得到了充分的发展与完善，这也直接影响了整个艺术歌曲的创作。当德奥艺术歌曲的艺术特点在不同民族的文化环境中得到充分吸收、滋养与创新时，不断涌现出了更多的艺术歌曲佳品，丰富了不同民族的歌曲资源。因此，对于德奥艺术歌曲的研究非常有助于我们创作带有鲜明民族风格的中国艺术歌曲作品，对于声乐演唱与教学也有着深远意义。

（一）艺术歌曲的发展

“艺术音乐”（art music）是19世纪以来出现的一个音乐涵盖性术语和音乐类型术语。主要指相对于民间音乐、流行音乐而言的一种音乐类型及其文化模式。然而，国内对“艺术音乐”一词的使用具有模糊或多义性。下面仅从该词的实际所指和语义学角度对其范畴和特征作一简要辨析。

1. 艺术音乐的范畴

在西方，“艺术音乐”一词习惯上指用较复杂的结构和一定的创作理论创作（书写）音乐的传统以及与民间音乐（folk music）、流行音乐（popular music）相对而言的一种音乐类型。这类音乐的特征是注重形式风格和创作技术的复杂，与通俗音乐相比，听众要完全领会需要花费更大的努力。艺术音乐也称严肃音乐（serious music）或博学音乐（erudite music），主要指西方历史上的古典音乐（classical music），同时也包括现当代的电子艺术音乐（electronic art music）、实验艺术音乐（experimental art music）和极简抽象派艺术音乐（minimalist music）以及“一些更具挑战性的爵士、

摇滚音乐类型，”但不包括通常被认为是通俗音乐的形式。尽管有某些作品处于艺术音乐和通俗音乐二者边界或者被包括在两种类型中，但是它们通常不同；同样尽管有某些类型的作品处于艺术音乐和传统民间音乐之间，但是艺术音乐被认为和传统民间音乐不同。在国内，“艺术音乐”一词的使用与西方一样，主要指一种音乐类型或音乐模式。主要出现在以下学者的文论中。

田耀农在《民族音乐与艺术音乐的最后分野》一文中认为，“艺术音乐指的是人类以声音为物质材料所进行的充满激情与活力的创造性劳动，是按照美的规律创造表达自身感受的声音世界的实践活动。”“超越实用的非功利性和供人赏听的目的性是艺术音乐的本质特征”，“它从民族音乐中脱胎而出，也是民族音乐不断发展的结果。”并认为这种音乐开始出现于欧洲12世纪，但一直到巴洛克时期才开始“真正获得和绘画、文学等其他艺术形式相等的位置”。即“1600年，以佩里（1561-1633）作曲的歌剧《尤丽狄西》的正式演出为标志，开始了艺术音乐的新时代。在经历了巴洛克150年的积累之后，19世纪上半叶逐渐形成了以维也纳古典乐派作曲家的个人创作作品为典范”的艺术音乐模式。这里作者在强调艺术音乐在欧洲19世纪上半叶以前的历史演变的同时，也指出了艺术音乐的“按照美的规律创造”、“非功利性”、“供人赏听”等特征。作者进一步认为，艺术音乐是一种音乐的思维和行为模式，当“艺术音乐的思维和行为模式确立后，如同现代教育模式和科学技术一样，迅速传遍了世界各个民族或地区，就像没有必要把大学、汽车称作西方大学、西方汽车一样，也没有必要把艺术音乐的这种音乐模式称为‘西方音乐’”。显然，作者所谓的艺术音乐主要指一种音乐文化模式。

杨燕迪在《音乐的“现代性”转型：“现代性”在20世纪前期中西音乐文化中的体现及其反思》一文中谈到西方音乐的“现代性”转型时指出，“随着现代工业文明和城市文化在20世纪的不断成熟，音乐的品种开始明确分化为彼此有别但又相互依存的三大种类：艺术音乐、民间音乐和流行音乐。……艺术音乐以专业作曲家的创作为中心，着力于具有深刻人文思想内涵和严肃审美意趣的开掘，在音乐表现上讲究创新意识和个性追求。但其严重的危机在于，其明确的社会功能趋于减弱，对社会的文化影响力趋于衰微。另一方面，听众与新创作之间缺乏沟通和交流，趣味趋向保守，由此造成日常音乐生活中传统的保留曲（剧）目占据支配地位。”这里作者所指的“艺术音乐”也是一种与民间音乐、流行音乐相对的音乐类型，是产生于西方近代以来的“以专业作曲家的创作为中心，着力于具有深刻人文思想内涵和严肃审美意趣的开掘，在音乐表现上讲究创新意识和个性追求”的音乐类型。

张伯瑜在《中西音乐关系讨论中概念与内涵的错位》一文中认为“世界音乐文化复杂多样，但各国在三个大的音乐类别上体现出较强的一致性，即专业艺术音乐、

民间传统音乐和社会流行音乐。”人们一般所谓的“‘西方音乐’是指西方各国的专业化的艺术音乐，即17至20世纪间由专业作曲家创作的音乐。”“专业艺术音乐作为一种众多个体创作的结果主要体现着艺术与技术的结合，满足的是社会审美的需求”。这里作者在“艺术音乐”前加了“专业”二字，从名称上就突出其“专业”特征。作者认为，这种音乐产生于西方，即它的“中心”在西方，但在它的影响下，世界其它地区也都有了专业艺术音乐，“可以说，西方专业艺术音乐已成为人类所共有的财产，成为各国音乐文化的一部分。广泛一点说，已经是世界的了。……西方的专业艺术音乐承载着人类共有的审美因素，被世界各国人们所接受，成为了人类的共有财产。另一方面，世界选择西方专业艺术音乐时除了全盘引进，常常予以民族精神和民族音乐因素的注入。至此，它还是西方的吗？源于西方的专业艺术音乐承载着人类的共性因素，以同一种语言传递着不同的话语。”这里作者也是基于三大音乐类型而言的，和田耀农一样，更加强调了艺术音乐思维模式的普适性。

在其它一些文论中出现“艺术音乐”一词时，也有一定的所指。如杜亚雄在《数字“三”在西方艺术音乐中的象征意义》中称“本文中的‘西方艺术音乐’是指由欧美国家专业作曲家创作的音乐，和西方国家中狭义的‘音乐学’（Musicology）调研的范围相一致”；高士杰在《基督教精神与西方艺术音乐传统》中的“艺术音乐”概念也是指从格里高利圣咏发展而来的由专业作曲家创作的音乐；古宗智在《“艺术音乐”的传播者——姜筑》一文中说“‘艺术音乐’指受过专门训练的专业作曲家创作的作品，这个概念的科学内涵虽不那么缜密，但其外延指向约定俗成，故袭用之。”

以上可看出，“艺术音乐”一词在国内外的使用中虽有表述和范畴的不同，但主要指与民间音乐、流行音乐相对的一种音乐类型及其文化模式。这类音乐的主要特征是专业作曲家按照一定的理性思维模式和较复杂的理论技术创作的。这种音乐类型主要产生于西欧17-19世纪，到19世纪中叶，这种音乐的创作思维、创作手法、创作理论以及表现形式等成为一种“范式”渗透在音乐教育、音乐表演、音乐评论、音乐研究、音乐欣赏等各种音乐活动中。

2. 艺术音乐的特征

19世纪中叶以后，艺术音乐的范式向世界各地传播，世界多数地区都不同程度地接受了这种音乐类型，并产生了具有本国或本地区特色的艺术音乐作品。相对而言，西欧以外的东欧、北欧和美国在19世纪就较早地接受了这种音乐类型。其次是日本等现代化启动较早的国家或地区。20世纪以后，世界多数地区随着社会现代化的开始都已不同程度的借鉴或接受了艺术音乐的文化模式。20世纪下半叶以来，“学习西方专业艺术音乐已成为世界各国人们的选择之一，如钢琴是显示受到良好音乐教

育的标牌；世界大多数国家的中小学音乐教育中含有西方音乐内容；西方式的音乐学院在世界各国处处可见。”这种音乐类型向中国的传入始于19世纪末20世纪初。由于这种音乐类型的传入冲击了我国原有的音乐理论、创作方法、表演形式、音乐风格、音乐格局等，因而，我国接受这种音乐文化的过程带有曲折性。在20世纪初和20世纪末产生过两次大规模的有关“中西音乐问题”的争论或讨论。尽管这一接受过程曲折，也无论这种接受对我国音乐文化的建设与发展是好是坏，但现实是，到21世纪初，“中国目前有九所专业的音乐学院，有数十所大学的二级音乐学院，有上百所大学或艺术学院中的音乐系，它们构成了一个庞大的音乐教育体系。然而，这个体系无论在其形成的过程中，还是在其教学模式的设计上无不受到西方专业艺术音乐的影响。”这在某种程度上说明我国已经接受并发展了这种音乐文化模式。

从语言学的角度看，无论是英语的“art music”还是汉语的“艺术音乐”，都是由两个词组成的短语。按照语言习惯，前面的词是“修饰语”，它的功能是对后一部分的修饰或限制，后一部分叫“中心语”，它才是整个短语的核心，即“艺术”是用来修饰或限定“音乐”的。按照这一逻辑，“艺术音乐”，实指有艺术性的音乐，虚指艺术中的音乐。那么，何谓艺术性？一般的理解是“艺术作品通过形象反映生活、表现思想感情所达到的准确、鲜明、生动的程度以及形式、结构、表现技巧的完美的程度。”作为艺术组成部分中的音乐，和绘画、戏剧、舞蹈、雕刻等一样，是一个概括性的泛指概念，它包括所有的音乐，只要能被认为是音乐，那就是艺术的组成部分。然而，并不是所有的艺术类型或作品都具有鲜明的艺术性，为此，一些理论家又将艺术划分为美的艺术、流行艺术、民间艺术等几个范畴。如英国当代艺术社会学家亚历山大在其《艺术社会学》一书中就这样划分艺术，其中美的艺术中的音乐部分，正是我们前面所说的艺术音乐，包括歌剧、交响乐、室内乐等艺术性强的音乐。尽管这样的划分就未必准确、令人信服，但至少说明美的艺术与民间艺术、流行艺术之间是有区别的。

按照“艺术性”的基本理解，音乐的艺术性是指通过有意识、有目的的创造的声音形象来表达人的思想感情、反映社会生活的一种程度，以及这种声音形象的各种形式给人的美感程度。而音乐的审美性则是指音乐的内容和形式给人的心理带来愉悦的程度和给人的生理带来舒适的程度。艺术音乐与流行音乐、民间音乐相比具有鲜明的艺术性和审美性，这是艺术音乐的特征之一。

要创作艺术音乐，使其具有鲜明的艺术性，就需要专业化的创作人员，在总结前人创作的基础上，按照一定的理性思维模式和较复杂的创作技术。艺术音乐与流行音乐、民间音乐相比大多是专业人员按照理性思维和较复杂的技术创作的。因此，创作人员的专业化、创作思维的理性化、创作手法的复杂化、创作理论的系统化是

艺术音乐的特征之二。

要使音乐具有强烈的审美性，需要挖掘音乐表现的各种形式，而且这些形式是符合人的审美需求和审美规律的，使形式本身就能带给人强烈的审美感受。艺术音乐与流行音乐、民间音乐相比大多具有形式多样和形式美的特点，这是艺术音乐的特征之三。

3. 艺术音乐的本质

由于艺术音乐是在按照人类传统的音乐思想、音乐理论、音乐实践的基础上发展起来的，并且和古代（主要是古希腊）音乐在某些方面有渊源关系，到18世纪的“古典主义”时期，似乎达到了历史的高峰，因而，人们又时常把艺术音乐称为“古典音乐”。但是“古典音乐”一词是“泛指过去时代具有典范意义或代表性的音乐（不包括民间音乐）。有时专指西方资产阶级上升时期的音乐，特别是维也纳古典乐派的音乐或师法于该乐派的音乐。亦常用作现代派音乐或爵士音乐的对称。”“古典”一词所强调的是两个层面：“古”是指与“今”相对的时间概念；“典”指一种标准或法则。按照这一含义，“古典音乐”的基本含义应是古代流传下来的在一定时期认为正宗或典范的音乐。应该说，这种音乐多数民族或国家都有。这一含义中的“古”字又把今天的具有古典特征的音乐排除在外了。因而，在汉语范围内，用“古典音乐”一词来称谓艺术型和审美型音乐时并不能简明涵盖其本质特征。

由于艺术音乐主要形成于西欧社会转型期，这时期产生了许多影响人类历史进程的文化运动和思想潮流，如“文艺复兴”、“人文主义”、“启蒙运动”、“理性主义”、“古典主义”等。在这些文化运动和思想潮流的影响下，当时的文学艺术都力求反映和表现这种“时代精神”——人类的精神、文化、思想，社会的进步与发展等。当时的艺术音乐在题材内容上也具有严肃性、思想性和社会性等特点，所以，人们又时常把艺术音乐又称为“严肃音乐”。但是，“严肃音乐”一般是从题材内容的角度对音乐所作的一个分类概念或术语。它是相对于娱乐性质的音乐而言的，“泛指题材内容严肃、艺术形式严谨、在较大程度上具有认识、教育和审美意义的音乐。”这一概念强调的是音乐题材内容的严肃性与社会性，“诸如颂扬民族的光辉历史，赞美祖国的壮丽河山，讴歌崇高的革命理想，描写被压迫人民的苦难，倾诉个人的不幸遭遇等，均属严肃音乐表达的范畴。”但并不突出音乐的艺术性和审美性。因而，在这一概念下，“不仅包括众多的音乐体裁，如交响曲、康塔塔、清唱剧、歌剧、舞剧、室内乐，也包括大量的民间歌曲，如劳动号子、叙事歌曲、史诗；同时包括与政治、宗教有关的典礼仪式音乐、军乐、革命歌曲、宗教音乐等。”尽管艺术音乐中的多数作品在题材内容上具有严肃性和社会性的特点，但是，题材内容的严肃性和社会性只是艺术音乐的部分“灵魂”，而不是全部。艺术音乐及其

理论与形式之所以能向世界各地流传，既有题材内容严肃性的因素，但更重要的是艺术音乐具有强烈的艺术性与普适的审美性及创作和表现艺术音乐的普适性的理论与各种形式。此外，题材内容严肃的音乐在世界各地和各个历史时期都有。因而，用“严肃音乐”来指称艺术音乐时，也不能准确涵盖其基本特征。

由于艺术音乐在空间上产生于西欧，盛行于欧美，在传入中国后，国人又时常把这种音乐称为“欧洲音乐”、“欧美音乐”、“西方音乐”等。但是，“西方”、“欧洲”、“西欧”三个词原本是相对和具体的地理概念，但在使用中却发展为包含有政治、文化、地理等多方面的含义，甚至带有“先进”、“优秀”、“中心”的含义。随着“文化多元”和“文化相对论”等概念的提出，“西方”一词中的“先进”、“中心”含义遭到越来越多的质疑，这种含义也越来越少。但仍然是一个文化、政治、地理等多方面的概念，主要指欧美地区具有相似文化、政治、经济模式的一些国家或地区。但在普通中国人看来，“西方”、“欧洲”、“西欧”三个词就是相对和具体的地理概念，并不具有其他含义。把这三个词放在“音乐”前，最基本的含义是表示该地区的音乐，其中既包括该地区历史中的音乐，也包括当今的音乐；既包括该地区的主流音乐，也包括该地区非主流的民间音乐；既包括该地区艺术型和审美型的音乐，也包括该地区娱乐型和实用型的音乐。尽管艺术型和审美型音乐模式主要确立于西欧，但这并不表示世界其它地区不存在艺术音乐。即便西欧没有确立这种音乐文化，其他地区或民族迟早也会确立这种音乐文化的。而且，这种音乐文化在向世界其它地区的传播中，结合了各民族或国家的特点，又有了新的发展，如俄国和北欧 19 世纪下半叶的“民族乐派”和我国 20 世纪上半叶的“新音乐”等都是对这种音乐文化的新发展。因而，无论“西方音乐”，还是“欧洲音乐”与“西欧音乐”来指称艺术音乐时，并不能准确概括出这类音乐的特征。

综上所述，“艺术音乐”一词的所指是与民间音乐、仪式音乐、通俗音乐等相对的一种音乐类型及其文化模式；艺术音乐最本质的特征是具有强烈的艺术性和普适的审美性；尽管艺术音乐的文化模式产生于近代欧洲，但已被世界多数地区接受并发展，已经成为一种世界性音乐文化；“古典音乐”、“严肃音乐”、“西方音乐”、“欧洲音乐”等术语都有其基本所指，尽管它们都与艺术音乐有着内在的、题材的、历史的、地域的等方面的联系，但它们的基本含义都不能准确概括出艺术音乐的本质特征。

（二）欧洲古典艺术歌曲

艺术歌曲形成于 18 世纪末 19 世纪初的欧洲，在德国称为“Lied”（意为歌曲，复数形式为 Lieder），而后专门指人声与器乐伴奏完美结合的独唱体裁。它在艺术风格和创作理念方面同其他的歌曲体裁有着明显区别。“Lied”是属于室内乐范畴的一