

当代艺术歌曲研究

——李炜 著

DANGDAI YISHU GEQU YANJIU

级出版社 中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

当代艺术歌曲研究

李 炜 著

 中国纺织出版社

内容简介

艺术歌曲在声乐发展史中占很重要的地位。我国当代艺术歌曲广受大众好评,有很大的研究价值。本书内容包括:艺术歌曲的概念、艺术歌曲发展历程、艺术歌曲的特点、艺术歌曲的创作、艺术歌曲演唱技巧、艺术歌曲教学、艺术歌曲发展前瞻以及当代艺术歌曲经典作品实例分析及演唱诠释。本书主要用于声乐教学参考。

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术歌曲研究/李炜著. --北京:中国纺织出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5180-4566-2

I. ①当… II. ①李… III. ①歌曲—音乐史—研究—中国—现代 IV. ①J642

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 323952 号

责任编辑:武洋洋 责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

北京虎彩文化传播有限公司印制 各地新华书店经销

2019 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:12.625

字数:212 千字 定价:62.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

艺术歌曲起源于欧洲(可追溯至12世纪),18世纪末开始盛行,是一种抒情歌曲的统称。艺术歌曲多具有高雅含蓄的艺术特点,让诗词与音乐完美结合,具有很高的艺术水准和极强的欣赏性,给听者带来完美的艺术享受,回味无穷。

我国的艺术歌曲也一直被称为“高雅音乐”,20世纪30年代以来,我国乐坛出现了许多优秀的艺术歌曲。这些歌曲广为传唱,至今仍散发着魅力,是各大艺术院校培养音乐人才不可缺少的重要内容。

中国艺术歌曲在继续发展提高的道路上开创了中国艺术歌曲多元化的新局面。现在的中国艺术歌曲进入了多元化、多风格、多题材的时代。之所以形成这种局面,除了作曲家的不懈追求、人民群众的多种需求等客观条件外,改革开放、世界多种音乐的影响也是重要的原因。

中国艺术歌曲的美好创作前景定会迎来百花齐放的新局面。中国近现代的艺术歌曲从开始产生到现在,已走过了九十多年的光辉历程。回顾中国艺术歌曲走过的道路,无论从艺术歌曲的内容、体裁,还是艺术歌曲的创作手法,都取得了巨大的成就,也极大地推动了这种艺术形式的不断发展,而且逐步形成了中国艺术歌曲的特点和风格。这些成就的取得除了得益于党的文艺方针的正确指导外,

还与几代音乐工作者的不懈努力和辛勤劳动以及勇于探索和勇于开拓的创作精神分不开。在今后的艺术歌曲创作中,应该继续沿着前人走过的道路,在不断提高艺术歌曲的质量和进一步完善艺术歌曲的表现特点方面努力。

本书按章节布局,第一章介绍了艺术歌曲的概念;第二章介绍了艺术歌曲的发展历程;第三章分析了艺术歌曲的特点;第四章主要写了艺术歌曲的创作;第五章阐述了艺术歌曲演唱技巧;第六章是对著名艺术歌曲的赏析。

本书在撰写过程中广泛吸收了中外学者对歌剧艺术的理论与实践的研究成果。由于时间与精力有限,在撰写过程中虽力求完美,仍然可能存在疏漏与不足之处,望专家学者与广大读者批评指正。

作者

2018年9月

目 录

第一章 艺术歌曲的概念.....	1
第一节 艺术歌曲的概念.....	1
第二节 艺术歌曲在声乐教学中的地位.....	3
第二章 艺术歌曲的发展历程	12
第一节 初始成长阶段	12
第二节 趋于成熟阶段	15
第三节 新中国繁荣阶段	18
第四节 “文革”转折阶段	22
第五节 改革开放以后	23
第三章 艺术歌曲的特点	35
第一节 古诗词艺术歌曲	35
第二节 抒情性艺术歌曲	38
第三节 现实性艺术歌曲	40
第四节 歌词特征	42
第五节 调式等方面的安排	44
第六节 表现手法	51

第四章 艺术歌曲的创作	58
第一节 歌词创作	58
第二节 旋律创作	65
第三节 伴奏设计	74
第五章 艺术歌曲演唱技巧	79
第一节 作品分析	79
第二节 歌唱语言能力	81
第三节 作品内涵及意境理解能力	86
第四节 声音运用及控制能力	87
第五节 与钢琴伴奏的合作能力	113
第六章 著名艺术歌曲赏析	115
参考文献	194

第一章 艺术歌曲的概念

第一节 艺术歌曲的概念

艺术歌曲是由诗歌作为歌唱语言，与音乐旋律组成的一种音乐体裁。“艺术歌曲”这个名称源自于浪漫主义音乐大师舒伯特的作品。它结合了优美旋律和人声两个最具有普遍感染力的音乐因素，使艺术歌曲具有较强的表现力和欣赏性，是十九世纪浪漫主义音乐一种独特的艺术表现形式。

早在 12 世纪，随着游吟艺人和法国南部吟唱诗人的崛起，情歌和叙事歌得到了发展，随之在 14 世纪和 15 世纪产生了德国恋诗歌手（Minnesinger）和名歌手（Meistersiugen）的歌曲。16 世纪、17 世纪出现了牧歌，这时期的创作对歌曲写作水平的提高起到了意义深远的影响。德国的艺术歌曲的发展是由哈斯勒和阿贝特创始的，经过莫扎特、贝多芬，到使歌曲创作极为繁荣的舒伯特——他比任何作曲家都更多地将感情及戏剧性倾注到艺术歌曲这个形式里。随着时间的推移，逐渐形成了具有代表性的德国艺术歌曲和法国艺术歌曲两大流派。

这些艺术歌曲虽然风格不同，但都是取材于优秀的诗歌，加上

精致的音乐旋律和完美的钢琴伴奏，形成一首首各具特色的精品。到了19世纪，英国、西班牙、美国、俄国、匈牙利等国的作曲家们也创作了许多艺术歌曲。艺术歌曲一般都具有明显的流派特点，这与每个国家不同的语言习惯有着密切的关系。

欧洲早期艺术歌曲的作品、概念与创作要求传入我国，大约是在一九一九年“五四运动”前后，首先得到知识、文化界人士的欣赏与喜爱，成为当时新文化运动组成部分中的一道夺目靓丽的风景线。

当时的一些大学教授、社会学者、文人作家、诗人、音乐家，如：李叔同、刘半农、赵元任、黎锦辉、易韦斋、李之仪、龙七、郭沫若、田汉、端木蕻良、黄自、肖友梅、黎青主、陈啸空、张曙、聂耳、冼星海、贺绿汀等成为积极传播、推广以及创作、探索艺术歌曲的先锋。一首首世纪经典，传世佳作从他们笔下涓涓流出，沁人肺腑。其中主要作品有《春游》《教我如何不想她》《早秋》《问》《梦》《我住长江头》《玫瑰三愿》《梅娘曲》《日落西山》《嘉陵江上》《夜半歌声》《铁蹄下的歌女》《长城谣》等。

我国的艺术歌曲经李叔同、赵元任、黄自、肖友梅等一批文人、学者、音乐家们的共同努力，于四十年代初达到了一个推广与创作的鼎盛时期。更可贵的是他们把吸收外来的创作技法与中国的民族风格、民族语言、民族音调、民族欣赏习惯与民族情趣相结合，创作出了像《教我如何不想她》《花非花》等一系列具有永恒价值的艺术歌曲作品。

中华人民共和国成立后，尤其改革开放以来，我国的艺术歌曲创作空前繁荣。新时期的作曲家郑秋枫、施光南、尚德义、谷建芬、士心、徐沛东、陆在易、王志信等创作了《我爱你，中国》《吐鲁番的葡萄熟了》《牧笛》《我们是黄河泰山》《我像雪花天上

来》《我爱土地》《母亲河》等众多脍炙人口的艺术歌曲。中国的民族众多，民歌是人们日常生活中不可缺少的部分，当作曲家把这些清唱或用极为简单的伴奏形式演唱的原始民歌配以丰富多彩、格调高雅的钢琴伴奏时，一种具有高品位、完全不同于原始民歌的艺术歌曲出现了。它不仅受到了大众的好评，也得了专家的肯定，在我国的艺术歌曲中占有重要的地位。它们流传到国外，使世人从中了解了中华民族各族人民的生活与情感，在文化沟通与交流中起到了非常重要的作用。由于它们的民族情和艺术兼容，作品也特别受到广大中外听众的欢迎和喜爱。

因社会的变化及种种原因，从当前的一些作品与音乐会选用的曲目中能看出，过去艺术歌曲的概念已被人们扩展突破了。只要是抒情优美、格调高雅的抒情歌曲，如《草原之夜》《在那遥远的地方》，古代歌曲《清平调》《望江南》《杏花天影》，歌剧选段《红梅赞》《今夜无人入睡》民歌《我的太阳》《曲蔓地》《等你到明天》等，甚至某些通俗歌曲都扩属为艺术歌曲。但不论艺术歌曲的内容如何改变，艺术歌曲生命中高品格、高情趣的灵魂是永恒的。

第二节 艺术歌曲在声乐教学中的地位

艺术歌曲特点，即结构短小、音域适中，没有过于戏剧性的声音要求，它要求的是音乐流畅、连贯、没有大的音域跨越。它是属于表现主人公内心情感世界的一种歌曲创作形式，非常适合各声部演唱，特别是在提高学生声音技巧、正确掌握歌唱呼吸和吐字咬字等方面都有非常重要的辅助作用。艺术歌曲作为诗歌和音乐的完美结合，它华丽而不失含蓄、严谨中暗含着灵动，其自身的独特艺术

品质和内涵,对学生的文学艺术素养的培养和提高同样有着重要的作用。

艺术歌曲的演唱不能仅限于美声唱法一种,更不能以美声为高。演唱方法要服从于作品的内容与风格,根据不同内容与风格运用演唱技法,艺术表现应该是丰富多样的。中国艺术歌曲的演唱方法和表现风格不仅随着社会的进程而不断发展和完善,也受到声乐学术领域和社会各阶层的广泛关注。

随着我国政治、经济、科技文化等综合国力的不断发展,文学艺术界也增加了与世界各国文化的交流,特别是艺术歌曲的创作和声乐事业的快速发展,艺术歌曲受到了越来越多的中国百姓的普遍关注。我国许多艺术院校的教师把艺术歌曲这一体裁的作品作为声乐学生的必修曲目,国内还定期举办艺术歌曲声乐比赛的赛事,不仅许多国际声乐比赛将其列为必唱曲目,很多歌唱家们也将其列为音乐会的演唱曲目,这些充分证明了这一歌曲体裁的艺术价值。

作为声乐演唱者和声乐学习者,艺术歌曲演唱的好坏与否是衡量歌唱者演唱水平的试金石。因此,演唱艺术歌曲有助于以下几个方面的培养和提高。

一、有助于提高演唱者的音乐文化修养

演绎好艺术歌曲,演唱者要具有较深的文化修养和音乐修养。音乐文化修养是理解和把握歌曲内涵的基础,它包含着文学、史学、美学、音乐基础理论知识及舞台艺术实践等综合修养。艺术歌曲是音乐与诗歌巧妙融合的产物,特别是当代中国艺术歌曲,它的歌词大多采用古今著名的诗人、词人名作及民谣等作为题材。将这些具有很高文学价值的歌词融入现今的声乐作品中,在声乐教学中

有助于培养和提高学生的文化素养，在对歌曲进行二度创作中，学生运用其自身的文学、美学、史学等文化修养作为基础，对作品的时代背景、思想内容、艺术表现手法、民族地域特色等方面进行认真分析与深刻理解。使歌曲的二度创作更加符合原创者的本意，从而达到演唱者对歌词内涵的正确表达。另外，演唱者还要具有良好的音乐修养，演唱好艺术歌曲音乐修养也是关键所在，它包括对歌曲音高、节奏、调式、调性等方面的理解，对作品曲式结构的分析，对乐句、乐段之间的力度、速度、表情变化、全曲高潮部分的表现以及对作品演唱风格特征的把握等。例如歌曲《大江东去》，在对其进行二度创作之前，首先要阅读相关史学、文学方面的知识去理解歌词的内涵。歌曲《大江东去》是根据北宋大诗人苏轼《念奴娇·赤壁怀古》的诗而创作的：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，檣櫓灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一樽还酹江月。”此词是苏轼贬官黄州后的作品，分上下两阕。上阕咏赤壁，下阕怀周瑜，最后借“一樽还酹江月”表达自己的感慨。短短的几句话，将江山、历史、人物等尽收眼底。寓情于景、情景交融，意境开阔、感情奔放，语言生动形象。由于古诗词里有很多生词偏字，演唱前要对读音进行考证，以免闹出笑话。如公瑾(jìn)、羽扇纶(guān)巾、檣(qiāng)櫓、华(huā)发。对歌词进行认真的分析、揣摩和朗诵，有助于提高演唱者的文学素质和音乐修养，有助于更好地去理解作品，进行二度创作。良好的文化、音乐修养是歌唱者成功演唱的重要部分，如果缺乏这些基本素质和修养，仅凭一副好嗓子，是很难挖掘出歌词的精髓并准确地表达出来的。将艺术歌曲运用到声乐教

学中有利于提高学生的音乐文化修养。因此,在声乐教学中,不能仅仅在学生的歌唱技巧和表演方面下功夫,还应注重培养学生的音乐文化修养,这是声乐教学中不可忽视的重要内容之一。

二、有助于加深对历史的了解,增强爱国情感

一首艺术歌曲,要想演绎好,就必须熟悉和了解歌曲的时代背景。每一首歌曲都有其时代性和思想性,反映着时代变化、社会现象和历史风貌。中国艺术歌曲是社会时代的记忆,在题材的选择和歌词创作上都烙上了时代的印记。在声乐教学中引用当代中国艺术歌曲,不仅能帮助学生提高音乐文化修养和声乐技巧,而且通过对歌词的细研和演唱,有助于学生了解历史、增强对祖国对人民的热爱之情。

20世纪初,中国经济、政治、思想、文化发生了大变动,这一时期的中国社会历经战乱与变革,百姓生活在国无宁日,民不聊生的时代。1919年的五四运动是一场反帝反封建的运动,同时也是一场伟大的思想文化运动。它掀起了批判一切封建思想文化,提倡新思想、新道德、新文化的热潮,使中国新兴文化事业呈现出一派欣欣向荣的景象。中国知识分子在新文化运动中,受到西方民主和科学思想的洗礼,为新思潮的传播开辟了道路,推动了我国文化事业的发展。人们的思想得到空前的解放,一部分要求进步的有识之士在思想和灵魂深处掀起巨大的波澜,一批批留洋归来的音乐家开始引进和介绍西方先进的文化艺术形式。然而他们的创作题材视角并没有完全呈现西方作曲家的那种浪漫主义的色彩,而是通过音乐形式来表达个人对社会与生活的关注,反映中国当时的社会现实。如青主的《大江东去》,运用艺术歌曲的形式赞美了祖国的大

好河山，抒发了作曲家对社会政治的感慨和细腻的个人感情。用歌曲的形式含蓄地寄托了当时中国文人的理想，以及文人对黑暗社会现实萌生的诸多无奈，表现出了一种伤感、惆怅、痛苦的情绪，带有明显的旧中国知识分子的唯美主义艺术审美观，反映出了当时社会政治和思想意识形态上的动荡局面以及当时知识分子普遍存在的压抑心态，具有一定的社会现实意义。一首歌曲的形成总是有一定的社会背景的，作曲家生活在这个背景中，受环境的影响从而在自己生活的特定背景中产生出创作灵感、抒发感情、反映现实生活。因此，演绎好一首歌曲，首先要做好案头工作，认真分析作品的时代背景，准确全面地诠释歌曲，领悟歌曲的内涵。中国近代艺术歌曲是特定历史条件下的产物，有其特定的创作背景。因此，在声乐教学中学生通过演唱、分析这些作品，可以了解历史，激发爱国情怀。

三、有助于增强演唱者的自信心和学习兴趣

自信心就是对自身能力的信任程度。在声乐教学中，如何能让学生建立起良好的自信心，这是教师在教学中要解决的实际问题，因为自信心的强与弱直接影响着学生学习活动的主观能动性的发挥。在声乐教学中，声乐作品是进行歌唱训练的重要手段之一，良好的歌唱技巧和教学效果都是通过演绎声乐作品来体现的。但从现状来看，有相当一部分学生在选择演唱作品上带有盲目性，他们不结合自身的条件和能力，好高骛远，追求难度大的曲目，自认为只有演唱难度大、技巧高的歌曲才能体现水平，特别是对歌剧中的著名唱段盲目崇拜，全然不顾自己的声音条件、技巧的局限，拿来就唱。这种盲目的选材，不但唱不好，更严重的是会损伤发声器官，

同时造成心理上的障碍,从而影响歌唱的自信心。因此,因材施教、具体问题作具体分析,科学合理地选择声乐作品就显得尤为重要。教师应根据学生不同学习阶段的演唱能力和要解决的技术要领来引导学生选择相适应的教学曲目,了解和掌握学生声音发展的趋势、声乐训练的一般规律,有针对性地灵活选择曲目,甚至可以选择一些略低于学生现阶段演唱能力的曲目,以此更好地巩固他们现有的歌唱方法,激发他们的学习兴趣,增强他们的自信心。

当代中国艺术歌曲旋律优美、淳朴、深情、简短,演唱起来自然流畅、朗朗上口,歌曲调式变化不大,曲式结构简明、音域适中、音程跨越不大,音乐布局短小精致,形成了自己民族独特的艺术风格。它非常适合初学声乐的学生作为训练教材,它能有效克服发声的障碍,在稳定喉头位置、体会气息支持、调节发声器官及共鸣器官的协调运作起到积极的作用。例如萧友梅《问》这首歌曲,它共有两段歌词,全曲并没有华丽的音乐语言和复杂的创作手法,而是用极其简练的材料表达了深刻的思想内容,旋律流畅、潇洒,情绪较为平稳,音域只有9度,是一首比较容易演唱的歌曲。在声乐教学中多选择这样结构简单的歌曲来替代单调乏味的发声训练。这样既能解决学生的歌唱呼吸、发音、共鸣等问题,又能帮助学生解决咬字、吐字的问题,使学生养成一种良好的发声习惯,从而增强学生学习声乐的自信心,激发他们进一步学好声乐的热情。当代中国艺术歌曲不同的难易程度,正符合不同水平学生的演唱。水平高的学生可以选择一些有难度的艺术歌曲,这有利于提高学生驾驭作品的能力;而水平低的学生可选择一些难度不大的艺术歌曲。艺术歌曲题材广泛、内容丰富,在一定程度上可以提供和满足不同水平学生在选材上的需求,以此激发学生学习声乐的兴趣,增强学生学习声乐的自信心。

四、为声乐演唱基本功训练提供广泛多样的教材

当代中国艺术歌曲风格多样、内容丰富。既有简单的曲目，也有较复杂的曲目，每个声乐学生均能选择到适合自身嗓音特点和声部的曲目。在声乐教学中，教师们可以通过这些声乐曲目来训练学生平稳流畅的中声区，感受气息的运用、支持，增强气息的控制能力，帮助学生美化音色等。著名声乐教育家沈湘先生曾说：“呼吸是歌唱的基础，气息是歌唱的动力。”因此，在声乐教学中加强气息及控制能力的训练是十分重要的。歌唱的呼吸与日常生活的呼吸在人体内部构造上来看是一个系统，但在歌唱控制呼吸机能方面有较大的区别。我们日常的呼吸是浅而平静且自然的呼吸，歌唱中的呼吸则要求比生活中的气息要吸得深、用得长，就像京剧里要求气沉丹田一样。吸气时要兴奋、积极，要像打哈欠或闻花的感觉，整个人的状态应是表情放松自然，没有僵硬或人为的力量在控制。在歌唱中气息要随着乐句的长短、强弱的变化而调整。所以，气息控制直接影响演唱声音的长短，音调、节奏和音高直接影响演唱的效果。低年级的声乐学生对歌唱呼吸的认识和体会较为肤浅，这就需要选用合理适度的练声曲与简短的歌曲相结合进行由浅入深的耐心训练。而部分当代中国艺术歌曲正符合学生作为练声曲使用，如萧友梅的歌曲《问》；赵元任的歌曲《秋种》《听雨》等，可以用五个“元音”代替歌词进行气息训练和发声练习，帮助学生体会正确的歌唱呼吸。

歌唱中的音色是指歌唱者对音质的控制，歌唱者能够根据不同风格、人物需要，熟练掌握和运用不同的音色，这是中外歌唱家追求和奋斗的目标。如世界著名女高音歌唱家玛丽亚·卡拉斯，她的

音域极宽，它能够胜任轻巧的花腔女高音角色，同时也能够担当戏剧女高音角色。她的声音可以愤怒得如同熊熊烈火，也可以哀伤得叫人心碎。她主张技巧服从于表情，声音的美服从于戏剧的真实。她说：“只有悦耳的歌喉是不够的，这意味着什么呢？”她解释说：“在演唱一个角色时，你必须有上千种不同的音色去表现幸福、欢乐、悲伤和恐惧，只有悦耳的歌喉怎能做到这些呢？有时你甚至可以用沙哑的声音去演，这也是表现的需要。”完美地诠释歌曲内容不仅包括声音的技巧，而且还要正确运用各异表情的音色。因此，在声乐教学过程中，应加强学生音色的训练。还可以运用不同的歌曲对学生进行不同音色的塑造。如歌曲《玫瑰三愿》，歌曲分为上、下两部分：上部分是对玫瑰花形象的描写，声音把握上要突出高雅的音调，音色要清澈、明亮；下半部分音乐拟人化地表现出玫瑰花抑制不住内心的激动而真诚地发出三个愿望，情绪激动，演唱时可适当地夸张，音色上的表现则是充满热情和渴望。具体到教学上，应根据学生不同的音色进行有针对性的训练，如：让那些声音比较尖、亮、挤的学生演唱这首歌曲，引导他们把气息沉下来、用好胸腔共鸣，运用浑厚、圆润略带暗淡的音色来表达乐思，使学生在演唱歌曲的过程中就轻松地将“尖亮挤”问题解决了。当代中国艺术歌曲感情细腻、简短流畅，在演唱中更是注重运用细腻多变的音色来表达情感，因而是声乐教学中美化音色训练的重要教材。

当代中国艺术歌曲是我国音乐、文学艺术宝库的重要组成部分，它所追求的音乐精神与创作理念引领着中国艺术歌曲发展的方向，形成了中国艺术歌曲的风格、特点。许多优秀的艺术歌曲广为流传，同时被应用于声乐教学中，成为我国近些年音乐院校声乐教学运用最为广泛的曲目。从中我们已经清楚地认识到，演唱艺术歌曲对训练学生扎实的演唱技巧，提高他们的情感和声音的表现力有