

中外艺术歌曲欣赏

刘慧 刘忠 编著

甘肃人民出版社

中外艺术歌曲欣赏

刘慧

江苏工业学院图书馆
藏书章

刘慧
编著

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术歌曲欣赏 / 刘慧 刘忠编著. —兰州: 甘肃人民出版社, 2006.1

ISBN 7-226-03363-1

I. 中… II. 刘… III. 艺术歌曲—音乐欣赏—世界 IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 160014 号

责任编辑: 李 果

封面设计: 贾 文

中外艺术歌曲欣赏

刘 慧 刘 忠 编著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市南滨河东路 520 号)

甘肃北辰印务有限公司印刷

开本 880 × 1230 毫米 1/16 印张 12.75 插页 2

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—1,000

ISBN 7-226-03363-1 定价: 24.60 元

序 言

音乐艺术欣赏是欣赏者在音乐作品提供的感性材料的基础上,通过想象、联想,在思想感情的屏幕上再次显现音乐作品的形象的过程。但是欣赏者往往由于对作品风格、曲式、织体、体裁、创作背景等方面缺乏深入甚至是必要的了解,不能产生共鸣,难以感触创作者内心深处的那一丝悸动,从而使作品欣赏大打折扣。

音乐是无国界的,但音乐对听众来说却是有选择的。音乐欣赏需要具有较高艺术修养的听众,只有这样,音乐与欣赏者之间才能达到心与心的交流,才能净化更多人的情感世界。我国自古就有乐教的传统,春秋时代并将“乐”列入学习者的六艺之中,孔子就有在齐国闻《韶》,“三月不知肉味”的经历和“尽善尽美”的赞誉。

随着人们物质生活的普遍提高,对精神文化生活的追求显得越来越强烈,近年来歌剧的再度繁荣也恰恰印证了这一点,越来越多的人开始走进、了解高雅音乐和严肃音乐。但由于一些欣赏者缺乏必要的音乐欣赏知识,使本来很愉悦的艺术享受变得枯燥乏味,因此很有必要创作和出版关于艺术歌剧、歌曲欣赏这样一些针对性较强的书籍。刘慧同志是我省优秀的青年歌唱演员,在长期的演出中由于对艺术歌剧、歌曲的独特感悟,形成了自己较为成熟的演唱风格,加之刘慧同志长期从事音乐教学工作,促使她将这种感悟不只是停留在经验总结的层次,而有能力上升为理论性的研究,这就是《中外艺术歌曲欣赏》的写作缘由。这本书选择了中外著名的艺术歌曲,从作品的曲式、体裁、创作背景等方面进行了较为深入的阐释和分析,非常有利于帮助欣赏者更加透彻地理解和感受作品的内涵。由于这本书既有一些具有代表性的中外歌曲作品,又有作者本人对这些作品的深刻理解的文字,因此对大中专院校音乐专业的学生和非专业人士提高艺术歌曲的欣赏能力和水平具有良好的指导作用,也对作品欣赏提供了一个“相对固定”的标准。

在素质教育如火如荼的现代社会,加强国民的文化艺术教育对提高全民族的文化道

德修养,推动社会主义精神文明建设,构建和谐社会都具有一定的现实意义。我相信,刘慧同志《中外艺术歌曲欣赏》的出版,对以上这些方面也应当会起到推波助澜的作用。

兰州城市学院 孔庆浩

2006年3月

前 言

声乐是各种音乐现象中最早产生的艺术形式。在其悠久的历史演进过程中,诞生过许多优秀的歌唱家,也流传下了大量经典的声乐作品,尤其是那些闪烁着人类智慧光芒的艺术歌曲,更为世人所喜爱。近年来,随着我国声乐艺术的发展,越来越多的音乐爱好者,尤其是声乐爱好者更加关注这门艺术的发展。但是相对于歌唱水平,我们的声乐理论建设已不能适应声乐艺术发展的要求,理论的落后状态既阻滞了实践的发展与深化,又失去了理论本身应有的学术职责与价值。虽然,我们已经培养出了众多享誉世界歌坛的歌唱家,在西方美声唱法与民族语言唱法融合的创造性实践和活动中逐渐摸索出了丰富的经验与规律,同时我们的理论研究也迈出了可喜的步伐,但是在声乐人才的培养上仍然缺乏系统的理论指导,不能适应时代的需求。21世纪要求复合型人才,我们培养出来的学生不仅要会唱,同时也要有科学系统地进行理论阐述的能力。因此,无论是专业音乐工作者还是音乐爱好者,都应该了解声乐发展的历史脉络、音乐领域内的重大事件、流派特征,并熟悉一定的声乐曲目。这对我们来说是有所帮助的,同时还对知识积累与自身素质的提高有所裨益。

中国音乐可考的历史已有八千多年,从有史料记载的“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声;声相应,故生变,变成方,谓之音;比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐”,即音—声—乐的认识,到“故歌者,上如抗,下如坠,曲如折,止如槁木,倨中矩,句中钩,累累乎端如贯珠”等传统声乐理论的提出——戏曲演唱理论的兴起——近代西方声乐理论的传入,经历了三大发展时期,其歌唱形态之内涵发生了深刻的质的变化。欧洲音乐的历史从古希腊算起也经历了三大发展时期。因此,中西歌唱发展的历史经历了许多相同或不同的过程,其音乐理论发展也有许多异同之处值得我们

研究。

声乐作为人类语言心声的艺术化表现形态,可说是与社会文化生活保持着最直接最广泛最深层联系的一种音乐类别。从音乐史的角度看,在原始艺术诗、歌、舞“三一致”的综合形式中,歌唱即占据重要地位,声乐艺术的兴盛远远先于器乐音乐。在欧洲,专门化的独立器乐形式直至16世纪方才进入创作表演领域。此后数百年中,在器乐迅速发展的同时,声乐的体裁形式和演唱方法又有了极大的拓进。当今的音乐会、歌剧舞台和学院课堂,有关声乐发展的新观念、新信息、新成果,又促使我们在声乐的技术和表现方面奋力进取。探讨中外声乐发展的科学途径,是一项具有现实和长远意义的学术课题。

本书以中外艺术歌曲为主体,适量加入了这些作品的赏析文字,其目的是为声乐演唱或教学者提供一份中外艺术歌曲专辑;为演唱或教学者提供一个简单明了的背景资料。

目 录

外国艺术歌曲

让我死吧	(1) ^① (168)
围绕着我崇拜的人	(2) (169)
请你停止愚弄我吧	(6) (169)
憧憬爱情的人哟	(7) (170)
别再折磨我	(10) (170)
胸中的思念	(12) (170)
紫罗兰	(17) (171)
噢！亲爱的恋人	(23) (171)
圣母颂	(30) (172)
银色的月光	(32) (173)
我的爱梦是为你——温雅的女神	(36) (173)
怜悯我，心灵的偶像	(40) (173)
你像一朵花儿	(44) (174)
梦相思	(46) (175)

①上面括号里的数字是歌曲所在的页码，下面括号里的数字是介绍本歌曲的文字的页码。

目 录

永恒的爱	(53)
	(175)
纺纱女之歌	(55)
	(176)
圣母颂	(62)
	(177)
旷野的孤独	(65)
	(178)
去看望爱人的路上	(68)
	(178)
林中恬静	(72)
	(179)
离愁	(75)
	(179)
理想佳人	(76)
	(179)
梦	(81)
	(180)
请你别忘了我	(86)
	(180)
像一朵花儿的你	(90)
	(181)

中国艺术歌曲

阳关三叠	(93)
	(182)
醉吟商小品	(98)
	(182)
杏花天影	(101)
	(183)
渔翁	(104)
	(184)
问	(106)
	(184)
叫我如何不想他	(107)
	(185)

目 录

我住长江头	(113)
	(185)
渔光曲	(119)
	(186)
松花江上	(123)
	(186)
嘉陵江上	(127)
	(187)
玫瑰三愿	(131)
	(188)
夜半歌声	(134)
	(188)
红豆词	(144)
	(189)
日落西山	(147)
	(189)
梅娘曲	(149)
	(190)
思乡曲	(152)
	(191)
岁月悠悠	(155)
	(192)
故乡	(159)
	(192)
枫桥夜泊	(163)
	(193)
长相知	(165)
	(193)

Laciatemi morire

让我死吧!

Opera "Ariana"

Lento (♩ = 58)

蒙特威尔第

p dolente

La_scia_ _ te_mi mo _ ri _ re! La_scia_te_ mi mo ri _ re!
倒不 如 让 我 死 吧! 倒不 如 让 我 死 吧!

p dolente

f > (V)

E che vo _ le _ te _ _ _ _ _ che mi con_for _ te in co_si du_ra
没 有 什 么 再 能 够 安 慰 我 了! 这样凄惨的

mf

piu cresc. *f >*

sor_te in co_si gran mar _ ti _ re? La_scia _ te_
命 运, 承受这样 巨 大的 痛苦, 倒不 如

p

(V)

mi mo_ri _ re. la _ scia _ te _ mi mo _ ri _ re!
 让 我 死 吧! 倒 不 如 让 我 死 吧!

pp rit.

p cresc. assai

pp rit.

Intorno all'idol Mio

围绕着我崇拜的人儿

M·A·切斯蒂曲
 M·A·Cesti
 (1620-1669)

largo amoroso (♩=84) *ben portando la voce e molto spress.*

p In _ tor _ no al l'i _ dol mi _ o spi _
 围 绕 我 崇 拜 的 人 儿, 风

p con delicatezza e legato

p

cresc.

mf

ra _ te pur..... spi _ ra _ te, au _ re, au _ re so _
 啊 轻 轻 地 吹 拂, 风 啊, 风 啊, 缠

cresc. >

tr *p* *tr* *mf* *cresc.*
 a_ vi e gra_ te, e nelle guan_ cee_ let_ te ba_
 绵 多 情 的 微 风, 请 你 替 我 亲 吻 他

rfz *più cresc* *rfz* *p* *poco rit.* *tr*
 cia_ te_ lo per me. cor_ te_ si, cor_ te_ si au_ ret _ _ _
 英 俊 的 面 容。 啊, 亲 切 又 温 柔 的 微

a tempo *smorz.*
 te_ _ _ _ e nel_ le guan_ cee_ let_ te ba_ cia_ te lo per me, ba_
 风, 请 你 替 我 亲 吻 他 英 俊 的 面 容, 英

a tempo *p* *cresc.* *fz* *p* *rit.* *tr*
 cia_ te_ lo per me, cor_ te_ si, cor_ te_ si au_ ret _ _ _
 俊 的 面 容, 啊, 亲 切 又 温 柔 的 微

cresc. *p* *col canto* *pp.*
 cia_ te_ lo per me, cor_ te_ si, cor_ te_ si au_ ret _ _ _
 俊 的 面 容, 啊, 亲 切 又 温 柔 的 微

mf *cresc.*

te! Al mio ben che ri_ _ po_ sa, su
风! 我的情人正在休息, 安

p

*Reo ** ***

dim. *cresc.* *rfz*

l'a _ _ li del_ la qui_ e _ te, gra _ ti gra _ ti
静地沉醉在梦中, 带给他温柔的

rfz

*Reo ** *Reo ** *Reo **

poco rit. *3* *tr* *p* *cresc.*

so _ gni assi _ ste..... te Eil mioracchiu_ soar_ do_ re sve_ *cresc.*
甜梦, 温柔的甜梦, 也带给我心中的恋

p *poco rit.* *p* *cresc.*

*Reo ** ***

pi ù cresc. *rfz* *portando* *tr*

la _ tegli per me. O lar_ ve, o lar_ ve d'a_ mo _ _ _
情和隐衷。啊! 微风, 你传送爱的幻

cresc. *rfz* *p*

*Reo ** *Reo ** *Reo ** *Reo ** ***

mf
re,..... eil mio racchiu_soar_do re sve_ _ la _ tegli per me, sve_
梦! 请 带给他 我 心 中的 恋 情 和 隐 衷, 恋

mf *decresc*

Rea * *Rea* * *Rea* * *Rea* *

cresc. *rfz*
la _ tegli per me, o lar _ ve, o lar _ ve d'a_
情 和 隐 衷, 啊, 微 风, 你 传 送 爱 的

cresc.

Rea * *Rea* * *Rea* *

rit.
mo _ re!
幻 梦!

p col canto *p* *dim.* *pp*

Rea *Rea* *

O cessate di piagarmi

请你停止愚弄我吧!

Arietta

斯卡拉蒂

A. Scarlatti

Andante con moto

(♩ = 80 ♩ = 50) *p*

O ces_sa_te di pia_gar_mi, o la_scia_te mi mo_rir,
请 你 停 止 愚 弄 我 吧, 让 我 死 吧 让 我 死,

agitato

sempre legato

o la_scia_te mi mo_rir. Lu_cin_gra_te, di_spie_ta_te, lu_cirgra_te
让 我 死 吧 让 我 死。 负 情 目 光, 毫 无 怜 悯, 负 情 目 光

(V) *p*

(V) *cresc. e string.*

di_spie_ta_te. piu del ge_loe piu del mar_mi fred_de e sor_dea'
毫 无 怜 悯。 比 冰 还 冷, 比 石 还 硬, 无 视 我 的

poco a poco

(V)

(V) *p*

dim

p