

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

中外艺术歌曲理论研究 与演绎探讨

*Zhongwai Yishu Gequ Lilun Yanjiu
Yu Yanyi Tanta*

苏玲芬 黄进 著

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品
提升创新能力，促进学术交流发展

中外艺术歌曲理论研究 与演绎探讨

*Zhongwai Yishu Gequ Lilun Yanjiu
Yu Yanyi Tanta*

苏玲芬 黄进 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

中外艺术歌曲理论与演绎探讨/苏玲芬,黄进著.

—北京:中国书籍出版社,2015.5

ISBN 978-7-5068-4963-0

I. ①中… II. ①苏… ②黄… III. ①艺术歌曲—音乐评论—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 126484 号

中外艺术歌曲理论与演绎探讨

苏玲芬 黄进 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 杨铠瑞

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司印刷

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 17.5

字 数 227 千字

版 次 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4963-0

定 价 54.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

艺术歌曲的历史悠久、种类繁多,发展的程度也比较高。艺术歌曲有着十分坚实的传统和很强的艺术感染力。这种格调高雅、意境深邃的声乐艺术形式自诞生起便频繁活跃于音乐会和一些沙龙性的场合,并被列入严肃音乐和高雅艺术的范畴。艺术歌曲发源于欧洲,在德国、法国和俄罗斯等国家和地区发展得十分丰富和完善,中国艺术歌曲在不同的历史时期也有不同程度的发展,近现代以来,中国艺术歌曲的创作也得到了空前的繁荣。

艺术歌曲有着一种升华了的民族语言和诗化了的音乐语汇相融合而形成的形式美,它不仅涵盖了音乐与诗歌本身,更是一种美,是人的思想文化的体现。由于各个历史时期的时代背景、各个国家地区的民族风格以及作曲家的创作手法都存在一定的差异,艺术歌曲形成了不同的创作风格与艺术流派。作为声乐艺术的一个重要门类,艺术歌曲的概念、形态、基本特征与艺术特性等都有其自身的研究价值。为了帮助广大艺术歌曲爱好者和学习者在学习的过程中能够更加科学、有效地了解中外艺术歌曲的各种研究方向和课题,本书作者在广泛研究了大量相关资料的基础上,结合了自身的实践经验和研究成果,以艺术歌曲为对象,对其基础理论、历史脉络、风格特征、演唱技巧与实践等进行全面而深刻的解读,最终撰写了《中外艺术歌曲理论研究与演绎探讨》一书。

本书共有七章,各章内容具体安排如下:第一章是艺术歌曲的基础与概述,论述了艺术歌曲的概念、类别和审美效应,这些为本书下文深入探讨艺术歌曲的历史、风格特征等作了必要的铺

垫;第二章论述的是欧洲艺术歌曲的历史进程,主要讲了艺术歌曲在欧洲几个国家和地区的各个历史时期各个文化背景下的艺术状况;第三章讲述了中国艺术歌曲的发展历程;第四章论述了中外艺术歌曲的语言表达;第五章论述的是中外艺术歌曲的演唱心理;第六章论述了艺术歌曲的伴奏;第七章则选取了一些经典的中外艺术歌曲实例进行解读与演唱指导。

纵观本书,它在知识结构与撰写中表现出以下特点:理论性较强,但也不失趣味性。例证贴切,通俗易懂。重大知识点都论证得详细而深入,并力求结合具体的作品实例来说明,以使学习者在了解理论知识的同时有据可查、有例可行。

本书的写作汇集了作者辛勤的研究成果,值此脱稿付梓之际,作者深感欣慰。本书在写作过程中,虽然在综合性与趣味性方面下了很大的功夫,但由于作者知识水平不足,文字表达能力有所限制,在专业性上还存在着较多不足。对此,希望各位专家学者和广大的读者能够予以谅解,并提出宝贵意见,作者当尽力完善。

作者

2015年3月

目 录

第一章 概论	1
第一节 艺术歌曲界定	1
第二节 艺术歌曲的审美效应	10
第二章 欧洲艺术歌曲的发展	16
第一节 德、奥艺术歌曲	16
第二节 意大利艺术歌曲	22
第三节 法国艺术歌曲	23
第四节 俄罗斯艺术歌曲	24
第五节 东欧、北欧和其他国家的艺术歌曲	40
第三章 中国艺术歌曲的发展	43
第一节 中国诗词歌曲的内涵与发展	43
第二节 20 世纪以来的艺术歌曲	90
第三节 新中国成立后的中国艺术歌曲	100
第四章 中外艺术歌曲的语言表达	106
第一节 汉语	106
第二节 意大利语	119
第三节 德语	137
第四节 俄语	149

第五章 中外艺术歌曲的演唱心理	152
第一节 歌曲演唱的心理特征	152
第二节 歌曲演唱的心理调控	168
第六章 中外艺术歌曲伴奏	175
第一节 艺术歌曲伴奏的历史演变	175
第二节 欧洲艺术歌曲伴奏	181
第七章 中外艺术歌曲分析与演唱	219
第一节 中国艺术歌曲分析与演唱	219
第二节 外国艺术歌曲分析与演唱	250
参考文献	270

第一章 概论

艺术歌曲是声乐艺术宝库中最重要的一部分,与歌剧和声乐套曲并列为西方声乐三大体裁。艺术歌曲应如何界定?它有哪些类型?艺术歌曲有怎样的审美效应?这些问题都是本章重点论述的内容,本章将从多个方面来对这三个论点进行详细的陈述与分析。

第一节 艺术歌曲界定

一、艺术歌曲的概念

所谓艺术歌曲,是18世纪末19世纪初,欧洲浪漫主义时期盛行的一种抒情歌曲的通称。艺术歌曲是一种主要的区别于民歌、通俗歌曲、流行歌曲的专业性创作歌曲。它起源于德国,并成为19世纪浪漫乐派作曲家所偏爱的一种声乐体裁。它是指区别于民谣的专业作曲家创作的一种短小、精致的独唱歌曲。

人们习惯把18世纪末19世纪初欧洲产生的德奥浪漫主义艺术歌曲(Lied)称为古典艺术歌曲,随着时间的推移,后来亦把一些小型隽永的歌剧选曲、近现代创作歌曲等称为艺术歌曲,仅在时间上冠以“古典”与“近代”而已。此外,小夜曲、船歌、悲歌、摇篮曲等都属于艺术歌曲的范畴。

艺术歌曲以结构严谨、格调高雅、寓意深刻、节奏宽广、旋律

大气为其特点。歌词一般多采用著名诗人的诗歌作品,文学性较强;曲作家精心谱曲,表现手段与作曲技法比较复杂,曲调和旋律表现力强;艺术歌曲的内涵可以通过音乐形象来进行揭示;在艺术歌曲中,音乐伴奏方面,钢琴或乐队以其细腻生动、准确形象的特点来制造气氛和刻画人物;艺术歌曲一般是每段歌词均用不同的音乐,而且歌词及伴奏紧密、细致地结合在一起,是不可分割的艺术整体;结构短小,多用“分节歌”和“变化分节歌”的形式;也常用“通谱式”和二段体、三段体的形式。

艺术歌曲的唱法上采用纯美声唱法或美声与民族唱法相结合的唱法,这一点是区分艺术歌曲与其他歌曲类型的重要标志之一。

艺术歌曲的演唱人员必须通过专业训练才能达到相应的艺术境界。艺术歌曲对演唱者的水平要求很高。

被称为“歌曲之王”的舒伯特对艺术歌曲这一声乐形式作出了卓越的贡献。它的艺术歌曲采用歌德、席勒、海涅、米勒等人的诗为歌词,创作了《野玫瑰》《鳟鱼》《菩提树》《圣母颂》《小夜曲》《摇篮曲》等六百多首艺术歌曲,这些歌曲曲调优美、意境深邃,许多名曲至今久唱不衰。此外,还有法国的德彪西,德国的舒曼、勃拉姆斯,俄罗斯的柴可夫斯基、穆索尔斯基等著名音乐家也创作了大量歌剧风格和特色的艺术歌曲。中国作曲家也写有大量的艺术歌曲,如赵元任的《教我如何不想他》、青主的《我住长江头》等。

二、艺术歌曲的特征

(一)诗与音乐的有机结合

艺术歌曲,是作曲家根据原诗含义及文学语言抑扬顿挫的韵律进行创作的成果。诗人与作曲家之间的联姻使得作品呈现出作者对诗歌的主观审美意图,是音乐与诗歌的统一与结合,是诗

情与曲情之间的有机契合。解读诗人的诗作是作曲家创作过程的第一步,虽然音乐和文学分属两种不同的艺术形式,但在艺术歌曲这个整体中,它们共同呈现曼妙、陶醉和抒情的艺术效果。诗歌这种艺术形式是文学和音乐的结合体,优秀的诗歌作品,一般具有韵律优美、情感丰富等特点,这些给音乐家们进行艺术歌曲创作提供了便利。

诗作的含义和韵律是作曲家创作过程必须遵循的两个基本因素,这要求艺术歌曲的作曲家必须具备较高的文学素养和对诗歌作品的主观感受及领悟。为此,对诗作的理解是艺术歌曲创作的基础和主要的创作动因,只有在对诗作内涵和韵律充分理解和认同的基础上,才可能使诗的精神内容契合于旋律,成为丰富可感的生命律动现象。

(二)精致的结构与布局

艺术歌曲的结构和布局非常精密。音乐在歌曲中的地位与诗句平等且相宜,不允许一方过于突出。这是考验作曲家理解能力和技术能力的关键,如何使诗句和音乐契合出最佳的艺术效果,是作曲家配乐的要旨。为此,音乐与诗词的互利原则在创作中显得至关重要。如舒伯特艺术歌曲在诗与旋律结合方面几乎达到完美的境地。艺术歌曲通常短小、精致,少有宏大、冗长之作,是高度浓缩的“音乐小品”。概括起来说,精致、巧妙、简练、生动且不乏艺术趣味是艺术歌曲的显著特征。体现这些特征主要来自两个方面的要求,一是歌曲创作中对结构布局的精心设计,合理使用技术和技巧;二是对音和诗词契合关系的准确把握,使之能够有效体现诗情和曲情的刻意安排,完成作品意境的营造。在欣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。

(三)独特的表达方式

从声乐实践角度看,艺术歌曲包含人声演唱和钢琴伴奏两个

部分,钢琴伴奏的地位与声乐演唱同等重要,两个部分之合力才有可能准确、完整地表达艺术歌曲的意境。钢琴伴奏完成于歌曲整体创作的构思之中,它随着诗意和诗情的发展变化而变化,有时甚至担负主要表现力的重任。一般情况下,歌曲的词和曲是分别完成的,先有词后谱曲,但有时也会有先有曲后填词的现象,甚至出现集词曲创作于一身的情况。钢琴伴奏不只是起到和声、节奏衬托的作用,往往以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,其实际效果是钢琴与人声一同歌唱,相互映衬,相互交流,共同完成歌唱表现的全过程。

舒伯特艺术歌曲可谓是这方面的典范之作,其钢琴伴奏具有很高的艺术价值,有时甚至可以独立存在。

(四)丰富的表现内容

艺术歌曲的歌词多采用优秀诗歌作品(如德奥艺术歌曲是采用德国浪漫主义诗人歌德、缪勒等大师的作品),因而寓意深刻,内涵丰富,艺术价值较高,往往体现某个时期诗作的风格与流派,其本身具有很高的文学价值与艺术价值。西方浪漫主义艺术家往往通过短小抒情诗作来表达个人内心情感的变化和需要,常以爱情、愿望、憧憬、幻想、大自然等为题,为自己的现实生活注入新的希望和生命力,甚至是一种全新的诠释。这种诗境与曲境高度融合后生成的作品意境,具有强烈的艺术表现力和丰富的情感内容,更加显示了艺术歌曲独特的价值和生命意义。

(五)钢琴伴奏占据重要地位

因为钢琴伴奏在艺术歌曲的演奏中不仅在和声与节奏方面起着衬托的作用,还能发挥更多功能。钢琴有着十分丰富的和声语汇、音型,还有一些复杂而精致的织体,这些对于表现歌曲的内涵和意境有着十分重要的作用,因而钢琴伴奏的地位被提到与声乐旋律同等的程度。艺术歌曲的钢琴伴奏经常有相对独立的艺术形象,仅就钢琴伴奏本身看,就具有很高的艺术价值,舒伯特等

人的经典艺术歌曲作品尤为如此。舒曼、门德尔松等人的传世作品中,这一点也不乏生动的例证。

(六)较高的演唱技巧与艺术修养

能否唱好艺术歌曲是衡量一名歌唱者是否合格的重要标志。为此,演唱者的“二度创作”是实现这种人文品格和含义的唯一途径。艺术歌曲所蕴含的意境和情感特征,必须通过演唱者的歌唱实践来加以体现,其表现手法多种多样,如细腻、雅致、委婉、含蓄、激越、陶醉、兴奋等方式,都可用于对作品的诠释,但准确把握与适度诠释作品内涵则显得异常重要。这都要求艺术歌曲的演唱者必须具备良好的的人文素养、声音条件、语言能力和表达技巧等基本要求。

一般来讲,艺术歌曲演唱风格比较细腻,较多的需要柔和的声音,因而气息的控制要适当,要多一些韧性。

三、艺术歌曲的形态构成

(一)艺术歌曲的创作形态构成

艺术歌曲与流行音乐、歌剧、浪漫曲等有什么区别?许多音乐家认为他们本身并没有区别,只有形式上的区别。现代流行音乐是一个综合性非常强的艺术,而艺术歌曲很容易独立完成,更适合学习作曲入门。艺术歌曲在古典音乐中有大量的经典之作,更适合学习、研究、模仿。因此艺术歌曲写作也是音乐学院作曲学生的必修课程,而学习写作艺术歌曲的前提是学习者已经有了和声、钢琴伴奏、复调、熟练的记谱能力等作曲基础知识。除了进一步掌握旋律结构外,还应从歌词、歌曲风格、艺术歌曲的经典作品分析、中国风格艺术歌曲的特点等方面进行研究。

艺术歌曲的创作应从以下几个方面着手。

1. 确定歌词类型

- (1) 古典诗词
- (2) 20 世纪二三十年代散文诗
- (3) 现代诗歌
- (4) 媒体流行

2. 确定音调风格

- (1) 大、小调风格
- (2) 五声调式
- (3) 地方风格
- (4) 不同时代风格
- (5) 民歌、戏曲、流行风格

3. 歌词演唱定位

- (1) 儿歌型
- (2) 室内歌曲(小夜曲、民歌小调)
- (3) 室外歌曲(高腔、山歌、牧歌、号子)
- (4) 中速(进行曲、速度不变型)
- (5) 快慢型(快慢快、慢快慢)

4. 歌曲声音类型

- (1) 高音(男女高音、花腔女高音、戏曲男高音)
- (2) 中音(男女中音、童声、流行男女声)
- (3) 低音(男女低音、特色男女低音)

我们在分析构成艺术歌曲形式的诸元素中,首要和重要的元素是:歌词、音乐、伴奏。

(二) 艺术歌曲的创作构成分析

1. 歌词

艺术歌曲的歌词形式多样,有古诗词、现代诗歌、外国诗歌

等,当代歌词一般很少,为的是避免落入俗套,一般情况下都有利于构思艺术歌曲。

声乐是音乐艺术中唯一的音乐与文学结合的种类,其基本特点就是音乐与语言的结合。诗歌作为歌曲中歌词出现的历史,欧洲可以追溯到荷马时期,中国追溯到《诗经》的产生。那时的诗歌与音乐就是结合在一起的,诗和歌唱是不可分的,因此,唱是诗的表现形式。

诗歌、音乐虽然都有自己的结构和表现形式,具有各自独特的发展规律,但它们都围绕着人类的思想感情这个共同的内容去展现、抒发。

18 世纪末至 19 世纪初期,已进入浪漫主义时期的德国文学,在政治上反对封建制度,宣扬平等、自由、博爱和资产阶级的民主思想,这些表现在音乐方面,就体现出对自然的向往和对国家民族的热爱,以及追求理想境界和浪漫主义情怀。19 世纪浪漫主义诗人对自然的钟爱和选择,对忧伤情调的反复品味,都是为了表达其人性的至善,即对美与善的不懈追求。

以舒伯特为首的浪漫主义作曲家,为了适应历史变革和浪漫主义思潮的需要,运用浪漫主义诗人歌德、席勒、缪勒等创作的优秀诗歌,使其与音乐结合,让诗歌成为音乐的血脉,音乐则赋予诗歌以灵魂,成为诗与音乐共同生长的土壤,给他们以新的生命。浪漫主义作曲家们从浪漫主义诗歌中找到了创作的源泉并获得了灵感,将诗歌与音乐紧密结合起来,用音乐去重现或演绎诗歌的意蕴和内涵,钢琴伴奏的加入,更加突出和强调了这一点,使得艺术歌曲独特的艺术魅力更能为人们所领略。

艺术歌曲创作之所以能够在 19 世纪德、奥、法、俄国达到高峰,在 20 世纪的欧、美、亚洲发展壮大,是与它们新诗的发展分不开的,即是在新诗的基础上发展起来的,因此,艺术歌曲对歌词的要求也是很高的。

2. 音乐

音乐的形式是“旋律、节奏、节拍、和声、复调、调式、调性、音

色、速度、力度、强度等要素的组合方式、结构布局和发展程序”^①。浪漫主义的歌曲作家,吟诗有感,运用音乐的形式,把诗歌变为歌曲,为诗歌插上了艺术的翅膀,因此艺术歌曲的音乐比其他类型歌曲的音乐要丰富得多。艺术歌曲在旋律风格、音乐特点、调式运用、演唱方式及情绪表达等方面无不体现出最擅长抒情的两种艺术形式——诗歌与音乐的意境。

艺术歌曲的音乐创作手法严谨、细腻,注重人物内心的情感刻画,所以它比一般的抒情歌曲更能表现人们的内心情感世界。艺术歌曲的作曲家在处理音乐时,往往受其本人器乐创作、歌剧音乐创作思维与风格的影响,在19世纪初期至今的漫长过程中,都显现出其时代特征。

艺术歌曲的音乐经历了一个如何处理文学与音乐关系的过程,这就是一种以音乐为主的对音乐作文学性的处理。18世纪的诗人大都将他们的作品视为独立的艺术品,不愿作曲家把他们的诗歌当作歌词,最多用简单的分节歌演唱,席勒曾称只能用“钢琴连续不断的敲击,作为他诗歌歌曲的伴奏,以便维持诗歌为主的地位”。这种现象直至18世纪下半叶,音乐才在歌曲中逐渐起了更多的作用。

艺术歌曲的音乐构思明显地体现出交响性的思维。诗歌情节通过不同调性的对比转换、织体、力度和旋律线条的变化而生动地表达出来。

艺术歌曲的结构一目了然,包括主旋律、伴奏基本织体、和声、调性布局都很清晰明了(如《鳟鱼》),经常在前奏中直接用平行和弦,富于机动性、主题性。线条和弦、复杂和弦、平行和弦等,在伴奏中利于进一步深化歌词内容。艺术歌曲的和声也是采用调性音乐的全部多声部结合的和声技术。

艺术歌曲的音乐描绘付诸虚幻的抒情意愿。歌曲密实丰满的音乐织体、音区与音色的灵活运用,超越了早期声乐体裁的音

^① 俞子正等.声乐教学论.重庆:西南师范大学出版社,2000

响仅仅对诗歌音调和生活语调的模仿,在“抒情”当中,可以清晰地感受到音响形式的独立伸缩和张弛。

艺术歌曲的音乐部分(曲调)是曲作者根据歌词中提供的文学形象创作的与歌词意境、情感等相吻合的旋律音调。这也是曲作者的独特的艺术体验,通过一些特殊的手法进行艺术的升华而创作的更为典型的音乐形象。一首旋律新颖、音调别致、情调高雅的歌曲,通过歌唱者声情并茂的演唱,歌曲曲调能够体现出强大的美学功能。

以上这些音乐创作手法的运用,使艺术歌曲的表现力得到了大大的增强,使之能够最大限度地体现理想的浪漫主义目标——抒发想象、表达感情。

现代创作的歌曲向比较新奇的方向发展,一部分显得比较怪,失去了往日的精致流畅,音乐仿佛不是从心里流出来,而显然是用笔写出来的,有明显的计算痕迹,也许这是作曲的发展潮流,但是,音乐应是从心灵里流淌出来的,任何作曲技法都是围绕着心灵而创作音乐的,如果不能感动人心,唱歌又为了什么呢?不论有多少理论根据,技法总是为精神服务的。

3. 伴奏

艺术歌曲的伴奏进入 20 世纪以来也有运用管弦乐队来伴奏的,无论是钢琴伴奏还是乐队伴奏,要求写作细腻、精致,同歌词、音乐旋律、人声共同构成一个完整的艺术整体,是整个声乐作品结构中不可分割的组成部分。它体现在以歌曲的旋律和歌词的内涵为依据,在歌曲伴奏中既能烘托歌曲的情绪,又能巧妙地与歌唱声部融为一体来共同进行作品的再创作。

今天,我们的作曲家正站在打破传统音乐的许多局限、形成世界音乐大融合的发展潮流之中,更应该在民族民间音乐中寻找艺术歌曲的创作元素,使艺术歌曲在其共性化的创作规律之下凸显个性,旋律更加优美、色彩丰富璀璨、风格迥然各异。

这类具有民族特色与表现形式的艺术歌曲,都追求外在的气

氛,描写大自然的美景;强调内在的气质,表现一种心理的感受;崇尚幻想的飞跃和创造的力量。歌曲曲式结构简单、旋律优美流畅、节奏和谐明快。其朴素的创作风格、丰富的和声以及调性的变化等,都成功地表达了诗词的意境。

第二节 艺术歌曲的审美效应

一、艺术歌曲的审美要素

(一)歌词曲调

从歌曲作品来看,并非所有的歌曲都是美的,歌曲有好坏、文野、粗细、高低、风格之分,那些粗制滥造、平庸无奇、低级趣味的作品毫无艺术独创性和美学价值。只有那些能从歌曲本体中升腾出一种使人情绪感奋的艺术品位高雅的歌曲才是真正具有艺术美的歌曲。

1. 歌词

一首艺术歌曲的品位包含歌词的品位和曲调的品位两类。艺术歌曲的歌词是诗化与音乐化的艺术语言,是构成艺术歌曲歌唱艺术美的文学基础。艺术歌曲美的创造是从这些高度凝练的文学语言展开的,因此,一般创作歌曲的歌词均具备典型化、诗歌化、口语化、音乐化、情感化等综合美的艺术特征和较高的审美品格。

从文学的角度来说,诗歌通过文学语言来抒发感情、塑造形象。平面化的诗歌通过音乐的动静变化使之立体化,赋予形象性。而艺术歌曲的歌词在美学要求上,更需要有其独特的诗情画意、声韵歌律的品位,它能启迪作曲家内心无限的乐思,能激发作