

中国出版集团公司2014年度出版企业发展专项资金项目

1920-194

中国经典艺术歌曲

CD 2张

上册

汪莉 / 主编

人民音乐出版社

中国出版集团公司2014年度出版企业发展专项资金项目

1920-194

中国经典艺术歌曲

上册

汪莉 / 主编

 人民音乐出版社·北京

ZHONGGUO JINGDIAN YISHU GEQU SHANGCE

图书在版编目(CIP)数据

中国经典艺术歌曲.上册 / 汪莉主编. — 北京:人民音乐出版社,
2015.12

ISBN 978-7-103-05105-4

I. ①中… II. ①汪… III. ①艺术歌曲-中国-选集IV. ①J642.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第281208号

选题策划: 竹 岗
责任编辑: 竹 岗
责任校对: 张 琛

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

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

880×1230毫米 16开 15.5印张

2015年12月北京第1版 2015年12月北京第1次印刷

印数: 1—3,000册 (附CD 2张) 定价: 65.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

作者简介

汪莉，女高音歌唱家，北京师范大学艺术与传媒学院教授，硕士生导师，德国柏林艺术学院客座教授，中国音乐家协会会员。

1986年毕业于中国音乐学院声乐系，师从仲伟教授。毕业后多年接受周美玉教授指导。1993年在沈湘、李晋玮教授声乐大师班学习；1998年赴德国慕尼黑音乐与戏剧学院进修访问；2002年在意大利费拉罗国际声乐大师班学习。

汪莉教授长期专注于艺术歌曲的研究和演唱。从20世纪80年代末，跟随著名作曲家、音乐教育家张肖虎先生开始研究中国艺术歌曲，并于1993年发表研究成果《我国三四十年代艺术歌曲的探讨》（《中国音乐》1993年04期）。1998年至1999年赴德国访问期间，特别研修德国和其他各国的艺术歌曲，包括斯拉夫艺术歌曲。在公开演唱会上已经成功演唱过上百首中外艺术歌曲，并于2013年发表了第一张个人CD专辑《问——中国经典艺术歌曲1920—1949》。

汪莉教授从事声乐教学30年，形成了系统的声乐教学理念和方法，曾在国内多所大学开设声乐大师班课程，2002年在中央电视台《合唱训练》声乐系列教学节目中执教。她的很多学生在国际、国内的声乐比赛中获奖。2009—2011年三次应邀在德国慕尼黑大学/LMU举办中国歌曲讲座和声乐大师班。自2011年始，汪莉教授担任德国“新声音”/Neue Stimmen国际声乐比赛中国北京赛区主管和评委。2015年11月在国家大剧院中国艺术歌曲系列“探寻中国艺术歌曲之美”讲座中担任主讲人。

汪莉教授有丰富的演出经验，在德国ISNY国际歌剧节参演过9部歌剧，其中饰演的主要角色包括：伯爵夫人（《费加罗的婚礼》）、安东尼娅（《霍夫曼的故事》）、夜女神（《仙后》）和奈拉（《贾尼·斯基基》）等。在德国、意大利和奥地利举办个人独唱音乐会五十余场，受到德国媒体的广泛赞誉和好评，被誉为“东方的光芒”、“中德音乐的友好使者”。在人民大会堂、北京音乐厅、中山音乐堂、哈尔滨音乐厅及国内多所大学参加独唱音乐会或个人独唱音乐会。

汪莉教授有丰富的演出经验，在德国ISNY国际歌剧节参演过9部歌剧，其中饰演的主要角色包括：伯爵夫人（《费加罗的婚礼》）、安东尼娅（《霍夫曼的故事》）、夜女神（《仙后》）和奈拉（《贾尼·斯基基》）等。在德国、意大利和奥地利举办个人独唱音乐会五十余场，受到德国媒体的广泛赞誉和好评，被誉为“东方的光芒”、“中德音乐的友好使者”。在人民大会堂、北京音乐厅、中山音乐堂、哈尔滨音乐厅及国内多所大学参加独唱音乐会或个人独唱音乐会。

前 言

1. 探寻艺术歌曲

我于1986年自中国音乐学院毕业，开始在北京师范大学工作。从那时起追随我国著名音乐教育家、音乐理论家、作曲家张肖虎先生研究中国艺术歌曲，大约10年的时间里，张先生指导我从中国早期艺术歌曲入手，搜集资料，开演唱会，撰写论文。1991年在清华大学举办“清华诗人、作曲家作品独唱音乐会”，1992年在中国音乐学院举办“张肖虎艺术歌曲独唱音乐会”，1993年在北京师范大学举办“中国三四十年代艺术歌曲独唱音乐会”。同年，在《中国音乐》杂志发表《我国三四十年代艺术歌曲的探讨》论文。是张先生将我引入艺术歌曲的殿堂，开启了我对艺术歌曲的钟爱和对艺术歌曲的执着追求。

1998年我来到德国，踏上对艺术歌曲追根溯源之路。在慕尼黑音乐与戏剧学院（Hochschule für Musik und Theater München），我跟随克劳斯教授（Prof. Adalbert Kraus）学习巴洛克时期的歌曲和德国艺术歌曲。这位以演唱抒情歌曲著名的男高音确极平易近人，今年已经78岁，但我们每年还互相邮寄贺年卡，他签名的黑胶唱片一直摆在我的书架上。我也曾参加依万格拉图斯教授（Prof. Daphne Evangelatos）的大师班，她当时是副院长，是一位著名的歌唱家。最令人难忘的是跟随库哈尔斯基教授（Prof. Andrea Kucharsky）学习斯拉夫艺术歌曲，他为我学院里专门举办了“斯拉夫歌剧咏叹调和艺术歌曲个人独唱音乐会”，这是我在德国的第一场个人独唱音乐会，由此开始了我在德国丰富的演出历程，而我对西方艺术歌曲的深入理解正是通过不间断的、丰富的演出实践获得的。

在德国进修访问虽然只有一年，但却是我与德国音乐长久关系的开始，此后我16年来每年访问德国，参加了9部歌剧演出，举办了50多场个人独唱音乐会，既演唱德国艺术歌曲，也演唱中国艺术歌曲。

有三位人物在我的德国音乐生活中一直扮演着重要角色。格鲁伯博士（Dr. Rainer Gruber）是一位已经退休的德国马普所（Max Planck Institute）的天体物理学家，他是我学习德语、理解西方文化的导师，待我如同亲人一样。16年来，我每次去德国都住在他的家里，他带我旅游、参加朋友聚会、接触各式各样的德国人。我们一起谈论音乐，谈论德国，也谈论中国，内容无所不包。第二位重要人物是豪泽尔（Hans - Christian Hauser）先生，他在慕尼黑音乐与戏剧学院任声乐艺术指导，讲授斯拉夫和犹太音乐，他亲手创立了ISNY国际歌剧节并担任艺术总监、导演和指挥。他一直是我的声乐艺术指导，我在德国和中国很多重要的演出，包括在慕尼黑国王剧场的个人独唱音乐会和哈尔滨个人独唱音乐会，都是他担任钢琴伴奏。豪泽尔先生是我在学习和理解西方音乐过程中最重要的人物。第三位是德雷克赛尔博士（Dr. Christina Drexel），她是一位年轻的指挥家，也是我的钢琴伴奏、好朋友，我们一起合作在德国举办过很多音乐会。

在德国的经历对我学习和理解西方声乐艺术，特别是德国艺术歌曲有极为重要的帮助。前面谈到，16年来我在德国举办过50多场个人独唱音乐会，在这些音乐会中，只要机会合适，就会演唱中

国歌曲。每当我在德国开音乐会之前，我都会与我的德国朋友一起讨论曲目，哪些中国艺术歌曲更适合德国听众呢？实际上，中国艺术歌曲深受德国人喜爱，否则我不可能有那么多机会演唱中国作品。每当我我的朋友克里斯蒂娜（Dr. Christina Drexel）在她的家乡霍尔高（Horgau）举办音乐会，通常有一半的曲目是中国作品。音乐会后必定有露天餐会，她的母亲邀请远邻近舍很多人参加，就像过节一样。厄纳·奥曼（Erna Aumann）夫人每次都来听音乐会，每次都会大加赞赏，并且多次写报道和评论，发表在《奥格斯堡总汇报》（Augsburg Allgemeine）上。但是，不同的文化背景，不同的价值观，听众的体验有相同也有不同。这样的经验，使我能够将中国艺术歌曲与德国艺术歌曲作大量的比较和相应的研究，帮助我更深刻地理解两国艺术歌曲。

2. 传播中国音乐

2009年6月，时任慕尼黑大学（Ludwig – Maximilians – Universität München）音乐教育学院教务长的科勒博士（Dr. Anna Diemut Köhler Massinger）邀我在该校开设“中国传统民歌”讲座和“声乐演唱大师班”。虽然是第一次在德国大学讲课，但我知道科勒博士此前几次听过我的音乐会，她非常喜爱中国音乐，所以我有信心完成这一工作。我向德国学生介绍中国民歌，同时教他们演唱民歌，举办中国民歌音乐会。第二年的7月，在该校举办“中国近现代艺术歌曲的发展与特点”讲座和“声乐演唱大师班”。两次活动都受到德国学生们的欢迎。2011年8月慕尼黑大学安排我在慕尼黑文化中心举办“中德歌曲比较讲座音乐会”。德国朋友和时任中国驻慕尼黑总领馆教育领事戴继强先生一致建议我将中国歌曲编辑成书，为德国人学习中国歌曲提供方便。此后，我与格鲁伯博士一同草拟了“出版中国经典艺术歌曲”概念框架，人民音乐出版社赞同我们的想法并给予明确的信息。这就是《中国经典艺术歌曲》出版的由来。

让西方人民了解中国音乐文化，促进文化交流，正是《中国经典艺术歌曲》成书的最初动机。

3. 如何使用这本歌集

《中国经典艺术歌曲》分上、下两册，总共收录了100首作品，作品以作者出生时间排序，这是因为作者的个人背景相对于某一作品创作背景更为重要。每首作品都附有简要的词曲作者背景资料 and 作品创作背景资料，以方便使用者理解作品和演绎作品。

在使用这本歌集之前，还应当适当了解中国艺术歌曲的简要发展历程，以便于从更宽广的视野理解作品。

歌集上册收录的主要是20世纪三四十年代的作品，这一时期的艺术歌曲的创作达到相当繁荣的程度。关于这一时期的作品，有三点需要注意：第一，欧洲浪漫主义音乐始于19世纪初，中国艺术歌曲不过百年历史，晚于欧洲一个世纪。中国艺术歌曲学自西方，作曲家们经历了学习、模仿和成熟的创作过程。因此，有些早期作品听起来如同欧洲浪漫时期的风格就不足为奇了。第二，作曲家们很早就开始探寻艺术歌曲民族化问题。赵元任是语言大师，他的作品以讲究声韵著称，强调旋律与汉语的平上去入的声调应当互相吻合，歌集中收录了他的3首作品均创作于20世纪20年代，是音乐与汉语完美配合的经典之作。艺术歌曲民族化的另一项尝试，是很多作曲家采用中国传统五声性调式作曲，《叫我如何不想他》（赵元任1926年）、《我住长江头》（青主1932年）等以及黄自也有很多作品均采用了五声调式。第三，抗日战争在某种程度上极大影响了中国艺术歌曲的发展进程，所以产生了大量以抗日救亡为题材的艺术歌曲作品，后人也可能惊讶同时代作品风格和内容差异之

大，但当我们了解这一段历史后，便不会惊讶。

歌集下册收录的作品创作于1949年以后至2010年之前，时间跨度超过50年，但绝大多数作品创作于“文化大革命”结束以后。这一时期艺术歌曲的创作是继20世纪三四十年代中国艺术歌曲创作高潮之后的第二次繁荣，是社会改革开放的繁荣，各种文艺思潮争奇斗艳，艺术歌曲作品百花齐放。

歌集上、下册所收录的作品年代背景不同，创作风格和内容也不同，歌集使用者必须有清楚的认识，这才有助于理解作品、演绎作品。

4. 歌集成书过程和 CD 成品制作

《中国经典艺术歌曲》的成书和 CD 的制作过程，其实是一项巨大的工程，工作开始之前，我们已经意识到这一点。幸运的是，格鲁伯博士加入到工作团队，成为项目的组织者，其深厚的人文修养和科学家严谨的工作风格，对项目顺利完成起到了关键性作用。我们一起起草项目概念，制定项目规划，建立项目团队，管理工作进度。

搜集、甄别、整理作品和相关资料，以及撰写作者、作品背景文字是一项繁重的工作。为此，我们为每首歌曲建立了两个电子文件存储中心，以备不测。

撰写这些作品背景资料的作者除本人以外，还有郭颖、郭磊、张萌濛、李涛和郑妮等，他们都具有硕士学位，接受过专业的音乐训练。

这本歌集配有 CD，均由我本人演唱，担任钢琴伴奏的是分别来自格鲁吉亚的塔基茨女士（Ani Takidze）、来自德国的豪泽尔先生和来自荷兰的霍斯特教授（Prof. Claar ter Horst）。塔基茨女士是一位有才华的钢琴家，任教慕尼黑音乐与戏剧学院艺术指导。霍斯特教授任职于柏林汉斯艾斯勒音乐学院（Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin），曾长期与德国艺术歌曲大师男中音歌唱家迪特里希·费舍尔-迪思考（Dietrich Fischer-Dieskau）和著名女高音歌唱家伊丽莎白·施瓦茨科普夫（Elisabeth Schwarzkopf）合作，在他们的教学课堂担任艺术指导达15年之久。每首歌录制前，我都会与钢琴伴奏讨论作品的音乐、歌曲背景和歌词的含义，以保障能正确演绎作品。

这本歌集和 CD 历时四年完成，可谓是一项国际合作的成果。

衷心地希望大家喜爱中国艺术歌曲，享受中国艺术歌曲！

汪 莉

2015年11月北京

注：

1. CD 专辑中的作品均由我一个人演唱，所以未包含明显需要男生或者习惯上由男生演唱的歌曲。
2. 每首歌曲的背景文字，旨在为读者和演唱者更好地理解作品的音乐和时代特征。歌集中曲作者或词作者重复出现时，作者个人生平、简介仅在一首作品中出现，故读者可查看目录，发现相关内容。
3. 歌集中作品背景文字资料由汪莉、郭颖、郭磊、张萌濛、李涛、郑妮等人共同撰写。

目 录

1. 问 (1922) 易韦斋词 萧友梅曲 (1)
2. 秋 钟 (1922) 赵元任词 赵元任曲 (3)
3. 教我如何不想他 (1926) 刘半农词 赵元任曲 (6)
4. 听 雨 (1927) 刘半农词 赵元任曲 (12)
5. 大江东去 (1920) [宋] 苏 轼词 青 主曲 (14)
6. 我住长江头 (1930) [宋] 李之仪词 青 主曲 (20)
7. 雨 (1932) 佚 名词 周淑安曲 (26)
8. 渔光曲 (1934) 安 娥词 任 光曲 陈贻鑫配伴奏 (29)
9. 我依词 (1940) [元] 管道升词 应尚能曲 (34)
10. 渔 父 (1942) [宋] 苏 轼词 应尚能曲 (38)
11. 松花江上 (1936) 张寒晖词曲 张 栋配伴奏 (41)
12. 嘉陵江上 (1939) 端木蕻良词 贺绿汀曲 (47)
13. 湘 累 (1924) 郭沫若词 陈啸空曲 曾理中配伴奏 (51)
14. 玫瑰三愿 (1932) 龙 七词 黄 自曲 (56)
15. 思 乡 (1932) 韦瀚章词 黄 自曲 (59)
16. 春思曲 (1932) 韦瀚章词 黄 自曲 (62)
17. 花非花 (1933) [唐] 白居易词 黄 自曲 (67)
18. 踏雪寻梅 (1933) 刘雪庵词 黄 自曲 (68)
19. 西风的话 (1934) 廖辅叔词 黄 自曲 (70)
20. 夜半歌声 (1937) 田 汉词 冼星海曲 黎英海配伴奏 (72)
21. 黄河颂 (1939) 光未然词 冼星海曲 黎英海配伴奏 (83)
22. 黄河怨 (1939) 光未然词 冼星海曲 黎英海配伴奏 (92)
23. 忆秦娥 (1940) [唐] 李 白词 冼星海曲 (100)
24. 飘零的落花 (1935) 刘雪庵词 刘雪庵曲 (107)
25. 长城谣 (1937) 潘子农词 刘雪庵曲 (111)
26. 追 寻 (1938) 许建吾词 刘雪庵曲 (115)
27. 偶 然 (1937) 徐志摩词 李惟宁曲 (120)

28. 伤 春 (1939) [宋] 王安石词	江文也曲 (124)
29. 雷峰塔影 (1932) 徐志摩词	老志诚曲 (129)
30. 别 离 (1946) 郭沫若词	谭小麟曲 (133)
31. 春归何处 (1931) [宋] 黄庭坚词	陈田鹤曲 (136)
32. 山 中 (1934) 徐志摩词	陈田鹤曲 (138)
33. 秋天的梦 (1936) 戴望舒词	陈田鹤曲 (143)
34. 江城子 (1944) [宋] 秦 观词	陈田鹤曲 (146)
35. 神秘的笛音(女高音与长笛)(1948) 英译中国古诗 沈知白译配	丁善德曲 (149)
36. 告别南洋 (1934) 田 汉词 聂 耳曲	姚 牧伴奏 (152)
37. 梅娘曲 (1934) 田 汉词 聂 耳曲	宋承宪伴奏 (158)
38. 铁蹄下的歌女 (1934) 许幸之词 聂 耳曲	瞿希贤伴奏 (162)
39. 海 上 (1943) 郭沫若词	马思聪曲 (166)
40. 思乡曲 (1938) 戴天道词	夏之秋曲 (172)
41. 岁月悠悠 (1936) 黄嘉谟词	江定仙曲 (176)
42. 杜鹃花 (1941) 芑 军词	黄友棣曲 (182)
43. 白云故乡 (1938) 韦瀚章词	林声翕曲 (189)
44. 水调歌头 (1942) [宋] 苏 轼词	林声翕曲 (193)
45. 故 乡 (1937) 张 帆词	陆华柏曲 (198)
46. 勇士骨 (1938) 胡然映芬词	陆华柏曲 (204)
47. 声声慢 (1933) [宋] 李清照词	张肖虎曲 (208)
48. 一句话 (1938) 孙 敬词	钱仁康曲 (214)
49. 怀念曲 (20世纪30年代) 毛 羽词	黄永熙曲 (218)
50. 安眠吧, 勇士! (1937) 田 汉词	范继森曲 (226)
附录 速度及表情术语	(233)
致谢	(238)

1. 问

易韦斋词
萧友梅曲

♩ = 60 感慨地

p

ni zhi dao ni shi shui ni
1. 你 知 道 你 是 谁? 你
ni zhi dao ni shi shui ni
2. 你 知 道 你 是 谁? 你

zhi dao hua nian ru shui ni zhi dao qiu
知 道 华 年 如 水? 你 知 道 秋
zhi dao ren sheng ru rui ni zhi dao qiu
知 道 人 生 如 蕊? 你 知 道 秋

sheng tian de ji fen qiao cui chui chui chui
声 添 得 几 分 憔 悴? 垂 垂! 垂
hua kai de wei he chen zui chui chui chui
花 开 得 为 何 沉 醉? 吹 吹! 吹

10 *p* *rit.*

chui ni zhi dao jin ri di jiang shan you duo shao qi huang di
 垂! 你 知 道 今 日 的 江 山 有 多 少 凄 惶 的
 chui ni zhi dao chen shi di bo lan you ji zhong wen liang di
 吹! 你 知 道 尘 世 的 波 澜 有 几 种 温 良 的

13 *p* *a tempo* *pp*

lei ni xiang xiang a dui dui dui
 泪? 你 想 想 啊, 对, 对 对。
 lei ni jiang jiang a cui cui cui
 类? 你 讲 讲 啊, 脆, 脆 脆。

易韦斋 (1874—1941), 广东鹤山人。学者。多才多艺, 他对词学有很深的研究。

歌词《问》写作时间应该在20世纪初, 正当中国政治处于变革的时期, 社会动荡。作者写景, 看秋风萧瑟, 不由得忧国忧民; 写人生, 感叹世事变迁。

萧友梅 (1884—1940), 广东中山人。1901年赴日本学习教育和音乐。1912年在德国莱比锡音乐学院学习教育学, 获博士学位。1927年与蔡元培等人创立中国第一所正规的专业高等音乐学府——国立音乐院。他是中国现代音乐史上开创基业的一代宗师, 现代专业音乐教育的开拓者与奠基者, 在中国近现代音乐史上有重要的地位。

萧友梅为《问》谱曲, 发表于1922年, 是一首20世纪20年代有影响的早期中国艺术歌曲。

2. 秋 钟

赵元任词
赵元任曲

Andante (♩ = 78)

5
zhong yi sheng yi sheng di xiang feng yi zhen yi zhen di
钟 一 声 一 声 的 响 ， 风 一 阵 一 阵 的

8
chui
吹 ，

6 6

* 踩下Pedal来，在同一音上，一下极重，一下极轻，第二下就成特别像钟的声音。本曲逢有“>”号处都要这样奏。

* 为作者原注。Pedal为踏板之意。

10

chui dao tian se jian jian di an liao zhong sheng ye
吹到天色渐渐的暗了，钟声也

13

duan liao er duo li hai xiang si you
断了，耳朵里还像似有

colla voce

16

xie xie xie xie chui lai chui qu
屑屑屑屑，吹来吹去，

19

fei lai fei qu di luo ye dong dong dong di zhong sheng
飞来飞去的落叶，冬冬冬的钟声，

22

si yuan si jin he na hong hong hong di
似 远 似 近, 和 那 轰 轰 轰 的

24

feng sheng si you si jue
风 声, 似 有 似 绝。

26

fp *pp*

赵元任（1892—1982），江苏常州人。语言学家、作曲家。博学多才，在数学、物理、语言和音乐方面均有研究和建树。他是天才的语言学家，被称为中国现代语言学之父，曾任哈佛大学中文系教授。赵元任的音乐成就同样不同凡响，在中国现代音乐学研究方面具有开创性。他的声乐作品使用欧洲近代声乐创作技法，结合中国传统的五声调式和语言，独具特色。赵元任是一位多产的作曲家，对中国现代音乐发展作出很大贡献，有很大影响。

《秋钟》作于1922年。这是一首赵元任自己作词、作曲的歌。他说，这是一首写“声”的音乐。赵元任使用了三种不用节奏型音乐表现三种不同的声音：钟声、风声和树叶飞来飞去声。钢琴伴奏以切分音表现的钟声贯穿始终。虽然写钟，却用风声和树叶声衬托钟声，仿佛让我们看到一派悠长、萧瑟的景色，耐人回味。

3. 教我如何不想他

刘半农词
赵元任曲

Moderato (♩ = 108)

小提琴

钢琴

声乐

tian shang piao zhe xie wei yun di
天 上 飘 着 些 微 云 ， 地

小提琴

钢琴

9

shang chui zhe xie wei feng a
上 吹 着 些 微 风 ， 啊

14

wei feng chui dong liao wo tou fa, jiao wo ru he buxiang
微 风 吹 动 了 我 头 发, 教 我 如 何 不 想

18

ta he? yue yue
他? 月 月

rit. *a tempo*

23

guang lian ai zhe hai yang, hai yang lian
光 恋 爱 着 海 洋, 海 洋 恋

28

cresc.

ai zhe yue guang a zhe ban
爱 着 月 光。 啊 这 般

cresc.

cresc.

33

mi ye si di yin ye jiao wo ru he bu xiang ta
蜜 也 似 的 银 夜， 教 我 如 何 不 想 他？

mp

mp

37

rit. *a tempo*

rit. *a tempo*

rit. *pp* *a tempo*