

☆ 21世纪音乐教育规划教材

精选外国歌曲

赏析

赵 静 魏馨億 编著

*Jingxuan
waiguo gequ
shangxi*

甘肃民族出版社

☆ 21世纪音乐教育规划教材

精选外国歌曲 赏析

赵 静 魏馨億 编著

*Jingxuan
waiguo gequ shangxi*

甘肃民族出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

精选外国歌曲赏析 / 赵静, 魏馨億编著. —兰州:
甘肃民族出版社, 2012.11
ISBN 978-7-5421-2193-6

I. ①精… II. ①赵… ②魏… III. ①歌曲—音乐欣
赏—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 257910 号

书 名: 精选外国歌曲赏析

作 者: 赵 静 魏馨億 编著

责任编辑: 梁宝毓

封面设计: 王林强

出 版: 甘肃民族出版社 (730030 兰州市读者大道 568 号)

发 行: 甘肃民族出版社发行部 (730030 兰州市读者大道 568 号)

印 刷: 甘肃天河印刷有限责任公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 14.25 插页: 2

字 数: 280 千

版 次: 2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1~200

书 号: ISBN 978-7-5421-2193-6

定 价: 38.00 元

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象, 可直接与本社联系调换。

邮编: 730030 地址: 兰州市读者大道 568 号 网址: <http://www.gansumz.com>

投稿邮箱: liuxintian@yahoo.com.cn

发行部: 葛慧 联系电话: 0931-8773271 (传真) E-mail: gsmzgehui3271@tom.com

版权所有 翻印必究

前 言

《精选外国歌曲赏析》教材选编了不同国家、不同时期的一些经典声乐作品，并将这些作品分为艺术歌曲、歌剧与近代歌曲三个篇章。编者将这些声乐作品进行了严谨细致的体裁分类，对其加以简单说明，并附带一定的歌曲介绍、声部划分、曲式分析、声乐演唱分析、声乐演唱处理以及思考题等方面的内容。在教材选编过程中收录的歌曲具有精而全、涵盖面广的特点，在满足不同层次学生需求的同时也注意了风格的多样性。

《精选外国歌曲赏析》教材的曲目选择与内容编辑突出其文献性，本教材有部分作品适合音乐会演出，属于久唱不厌的经典作品，也有部分作品对声乐艺术历史的发展产生过重大影响，还有部分作品属于从技术层面和歌唱乐感出发的声乐教学常见曲目，另外部分作品则因近年来成为一些大型比赛、演出活动中的必唱曲目而被选编。

《精选外国歌曲赏析》教材的曲目选择与内容编辑突出了其教学性，本书选编了不同程度、不同声部的各类外国声乐作品，可供大专、本科及硕士阶段学生较为自由地选择与其相对应的外国声乐作品，同时也尽可能满足不同性质的教学或演出交流活动。

由于编者的水平所限，加上全国各音乐院校和普通高等艺术院校的声乐教学需求不尽相同，本教材可能存在某些不足，甚至偏差，恳请读者和专家不吝赐教和指正，让这本教材的内容、体例更趋完善、合理，以便我们能更好地为广大声乐学生及声乐爱好者服务。

编者

2012年9月20日

目 录

艺术歌曲篇

艺术歌曲简介	3
思考题	7
1. 阿玛丽莉 Amarilli, mia bella Caccini 卡奇尼 (意)	8
2. 围绕着我崇拜的人儿 Intorno all' idol mio Cesti 切斯蒂 (意)	13
3. 我亲爱的 Caro mio ben Giordani 乔尔达尼 (意)	19
4. 紫罗兰 Le violette Scarlatti 斯卡拉蒂 (意)	22
5. 我多么痛苦 Son tutta duolo Scarlatti 斯卡拉蒂 (意)	29
6. 在我的心里 Sento nel core Scarlatti 斯卡拉蒂 (意)	33
7. 如果弗洛林多忠诚 Se Florindo è fedele Scarlati 斯卡拉蒂 (意)	40
8. 假如你爱我 Se tu m'ami Pergolesi 柏戈莱西 (意)	48
9. 乘着那歌声的翅膀 Auf Flügeln des Gesanges Mendelssohn 门德尔松 (德)	54
10. 多么幸福能赞美你 Per la gloria d'adorarvi Giovanni Bononcini 乔瓦尼·博诺思奇尼(意)	57
11. 尼娜 Nina Pergolesi 柏戈莱西 (意)	63
12. 致音乐 An die Musik Schubert 舒伯特 (奥)	66
13. 幸福 Seligkeit Schubert 舒伯特 (奥)	69
14. 献词 Widmung Schumann 舒曼 (德)	71

歌剧篇

歌剧简介	77
思考题	82
1. 让我痛哭吧 Lascia chio pianga ——歌剧《雷娜都》选曲 Handel 亨德尔 (德国)	84

2. 青青牧草 Verdi pradi
——歌剧《阿尔契娜》中选曲 Handel 亨德尔 (德国) 88
3. 美妙的时刻将来临
——苏珊娜的咏叹调 歌剧《费加罗的婚礼》(Le Nozze di figaro) 选曲
Mozart 莫扎特 (奥地利) 93
4. 我亲爱的爸爸 O mio babbino caro
——歌剧《贾尼·斯基奇》选曲 Puccini 普契尼 (意大利) 98
5. 为艺术, 为爱情 Vissi darte
——歌剧《托斯卡》选曲 Puccini 普契尼 (意大利) 101
6. 主人, 您听我说 Signdre ascoha
——歌剧《图兰多》选曲 Puccini 普契尼 (意大利) 104
7. 远离家乡去出征 Avant de quitter ces lieux
——歌剧《浮士德》选曲 Gounod 古诺 (法国) 106
8. 苏萨宁的咏叹调
——歌剧《伊凡·苏萨宁》选曲 Гли?нка 格林卡 (法国) 110
9. 世上没有优丽狄茜我怎能活 Che faro sen za Euridice
——歌剧《奥菲欧与优丽狄茜》选曲 Gluck 格鲁克 (德国) 114
10. 偷洒一滴泪 Una furtiva lagrima
——歌剧《爱的甘醇》选曲 Donizetti 唐尼采蒂 (意大利) 119
11. 亲爱的名字
——吉儿塔的咏叹调
歌剧《利哥莱托》(Rigoletto) 选曲 G.verdi 威尔第 (意大利) 122
12. 女人善变——公爵之歌
——歌剧《弄臣 (Rigoletto)》选曲 G.verdi 威尔第 (意大利) 128
13. 侯爵你请听——笑之歌
——轻歌剧《蝙蝠 (Die Fledermaus)》选曲 约翰·斯特劳斯 (奥地利) 132

近代歌曲篇

- 近代歌曲简介 141
- 思考题 141
1. 理想佳人 Ideale F.P. Tosti F.P.托斯蒂 143
2. 玛莱卡莱 Marechiare F.P. Tosti F.P.托斯蒂 148
3. 负心人 Core'ngrato (那波利民歌) S.Cardillo S.卡尔蒂洛 155
4. 重归苏莲托 Torna a Surriento E. curtis E.库尔蒂斯 159
5. 桑塔·露齐亚 Santa Lucia (船歌) 佚名 162
6. 啊, 我的太阳 O sole mio di Capua 蒂·卡普阿 165

7. 被禁止的音乐 Musica proibita	C.Gastoldoni C.戈斯托尔多尼	169
8. 悲叹的小夜曲 Serenata rimpianto	E.Toselli E.托塞利	175
9. 黎明 Mattinata	R.Leoncavallo R.雷翁卡伐洛	179
10. 小夜曲 Serenata 选自音乐舞剧《阿雷金》	R.Drigo R.德里戈	183
11. 舞曲 La Danza (那波利塔兰泰拉舞曲) (Tarantella napoletana)	G.A.Rossini G.A.罗西尼	189

歌曲简析

一、艺术歌曲简析	202
二、歌剧简析	207
三、近代歌曲简析	214
参考文献	219

· 艺术歌曲篇 ·

艺术歌曲简介

艺术歌曲是音乐史上一种特定的体裁。在德国,由舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等作曲家创作的歌曲被称为 Lied;在法国,与艺术歌曲同类的歌曲被称为 Melodie;流传到中国,我们将它译为“艺术歌曲”。它原本的意思是“这种微妙的艺术用不同于歌剧的方法,令人领会到歌词中戏剧性的内容”。还有与 Lied 一词相近的 Kunstlied,它的意思则是“不同于民歌的歌曲”。由此我们可以知道,区别于歌剧和民歌的这种歌曲形式——艺术歌曲,具体说来是指音乐与诗歌的完美结合。

一、历史概况

古代的“音乐”概念是声乐,因此把艺术歌曲划归在音乐的范畴中。艺术歌曲是符合历史观念的,并由此可知,艺术歌曲实则早于音乐的其它形式几百年而存在,如歌剧、交响乐等等。我们当今意义上的艺术歌曲经历了一个漫长的发展过程,从德国、意大利、法国、俄国等等,从游吟诗人及僧侣们,通过 Issac 传到 taleman、格鲁克、莫扎特、贝多芬等众多作曲家并层层推进,最终在舒伯特的艺术歌曲中达到高潮,从 lied 大师 Issac 到艺术歌曲之王舒伯特,它的形式发生了质的变化,从单音 lied——复音 lied——浪漫的艺术歌曲——十二音、无调性的艺术歌曲,一直是在非常强劲地发展着。在它最初的形式发展中,改革进化一直伴其左右,如 Schulz 去掉了固定低音而改为完整的伴奏;海顿艺术歌曲的钢琴伴奏有前奏、间奏,加强了伴奏的重要性等等;贝多芬的艺术歌曲的“歌曲集”形式成为后提升,虽然二者都自为地闪着自己的光辉,当他们一起登场时,肯定是最引人入胜的。”应该说普赛尔第一次毫不犹豫、而又比较客观地评判了二者的关系,即出自同一体,但又有侧重。当然这种侧重是集中在音乐方面上。E·T·A 霍夫曼说:“在谱写的诗歌用词语来指种种确定的情感的歌唱中,音乐的魔力作用就像道士的仙丹一般,只需几粒就足以浸泡出任何精妙美味的冲剂来。”这种对于诗与音乐的审美观点是浪漫主义艺术歌曲的真谛所在,诗的升华一定要有音乐的滋润,否则诗的光辉即显暗淡(这只是限定在音乐范畴之中,作为诗的个体表现,它固然有自己独特的魅力存在,而并不需要依附在任何其他形式之中)。因此,让·保尔在《美学史料读本》中提到“在所有艺术门类中,只有音乐是纯粹的最富人性的,能涵盖一切的。”虽然许多学者认为诗是艺术歌曲创作的源泉,但诗的提升、完美只有通过音乐才能完成、实现。音乐人类学家戴维·科普兰认为,舒伯特、舒曼的欧洲艺术歌曲中,是歌曲将歌词完全融化为音乐的表达模式,还是作曲家通过阅读诗作来获得美感,从而形成音乐曲式,这个问题至

今尚未解决。

二、艺术歌曲的发展

艺术歌曲的发展过程离不开声乐艺术的演变和不断的“美声”追求，这也是推动其整体进步的不可或缺的因素。比如它最初是否是由阉人歌手演唱的，因为这种演唱只限在小范围的演出。在法国，艺术歌曲是在沙龙里得到发展的，而在德国，它的演出常常是在市井、民众中进行的。各地区和国家的演出对象和渠道不同，必然在艺术歌曲的整体创作上有不同的影响最终形成各种不同的风格。剧场的革命是导致声乐改变的一个重要因素，所以艺术歌曲的整体进步与剧场的发展、声乐演唱的改革和进步分不开的。

三、艺术歌曲的特点

（一）诗与音乐的完美结合

歌曲根据原诗含义及原诗的抑扬顿挫等进行创作，所以歌曲所呈现的是作曲家对诗歌的主观看法。伴奏部分（主要是钢琴伴奏，有时加1~2件乐器助奏，也可以用乐队，但是写法应精致）具有很重要的地位，它不是一般意义上的伴奏，而是与歌声部分融合，成为作品整体中不可更改的有机组成部分，因此，作曲家在写作时往往对二者是同时进行构思的。

（二）结构精致

艺术歌曲一般短小精致，是一种高度浓缩的音乐小品，在聆听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）内容丰富

由于歌词都是采用名诗人的作品（如歌德等大师），所以内涵丰富，艺术价值较高。大多数艺术歌曲是个人情感的抒发。即使是表现集体意志，也是通过个人体验的方式来完成的。

（四）演唱者要求

1. 要求演唱者具备较高的演唱技巧与艺术修养

艺术歌曲的特质决定它的演唱者必须具有良好的音质，细腻的声线，清晰的咬字与恰当的情绪表达能力。因此能否唱好艺术歌曲是衡量一名合格歌唱家的重要标志。

2. 与诗歌的关系

歌唱中的语言是在日常生活语言的基础上提炼、加工、创造出来的，具有文学性。一首好的歌词，就是一首好诗。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律动，其旋律跳动着诗的脉搏。欧洲艺术歌曲是欧洲声乐艺术的一个重要组成部分，它对世界声乐艺术所产生的影响是重大而显著的，在这里产生了至今仍被视为艺术歌曲楷模的许多经典杰作和优秀的诗篇。把诗词与音乐构成一个完美的艺术整体，比民歌和一般歌曲的艺术水平要高，艺术技巧的难度更大。在十八世纪末十九

世纪初的欧洲,艺术歌曲这个名称由舒伯特的作品而确立,成为一种独立类型的歌曲品种。舒伯特采用缪勒的诗谱写了两部声乐套曲《美丽的磨坊女》和《冬之旅》,从而揭开了浪漫主义歌曲的崭新篇章,使艺术歌曲的地位得到了确立与成熟。

3. 钢琴伴奏

钢琴伴奏是艺术歌曲声乐演唱中不可缺少的主要组成部分。作曲家充分发挥自己的想象力与创造力,借助钢琴的艺术表现力,使其融入歌曲的情感,以丰富多样的表现手法,渲染诗歌的意境,塑造动人的音乐形象。钢琴伴奏与旋律一起表达完整的音乐,体现出作曲家的创新意识与技术水平。传统的艺术歌曲的演唱是与钢琴伴奏视为一体的。舒伯特在他的艺术歌曲的创作中,充分发挥钢琴的艺术表现力,渲染歌曲的气氛,烘托歌曲的情感,塑造歌曲的背景,给歌曲伴奏以新的生命。在他的声乐作品中,伴奏不仅仅是从属旋律的,而是能够用来表现旋律所不能表现的东西。钢琴伴奏始终起着衬托的作用,特别是运用色彩的变化,速度的缓急,音的延长与停顿,为演唱者创造出特定意境,从而加深了艺术感染力。钢琴伴奏的意境不仅仅是跟着歌曲旋律给予和声及节奏的支持,更主要的还在于通过写意或造型的艺术手法渲染音乐气氛,从每首歌曲的艺术形象、结构发展、和声处理、伴奏织体去感受和分析作品的风格内涵及表现的手段,能够帮助我们对艺术歌曲进行更加完美的艺术处理。

4. 推广及发展

艺术歌曲在我国一向被看成是严肃音乐(高雅音乐)。自20世纪30年代以来,我国乐坛产生了不少优秀的艺术歌曲,它们又是全国各大院校培养音乐人才不可缺少的重要教材。其中,三四十年代的一批作品尤为优秀,具有浓郁的浪漫主义色彩和较高的艺术水准。而到了20世纪80年代,歌曲的诗化程度、音乐的艺术风格与技巧的运用都有了更明显的提高及突破。艺术歌曲是流动的诗篇,旋律充满了诗的韵味和美感,它的美学规律是我们需要认真完成和不断探讨的课题。在欧洲声乐艺术的发展过程中,艺术歌曲产生的影响和作用对包括中国在内的世界各国都是巨大而深远的,正确全面理解艺术歌曲的本质、风格及特征,并以此推动我国艺术歌曲的创新和发展,使艺术歌曲风格更加多样化、民族化,更具艺术性和时代性。

四、艺术歌曲在西方的发展

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(Minnesinger)和名歌手(Meistersiungen)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。

德国的艺术歌曲发展是由哈斯勒和阿贝特创始,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。

这些艺术歌曲风格虽不相同,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的艺术歌曲。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。

五、艺术歌曲的重要代表人物——弗兰兹·舒伯特

弗兰兹·舒伯特(Franz Schubert, 1797-1828)是奥地利著名的作曲家,浪漫主义音乐文化的奠基人。主要艺术成就在于开创了抒情歌曲、声乐套曲的新体裁,在交响乐中加入抒情性因素。他创作了大量流传至今的优秀艺术歌曲,被世人誉为“歌曲之王”。在西方音乐史上,舒伯特在艺术歌曲创作方面具有奠基性和经典性地位,研究舒伯特的生平及其艺术歌曲,了解舒伯特艺术歌曲的特点,对于推进音乐艺术教育,提升音乐素养是极为重要的。沃尔夫以及理查德·施特劳斯和马勒,包括瓦格纳的歌曲,都是沿着舒伯特所开辟的道路继续发展的。

(一) 舒伯特简介

舒伯特将艺术歌曲的潜能充分挖掘,使其成为极富表现力的艺术形式。此后的舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫以及理查德·施特劳斯和马勒,包括瓦格纳的歌曲,都是沿着舒伯特所开辟的道路继续发展。在18世纪和19世纪,一部成功的歌剧最能代表一位作曲家在音乐上的成就,很不幸的是舒伯特的几部歌剧皆以失败收场。舒伯特的作品在当时并未受到应有的重视。作为浪漫派的先驱和后古典派的代表人物,舒伯特在他短暂的31年生命中,总共谱写了一千多首作品,其中艺术歌曲就有600多首。除了旋律动人之外,他为这些曲子所写的钢琴伴奏比他的钢琴独奏作品更令人惊叹,因为在这些歌曲中,钢琴伴奏已不仅仅是伴奏,它甚至具有诠释歌词的效果,声乐、歌词与钢琴三者融为一体。更重要是,他把从诗词中所得到的灵感,用音乐来描述,从而成为一种风格。这种创新的作曲手法。影响了日后浪漫派作曲家在钢琴曲方面的创作。在舒伯特其他的抒情歌曲里,流露的思想感情也很丰富多样。像“野玫瑰”、“鳟鱼”、“春思”、“听,云雀”、“谁是雪尔维亚”、“圣母颂”、“摇篮歌”、“小夜曲”、“纺车旁的玛格丽特”、“魔王”、“流浪者”、“乡恋”、“我的孤寓”、“死与少女”、“致音乐”等,都具有代表性。从“纺车旁的玛格丽特”(1814年)、“魔王”(1815年)的创作算起,舒伯特在15个年头的歌曲创作中所留下的声音强烈地反映了处于压抑人们思想感情的反动社会中,一个正直的知识分子的内心矛盾。他追求美好的东西,却又不能得到它。19世纪的欧洲,在歌曲创作方面,德文艺术歌曲的数量远比其他语言来得丰富,作曲家极力尝试要把诗词和音乐结合在一起,经过格鲁克、莫扎特、海顿、贝多芬的努力之后,舒伯特将其发展至巅峰。因而舒伯特这个伟大的作曲家,被人们冠以“歌曲之王”的美名。

（二）舒伯特的创作特色

艺术歌曲是舒伯特全部创作的中心，舒伯特在大约 15 年的时间里写下了 600 多首艺术歌曲。在选材方面，舒伯特对歌词的要求不拘一格，既有歌德、席勒、海涅以及莎士比亚的诗歌，也有他的友人索贝尔等的诗歌。除此之外还采用能激发他灵感的，即使当时尚未成名的诗人的词作，比如“美丽的磨坊女”、“冬之旅”的词都是出自缪勒的诗。舒伯特所选择的诗词内容广泛，对不同的题材语词仔细琢磨，为每首歌寻找最佳的形式载体来揭示作曲家的情感。舒伯特的歌曲形式通常分为三类：分节歌、通体歌、变化分节歌。舒伯特将声乐套曲的形式向前推进一步，尽管贝多芬“致远方的爱人”（1816）要比舒伯特“冬之旅”（1827）早 10 年，但作为声乐套曲我们不得不承认舒伯特在内涵上更加丰富，技巧上更加运用自如。同莫扎特一样，舒伯特也属于自发性极强的一类作曲家。他的创作灵感如泉喷涌，总是写好一首就创作下一首。作为一个即兴的创作者，他无穷无尽的灵感似乎从来不知道什么是修饰和推敲，这一点尤其表现在他的歌曲创作上。没有任何一位艺术家比他更天生自然，他的原稿丝毫没有删改的气息。由于舒伯特没有莫扎特早年优裕的生活，没有经历从光明到阴暗过渡的生活历程，这位一直生活在城市阴霾中的艺术家的自发因素，造就了他的作品风格没有浮华与修饰，所有的作品多少摆脱不了忧郁的色彩。

思考题

1. 简述艺术歌曲的定义及概况。
2. 简述艺术歌曲的发展过程。
3. 简述艺术歌曲的特点。
4. 简述艺术歌曲对演唱者的要求。
5. 简述艺术歌曲与诗歌的关系。
6. 简述艺术歌曲对钢琴伴奏的要求。
7. 简述艺术歌曲的发展及推广。
8. 简述艺术歌曲在西方的发展。
9. 简述艺术歌曲的代表人物都有哪些。
10. 简述舒伯特的艺术歌曲创作特征。
11. 简述嗓音保护的重要性。
12. 简述歌曲艺术风格把握的准确性支撑。
13. 简述演唱者整体素质培养的重要性。
14. 简述演唱者心理素质培养的重要性。
15. 简述声乐专业学生学习外国艺术歌曲的必要性。

阿 玛 丽 莉

Amarilli, mia bella

卡 奇 尼 曲
G. Caccini

Moderato affettuoso (♩=66)

阿 玛 丽 莉, 亲 爱 的, 请 相 信 我 心
A - ma - ril - li, mia bel - la, non cre-di-o del mio

p *dolcissimo e legato sempre*

里 甜 蜜 的 情 意, 让 我 们
cor dol - - - ce de-si - o, d'es - - - ser tu -

f

永不分离。 请 你相信， 假如你
 - l'a - mor mi - o? Cre - di - lo pur, e se ti -

害怕犹 豫， 都 会 对 你 无 益。
 mor t'as - sa - le, du - bi - tar non ti va - le.

dolce

p

啊， 你的 名 字 永 远 铭 刻 在 我 心
 A - . . pri-m'il pet - to e ve - dral scrit - to in co .

f *p* *smorz.*

里, 阿 玛 丽 莉, 阿 玛
 re, A - ma - ril - - - - li, A - ma -

dolce *pp*

cresc. *più cresc.* *f* *poco rit.*
 丽 莉, 阿 玛 丽 莉, 我 爱
 ril - - - - li, A - ma - ril - li, è il mi-a - mo - - -

cresc. *più cresc.* *f* *poco rit.*

a tempo *mf*
 你. 请 你 相 信, 假如你 害 怕 犹
 re. Cre - di - lo pur, e se ti - mor t'as - sa -

p dolce