

德奥艺术歌曲作品专辑

曹 金 编译

华东师范大学出版社

德奥艺术歌曲 作品专辑

曹 金 编译

曹 金 华东师范大学教授 博士生导师 女高音歌唱家

1989年至1994年就读于上海音乐学院声乐系,师从声乐教育家倪承丰教授,毕业后考入上海歌剧院,任歌剧演员,曾在《卡门》等歌剧中担任主要角色。1998年赴德国柏林艺术大学攻读硕士学位,师从著名男低音歌唱家 Harald Stamm教授。留德期间曾在《图兰多特》、《玫瑰骑士》、《魔笛》、《艺术家生涯》、《唐·爵凡尼》、《阿莉亚特娜》等多部歌剧中扮演女主角,并与德国柏林交响乐团、勃兰登堡交响乐团、波兰国家交响乐团、保加利亚广播交响乐团等合作,举办了多场音乐会。先后三次在国际声乐比赛中获奖,并获得瓦格纳奖学金,参加了举世闻名的拜罗伊特艺术节。2002年获得表演硕士学位,作为引进人才受聘于华东师范大学音乐系,成为声乐学科带头人。2004年赴奥地利维也纳音乐表演艺术大学攻读表演专业最高文凭“大师文凭”,并以全年级唯一的“卓越”毕业。2007年被华东师范大学破格提升为教授、博士生导师。2009年,分别被美国科罗拉多州立大学和阿肯色中央大学特聘为客座教授。多次受邀担任国内外声乐比赛评委,如德国“Neue Stimmen”国际声乐比赛、德国“Neustadt”国际声乐比赛、“上海之春”国际音乐节首届国际声乐比赛等,并定期在美国、德国等国高校举办声乐大师班。

主要研究领域包括声乐艺术、德奥艺术歌曲、西洋歌剧。编著和翻译出版了专业书籍10本,其中《莫扎特女高音咏叹调》获上海市优秀教材二等奖;主授课程“德奥艺术歌曲赏析与演绎”被列为上海市精品课程。任教以来,联合欧美高校组建了全国首个以本校师生为主体的歌剧实验中心,在国内外艺术舞台策划并排演了6部中外经典歌剧全剧及近百场歌剧片段专场音乐会;开设了中国音乐表演专业美声教学的第一个博士研究生课程,目前已在全国范围内招收了8名歌剧艺术专业博士研究生。培养的多名学生在国内外重大声乐比赛中获奖,其中国际奖项13次,国家级奖项28次,省市级奖项50余次。由于教学成果突出,先后荣获上海市育才奖、全国宝钢优秀教师奖、全国优秀指导教师奖、美国CSU音乐教育杰出成就奖、上海市首届校园新星优秀教学奖、闵行区领军人才、上海市“曙光学者”、教育部新世纪优秀人才。2014年,获上海市优秀教学成果一等奖。2015年,获华东师范大学优秀教学贡献奖。

翻译工作是一项非常艰巨的工作,尤其是翻译歌词。自2004年回国以来,受上海音乐出版社之邀,首次尝试翻译并出版了两本《德文艺术歌曲精选》至今,已有10本译著相继出版,其中包括《莫扎特女高音咏叹调》、《意大利艺术歌曲集》、《19世纪法国歌剧咏叹调女高音作品专辑》等。尽管每本书在翻译的过程中“甘苦自知”,但是,谢天谢地,我还在以一种喜悦的姿态,把时间“浪费”在这些美好的诗歌里。人到中年,经历了各种变化,而我对诗歌与音乐的基本态度和情感倾向却如常春藤般旺盛生长。也许,正是诗歌和音乐完美结合所呈现的“朴素之美”感动着我,才会令我对德奥艺术歌曲爱不释手,情有独钟。

作为一门独立的艺术门类,艺术歌曲诞生于欧洲,并主要在德奥地区发展形成,因此被称为Lieder。这些短小精悍的艺术作品的最大特点是:歌词多采用精美的诗歌,艺术价值极高,侧重表现人物的内心世界,旋律与歌词紧密结合,曲调优美、意境深邃,钢琴伴奏富于交响性。这些特质不仅要求演唱者必须具备良好的声乐技巧和深厚的艺术修养,具备与钢琴演奏者浑然一体的协调能力,而且要严格把握音乐节奏和不同时代作曲家的创作风格,最为重要的是对德语这门语言的掌握。只有这样,才能真正挖掘艺术歌曲的内涵,使诗与音乐的完美结合再度得以升华。

编者根据多年对艺术歌曲的学习与研究,加上目前从事教学工作的经验和对已出版教材不足的总结,重新编写、译注了75首德奥艺术歌曲宝库中的精品,并按作曲家出生年代先后顺序整理成册。每册都有难易程度不同的歌曲,以适合不同演唱者所用。本人在整理这些作品的同时,不仅将诗歌进行了逐字逐句翻译,还从中选取了19首不同作曲家的风格迥异的作品,联袂艺术歌曲大师、德国科隆音乐学院教授、钢琴家Ulrich Eisenlohr录制了《德奥艺术歌曲作品专辑——爱之歌》,已由华东师范大学音像出版社出版发行。希望这些歌曲能让歌者和听者们感受到浪漫的气息和诗意的温馨,并能从中找到诠释歌曲的乐趣。

有关作品诠释的几点建议:

一、了解该首作品作曲家的时代背景和创作特点。

二、了解诗歌的来源以及创作背景。

三、掌握诗的含义。

四、正确地学习歌曲的旋律及节奏。

五、熟读歌词。注意:1.长元音和短元音在演唱时值上的区别。2.辅音咬字要夸张,字头要突出,因为它代表着这个单词的色彩与感情,字尾停留的长度要适中。

六、将歌词放入歌曲的节奏中进行朗诵,读懂诗中人物的语气。

七、歌词和旋律同时出现时,应注意和钢琴演奏部分的音乐相融合。

八、要具有想象力。

九、运用好面部表情与眼神,准确表现歌曲中人物的语气。

十、准确地表现作曲家在音乐上的特殊要求,如强、弱、快、慢等。

该套《德奥艺术歌曲作品专辑》的编写、译注等耗时3年,在此要特别感谢我的博士生陈雅洁、李珂,硕士生胡韵琴等学生在校对乐谱等诸多琐事中给予我的帮助,还要感谢华东师范大学教材出版基金的资助和华东师范大学出版社予以出版发行。该套乐谱涉及曲目较多,虽然编者力求严谨完善,但不免仍会存有疏漏,盼大家不吝指正。

曹金

2016年7月18日

	Wolfgang Amadeus Mozart:
1	1. Das Veilchen 紫罗兰
6	2. Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte 露易泽焚信
15	3. Abendempfindung 黄昏感怀
	Franz Schubert:
27	4. Gretchen am Spinnrade 纺车旁的葛丽卿
43	5. Rastlose Liebe 无尽的爱
52	6. Nähe des Geliebten 傍着爱人
56	7. Die Gebüsche 灌木丛
66	8. Ungeduld 忍不住
72	9. Nacht und Träume 夜与梦
78	10. Ave Maria 圣母颂
84	11. Nur wer die Sehnsucht kennt 只有懂得相思的人
89	12. Sehnsucht 渴望
102	13. An Silvia 致西尔维亚
108	14. Heimliches Lieben 秘密的爱
121	15. Der Atlas 地神
	Robert Schumann:
129	16. Widmung 献词
135	17. Du bist wie eine Blume 你像一朵鲜花
138	18. Erstes Grün 新绿
144	19. Du Ring an meinem Finger 你把戒指戴在我手上
152	20. Ich will meine Seele tauchen 我愿我的灵魂陶醉
156	21. Ich hab' im Traum geweinet 我曾在梦中哭泣
162	22. Liebeslied 爱之歌

168	23. Schneeglöckchen 雪钟花
172	24. Röselein, Röselein 小玫瑰,小玫瑰
178	25. Meine Rose 我的玫瑰
184	26. Kennst du das Land 你认识这片土地吗?
	Johannes Brahms:
195	27. Liebestreu 爱的忠诚
201	28. Von ewiger Liebe 永恒的爱
213	29. Die Mainacht 五月的夜
220	30. Am Sonntag Morgen 星期天早上
225	31. Dein blaues Auge 你的蓝眼睛
230	32. Meine Liebe ist grün 我的爱情多青春
239	33. Alte Liebe 旧爱
249	34. Vergebliches Ständchen 徒劳小夜曲
257	35. Feldeinsamkeit 田野的孤寂
263	36. Der Tod, das ist die kühler Nacht 死亡是寒冷的夜
268	37. Wie Melodien zieht es mir 它像优美的旋律渗透我的心灵
274	38. Immer leiser wird mein Schlummer 我的睡眠越来越轻
281	39. Auf dem kirchhofe 在墓地旁
287	40. Das mädchen spricht 少女说
292	41. Mädchenlied 少女之歌

1. Das Veilchen

紫罗兰

J.W.von Goethe 诗
W.A. Mozart 曲
KV 476

Allegretto

The first system of the musical score for 'Das Veilchen' is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). It begins with a vocal line consisting of four measures of whole rests. The piano accompaniment starts in the second measure with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melody of eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a steady eighth-note bass line.

The second system begins at measure 5. The vocal line enters with the lyrics '1. Ein Veil-chen auf der Wie-se stand, ge-'. The piano accompaniment continues with a forte (*f*) dynamic in the right hand and piano (*p*) in the left hand. The right hand has a more active melody with some slurs, while the left hand remains a steady eighth-note accompaniment.

The third system begins at measure 10. The vocal line continues with the lyrics '- bückt in sich und un-be-kannt; es war ein her-zigs Veil-'. The piano accompaniment features a forte (*f*) dynamic in the right hand and piano (*p*) in the left hand. The right hand has a more active melody with some slurs, while the left hand remains a steady eighth-note accompaniment.

14

- chen. Da kam ein' jun - ge Schä - fe - rin mit leich - tem Schritt und

18

mun - term Sinn da - her, da - her, die Wie - se her und

22

sang.

27

2. Ach! denkt das Veil - chen, — wär' ich nur die schön - ste Blu - me der Na -

32

- tur, ach nur — ein klei - nes Weil - chen, bis mich das Lieb - chen

36

ab - ge-pflückt und an dem Bu - sen matt ge-drückt, ach nur, ach

40

nur ein Vier - tel - stünd - chen lang! 3. Ach! A - ber

45

ach! das Mäd - chen kam und nicht in acht das Veil - chen

49

nahm, er - trat _____ das ar - me Veil - chen. Es sank und

53

starb und freut' sich noch: und sterb' ich denn, so sterb' ich doch durch

cre - - - -

57

sie! durch sie! zu ih-ren Fü - - - - - ßen doch!

scen - - - - do

f

61

a piacere *a tempo*

Das ar-me Veil-chen! es war ein her-zigs Veil-chen.

a piacere *a tempo*

p *f* *p*

1 Das Veilchen

紫罗兰

Johann Wolfgang von Goethe 诗

曹金 译

Ein Veilchen auf der Wiese stand,
一 紫罗兰 在……上 [-] 田野 站立
原野上有一朵紫罗兰，

gebückt in sich und unbekannt,
俯身 在 自己 和 不知名的
俯着身子不为人知，

Es war ein herzigs Veilchen.
它 是 一个 可爱的 紫罗兰
那是一朵可爱的紫罗兰。

Da kam ein' junge Schäferin
那儿 来 一个 年轻的 牧羊女
一位年轻的牧羊女，

mit leichtem Schritt und munterm Sinn
带着 轻轻的 脚步 和 快乐 心情
步履轻盈，心情愉快，

daher, daher,
从那儿来 从那儿来
从远处走来，

die Wiese her, und sang.
[-] 田野 那儿 和 歌唱
唱着歌儿走过草地。

Ach! denkt das Veilchen, wär ich nur
啊 想 [-] 紫罗兰 若是 我 只
啊! 紫罗兰想,

die schönste Blume der Natur,
[-] 最美的 花 [-] 自然
但愿我是世上最美的花朵,

ach, nur ein kleines Weilchen,
啊 只要 一个 小的 时刻
啊,只要再等一小会儿,

bis mich das Leibchen abgepflückt
从 我 [-] 紧身胸衣 摘下
让那亲爱的人儿将我摘下

und an dem Busen matt gedrückt,
和 在……上 [-] 胸部 微弱的 挤压
并轻轻戴在胸前,

ach nur, ach nur
啊 只有 啊 只有
啊!

ein Viertelstündchen lang.
一个 四分之一小时 长
只要一会儿。

Ach, aber ach! das Mädchen kam
啊 但 啊 [-] 女孩 来
唉! 但是,那女孩儿走来,

und nicht in acht das Veilchen nahm,
和 不 注意 [-] 紫罗兰 对待
却没有注意到紫罗兰,

ertrat das arme Veilchen.

踩踏 [-] 可怜的 紫罗兰

一脚踩住了可怜的紫罗兰。

Es sank und starb und freut' sich noch

它 下沉 和 死亡 和 高兴 自己 还

它垂下,死去,却仍感高兴,

und sterb ich denn, so sterb ich doch

和 死亡 我 那么 如此 死亡 我 仍然

我将死去,我将死去,

durch sie, durch sie, zu ihren Füßen doch.

穿过 它 穿过 它 去 她的 脚 仍然

然而死在她的脚下。

Das arme Veilchen! Es war ein herzigs Veilchen.

[-] 可怜的 紫罗兰 它 是 一个 可爱 紫罗兰

可怜的紫罗兰! 它是一朵可爱的紫罗兰。

2. Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte

露易泽焚信

Andante

G.von. Baumberg 诗
W.A. Mozart 曲
KV 520

1. Er - zeugt von hei - ßer Phan - ta - sie, in ei - ner

3 schwär - me - ri - schen Stun - de zur Welt ge - brach - te! geht zu Grun - de! geht zu

5 Grun - de! ihr Kin - - - der der Me - lan - cho - lie!