

 21世纪音乐教育丛书

经典中国艺术歌曲演唱解析

JINGDIAN ZHONGGUO YISHU GEQU YANCHANG JIEXI

曹红波 叶浩 胡仲○编著

(男中音卷)

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

经典中国艺术歌曲演唱解析 / 曹红波, 叶浩, 胡仲
编著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5621-8745-5

I. ①经… II. ①曹… ②叶… ③胡… III. ①艺术歌
曲-歌唱法-研究 IV. ①J616.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第112093号

21世纪音乐教育丛书

经典中国艺术歌曲演唱解析(男中音卷)

曹红波 叶浩 胡仲 编著

责任编辑:郭彦臣

封面设计:713工作室

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·贝岚

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

电话:023-68254353

网址:www.xscbs.com

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆美惠彩色印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:11.75

字 数:275千字

版 次:2017年7月 第1版

印 次:2017年7月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-8745-5

定 价:36.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者,
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

作者简介

ZUOZHE JIANJIE

曹红波,声乐硕士,副教授,任教于西南民族大学艺术学院。有二十多年的声乐演唱实践与十五年声乐教学实践,积累了丰富的教学经验,教学研究侧重于人声发声原理,实践中能驾轻就熟地解决各种唱法(按声乐理论界约定俗称的概念,流行于我国的唱法主要是美声唱法、民族唱法、通俗或流行)及原生态唱法的发声问题,善于运用通俗易懂的生活化语言解决抽象的歌唱发声问题。多次举办个人声乐教学音乐会、师生音乐会,近年来致力于“中国唱法”声乐理论框架建构。

主持中央高校课题《四川南部地区苗族古歌的发掘与整理》,省部级课题《西藏解放以来藏族音乐形态发展研究》,西南民族大学校级课题《四川南部地区苗族声乐形式研究》《四川南部地区音乐形态研究》。

著有《声乐表演理论与实践研究》一书,在核心期刊发表《文化视域下的“中国唱法”概念析解》等论文20多篇,创作独唱歌曲《山里的女人来赶场》《致我们的青春》《川南明珠美名扬》《为梦而来》《我在西溪等你》,其中声乐套曲《苗寨春早》成功申报2016年国家艺术基金项目支持。

叶浩,重庆市天子之歌钢琴(集团)有限公司董事长、重庆市黄桷坪钢琴博物馆馆长、重庆市音乐家协会理事、重庆市青年商会理事,重庆市九龙坡区人大常委、重庆市九龙坡区音乐家协会主席、重庆市九龙坡区文联副主席,北京大学政府管理学院硕士及菲律宾德拉萨大学博士。

胡仲,就职于四川省泸州市叙永县文化馆。

前言

QIANYAN

艺术歌曲是由专业作曲家创作且与民歌相区别的、具有严肃艺术意味的歌曲体裁,它是专为歌唱家或至少是受过相当训练的歌手们所作,通常有钢琴或器乐组伴奏,一般以室内音乐会形态呈现,很少与音乐以外的活动相联系。艺术歌曲的曲调和歌词不得随便改动,歌词多半采用精炼深刻的诗歌,旋律风格复杂多样,侧重表现人的内心世界,曲调表现力,表现手法及作曲技法比较复杂,伴奏占有重要地位。艺术歌曲将音乐与文学很好地结合起来,是世界音乐史上重要的声乐体裁之一。

艺术歌曲这个词在中国的使用是在20世纪20年代,五四运动掀起和推动了新文化运动的热潮,随着西乐东渐,国内部分知识分子和音乐家采用西方音乐的曲调填词,如李叔同的《送别》《春游》等开始了中国音乐史上的学堂乐歌时代,并成为我国最早艺术歌曲的雏形。当时称这类歌曲为“艺术歌”,它是留德博士萧友梅从德语Kunstlied翻译过来,Kunst原意为艺术,lied为歌曲。

中国艺术歌曲的发展,大致经历早期(20世纪二三十年代)、抗日救国时期(20世纪三四十年代)、新中国成立初期(20世纪五六十年代)、“文革”时期(20世纪六七十年代)、改革开放至今(20世纪八九十年代至今)几个时期。受社会大背景的影响,几个时期的发展呈现不同的特征。早期的作曲家,受德奥艺术歌曲的影响,以中国经典传统诗词和当代优秀的诗歌作为歌词首选进行艺术歌曲创作,涌现了一些具有浓郁浪漫主义色彩的、较高水准的艺术歌曲,如青主的《大江东去》《我住长江头》、赵元任的《教我如何不想他》《海韵》《上山》《也是微云》、黄自的《春思曲》《思乡》《玫瑰三愿》等。抗战爆发后,许多满怀爱国热情的音乐人以音乐作为激励国人抗战的号角,通过左翼音乐活动,使得人民对艺术歌曲有了更为广泛的认识与理解,艺术歌曲得到新的发展,其中聂耳、冼星海、贺绿汀、张寒晖等爱国作曲家以当代文化人创作的有着特定时代特征的抗战诗歌作为歌词创作出《铁蹄下的歌女》《梅娘曲》《卖报歌》《夜半歌声》《黄河颂》《嘉陵江上》《游击队之歌》《松花江上》等艺术歌曲是这一时期的经典之作。五六十年代,全国人民建设新中国的热情高涨,许多音乐家通过对我国各地区原生民歌进行发掘、整理、加工,改编创作出了《牧歌》《玛依拉》《槐花几时开》《三十里铺》《五哥放羊》《嘎哦丽泰》《好久没到这方来》等一批具有中国各地区民歌风格的艺术歌曲,同时,这一时期许多专业作曲家用毛泽东诗词谱曲的艺术歌曲也广为流传,如劫夫的

《念奴娇·昆仑》《沁园春·雪》《卜算子·咏梅》《蝶恋花·答李淑一》及丁善德的《清平乐·会昌》、贺绿汀的《卜算子·咏梅》、赵开生与瞿希贤的《蝶恋花·答李淑一》等传唱至今。“文革”时期,受到种种因素的影响,艺术歌曲的发展受到制约,相比其他时期在精品数量和艺术化探索上都较为逊色,这段时期的创作以颂歌为主,较有代表性的有《北京颂歌》《千年铁树开了花》等。70年代末拨乱反正时期,艺术歌曲创作复苏,涌现出较多的艺术水准较高的作品,比如罗忠镕的《涉江采芙蓉》、施光南的《打起手鼓唱起歌》等。20世纪70年代以来,艺术歌曲创作迎来繁荣的春天,这段时期创作的艺术歌曲,不仅精品数量远超过去30年,而且歌曲的艺术水准和艺术技巧运用上都有明显的提高。涌现出包括刘炽、雷振邦、王洛宾、王酩、施光南、傅庚辰、谷建芬、吕远、徐沛东、印青、陆在易等一大批优秀的作曲家,创作了包括《歌唱祖国》《怀念战友》《在那遥远的地方》《小花》《打起手鼓唱起歌》《红星照我去战斗》《二十年后再相会》《克拉玛依之歌》《我像雪花天上来》《走进新时代》《我爱这土地》等大量优秀的中国艺术歌曲。同时也涌现了一大批专业歌词创作者,创作了大量有中国语境特点的歌词。

艺术歌曲一般采用精炼深刻的诗词或诗歌进行创作,歌词对一首歌的音乐形象的提示作用是音乐语言无法替代的,歌曲的歌词与曲调也是同等重要的。因此,本书打破以往许多声乐作品理论书籍只突出分析歌曲旋律的特点,对词作者以及词作同样进行了较细的分析。限于篇幅,在演唱分析部分,只突出分析演唱中会遇到的技术重点与难点以及宏观情感把握问题。

书中难免疏漏之处,敬请同行专家指正。

编著者
2017年1月

目 录

MULU

教我如何不想他	刘半农词 赵元任曲	1
嘉陵江上	端木蕻良词 贺绿汀曲	6
杨白劳——歌剧《白毛女》选曲	贺敬之等词 马可等曲 黎英海改编	11
天下黄河十八弯	了止词 桑桐曲	18
阿拉木汗	维吾尔族民歌 王洛宾整理改编 黎英海配伴奏	22
手挽手	哈萨克族民歌 万桐书、潘英锋编词曲 陈平配伴奏	26
在那银色月光下	塔塔尔族民歌 王洛宾配歌 黎英海改编	32
好久没到这方来	王积福词 茅地曲	37
草原之夜	张加毅词 田歌曲 宋承宪配伴奏	43
我为祖国献石油	薛柱国词 秦咏诚曲	47
我爱这蓝色的海洋	胡宝善、王传流词 胡宝善曲 郑大昕配伴奏	52
我的祖国妈妈	梁上泉词 施光南曲	58
我和我的祖国	张黎词 秦咏诚曲 范哲明配伴奏	63
长城永在我心上	高泽顺词 陆祖龙、王晓君曲	69
啊,中国的土地	孙中明词 陶思耀曲 邹建平配伴奏	74
月满西楼	李清照词 苏越曲	79
大江东去	[宋]苏轼词 青主曲	85
菩萨蛮·黄鹤楼	毛泽东词 罗斌曲	91
浪淘沙·北戴河	毛泽东词 徐沛东曲 刘聪配伴奏	96
黄河颂	光未然词 冼星海曲 黎英海配伴奏	103
延安颂	莫耶词 郑律成曲	110
桥	于之词 陆在易曲	117
家	孙新凯词 陆在易曲	122

盼	佚名词	陆在易曲	128
望乡词	于右任诗	陆在易曲	135
多情的土地	任志萍词	施光南曲	144
古老的歌	王持久词	朱嘉琪曲	151
太阳的儿子	陈玉国词	朱良镇曲	157
母爱	陈念祖词	左翼建曲	163
呼伦贝尔大草原	克明词	乌兰托嘎曲 姜哲新 陪伴奏	171
参考文献			179
后记			180

教我如何不想他

刘半农 词
赵元任 曲

Moderato ♩ = 108

The musical score is written in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of three systems of vocal and piano accompaniment. The first system starts with a vocal line and piano accompaniment. The second system begins at measure 6. The third system begins at measure 12. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand. Performance markings include *p* (piano), *rit.* (ritardando), and *a tempo*.

天 上 飘 着

些 微 云, 地 上 吹 着 些 微 风

啊 微 风 吹 动 了 我 头 发 教 我 如 何 不 想 他?

19

月光恋爱着海

rit. *a tempo*

rit.

Detailed description: This system contains measures 19 through 24. The vocal line begins at measure 19 with a whole rest, followed by a half note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, and a half note C5. The piano accompaniment starts with a half note G3, a half note A3, and a half note B3. The tempo marking *rit.* appears above the piano staff at measure 21, and *a tempo* appears above at measure 22. A second *rit.* marking is placed below the piano staff at measure 21.

25

洋, 海洋恋爱着月光, 啊

cresc.

cresc.

Detailed description: This system contains measures 25 through 31. The vocal line starts at measure 25 with a whole note G3, followed by a half note A3, a half note B3, a quarter note C4, a quarter note D4, a quarter note E4, and a half note F4. A *cresc.* marking is placed above the vocal staff at measure 29. The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line in the left hand. A second *cresc.* marking is placed above the piano staff at measure 29.

32

这般蜜也似的银夜, 教我如何不想他?

mp

Detailed description: This system contains measures 32 through 37. The vocal line begins at measure 32 with a half note G3, a quarter note A3, a quarter note B3, a half note C4, a quarter note D4, a quarter note E4, a half note F4, and a whole note G4. The piano accompaniment consists of chords and a bass line. A *mp* (mezzo-piano) dynamic marking is placed above the piano staff at measure 36.

37 *rit.* *a tempo*
pp

44
 水 面 落 花 慢 慢 流, 水 底 鱼

50 *mf*
 儿 慢 慢 游, 啊 燕

55
 子 你 说 些 什 么 话? 教 我 如 何 不 想 他?

61

枯 树 在 冷 风 里 摇, 野

rit.

Detailed description: This system contains measures 61 to 64. The vocal line starts with a whole rest in measure 61, followed by a half note G4 in measure 62, and then a quarter note G4 in measure 63. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line in the left hand and chords in the right hand. A *rit.* marking is placed above the piano part in measure 62.

65

火 在 暮 色 中 烧, 啊 西 天

Detailed description: This system contains measures 65 to 68. The vocal line has a half note G4 in measure 65, followed by a quarter note G4 in measure 66, and then a half note G4 in measure 67. The piano accompaniment continues with a similar texture. A key signature change to two sharps (D major) and a time signature change to 3/4 occur at the start of measure 67.

69

还 有 些 儿 残 霞, 教 我 如 何 不 想 他。

rit. cresc. f a tempo

a tempo

cresc.

Detailed description: This system contains measures 69 to 72. The vocal line begins with a half note G4 in measure 69, followed by a quarter note G4 in measure 70, and then a half note G4 in measure 71. The piano accompaniment features a more active right hand with sixteenth-note patterns. Performance markings include *rit.*, *cresc.*, *f*, and *a tempo* above the vocal line, and *a tempo* and *cresc.* above the piano part.

73

dim. rit. p

Detailed description: This system contains measures 73 to 76. The vocal line has a half note G4 in measure 73, followed by a quarter note G4 in measure 74, and then a half note G4 in measure 75. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line. Performance markings include *dim.*, *rit.*, and *p* above the piano part.

演唱解析

词作者简介

刘半农,字半农,号曲庵。五四新文化运动的先驱、新诗人、杂文家和著名的语言学家。他的《汉语字声实验录》荣获“康士坦丁语言学专奖”,是我国第一个获此国际大奖的语言学家。出版的诗集有《瓦釜集》《扬鞭集》,其他著作有《半农杂文》《中国文法通论》《四声实验录》等,编有《初期白话诗稿》,另有译著《法国短篇小说集》《茶花女》等。

曲作者简介

赵元任,中国著名语言学家,音乐家,生于天津。早年曾留学英国,国际知名的“语言奇才”,被中国语言学界誉为“中国语言之父”。同时他在音乐、文学、科学等领域都有建树,创作了大量声乐作品,高峰期在20世纪40年代,创作主要依托新诗为歌词,在欧洲古典音乐创作手法上融入中国民间音乐元素,写出了精致的音乐旋律,配上完美的钢琴伴奏,形成了一首首艺术性强、反映时代特征各具特色的优秀中国艺术歌曲。他的中国艺术歌曲,曾被萧友梅称赞是对中国艺术歌曲创作起到承先启后的重要地位。

作品介绍

该曲属典型的分节歌,每一节皆由一个主题进行变化而来。诗作也可以看作是广义的格律诗,全诗4节,每节5句,中间第3句都用单独一个感叹词“啊”字直抒胸臆,第5句每节相同,都是“教我如何不想她”这一句,宏观上造成一唱三叹之势。

赵元任在歌曲创作中,特别注重音乐的歌调与歌词的字调的和谐统一。他指出:外国语言只讲求轻重音,而没有四声、平仄的讲究。“在中国轻重固然也须讲究,但不必像外国那么严格;可是字的平上去入,要是配得不得法,在唱时不免被歌调儿盖没了,怕听者一方面不容易懂,一方面就是懂了,听了也觉得不自然。”在《教我如何不想他》中,他正是运用仄高平低的原则处理了“天上”“头发”“枯树”等的乐调。此外,平声字相连时,多用先高后低的曲调,如“微风”“微云”等;仄声字相连时,多用先低后高的曲调,如“恋爱”“水面”“水底”等。这些得法的运用,确实使歌词重要的字调和乐调配合的得法得体,产生字正腔圆的理想效果,使人不但听得懂,而且也听得自然。

演唱提示

- (1)演唱者需深刻体会歌词与歌曲旋律呈现的意境,带着真情实感演唱。
- (2)演唱中注意旋律舒缓流畅的特点,不要赶拍子,也不能唱得很“嗨”。
- (3)注意第3小节转到e小调时,主人公心情的变化,演唱者需准确的表现出来。
- (4)该曲适合抒情男中音或抒情男高音音色表现。

嘉陵江上

端木蕻良 词
贺绿汀 曲

悲壮地 $\text{♩} = 32$

The musical score is written in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a prominent, rhythmic eighth-note pattern in the right hand and a more active bass line in the left hand. The vocal line is marked with dynamics such as *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte), and includes phrasing slurs and breath marks. The lyrics are: "那一天，敌人打到了我的村庄，我便失去了我的田舍、家人和牛羊，如今我徘徊在嘉陵江" (On that day, the enemy hit my village, and I lost my fields, family, and sheep. Now I wander on the Jialing River).

20 *f*

上，我仿佛闻到故乡泥土的芳香。

25 *rit.*

一样的流水，一样的月亮，我已失去了一切欢笑和

29 *a tempo* *mp*

梦 想。江水每夜呜咽地流 过，都

35 *p*

仿佛流在我的心上!

40 *p*

我必须回到我的家乡，为了那

45 *f*

没有收割的菜花 和那 饿瘦了的羔羊， 我必须回去， 从

50

f

敌人的枪弹底下回去， 我必须回去， 从敌人的刺刀丛里回去！

55

ff

把我打胜仗的刀枪， 放在我生长的地方！