

An impressionistic painting of a house with a red-tiled roof, partially obscured by a dense, vibrant garden of red flowers. The style is soft and painterly, with visible brushstrokes. The right side of the cover is a solid green gradient.

Selected Collection of
German
Artistic Songs

德文艺术歌曲 精选

[上]

曹金 高晓东编著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

Selected Collection of
German
Artistic Songs

德文艺术歌曲 精选

[上]

曹金 高晓东编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

序 言

艺术歌曲犹如茫茫原野中的一朵小花,它所散发的浪漫的气息和诗意的温馨令人回味、使人陶醉。它最初诞生于欧洲,并主要在德奥地区发展形成,因此也便有了一个德文名字——Lieder。

就其发展脉络来看,海顿、莫扎特、贝多芬等作曲家于十八世纪末就都写过一些艺术歌曲,但直到舒伯特的时代,即十九世纪初,才形成了真正意义上的艺术歌曲。这位一生创作了 600 多首歌曲的奥地利作曲家,赋予了艺术歌曲以全新的内涵,即音乐与诗歌完美的结合、钢琴和声乐部分天然浑成,并且开创了分节歌、通谱歌、康塔塔歌曲等多种创作形式。在他的影响下,舒曼、李斯特、布拉姆斯、沃尔夫、马勒、施特劳斯、里格、勋伯格等大批才华横溢的作曲家也在不同时期为艺术歌曲增添了无数的辉煌。

这些短小精悍的作品的最大特点是:歌词多采用著名诗歌,艺术价值高,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。这些特质要求演唱者必须具备较高的演唱技巧和深厚的艺术修养。首先要具有良好的歌唱状态、优美的音质、清晰的咬字和与钢琴演奏者浑然一体的协调能力,再者就是要严格把握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,才能真正挖掘出艺术歌曲的内涵,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和研究,加上目前从事教学工作的经验,编写、译注了德文艺术歌曲宝库中的部分精品,并按作曲家的年代先后顺序,将其编辑成册。本书不但对每首歌进行了逐字、逐句翻译,同时还附有歌曲的创作背景、演唱提示等,以便为在从事艺术歌曲研究、学习的音乐人士提供较为系统的演唱和教学参考。

学习演唱艺术歌曲的几个步骤:

- 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时代、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,尤其是当辅音出现在句尾时停留的长度要适中;
- 六、将歌词放入歌曲的节奏中进行朗诵;
- 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,保持演唱者和演奏者的互相配合;
- 八、准确地表现作曲家在音乐上的特殊要求,如强、弱、快、慢等等。

目 录

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特	1
----------------------	---

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

1. Das Veichen 紫罗兰	2
2. Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte 露易泽焚信	7

弗朗茨·舒伯特	11
---------------	----

Franz Schubert (1797–1828)

3. Nähe des Geliebten 傍着爱人	12
4. Rastlose Liebe 无休止的爱	14

罗伯特·舒曼	19
--------------	----

Robert Schumann (1810–1856)

5. Schneeglöckchen 雪钟花	21
6. Röseleine, Röselein! 小玫瑰, 小玫瑰!	24
7. Meine Rose 我的玫瑰	28
8. Kennst du das Land? 你认识这块土地吗?	32

约翰内斯·布拉姆斯	39
-----------------	----

Johannes Brahms (1833–1897)

9. Die Mainacht 五月的夜	41
10. Nachklang 回声	45
11. Meine Liebe ist grün 我的爱情多么青春	49
12. Feldeinsamkeit 田野的孤寂	54
13. Mädchenlied 少女之歌	58

胡戈·沃尔夫	61
--------------	----

Hugo Wolf (1860–1903)

14. Er ist's 春来了	63
15. Agnes 阿克娜斯	68

16. Mausfallen Sprüchlein	捕鼠格言	72
17. Auch Kleine Dinge Können uns entzücken	小东西同样能令人陶醉	76
 安托宁·德沃夏克		
Antonin Dvořák (1841–1904)		
18. Als die alte Mutter	母亲教我的歌	80
 爱德华·格里格		
Edvard Grieg (1843–1907)		
19. Zwei braun Auge	两只褐色的眼睛	85
20. Ich liebe dich	我爱你	88
 古斯塔夫·马勒		
Gustav Mahler (1860–1911)		
21. Ablösung im Sommer	夏日接替者	92
22. Liebst du um Schönheit	你若爱美人	96
 理查德·施特劳斯		
Richard Strauss (1864–1949)		
23. Die Nacht	夜	101
24. Allerseele	万灵节	105
25. Ständchen	小夜曲	109
26. Morgen	明天	118
 阿尔班·贝尔格		
Alban Berg (1885–1935)		
27. Die Nachtigall	夜莺	122
 奥特玛·舍克		
Othmar Schoeck (1886–1957)		
28. Mit einem gemalten Band	带彩绘的缎带	127

作者与作品简介

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

奥地利作曲家莫扎特在艺术歌曲方面的创作和他占据显赫地位的其他作品相比,可谓是微不足道的。流传于世的艺术歌曲仅为 30 首,而且主要来自他的即兴创作。这些作品在他生前被公开发表的只有 7 首(他本人也并未试图对其进行宣传)。

Das Veichen(紫罗兰) 创作于 1785 年,是一首当时罕见的、具有浓郁的浪漫风格的通谱歌,它的出现,为当时刚刚兴起的艺术歌曲体裁树立了典范。该诗取自于 1773 年歌德为歌唱剧《爱尔文和爱尔米蕾》创作的诗作,天才的莫扎特不经意间采用了伟大诗人歌德的作品即兴创作成曲,如此成功,恐怕连莫扎特本人也未曾想过。该曲适于女高音演唱。

Das Veichen (紫罗兰):象征着谦虚、朴实、寡欲。

Als Luise die Brief ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte (露易泽焚信) 这首取自 Gabriele von Baumberg 的诗《Erzeugt von heißer Phantasie》(来自炽热的幻想),并由莫扎特谱曲的艺术歌曲,于 1787 年创作于维也纳。该曲的创作手稿曾被莫扎特的一位朋友 Gottfried von Jacquin 作为自己的财产从莫扎特家中偷走,并直至他去世后,该手稿才被他的家人公开发表。该首歌曲充满了戏剧性,从音乐中我们可以感悟到主人公内心燃烧的火焰,仿佛是莫扎特本人不幸人生悲剧的缩影。演唱此歌应注意痛苦的宣叙和激情的咏叹之间的情绪转换,钢琴演奏者也要注意充分表现其色彩和力度的变化。此曲可由男、女高音演唱。

紫 罗 兰

Das Veilchen

KV476

Mozart 曲

Goethe 词

Allegretto

p

Ein Veil-chen auf der Wie - se stand, ge - bückt in sich und

f *p*

un - bekannt: es war ein her - zigs Veil - chen. Da kam ein' jun - ge Schä - fe - rin mit

f *p*

leich - tem Schritt und mun - term Sinn da - her, da - her, die Wie - se her und

sang.

Ach! denkt das Veil - chen, ____ wär ich nur die schönste Blu - me der Na - tur, ach, nur__

__ein klei - nes Weil - chen, bis mich das Lieb - chen ab - ge - pflückt und an dem Bu - sen

matt - ge - drückt, ach ____ nur, ach ____ nur ein Vier - tel - stünd - chen lang!

Ach, a - ber ach! das Mäd - chen kam und nicht in acht das Veil - chen

p

(f) nahm, er - trat — das ar - me Veil - chen. *(p)* *rallent.* Es sank und starb und freut' sich noch: und

f *p rallent.*

stin - - *gen* - - *do* *rallent.*

sterb ich denn, so sterb ich doch durch sie, durch sie, — zu ih - ren Fü - ßen

cre - - *scen* - - *do* *rallent.* *f*

a piacere *(p)* *a tempo*

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

(p) *arpeggio* *f a tempo* *p*

歌词释义

紫 罗 兰

Das Veilchen 曹 金 译

Ein Veilchen auf der Wiese stand,
 一朵 紫罗兰 在……上 (冠) 草地 站立
 一朵紫罗兰开在草地上,

gebückt in sich und unbekannt:
 弯曲 在 自己 和 不出名的
 低着头儿无人知晓:

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

Da kam ein' junge Schäferin mit leichtem Schritt und munterm Sinn daher,
 那儿 来了 一个 年轻的 牧羊女 伴着 轻快的 脚步 和 愉悦 心情 走来
 远处走来了一位年轻的牧羊女,她步伐轻盈,心情愉快,从原野上走来,

daher, die Wiese her und sang.
 走来 (冠) 草原 来 并且 歌唱
 走来,从原野上走来。

Ach! denkt das Veilchen,
 啊 想 (冠) 紫罗兰
 啊! 紫罗兰想,

war ich nur die schönste Blume der Natur,
 是 我 只是 (冠) 美丽的 花 (冠) 大自然,
 但愿我是大自然中最美丽的花朵,

ach, nur ein' kleines Veilchen,
 啊, 仅仅 一个 小小的 片刻
 只要一个短短的一瞬间,

bis mich das Liebchen abgepflückt und an dem Busen mattgedrückt,
 直到 我 (冠) 爱人 摘下 并且 在……上 (冠) 胸部 压得无力
 等到亲爱的人儿将我摘下并且轻压在她的胸前,

ach nur, ach nur ein Viertelstündchen lang. ach, aber ach!
 啊 仅仅 啊 仅仅 一个 一刻钟 长 啊, 但是 啊
 啊,只要,只要一刻钟的时光! 啊,但是,啊!

das Mädchen kam und nicht in acht das Veilchen nahm,
 (冠) 女孩 来 并且 不 朝 注意 (冠) 紫罗兰 把……作为
 那女孩来了,并没有注意到紫罗兰,

ertrat das arme Veilchen.
 踩 (冠) 可怜的 紫罗兰
 还踩坏了可怜的紫罗兰。

Es sank und starb und freut sich noch:
 它 垂下 并且 死亡 并且 高兴 自己 还
 它垂下并将死去,却还为自己庆幸:

und sterb ich denn, so sterb ich doch durch sie, durch sie,
 并且 死亡 我 因为 如此 死亡 我 还是 因 她 因 她
 我虽死去却是因为她,

zu ihren Füßen doch.
 到 她的 脚 还是
 我死在她的足下。

Das arme Veilchen! es war ein herzigs Veilchen.
 这 可怜的 紫罗兰 它 是 一个 可爱的 紫罗兰
 可怜的紫罗兰,它是多可爱的紫罗兰。

露易泽焚信

Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers Verbrannte

KV520

Mozart 曲

Baumberg 词

Andante

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

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

Grun - de, ihr Kin - der der Me - lan - cho - lie! Ihr dan - ket

Flam - men eu - er Sein, ich geb euch nun den Flam - men

The first system of the musical score. The vocal line is in a treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The lyrics are "Flam - men eu - er Sein, ich geb euch nun den Flam - men". The piano accompaniment consists of a right hand with a continuous eighth-note pattern and a left hand with a few notes and rests.

wie - der, und all die schwär - me - ri - schen Lie - der, denn ach!

The second system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics "wie - der, und all die schwär - me - ri - schen Lie - der, denn ach!". The piano accompaniment continues with the same eighth-note pattern in the right hand and some notes in the left hand. A piano dynamic marking (*p*) is present at the end of the system.

er sang nicht mir al - lein. Ihr bren - net nun, und

The third system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics "er sang nicht mir al - lein. Ihr bren - net nun, und". The piano accompaniment continues with the same eighth-note pattern in the right hand and some notes in the left hand.

bald, ihr Lieben, ist keine

cre - scen - do al

Spur von euch mehr hier. Doch ach! der Mann, der euch ge-schrie-ben, brennt

f *p* *p*

lan - ge noch viel - lei cht in mir, brennt lan-ge noch vielleicht in mir.

f

歌词释义

露 易 泽 焚 信

Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte 曹 金 译

Erzeugt von heißer Phantasie, in einer schwärmerischen Stunde zur Welt gebrachte,
产生 从 火热的 幻想 在 一个 狂热的 时刻 到 世界 带来
来自炽热的幻想,在一个狂热的时刻,

geht zu Grunde, geht zu Grunde, ihr Kinder der Melancholie!
去 到 底 去 到 底 你们 孩子 (冠) 忧郁
去毁灭吧,你们这些忧郁的孩子!

Ihr danket Flammen euer Sein, ich geb euch nun den Flammen wieder,
你们 感谢 火焰 你们的 是 我 给 你们 现在 (冠) 火焰 再次
你们的存在是因爱情的火焰,如今我把火焰还给你们,

und all die schwärmerischen Lieder,
和 一切 (冠) 狂热的 歌曲
连同所有狂热的情歌,

denn ach! er sang nicht mir allein.
因为 啊 它 歌唱 不是 我自己 独自
因为,啊! 他并非为我独自歌唱。

Ihr brennet nun, und bald, ihr Lieben,
你们 燃烧 就 并且 不久 你们的 爱
你们就燃烧吧,不久,亲爱的,

ist keine Spur von euch mehr hier.
是 没有 痕迹 来自 你们 再 这儿
这儿将再也没有你们的踪迹。

Doch ach! der Mann, der euch geschrieben,
但是 啊 (冠) 人 (冠) 你们 写信
但是! 那写信的人,

brennt lange noch vielleicht in mir, brennt lange noch vielleicht in mir.
燃烧 长久 还 也许 在 我 燃烧 长久 还 也许 在 我
却还会长久在我心中燃烧,却还会长久在我心中燃烧。

作者与作品简介

弗朗茨·舒伯特

Franz Schubert (1797–1828)

奥地利作曲家 Schubert 在其短暂的一生中,为人类留下了无数宝贵的财富,他创作的作品有交响乐、室内乐、教堂音乐、钢琴曲等等,然而由于他在艺术歌曲领域的巨大贡献,使得他的这些器乐作品与声乐作品相比似乎暗淡了许多。这位一生创作了 600 余首声乐作品的“艺术歌曲之王”,不仅赋予艺术歌曲全新的内涵,而且还开辟了多种创作形式,如 Stropbenlieder (分节歌)、Balladen (叙事歌)、Kantatenlieder(康塔塔歌曲)、Lieder in freier Form (自由式歌曲)、Gruppen und Zyklen (组歌和套曲)等。

Nähe des Geliebten(傍着爱人) 德国女诗人 Friederike Sophie Christiane Brun (1765—1835)曾写过一首抒情诗《我想念你》,并由 Zelter 谱曲,Goethe 听到后非常喜欢,便加以拟作,并于 1795 年 4 月完成了这首 Nähe des Geliebten。Schubert 曾为它谱写过两个版本,这里是他于 1815 年 2 月 27 日创作的第二个版本,被列入 Opus5.Nr.2.,音乐上更为丰满,充分表现了主人公对恋人的思念和坠入爱河的幸福。这是一首四段歌词采用同一旋律而创作的 Strophenlieder(分节歌)。歌曲前奏宛如内心的跳动,演唱者的情绪应随着钢琴的响起不断推进,自然地唱出第一句的激情。音乐表现上,前两段可以完全按照谱面上的要求,即两句强、两句弱,第三段可以作一些小变化,即全段用弱声控制来演唱,最后一段是全曲的高潮所在,应在第一、二段音乐表现的基础上加以夸张,用以强调拥有爱人的幸福。此曲难度较高,演唱者应具备一定的演唱技巧和音乐素养。此曲可由高声部或中声部的男、女声演唱。

Rastlose Liebe(无休止的爱) 这是一首以 Goethe 的诗歌为题材,并以浪漫的自由形式创作的艺术歌曲。该诗是 Goethe 于 1776 年 5 月 6 日所作,地点是伊尔美瑙(在图林根附近)。当时 Goethe 因对斯坦因夫人的迷恋而感到苦闷,奉大公之命来到了此地,奇怪的是五月里天空居然下起了大雪,于是他创作了这首 Rastlose Liebe。Schubert 于 1815 年 5 月 19 日为该诗谱曲,音乐充分地表现了主人公不畏艰难险阻和对爱的坚定信念。适于男高音演唱。Zelter 也曾为该诗谱曲。

Wälder wärts ziehn (逃往森林):是指远离魏玛之意,诗人想用逃避来斩断这不会有结果的情缘。

傍着爱人

Nähe des Geliebten

Op5, No.2
Schubert 曲
Goethe 词

Langsam, feierlich, mit Anmut (M.M.♩=50)

1. Ich

pp *cresc.*

1.den - ke dein, wenn mir der Son - ne Schim-mer vom Mee - re strahlt; ich
 2.se - he dich, wenn auf dem fer - nen We - ge der Staub sich hebt; in
 3.hö - re dich, wenn dort mit dum - pfem Rau-schen die wel - le steigt. Im
 4.bin - bei dir, du seist auch noch so fer - ne, du bist mir nah! Die

f *decresc.* *p* *pp* *ppp*

1.den - ke dein, wenn sich des Mon - des Flim - mer in
 2.tie - fer Nacht, wenn auf dem schma - len Ste - ge der
 3.stil - len Hain, da geh' ich oft zu lau - schen, wenn
 4.Son - ne sinkt, bald leuch - - - ten mir die Ster - ne, O,

1.Quel - len malt. 2.Ich
 2.Wand - rer bebt. 3.Ich
 3.al - les schweigt 4.Ich
 4.wärst du da!

pp