

THE VOCAL LIBRARY 高等院校声乐专业教学用书

The Lieder Anthology

德语艺术歌曲选

● 高音卷 ●

Edited by Virginia Saya and Richard Walters
弗吉尼亚·塞雅 理查德·沃尔特斯 选编

 HAL · LEONARD®

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

德语艺术歌曲选.高音卷/美国 Hal Leonard 公司编;

路旦俊译.—长沙:湖南文艺出版社,2006.3

书名原文:The Lieder Anthology:High Voice

ISBN 7-5404-3691-3

I.德… II.①美… ②路… III.艺术歌曲—德国—选集 IV.J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 012045 号

Copyright © 2003 by HAL LEONARD CORPORATION

International Copyright Secured All Rights Reserved

德语艺术歌曲选

高音卷

弗吉尼亚·塞雅
理查德·沃尔特斯 选编

路旦俊 译

责任编辑:孙佳

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编:410014)

网址:www.musiced.com.cn

湖南省新华书店经销 湖南省长沙裕锦印务实业有限公司印刷

*

2006年5月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:16.75

印数:1-3,000

ISBN7-5404-3691-3

J.1082 定价:33.00 元

本社邮购电话:0731-5983015

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换

◎高等院校声乐专业教学用书◎

The Lieder Anthology

德语艺术歌曲选

◎ 高音卷 ◎

Edited by Virginia Saya and Richard Walters

弗吉尼亚·塞雅 理查德·沃尔特斯 选编

路旦俊 译

 HAL · LEONARD®

湖南文艺出版社

前言

德国艺术歌曲中的伟大作品都是情感丰富、结构精炼的杰作,是充分表达浪漫主义情感、短小精悍的艺术作品。那些创作出艺术歌曲这一领域最优秀作品的作曲家们,首先对诗歌有着非常敏感的诠释,因为只有完全领会诗歌中的细微变化之后,他们才能创造出这些自问世以来一直让演唱者和聆听者产生心旷神怡的感情体验的歌曲。艺术歌曲的创作者们还具有非凡的音乐想象力,能够将独唱者充满人性的声音与所有乐器中最富表现力的乐器——钢琴——的各种表达手法合二为一。

舒伯特(1797—1828)率先刻意让歌词与音乐、人声与钢琴具有同样的重要性。他所创作的六百多首艺术歌曲在提高歌曲中各种元素的同时,也让这些元素之间保持和谐的平衡,并给在他之后所有创作艺术歌曲的人带来了灵感。当然,莫扎特(1756—1791)和贝多芬(1770—1827)的一些作品为艺术歌曲在舒伯特影响下繁荣辉煌充当了重要的先驱,因此,这些作品应该得到与舒伯特最杰出的艺术歌曲相同的诠释处理和重视。

浪漫主义艺术歌曲的先行者是一些名气不大的作曲家。他们活跃在1750—1775年间的第一柏林歌唱学院,以及18世纪最后十年和19世纪第一个十年的第二柏林歌唱学院。第二柏林歌唱学院的重要代表人物有约翰·弗里德里希·赖夏特(1752—1814)和门德尔松的老师卡尔·弗里德里希·策尔特(1758—1832)。令人啼笑皆非的是,大诗人约翰·沃尔夫冈·歌德(1749—1832)更喜欢的却是这些作曲家的作品,而不是舒伯特谱写的那些歌曲,因为这些作曲家采用了分节歌曲的形式,而且钢琴伴奏部分只起到辅助作用。托马斯·斯托纳在其分析门德尔松艺术歌曲的优秀论文中,介绍了歌德对策尔特为其诗歌谱写的歌曲的称赞:“他在采用了音乐完全相同的分节歌曲形式之后,把握住了诗歌的整体特性,因此能让听者在歌曲的每一段中再次感受到原诗的魅力……”歌德接着将策尔特创作的歌曲与其他作曲家的作品进行了比较:“那些所谓的通奏歌曲过于注重细节,破坏了诗歌的整体印象。”

对艺术歌曲形式偏好的另一个极端是后来的罗伯特·舒曼(1810—1856)。舒曼不仅创作了许多钢琴地位更加重要、和声更加丰富的歌曲,而且几乎总是采用通奏歌曲形式。他在1843年为《新音乐杂志》撰稿时对罗伯特·弗朗兹(1815—1892)创作的艺术歌曲大唱赞歌,并表达了他自己的看法:“比方说,我们可以将呕心沥血创作出来的这些新歌曲与以前随意创作的那些杂乱无章的歌曲进行一个比较,这些新歌曲力图将每个词的意思都充分表达出来……”

任何一种艺术歌曲风格都无法做到经久不衰,但随着越来越多的大作曲家将注

意力转向这一领域,各种风格在 19 世纪都得到了发展。有些作曲家,如罗伯特·弗朗兹和胡戈·沃尔夫(1860—1903)几乎将所有创作精力都花在了艺术歌曲上。清新、纯朴的民歌风格一直受到许多作曲家的推崇,而约翰·勃拉姆斯更是认为应该将这种风格定为自己的创作目标。无论采用什么样的风格,所有优秀的艺术歌曲都必须具备评论家阿道夫·伯纳德·马科斯(1795—1866)所称的“生命力”——一种对原诗的精神上的共鸣,并且必须通过音乐手段使原诗得到“升华”。

本选集可以被视作歌手接触艺术歌曲的入门书。我们在选择这些歌曲时有许多考虑因素,包括歌手的音域、歌手的性别(如果存在的话)、是否能用于教学、是否能用作独唱音乐会的曲目、歌曲的难易度、作曲家的重要性、歌曲的历史地位,以及本选集的多样性和平衡。由于收录了范妮·门德尔松·亨塞尔(1805—1847)、阿尔玛·辛德勒·马勒(1879—1964)和克拉拉·维克·舒曼(1819—1896)的作品,本选集的曲目更为广泛,意义也更大。随着越来越多的人开始研究亨塞尔对艺术歌曲的贡献,她在艺术歌曲史上的地位现在也正引起人们越来越大的兴趣。本选集还收录了勃拉姆斯短小的声乐套曲《奥菲莉娅之歌》,这也是这组套曲首次以完整形式出版,因为以前出版的其他版本都对其中的第三首歌词进行了改动。

艺术歌曲的定义很广,因此本选集收录的歌曲最早出自莫扎特笔下,最晚为理查德·施特劳斯(1864—1949)和古斯塔夫·马勒(1860—1911)所作。由于马勒一些歌曲的乐队伴奏版本更为大家所熟悉,因此这里的钢琴伴奏可能听上去有些别扭。事实上,作曲家们常常用“Gesange”(歌曲)一词来指那些乐队伴奏的歌曲,或者指那些不像艺术歌曲那样严谨的作品。但是,不管有没有乐队伴奏版本,施特劳斯和马勒的歌曲的质量都足以使它们被收录了进来。

对艺术歌曲的理解指歌者必须出神入化地揭示出歌曲中的音乐和歌词的含义。当然,标准的德语发音是清晰演绎的基础,因为如果歌者无法准确地发出德语中的元音、辅音和辅音连读,那么这些歌曲便会缺乏生气。我们建议一定要大声朗读歌词,因为这不仅能提高发音和吐字,而且能提高句法处理以及对歌词意思的理解。如果在大声朗读时能观察作曲家在乐谱中标出的力度记号和其他记号,而德语不太熟练的歌手如果能仔细研究歌词译文的话,朗读的效果会更好。

通过上述方法理解歌曲,再注意作曲家独特的音乐风格,留意作曲家对某些乐思的强调处理,歌者就能按作曲家的创作意图还歌曲以生命。不同的作曲家有不同的风格,而且艺术歌曲在不同的时期也有不同的风格。最终的结果应该是忠于原作、充满美感、能揭示歌曲内涵的演绎,而且歌手独特的音色应该使这种演绎锦上添花。精心准备好的艺术歌曲演唱应该是歌手艺术生涯中的顶峰之一,而且对那些有幸聆听的人来说也应该是一次无可比拟的经历。

目 录

路德维希·凡·贝多芬

- 我爱你 7
吻 10
渴 望 14

约翰内斯·勃拉姆斯

- 五月之夜 20
我的睡意越来越飘渺 24
我的爱情像紫丁香丛一样葱绿 28
星期日 32
小夜曲 34
它像优美的旋律渗透我的心灵 38
你的蓝色眼睛 42
徒劳小夜曲 45
奥菲莉娅之歌 50

罗伯特·弗朗兹

- 巨大的痛苦驱使我 56
献给音乐 58
在秋天 60
他来了 64

古斯塔夫·马勒

- 如果你爱的是美貌 69
春天的早晨 72
赞美崇高理性 76
谁想出了这首小曲 84

阿尔玛·辛德勒·马勒

- 棕榈树下的夏夜 92

范妮·门德尔松·亨塞尔

- 意大利 95

费利克斯·门德尔松

- 新的恋情 104
花 束 112

沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特

- 紫罗兰 117
夜之感伤 122
当路易丝焚烧负心汉的信时 130

弗朗兹·舒伯特

- 致音乐 134
水上吟 136
诗神之子 140
纺纱的格雷特亨 147
鳟 鱼 156
你是安宁 160
欢笑和哭泣 164
夜与梦 168
小夜曲 170
不得安宁的爱 174

罗伯特·舒曼

- 莲 花 179
核桃树 182

你好像一朵鲜花	188
手指上的戒指	190
我不怨恨	194
插 曲	197
在异乡	200
森林的对话	204
奉 献	209

克拉拉·维克·舒曼

如果你爱的是美貌	214
----------------	-----

理查德·施特劳斯

万灵节	218
倾泻在我头上	222

夜	224
明 天!	227
你是我心中的皇冠	230
我带着我的爱	234
赠 献	238

胡戈·沃尔夫

即使是小东西	241
阿纳克里翁之墓	244
在一幅旧画上	248
音乐家	250
在我卷发的阴影里	254
隐 居	258
告 别	262

我爱你

海洛塞 词
(1764—1821)

路德维希·凡·贝多芬 曲
(1770—1827)

原调：G大调。贝多芬的音乐创作彻底改变了钢琴奏鸣曲、交响曲和弦乐四重奏等音乐形式，然而如果有谁想在艺术歌曲领域发现贝多芬也有同样的创新，那么他一定会大失所望。这一领域的创新与变革要等到舒伯特来完成。贝多芬创作了77首钢琴伴奏歌曲，但由于他孤高的个性和出众的才华，这些歌曲也一直引起人们极大的兴趣。一旦遇到能给他带来灵感的歌词，他就能创作出优美动听的杰出来，这首歌便是一个很好的例子。贝多芬原本给这首歌曲写了个歌名《温柔的爱》，但人们今天都是通过它的第一句歌词熟悉它的。这首歌曲大约完成于1795年，1803年在维也纳出版，没有作品编号。

Ich liebe dich

我爱你

Ich liebe dich, so wie du mich,
Am Abend und am Morgen,
Noch war kein Tag, wo du und ich
Nicht teilten uns're Sorgen.

我爱你正如你爱我，
在清晨和黄昏，
你和我俩人无日不在
共分忧愁和痛苦。

Auch waren sie für dich und mich
Geteilt leicht zu ertragen;
Du tröstetest im Kummer mich,
Ich weint in deine Klagen.

就因共同分担愁苦，
我们都能安然忍受，
当我悲哀，你安慰我，
当你叹息，我哭泣。

Drum Gottes Segen über dir,
Du meines Leben Freude.
Gott schütze dich, erhalt' dich mir,
Schütz' und erhalt' uns beide.

愿上帝保佑你和我，
庇护和保佑我俩，
愿上帝庇护保佑你，
庇护和保佑我俩。
(尚家骥 译)

Andante

Ich lie - be dich, so wie du mich, am A - bend und am Mor - gen, noch

5

war kein Tag, wo du und ich nicht teil - ten uns' - re - Sor - gen.

9

Auch - wa - ren sie für dich und mich ge -

13

teilt leicht zu - er - tra - gen; du trö - ste - test im Kum - mer mich, ich -

17

weint in dei - ne Kla - gen, in dei - ne Kla - gen. Drum -

21 *cresc.*

Got - tes Se - gen ü - ber dir, du mei - nes Le - bens Freu - de. Gott

25 *f* *dim.* *p* *f*

schü - tze dich, er - halt' dich mir, schütz' und er - halt' uns bei - de, Gott schü - tze dich, er -

30

halt' dich mir, schütz' und er - halt' uns bei - de, er - halt', er - halt' uns

35

bei - de, er - halt' uns bei - - de.

吻

克里斯蒂安·费利克斯·维瑟 词
(1726—1804)

路德维希·凡·贝多芬 曲
(1770—1827)

原调：A 大调。贝多芬将这首歌曲写成了一首幽默的小咏叹调，这足以说明艺术歌曲这一形式在贝多芬的早期创作中是多么没有约定俗成的模式。这首歌曲的草稿完成于 1798 年，但直到 1822 年 12 月才最终定稿完成，并于 1825 年在梅茵茨出版。维瑟虽然是莱比锡市的一位税务官，却也是一位多产作家，其作品包括诗歌、散文、诗体悲剧和儿童文学。他还为贝多芬同时代的作曲家约翰·亚当·希勒（Johann Adam Hiller, 1728—1804）创作过许多歌唱剧脚本，其中包括非常有名的《魔鬼出笼》。

Der Kuß

Ich war bei Chloen ganz allein,
Und küssen wollt' ich sie:
Jedoch sie sprach,
Sie würde schrei'n,
Es sei vergebne Müh'.

Ich wagt' es doch und küßte sie,
Trotz ihrer Gegenwehr.
Und schrie sie nicht?
Ja wohl, sie schrie,
Doch lange hinter her.

吻

我独自和克洛埃在一起，
我想给她一个吻；
可是她说
她会大声尖叫，
劝我不要冒险徒劳。

可我鼓足勇气吻了她，
尽管她反抗挣扎。
她有没有尖叫？
叫了，大声尖叫了，
却是在过了很久之后。
(路旦俊 译)

Allegretto mit Lebhaftigkeit, jedoch nicht in geschwindem Zeitmaasse, und scherzend vorgetragen

9

Ich war bei Clo - en ganz al - lein, und - küs - sen - wollt' ich sie, und

14

küs - sen, küs - sen, küs - sen wollt' ich sie: je - doch sie sprach, sie wür - de

19

schrei'n, sie wür - de schrei'n, sie wür - de schrei'n, sie wür - de schrei'n,

cresc.

23

es sei ver - geb - ne Müh', ver - geb - ne Müh', es sei ver -

p *poco rit.* *a tempo*

28

geb - ne, ver - geb - ne Müh'. Ich wagt' es doch und küß - te

cresc. *f* *p*

32

sie, und küß - te sie, trotz ih - rer Ge - - gen - wehr, trotz ih - rer - Ge - -

cresc. *f* *cresc.* *f*

37

Poco adagio

- gen - wehr. Und schrie sie - nicht?

p 3 3

43

Tempo I

Ja wohl, sie schrie, sie schrie,

f *sf* *p* *tr* *f* *sf* *p*

47 *lächelnd*
p

doch, doch, doch lan - ge hin - ter her,

51 *cresc.*

doch, ja doch! doch lan - ge hin - ter her, sie schrie, — doch.

cresc.

55 *poco rit.* *a tempo*

lan - ge, lan - ge, lan - ge, lan - ge, lan - ge, lan - ge, lan - ge, lan - ge, lan - ge hin - ter

sf *poco rit.* *p a tempo*

59 *nicht lange ausgehalten*

her, hin - ter her, ja lan - ge, lan - ge hin - ter her.

mf *cresc.* *f*

渴 望

约翰·沃尔夫冈·冯·歌德 词
(1749—1832)

路德维希·凡·贝多芬 曲
(1770—1827)

原调：g 小调。在写过三稿之后，贝多芬终于在 1808 年完成了这首歌曲的第四稿，这一点足以证明贝多芬习惯于改动或者修改自己原有的作品。这首歌曲于 1810 年由“艺术和工业行会”在维也纳出版，没有作品编号。这首歌的歌词出现在歌德 1795 年出版的小说《威廉·迈斯特的学习时代》（Wilhelm Meister's Lehrjahre）第 4 卷第 11 章中，是小说中一个人物迷娘所唱的一首歌。迷娘是位十二三岁的少女，被威廉·迈斯特从她狠心的雇主手中救了出来，并一直生活在他的保护之下，直到最终爱上他。不过，她在这首歌中所表达的可能更是对她远在他乡的父亲思念之情。这首歌的另一个名字是它的第一句歌词《只有懂得渴望的人》。

Sehnsucht

Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh' ich ans Firmament
Nach jener Seite.

Ach! der mich liebt und kennt
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!

渴 望

只有懂得渴望的人，
才明白我的痛苦！
孤孤单单，
没有欢乐，
我只能朝着那个方向，
久久地凝视天空。

啊！那个爱我、疼我的人，
他远在天边。
我头晕目眩，
我肝胆俱裂。
只有懂得渴望的人，
才明白我的痛苦。
(路旦俊 译)

版本 1

Andante poco adagio

1. Nur _____ wer die Seh - sucht kennt weiß, was - ich -
2. Ach! _____ der mich liebt und kennt ist in - der -

4

lei - - - de! Al - lein - - - und ab - ge -
Wei - - - te. Es schwin - - - delt mir, es

cresc.

6

trennt von al - ler Freu - de, seh' ich an's
brennt mein Ein - ge - wei - de. Nur wer die

f *p*

f *p*

9

Fir - ma - ment nach - je - ner Sei - - - te.
Sehn - sucht kennt weiß, - was ich lei - - - de!