

大专院校声乐教学用书

中国优秀艺术歌曲集

ZHONGGUOYOUXIUYISHUGEQUJI

储声虹 主编

中国优秀艺术歌曲集

湖南文艺出版社

大专院校声乐教学用书

中国优秀艺术歌曲集

ZHONGGUOYOUXIUYISHUGEYOUJI

主 编 储声虹
副主编 梁 瑞
 储卫平
 梁 瑛

简谱版

湖南文艺出版社

大专院校声乐教学用书

中国优秀艺术歌曲集

储声虹 主编

责任编辑:马小驹

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 长沙市银都教育印刷厂印刷

*

2001 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:19.25

印数:1—6000

ISBN7-5404-2485-0

J·401 定价:25.00 元

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换

记 号	意大利文	中 文
<i>rf, rfz, rinf</i>	rinforzando, rinforzato	突强, 特强
<i>fz</i>	forzando	特 强
<i>fzp</i>	forzando piano, sforzato	特强后立即弱
<i>sf sfz</i>	sforzando, sforzato	突 强
<i>sfp</i>	sforzando piano	突强后立即弱
<i>fp</i>	forte piano	强后即弱
<i>pf</i>	piano forte	弱后即强

注：作曲家还有用 *ppp*, *pppp* …… 和 *fff*, *ffff* …… 来标记力度的。

常见乐谱反复记号

1. 乐 谱 | A | 1. B | 2. C ||

唱(奏)法 | A | B | A | C ||

注：唱(奏)至 B，然后从头反复，唱(奏)A、C。

2. 乐 谱 | A | B | C ||

D.C.

唱(奏)法 | A | B | C | A | B | C ||

注：唱(奏)至 C，然后从头反复，又从 A 唱(奏)至 C。

3. 乐 谱 | A | B | C ||

D.S.

唱(奏)法 | A | B | C | B | C ||

注：唱(奏)至 C，然后从标有“*D.S.*”处反复，唱(奏)至 B、C。

4. 乐 谱 | A | B | C | D. C. ||

唱(奏)法 | A | B | C | A | B ||

注:唱(奏)至 C,然后从头反复,唱(奏)A、B(至标有“fine”或“ $\hat{1}$ ”处)。

5. 乐 谱 | A | B | C | A | B ||

唱(奏)法 | A | B | C | A | B ||

注:唱(奏)至 C,然后从头反复,唱(奏)A、B(至标有“ $\otimes$ ”、“ $\oplus$ ”或“ $\hat{1}$ ”处)。

6. 乐 谱 | A | B | C | B | C ||

唱(奏)法 | A | B | C | B | C ||

注:唱(奏)至 C,然后从头标有“ $\otimes$ ”处反复,唱(奏)B、C(至标有“fine”处)。

7. 乐 谱 | A | B | C | D. C. ||

唱(奏)法 | A | B | A | B | C ||

注:唱(奏)至 B,然后从头反复,从 A 唱(奏)至 C(结束句或尾声)。

8. 乐 谱 | A | B | C | D. C. ||

唱(奏)法 | A | B | B | C | A | B | C ||

注:唱(奏)至 B,又从 B 反复,唱奏至 C,然后从头反复,从 A 唱(奏)至 C,但这一次“ $\text{||:}||$ ”内的 B 乐段只唱(奏)一次。 $\oplus$

9. 乐 谱 | A | B | C | D | D ||

唱(奏)法 | A | B | C | A | B | D ||

注:唱(奏)至 C,然后从头反复,但唱(奏)A、B 后,不再唱 C,而是接唱 D(结束句或尾声)。

以上 A、B、C、D 代表乐段,而不是小节。

编者短语

(一)

过去,在中外专业圈中所言的“艺术歌曲”(Lied 或 Art song),系泛指欧洲十九世纪浪漫主义时期,采用钢琴为伴奏乐器的小型室内演唱的声乐独唱曲。它有别于粉墨登场、大型的管弦齐鸣的歌剧咏叹调(Aria)或宣叙调(Reeifafire)。十八世纪末在浪漫主义思潮的启迪下,艺术家们沿着人性超越理性,情感超越形式的新途径,自觉和不自觉地逐步摆脱了神父和统治者的桎梏,日益成为广大的民众心声的代言人,精心地将诗歌和音乐糅为一体,于是欧洲声乐作品出现了介于传统民歌和抒情歌曲之间的一种新形式,这类作品就是后来欧洲音乐史上称之为“艺术歌曲”的新的音乐品种。它与歌剧齐名,成为声乐艺术殿堂中的两大支柱。其主要的代表人物舒伯特(F. P. Schubert, 1797 - 1828)被誉为艺术歌曲之王,他短短一生中创作了千余首作品,已正式出版的有 600 余首。

当时形成的艺术歌曲,有如下特点:

第一,歌曲主旋律与钢琴伴奏如红花绿叶,相互依存,不可分割。第二,歌曲的抒情性胜于戏剧性,但并不排斥戏剧性。如舒伯特的《魔王》一曲中,就有三个人物出现。第三,歌曲的可唱性和可听性较强。第四,歌曲的创作以诗的结构来确定其曲式;演唱用

调,可视演唱者的音域、声部而调整。第五,曲作家可就一个中心思想,选择不同诗人的诗,谱写连曲,如舒伯特的《冬之旅》等三个套曲,就是从不同诗人的诗作中取材谱写而成的。而舒曼(R. A. Schuman, 1810 - 1856)的《诗人之恋》(DichterLieb)、《妇女爱情与生活》(Fauliebe und lieben),则是用一个作家的一组诗谱写而成的。

德、奥的艺术歌曲,兴起较早。乐圣贝多芬(Beethoven, 1770 - 1827),虽处于古典主义与浪漫主义的过渡时期,但也曾留下一些具有浪漫主义特色的艺术歌曲,如《阿得拉伊得》、《在这幽暗的坟墓里》,这两首歌曲思绪虽然极不相同,但作曲家的心灵中,同样充满着对当时社会的强烈憎恶及对人民的无限热爱和深厚感情。舒曼的作品中,也流露出这种激情。后来的勃拉姆斯(Brahms, 1833 - 1897)的创作,十分接近舒曼,其著名的《徒然的小夜曲》,写得很风趣,而四首《庄严曲》则十分富于哲理性。德奥艺术歌曲的后继者沃尔夫(H. Wolf, 1860 - 1903),发展了艺术歌曲,其音乐语言很有弹性,他认为:“声乐作品是人与钢琴的歌。”

十九世纪后半期的法国,曾经受到德奥艺术歌曲影响的古诺(Gonond, 1818 - 1893),谱写了100多首艺术歌曲,情感细腻,作品中法国的文化色彩十分鲜明。后来的福列(Foure, 1845 - 1924),则把魏伦的辛酸诗篇,变成柔情绵绵、充满着法兰西气息的艺术歌曲。在波西米亚等地区,同样受到浪漫主义思潮的影响,斯美塔纳(Smetana, 1824 - 1884)和德沃夏克(A. Dvorak, 1841 - 1904)都写过一些具有艺术歌曲创作特点而又具有地区特色的作品,为世人所钟爱。北欧方面,如挪威作曲家格里格(E. Grieg, 1843 - 1907)的艺术歌曲,既抒情又细腻,他为戏剧家易卜生的《皮尔金特》一剧所写的插曲《索尔维格之歌》,至今仍是艺术歌曲的经典。俄罗斯音乐家们的艺术歌曲,既有十分明显的民族血源

特色又拥有广泛的国际性。格林卡较早就注意到民族性与国际性的结合。普希金的诗作与五人团的音乐关系十分密切,如格林卡、达尔戈梅斯基都用普希金的诗谱写过艺术歌曲。柴可夫斯基(P. L. Tchaikovsky, 1840 - 1893)是十九世纪下半页俄罗斯平民知识份子的代表人物,他为许多普希金的诗作过曲,其作品题材广泛,既充满了热情与洒脱又隐伏着强烈的悲剧感和忧伤。他的很多作品,在世界广为流传,如:《谁受过相思苦才知道我的忧伤》、《吉普赛女郎之歌》、《我祝福你,森林》、《一句也不说》等等,都洋溢着多样的情怀。达尔戈梅斯基从生活的侧面,创作了一些讽刺小品,如《老班长》、《蛆虫》。穆索尔斯基(M. P. Mussorgsky, 1839 - 1881)的《跳蚤之歌》则像一把锋利的匕首刺向昏庸的统治者。当俄罗斯民族主义思潮正昂扬发展之际,德奥的艺术歌曲又与施特劳斯一家的圆舞曲相结合,并步入商业的沙龙之中了。圆舞曲的抒情性,深受人们的喜爱。小约翰·施特劳斯(J. Strauss, 1825 - 1899)的《蓝色的多瑙河》、《春之声》等歌曲均是抒情上品。这时的艺术歌曲,已将钢琴伴奏改变为小型的管弦乐伴奏,演出上日趋商业化。

(二)

二十世纪之初,生活在半殖民地、半封建社会的一些中国青年,在远赴国外寻求科学和民主的同时,也接受了西欧的文化思潮。语言学家赵元任青年时就曾受到德奥艺术歌曲的启蒙,回国后写过许多艺术歌曲,并出版了《新诗歌》专集。他在序言中说:“这个集子的路数是 Schubert Schuman 的艺术歌曲(Art Song)那一派的东西,是给一般的好乐人唱奏的。”他写作的《教我如何不想他》、《上山》等,都是上乘之作,至今仍是艺术歌曲的典范。赵

元任对旋律结构中的字、腔、声、韵等方面,特别考究。青主在德国留学时,有感于时代的沉沦,曾写了一些歌曲,如《大江东去》一曲,在气势轩昂的歌曲中,透露着几分消沉。从美国留学归来的黄自,在繁忙的教学中,仍写作了不少好作品,如《春思曲》《玫瑰三愿》等。萧友梅是位音乐教育家,在他的歌曲《问》中,有明显的德奥艺术歌曲的痕迹,内容虽属个人情感抒发,但却真实地反映了“五四”时期中国知识份子耐人寻味的思绪。

芦沟桥的炮声,惊醒了不愿作奴隶的中华儿女。生活在象牙塔中的音乐家们调转了手中的笔锋,谱写出呼吁拯救国难的新的艺术歌曲。应尚能写作了《吊吴淞》、《无衣》,黄自写作了《抗敌歌》、《旗正飘飘》,后来还写了清唱剧《长恨歌》,表述他们深邃的爱国主义情思。上海沦陷后,应尚能转到“陪都”重庆,组织了巡回歌咏团,一部钢琴、一部卡车和他的学生们,在西南诸省的省会演出,介绍同仇敌忾的艺术歌曲,并亲自指挥和演唱。活动虽然大部分在文化圈子当中进行,但对文艺界确有一定的影响。

随着伟大的抗日救亡运动的掀起和扩大,新音乐运动所促进的群众歌咏活动在国统区中更加普遍地开展起来,不少爱国的音乐家们投身到血与火的斗争中。这个历史时期以抗日救亡为主题的歌曲大大地发展起来。歌谣体较多,歌曲特色十分鲜明,音乐贴近人民群众。如张寒晖的《松花江上》、阎述诗的《五月的鲜花》、张曙的《日落西山》等。这些歌曲开始流传时,并无伴奏,后来才加配钢琴伴奏。中国抗日战争时期的“新艺术歌曲”,很受群众欢迎,一批有写作经验的音乐家,如贺绿汀、陈田鹤、刘雪庵、夏之秋、陆华柏等人先后发表了脍炙人口的《嘉陵江上》、《长城谣》、《思乡曲》、《故乡》等艺术歌曲。1935年从法国归来的冼星海,读完塞克的短诗后,满怀爱国激情,立即完成了著名的《救国军歌》,歌中迸发着人民大众要求团结御侮的钢铁意志。1938年冼星海应“鲁艺”的邀

约去了延安。到延安后,他谱写了许多优秀歌曲。1939年3月,冼星海与诗人光未然合作,完成了他的第二部大合唱——《黄河大合唱》,并在延安举行了首演。该曲作气势磅礴,形式与内容均有极大突破,摆脱了他在法国所受的印象派的影响,大步走自己的路。《黄河大合唱》的艺术性、人民性和时代性都闪耀着异彩,是中国大型声乐作品所达到的第一高度。在作品诞生60周年的今天,人们仍然可以从演唱中呼吸到它震撼世界的力量。半个多世纪了,《黄河大合唱》在国内外的演唱中,仍受到广大群众热烈的欢迎。

1942年延安开展文艺整风,强调艺术的功利作用,强调批判地继承,强调普及。解放区的革命民歌得到重视,涌现出《大生产》、《翻身道情》、《妇女自由歌》等经过整理加工的新民歌。

1945年抗日战争胜利前后,重庆国立音乐学院的山歌社,遵循艺术歌曲的创作原则,对一批优秀中国民歌进行整理并加配了钢琴伴奏。山歌社的艺术探索,在一定程度上促进了中国民歌与艺术歌曲的结合,特别是在民族调式的运用上,对中国艺术歌曲的发展有着深远的影响。当时改编的很多民歌,至今仍广为流传。

中国的电影歌曲,早在三十年代初期,就被以聂耳为代表的先驱者们领先进行了创作。许多优秀电影插曲,都共同拥有一个贴近时代、贴近人民的特点,如电影《逃亡》中的《塞外村女》,《风云儿女》中的《义勇军进行曲》和《铁蹄下的歌女》等,因其艺术上完整,曲调生动,容易上口,深受广大群众喜爱。有的插曲,电影刚刚散场,歌声就起来了。中国电影插曲的这种亲切、易唱的特色,自三十年代初期一直贯穿至今。

1949年10月,五星红旗在天安门升起,中国进入人民当家作主的新的历史时期。这个时期的歌曲,内容大多为欢呼胜利、赞美

祖国。如美丽其格的《草原上升起不落的太阳》，罗宗贤的《桂花开放幸福来》以及《我站在铁索桥上》《闺女之歌》等。

陕北民歌早在抗日战争后期就受到重视。五十年代后期，中央歌舞剧院的王方亮、张树楠等人还曾组建了陕北民歌队。高亢、清丽而朴实的《三十里铺》、《蓝花花》、《信天游》等民歌，经过简洁的和声配置，再由自然纯净的女声唱出，真像一株鲜艳的红梅，怒放在早春的中国歌坛上。陕北民歌队的巡演推介，进一步促进了全国各地的民歌整理和研究工作，有的省也曾建立民歌队。从沈阳音乐学院毕业后到湖南的白诚仁经过几年艰苦的采风学习，终于创作了极富乡土特色的《洞庭鱼米乡》等。一大批作曲家相继创作出具有鲜明民族民间特色和表现部队生活的歌曲。如吕远的《克拉玛依之歌》，田歌的《草原之夜》，生茂、唐河的《真是乐死人》、《打靶归来》等。大批经过改编的民歌也陆续问世，如瞿希贤的《牧歌》、黎英海的《嘎娥丽泰》、时乐蒙的《小河淌水》、桑桐的《嘎达梅林》、丁善德的《想亲娘》等。应该说，这一段的歌曲创作，特别是艺术歌曲的创作（包括改编民歌）都出现了一个新局面。但是，“反右”来到了，“文革”来到了，一切都向反方向变化。在“四人帮”控制下，中国九百万平方公里土地上，只剩下九个样板戏（包括一个舞剧）和一本“语录歌”。1976年10月，打倒“四人帮”之后，施光南噙着泪水写下了《祝酒歌》。1978年之后，中国的歌曲创作从电视剧《雪城》的插曲《心中的太阳》的朦胧中开始复苏，从唱“神”转向表述自己生活中的痛苦与欢乐，题材、体裁都发生了相当大的变化。多种多样的抒情歌曲出现了，新时期带来了“改革开放”的新思想，艺术政策宽松了，新的审美观，启发了创作和演唱的新探索。八十年代的中国声乐领域里，闪烁着好几个亮点：（1）蜂涌而至的流行歌曲在中国歌坛崛起。（2）民族唱法带动了各种民族风格的歌曲进一步繁荣。（3）《我爱你，中国》唤起新时期艺术

歌曲的创作与演唱。(4)新潮艺术歌曲引起人们极大的关注。

(三)

二十世纪是个光怪陆离的世纪，特别是经历了两次世界大战之后，世界政治、经济、文化都发生了极其超常的大分化、大发展、大竞争……，艺术随之起着急剧的变化。人文主义和浪漫思潮所引发的德奥艺术歌曲，也必然发生变异，欧洲的边沿地区在第一次世界大战后就先后掀起民族主义思潮。音乐创作领域里，法兰西的德彪西，从绘画艺术中接过印象主义的风景诗，凭借他敏锐的光色感，在音乐创作中树起印象主义大旗，谱写了不少传世之作；从维也纳到柏林的勋伯格却开始抒写自己“内心的强烈冲动”，反对唯美的德彪西。到了二十世纪二十年代，他又从复杂的动机中去追求统一性，创立了无调性的十二音体系。勋伯格的变化发展充分说明：二十世纪的作家们要超越前人，甚至要超越自己；要标新，要立异，要继承传统，更要反传统。传统的音乐多以“乐音”来结构音乐，但二十世纪后期却逆反了。不少的现代派作曲家们，为了跳出窠臼，不惜借助于生硬的节奏、喧闹的噪音来探索新的发展，甚至出现了没有音乐的音乐，如1952年凯基所作的《四分三十三秒》即其典型代表。国外二十世纪的音乐，正奇异地发展着，多种主义交错纷呈。艺术歌曲创作，必然受到音乐主流的左右，出现多姿多彩的新局面。美学家、史学家们把它统称为“后潮风云”或“后现代主义”历史时期。这个时期的作品，大体都划在“现代派”这个大框框之中，它已远离浪漫主义了。

生活在同一地球上的中国，打开国门之后，各种思潮纷纷涌入，包括“后现代主义”。二十世纪八十年代后的中国乐坛是喧嚣的，是热气腾腾的，是丰富多彩的。艺术歌曲的创作、演唱也是异

彩纷呈、目不暇接的。用十九世纪的概念来衡量今天的艺术歌曲，可能框不住了。时代变了，内容、形式多样了，写作技巧发展了，审美思维也大大地不同了。

(四)

多彩的二十世纪即将向我们告别，人们正欢欣鼓舞地迎接绚丽多姿的新世纪的来临！为了满足广大音乐爱好者的需求，为了满足日益增长的对审美教育的需要，我们精选了300首中外优秀艺术歌曲奉献给读者（简谱本选入400首）。

编选的原则，首先考虑到审美教育的现实需要，同时也注重有利于审美思维的拓展；既注意艺术歌曲的经典性与代表性，又考虑到有利于音乐艺术园地的百花齐放。歌曲的抒情性与可唱性是第一性的，对于正在探索的、以现代手法创编的新歌曲，只试选了少数作品，以飨喜爱它们的读者。

民歌是民族的历史音画，民歌是人民心弦的律动。许多优秀的曲作，都缘于民歌的哺育；许多改编的优秀民歌，已经成为非常精湛的艺术歌曲，我们在编选中，十分注意了这个重要的根本。书中还选入了少量以艺术歌曲或民歌改编的合唱作品，以满足广大读者的需要。

新世纪即将来临，希望我们的书，能成为国民素质教育工程的一小块奠基石。

储声虹

1999年12月

基 本 速 度

意大利文	中 文	每分钟拍数
Grave	庄 板	40
Largo	广 板	46
Lento	慢 板	52
Adagio	柔 板	56
Larghetto	小广板	60
Andante	行 板	66
Andantino	小行板	69
Moderato	中 板	88
Allegretto	小快板	108
Allegro	快 板	132
Presto	急 板	184
Prestissimo	最急板	208

注：各种节拍器上速度记号的排列次序和拍数不尽相同，以上所列每分钟拍数均为约数。

基 本 力 度

记 号	意大利文	中 文
<i>pp</i>	pianissimo	很 弱
<i>p</i>	piano	弱
<i>mp</i>	mezzo piano	中 弱
<i>mf</i>	mezzo forte	中 强
<i>f</i>	forte	强
<i>ff</i>	fortissimo	很 强

目 录

- 1 满江红 古曲 岳飞词
- 2 阳关三叠 王维等词 夏一峰传谱 王震亚编配
- 5 茉莉花 江苏民歌 清末民初小调
- 6 小白菜 河北民歌 于学友编曲
- 10 孟姜女 河北民歌 刘麟编词 王志信编曲
- 17 问 易韦斋词 萧友梅曲
- 18 卖布谣 刘大白词 赵元任曲
- 19 教我如何不想他 刘半农词 赵元任曲
- 22 海韵 徐志摩词 赵元任曲
- 33 湘累 郭沫若词 陈啸空曲
- 36 二泉映月 华彦钧曲 钟维国编合唱
- 44 黄河水 民间乐曲 李直心编词 穆传永等编曲
- 49 大江东去 苏轼词 青主曲
- 51 我住长江头 李之仪词 青主曲
- 53 春思曲 韦瀚章词 黄自曲
- 55 玫瑰三愿 龙七词 黄自曲
- 57 天伦歌 钟石根词 黄自曲
- 60 旗正飘飘 韦瀚章词 黄自曲
- 71 花非花 白居易词 黄自曲
- 71 码头工人 孙石灵词 聂耳曲
- 73 塞外村女 唐纳词 聂耳曲
- 74 渔光曲 安娥词 任光曲

- 77 春天里 关露原词 贺绿汀编词作曲
- 79 红豆词 曹雪芹词 刘雪庵曲
- 80 松花江上 张寒晖词曲
- 83 五月的鲜花 光未然词 阎述诗曲
- 85 流亡之歌 吴祖光词 张定和曲
- 86 吊吴淞 韦瀚章词 应尚能曲
- 87 长城谣 潘子农词 刘雪庵曲
- 89 铁蹄下的歌女 许幸之词 聂耳曲
- 90 梅娘曲 田汉词 聂耳曲
- 92 告别南洋 田汉词 聂耳曲
- 94 日落西山 田汉词 张曙曲
- 95 延水谣 熊复词 郑律成曲
- 97 延安颂 莫耶词 郑律成曲
- 101 黄河之恋 田汉词 冼星海曲
- 102 拉犁歌 吴永刚词 冼星海曲
- 105 二月里来 塞克词 冼星海曲
- 106 在太行山上 桂涛声词 冼星海曲
- 109 思乡曲 戴天道词 夏之秋曲
- 110 歌八百壮士 桂涛声词 夏之秋曲
- 122 故乡 张帆词 陆华柏曲
- 124 嘉陵江上 端木蕻良词 贺绿汀曲
- 127 游击队歌 贺绿汀词曲
- 131 黄河颂 光未然词 冼星海曲
- 135 黄水谣 光未然词 冼星海曲
- 141 黄河怨 光未然词 冼星海曲
- 145 三十里铺 陕北民歌
- 146 蓝花花 陕北民歌

- 147 茶馆小调 长工词 费克曲
- 151 挑夫之歌 邓尔敬词曲
- 154 安眠吧勇士 田汉词 范继森曲
- 157 老天爷 明末民谣 赵元任编曲
- 159 翻身道情 陕北民间小曲 安波填词 刘炽编曲
- 164 妇女自由歌 山西民歌 阮章竟填词
- 167 小路 内蒙古民歌 伍雍谊编曲
- 167 在那遥远的地方 青海民歌 王洛宾编曲
- 169 跑马溜溜的山上 四川康定民歌
- 170 我等你到天明 新疆民歌
- 171 阿拉木汗 新疆吐鲁番民歌 谢功成编合唱
- 175 黎明之歌 新疆民歌
- 176 一根竹竿容易弯 长沙民歌 宋扬编词曲
- 177 嘎达梅林 内蒙古民歌
- 178 绣荷包 晋北民歌
- 179 小河淌水 云南民歌 时乐蒙编曲
- 180 沂蒙山小调 山东民歌
- 181 编花篮 河南民歌
- 183 凤阳花鼓 安徽民歌
- 185 猜调 云南民歌
- 186 四季歌 青海民歌
- 189 走绛州 陕西民歌
- 190 赶牲灵 陕北民歌
- 192 草原上升起不落的太阳 美利其格词曲
- 193 我骑着马儿过草原 马寒冰词 李巨川曲
- 195 桂花开放幸福来 崔永昌词 罗宗贤编曲
- 198 满山的葡萄红艳艳 周民震词 黄淮曲