

美声&JYZ&系列

附CD两张

德语艺术 歌曲集(1)

张建一 编著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

德语艺术 歌曲集(1)

张建一 编著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目(CIP)数据

德语艺术歌曲集 1 / 张建一编著 - 上海: 上海音乐出版社, 2015.1
ISBN 978-7-5523-0651-4

I. 德… II. 张… III. 歌曲 - 德国 - 选集 - 德文 IV. J652
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 212896 号

书 名: 德语艺术歌曲集 1
编 著: 张建一

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 张静星
音像编辑: 刘丽娟 应书宁 (见习编辑)
封面设计: 宫 超
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市北印刷(集团)有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 25 谱、文: 200 面

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0651-4/J · 0586

定价: 68.00 元 (附 CD 两张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

编者的话

E D I T O R ' S N O T E

张建一

三十三年前,我第一次演唱的德语艺术歌曲是舒伯特的《小夜曲》,当时是按照上海音乐学院的招生简章要求准备报考曲目的。上海歌剧院的马锐孺先生给我做的考前辅导。我不会德语发音,马老师便在信纸上写下德语拼写的发音规则,让我按发音规则演唱,就这样硬生生地将舒伯特的《小夜曲》背了下来。一唱三十多年过去了。两页马老师写的德语读音规则的字迹已经发黄,但我仍然保存在那本由尚家骧先生编译的《古典抒情歌曲集》中。从那时起,我喜欢上了德语艺术歌曲。我喜欢德语艺术歌曲的短小精悍、情感丰富、结构精炼。我喜欢德语艺术歌曲中诗歌与音乐、人声与钢琴融为一体并使这些元素之间保持着细微变化的和谐与平衡,同时让演唱者和聆听者产生心旷神怡的感情体验。德语艺术歌曲旋律优雅、意境深邃,令人充满浪漫的遐想。那些旋律仿佛又令我回到了春天的某夜晚,独自徘徊在上海音乐学院附近的马路边,在那茂密的法国梧桐树下,在那昏暗的街灯中,享受着上海的晚风习习、春意盎然……歌声记忆了当年路旁的等待和酝酿。在大学时代我唱了一些德语艺术歌曲(现在觉得唱的量太少),后来在纽约朱丽叶音乐学院深造时主修歌剧(主要是意大利语和法语剧目),德语声乐作品渐渐唱得少了。但是在旅居海外的二十多年中我仍然热爱着德语艺术歌曲、德语歌剧和德国音乐。尤其当我在德国和奥地利演出和生活时,能够深深体会到德语的优美,德国音乐的哲理与严谨。

艺术歌曲的含义很广,我以为它不仅要有较高文学的艺术价值,更要具备深刻的思想内涵,还要有丰富的想象力和优美词句的诗歌。在音

乐上也要有严谨的曲式结构,不管它是分节歌曲、通奏歌曲、康塔塔还是通谱歌曲,旋律曲调即音乐与诗歌一定是完美的结合,要将诗歌的意境和文字无法表达的意境,用特殊的调性与节奏并用音响的遐想表现出来,这才是艺术歌曲。当然歌曲的钢琴伴奏也必须由作曲家本人谱写,这样才能使声乐部分与钢琴部分浑然一体。

德语声乐作品,无论是艺术歌曲、歌剧还是轻歌剧,都散发着日耳曼人的浪漫而庄重、热情而高贵,内敛而典雅的民族个性。古典时期(当然也包括浪漫派时期)的德语艺术歌曲美得灵透自然、纯真无邪。作为声乐教材,德语艺术歌曲与巴洛克时期的意大利语歌曲、浪漫派时期的法语艺术歌曲一样,作为美声教学的基本功训练特别适合。这集《德语艺术歌曲》中的大部分歌曲选自欧洲古典时期和浪漫派时期的德国和奥地利作曲家的作品,从莫扎特到勃拉姆斯,时间跨度不是很大。但这些作品有着共同的特点:歌曲的历史地位都很高,影响力都很大;音域不宽,调性稳定,和声与曲式不复杂;难度也不算太高,却又非常有特点;曲调优美,清新,纯朴,易学易记,易掌握。这些歌曲既可当教材也可作为独唱音乐会曲目,不论性别,不论声部(严格来说本集只适合高声部),不论年纪都可以唱。这是一本德语艺术歌曲入门难得的教材。

德语艺术歌曲是音乐学院、高等艺术院校声乐系美声专业必须研修的课目之一。在我国绝大部分是大二的课程(大意大利语,大三法语)。我是根据教育部对我国高等艺术院校课程设置的有关规定,编著这本美声教材。美声的训练关键在于教材。美声的声乐作品主要有意、德、法、拉、俄、英六种语言,而意、德、法是这些声乐作品的核心主流语言。为此,音乐学院和高等艺术院校美声的声乐专业与歌剧专业的学生不仅要经历不同语言的演唱训练,还要接受欧洲巴洛克时期、古典时期、浪漫派时期、印象派和现代派时期等不同时期、不同风格、不同作品的演唱训练。只有通过这样感性的经历,才能对西方美声发展在音乐上、语言上和风格上有全面系统的了解和认识。

有关学习演唱德语艺术歌曲的一些体会和建议我想与大家一起分享:一、选曲时首先要考虑是否合适自己的气质和音域;二、了解歌曲的时代背景、作曲家背景及其创作特点;三、了解诗歌的创作年代、背景和来源;四、了解和掌握诗歌(歌词)的含义和表达的情绪;五、正确学习和

掌握歌曲的调性、旋律与节奏；六、正确学习和掌握国际音标的发音并朗读、熟读歌词；七、仔细阅读歌曲的速度记号，并把读熟的歌词严格按照歌曲速度与节奏大声朗读；八、跟着音符和节奏小声吟唱；九、跟着准确的音调、音符和节奏放声歌唱；十、与钢琴伴奏一起唱，并仔细聆听钢琴伴奏部分的音乐；十一、准确理解和掌握作曲家在音乐上的特别要求；十二、在作曲家的原创要求上，根据自己对音乐的理解，再做一些诸如强、弱、快、慢等方面的音乐处理。

语言是了解不同时期、不同民族文化和音乐的重要因素。在声乐方面有意大利学派、德国学派、法国学派、英国学派和俄罗斯学派等，各个声乐学派的声音风格和特点直接跟语言有关。因此，在演唱德语声乐作品时必须注意以下几个关键点：1. 在演唱过程中要明确德语与意大利语以及法语的不同，前一个单词词尾的辅音与下一个单词开头的元音绝对不能连读；2. 德语的每一个辅音都要发音；3. 德语有长元音和短元音之分，在演唱时一定要区分好时值；4. 德语中的辅音发音要夸张，尤其是词尾的辅音停留的时值要适中，以能听到该辅音为好；5. 德语中词尾辅音的发音是有别于意大利语、法语的重要因素，也是其关键点。

尽管我演唱的德语艺术歌曲不算多也不算好，但我还是一意孤行要在我编著的《美声系列》有声教材中增加《德语艺术歌曲集》，不仅专门为这本歌曲集录制了配套的范唱 CD 和专门的钢琴伴奏，同时将歌曲集中所有歌词都注上了国际音标和词对词的中文翻译，目的就是为了让初学德语艺术歌曲的爱好者能够更方便地入门。虽然目前市场上德语声乐教材有很多，五花八门、八仙过海、各显其能，但唯独没有注明德语发音国际音标和带有 CD 范唱、CD 钢琴伴奏的教材。

在编写这本《德语艺术歌曲集》的过程中有关国际音标的部分，我参阅了：1. Beaumont Glass 先生编写，由美国纽约 Leyerle Publications 出版社出版的《Great German Lieder with International Phonetic Alphabet》一书；2. 美国加州斯坦福大学 Water Lohnes 与 Strothmann 合著，由纽约 Norton 出版社公司出版的《GERMAN—A Structural Approach》一书；3. William Odom 先生编著，纽约 Schirmer 出版社出版的《German for Singers—A Textbook of Diction and Phonetics》一书；4. 纽约 Macmillan 出版社出版的《Cassell's German》词典。以上是我对

演唱德语声乐作品一些浅薄的感受与体验,仅供参考。

感谢上海音乐出版社对中国声乐艺术发展的高瞻远瞩和对美声教材的重视,以及对我一如既往地支持。由于本人对德语艺术歌曲的研究还处于学习和探索阶段,造诣不深,编著此歌曲集只为抛砖引玉。本书中如有不足之处,敬请各位前辈、专家与同行见谅。

2014/12/8 于北京

目 录

C O N T E N T S

编者的话/1

1	An Chloe
致克劳厄	亚考皮(Jacobi)词
莫扎特(Mozart)曲
1756—1791 /1
2	Der Kuss
吻	华 瑟(Weisse)词
贝多芬(Beethoven)曲
1770—1827 /9
3	Ich liebe dich
我爱你	海洛斯(Herrose)词
贝多芬(Beethoven)曲
1770—1827 /16
4	An Silvia
致西尔维娅	莎士比亚(Shakespeare)词
舒伯特(Schubert)曲
1797—1828 /22
5	Widmung
献 词	吕科特(Rückert)词
舒 曼(Schumann)曲
1810—1856 /27
6	Im Abendrot
晚 霞	拉 培(Lappe)词
舒伯特(Schubert)曲
1797—1828 /36
7	Auf Flügeln des Gesanges
乘着歌声的翅膀	海 涅(Heine)词
门德尔松(Mendelssohn)曲
1809—1847 /41
8	An die Musik
致音乐	肖 伯(Schober)词
舒伯特(Schubert)曲
1797—1828 /48

9	Der Nussbaum
核桃树	毛 森(Mosen)词
舒 曼(Schumann)曲
1810—1856 /52
10	Der Blumenstrauss
花 束	科林各曼(Klingemann)词
门德尔松(Mendelssohn)曲
1809—1847 /61
11	Adelaide
阿德拉伊德	玛提生(Matthisson)词
贝多芬(Beethoven)曲
1770—1827 /68
12	Ständchen
小夜曲	莱尔斯达波(Rellstab)词
舒伯特(Schubert)曲
1797—1828 /86
13	Du bist die Ruh
你是安宁	吕克特(Rückert)词
舒伯特(Schubert)曲
1797—1828 /94
14	Die Lotosblume
莲 花	海 涅(Heine)词
舒 曼(Schumann)词
1810—1856 /101
15	In der Fremde
在异乡	勋道夫(Eichendorff)词
舒 曼(Schumann)曲
1810—1856 /106
16	Lachen und Weinen
笑与哭	吕克特(Rückert)词
舒伯特(Schubert)曲
1797—1828 /112
17	Du bist wie eine Blume
你好像一朵鲜花	海 涅(Heine)词
舒 曼(Schumann)曲
1810—1856 /117
18	Sonntag
星期日	乌兰特(Uhland)词
勃拉姆斯(Brahms)曲
1833—1897 /120
19	Die Mainacht
五月之夜	贺尔提(Hölty)词
勃拉姆斯(Brahms)曲
1833—1897 /125
20	Immer leiser wird mein Schlummer
我的睡眠越来越轻	凌 戈(Lingg)词
勃拉姆斯(Brahms)曲
1833—1897 /132

21	Meine Liebe ist grün 我的爱情盛开	海 瑟(Heyse)词 勃拉姆斯(Brahms)曲 1833—1897 /139
22	Ständchen 勃拉姆斯小夜曲	库各勒(Kugler)词 勃拉姆斯(Brahms)曲 1833—1897 /146
23	Wie melodien zieht es mir 如旋律渗透我心	葛劳特(Groth)词 勃拉姆斯(Brahms)曲 1833—1897 /152
24	Wie bist du, mein Königin 你是我的皇后	海菲兹(Hafiz)词 勃拉姆斯(Brahms)曲 1833—1897 /158
25	Nacht und Träume 夜与梦	考 林(Collin)词 舒伯特(Schubert)曲 1797—1828 /166
26	Die Forelle 鳟 鱼	舒巴特(Schubart)词 舒伯特(Schubert)曲 1797—1828 /171
附录一 德语字母和国际音标的发音以及德语与汉语发音的对照		/180
附录二 发音对照表		/181

1. An Chloe

[an kloə]

致克劳厄

亚考皮(Jacobi)词
莫扎特(Mozart)曲
(1756—1791)

国际音标、歌词原文、中文词对词翻译：

[vən di lib aos daenən blaoən, helən əfnən aogən zit, |unt]
Wenn die Lieb'aus deinen blauen, hellen offnen Augen sieht, und
当 这 爱情从 你的 蓝色的 明亮的 坦率的 眼睛 看 而

[foɹ lust hinaen tsu faoən mi:ɹs |im hertsən klöpft |unt glyt;]
vor Lust hinein zu schauen mir's im Herzen klopft und glüht;
由于 欢乐 进入 去 看 对我它在 心中 跳动 和 燃烧

[unt |iç haltə diç |unt kysə daenə rozənvənən va:ɹm, libəs]
und ich halte dich und küsse deine Rosenwangen warm, liebes
和 我 抱着 你 和 吻 你的 红似玫瑰的脸庞 热情的 可爱的

[metçən, unt |iç flisə tsitənt diç |in maenən a:ɹm, |in]
Mädchen, und ich schliesse zitternd dich in meinen Arm, in
姑娘 和 我 扣住 颤抖的 你 在 我的 胳膊 在

[maenən a:ɹm, |in maenən a:ɹm! metçən metçən unt |iç]
meinen Arm, in meinen Arm! Mädchen Mädchen und ich
我的 胳膊中 在 我的 胳膊中 姑娘 姑娘 和 我

[drykə diç |an maenən buzən fest, de:ɹ |im letstən |aogənblikə]
drücke dich an meinen Busen fest, der im letzten Augenblicke
压 你 在 我的 胸上 有力地 这 在 最后的一瞬间

[ʃtɛ:ɹbənt, ʃtɛ:ɹbənt nu:ɹ diç fən ziç lest; den bəraoɹtən blik]
sterbend, sterbend nur dich von sich lässt; den berauschten Blick
垂死的 垂死的 只 把你从 它自己放弃 那 使人陶醉的 景色

[umʃatət aenə dystre vɔlkə mi:ɹ, aenə dystre vɔlkə mi:ɹ,]
umschattet eine düstre Wolke mir, eine düstre Wolke mir,
阴影围绕 一个 昏暗的 云雾 对我 一个 昏暗的 云雾 对我

[unt |iç zitsə dan |ε̥matət, ε̥matət, ε̥matət, ab̥ zeliç]
 und ich sitze dann ermattet, ermattet, ermattet, aber selig
 而 我 坐 那时 变得虚弱 变得虚弱 变得虚弱 但是 幸福

[nebən di:ɐ̯, ε̥matət, ε̥matət, ε̥matət, ab̥ zeliç nebən di:ɐ̯,]
 neben dir, ermattet, ermattet, ermattet, aber selig neben dir,
 在…旁边你的 变得虚弱 变得虚弱 变得虚弱 但是 幸福 在…旁边 你的

[ab̥ zeliç nebən di:ɐ̯, ab̥ zeliç nebən di:ɐ̯, nebən di:ɐ̯,]
 Aber selig neben dir aber selig neben dir neben dir
 但是 幸福 在…旁边 你的 但是 幸福 在…旁边 你的 在…旁边 你的

[nebən di:ɐ̯.]
 Neben dir.
 在…旁边 你的

中文大意:

致 克 劳 厄

Wenn die Lieb' aus deinen blauen,
 Hellen offenen Augen sieht,
 Und vor Lust hinein zu schauen mir's
 Im Herzen klopft und glüht;
 Und ich halte dich und küsse
 Deine Rosenwangen warm,
 Liebes Mädchen,
 Und ich schliesse zitternd dich in meinen Arm,
 In meinen Arm, in meinen Arm!

Mädchen Mädchen
 Und ich drücke dich an meinen Busen fest,
 Der im letzten Augenblicke sterbend,
 Sterbend nur dich von sich lässt;
 Den berauschten Blick umschattet
 Eine düstre Wolke mir, eine düstre Wolke mir,
 Und ich sitze dann ermattet,
 Ermattet, ermattet, aber selig neben dir,
 Ermattet, ermattet, ermattet,
 Aber selig neben dir, aber selig neben dir,
 Aber selig neben dir, neben dir, neben dir.

当爱情从你蓝色的,
 明亮的、坦率的眼睛中闪着光芒,
 那光芒萌生的欢乐,
 点燃了我剧烈跳动的心;
 我想拥抱你和吻你,
 你那红似玫瑰花瓣热情的脸颊,
 可爱的姑娘,
 我要把颤抖的你抱在我的臂中,
 抱在我的臂中,在我的臂中!

姑娘姑娘,
 我要把你紧紧地搂在我的胸前,
 直到临终的最后一刻,
 才把你从我的垂死的胸前松开;
 这使人陶醉的景色如云雾缭绕,
 一片昏暗的云雾,一片昏暗的云雾,
 我只能变得虚弱地坐着,
 变得虚弱,虚弱,但幸福却在你身边,
 变得虚弱,虚弱,虚弱,
 但幸福却在你的身边,
 但幸福却在你的身边,你的身边。

An Chloe

致克劳厄

亚考皮(Jacobi)词
莫扎特(Mozart)曲
(1756—1791)

Allegretto 小快板

5

Wenn die Lieb' aus dei - nen

10

blau - en, hel - len, off - nen Au gen sieht, und vor

15

Lust hin - ein zu schau - en mir's im Her - zen klopft und

glüht; und ich hal - te dich und küs - se dei - ne Ro - sen - wan - gen

20

warm, lie - bes Mäd - chen, und ich schlie - sse zit - ternd

25

dich in mei - nen Arm, in mei - nen Arm, in mei - nen Arm! Mäd chen,

30

Mäd - chen und ich drü - cke dich an mei - nen Bu sen

35

fest, der im letz - ten Au - gen - bli - cke ster - bend,

40

ster - bend nur dich von sich lässt; den be

rausch - ten Blick um - scha - ttet ei - ne dü - stre Wol - ke

45

mir, ei - ne dü - stre Wol - ke mir, und ich si - tze dann er -

50

mat-tet, er - mat-tet, er - mat-tet, a - ber se - lig

55

ne - ben dir, er - mattet, er - mattet, er - mat-tet,

60

a - ber se - lig ne - ben dir, a - ber