

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

西方艺术歌曲的流变 与文化解析

杨 庆 著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

西方艺术歌曲的流变 与文化解析

杨 庆 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

西方艺术歌曲的流变与文化解析 / 杨庆著. —北京:
中国书籍出版社, 2016.10
ISBN 978-7-5068-5892-2

I. ①西… II. ①杨… III. ①艺术歌曲—研究—西方
国家 IV. ①J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 252463 号

西方艺术歌曲的流变与文化解析

杨 庆 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌
责任编辑 成晓春 刘国秀
责任印制 孙马飞 马 芝
封面设计 马静静
出版发行 中国书籍出版社
地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)
电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)
电子邮箱 chinabp@vip.sina.com
经 销 全国新华书店
印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司
开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张 14.5
字 数 201 千字
版 次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5068-5892-2
定 价 46.50 元

版权所有 翻印必究

前言 Preface

随着时代的发展,越来越多的人将音乐作为自己的专业追求,而当下高度发达的各种新媒介,为学习音乐艺术(声乐)提供了优越的环境和条件。但以往有关西方艺术歌曲的著作主要是以声乐谱例为主,缺乏规范、系统、实用的理论指导,而鲜有将西方艺术歌曲的发展与文化解析集于一处的研究。因此撰写系统性的西方艺术歌曲理论专著,特别是理论与实践相结合的专著具有极大的现实意义。

艺术歌曲作为一种声乐体裁,它以特定的表现手段和相应的形式结构以及浓郁的抒情魅力,成为世界声乐艺术中十分杰出的艺术形态。本书作为一本基于西方艺术歌曲的发展与文化解读的比较系统和具有实用性的著作,让读者在认识西方艺术歌曲的历史发展和文化背景的同时,也能掌握一定的声乐理论知识和分析作品的能力,并能够全面系统地掌握艺术歌曲各时期的音乐特征,准确诠释声乐作品的音乐风格。

本书的撰写遵循以下原则和目的。

(1)遵循声乐学科科学性与系统性、理论性与实践性相结合原则。西方声乐历史中较为成体系的发展阶段应该从意大利巴洛克时期歌剧诞生开始直到现代。本书系统地选取了18世纪中下叶以来的西方艺术歌曲作品,这些作品是西方声乐艺术主流文化创作和演唱实践的历史发展进程中主要作曲家群体的经典作品。通过对具体作品的解析,从声乐艺术的两个主要载体——音乐和语言方面切入,概要地阐述了西方声乐艺术发展的基本脉络和作品风格的基本特征,并论述了如何正确诠释作品风格和所运用的

演唱技巧和伴奏技巧。

(2)本书从艺术形态学的视角,以艺术歌曲的审美规范为立论的出发点,以欧洲艺术歌曲为主要研究对象。全书由艺术歌曲绪论、发展论、语言论、创作论、伴奏论、演唱论和作品赏鉴七章构成,对艺术歌曲的审美形态、历史形态及其文学创作、音乐创作及具有典范性的作品和演唱的审美风格等进行全面系统的分析与论述,内容丰富,立论精当,既有理论的深入探讨,又有对创作作品与演唱、演奏的概括分析,是声乐理论建设中具有开拓性的崭新选题,无疑它将对艺术歌曲的创作、表演、教学和研究等产生重要影响和作用。

(3)在选材上,本书兼顾声乐作品的程度和类型。西方各时期的作品风格千差万别,即使是同一时期作曲家的作品也都具有各自的特点。因此,所选的作品基本涵盖了各时期具有一定代表性作曲家创作的声乐作品。本书按照循序渐进的原则,提供了各时期不同程度的代表作品,主观上可以帮助读者对西方各时期的声乐作品有整体性的了解和认识。通过谱例分析和歌词的释意,以及在音乐表达上辨识巴洛克时期斯卡拉蒂作品的典雅唯美、亨德尔作品的庄重华丽,古典时期莫扎特作品的清新流畅,浪漫时期舒伯特作品词曲与伴奏的完美结合,理查·施特劳斯作品力度和声音色彩对比等演唱风格。

以上是撰写本书的基本指导思想和写作思路。本书虽是一部研究性专著,但不妥之处在所难免,恳请各位专家、学者、同行予以斧正。

作者

2017年2月

目录 Contents

第一章 绪论	1
第一节 艺术歌曲界定	1
第二节 艺术歌曲的形态构成	4
第二章 艺术歌曲的发展	8
第一节 德奥艺术歌曲	8
第二节 法国艺术歌曲	11
第三节 意大利艺术歌曲	13
第四节 俄罗斯艺术歌曲	14
第五节 其他国家艺术歌曲	17
第三章 艺术歌曲语言论	20
第一节 德语	20
第二节 法语	30
第三节 俄语	36
第四节 意大利语	45
第四章 艺术歌曲创作论	54
第一节 艺术歌曲的文学创作	54
第二节 艺术歌曲的音乐创作	62
第五章 艺术歌曲伴奏论	88
第一节 艺术歌曲伴奏演变	88
第二节 艺术歌曲伴奏解析	91

第六章 艺术歌曲演唱论	140
第一节 艺术歌曲演唱技术	140
第二节 艺术歌曲演唱实例	143
第七章 艺术歌曲作品赏鉴	181
第一节 艺术歌曲美的表现	181
第二节 经典艺术歌曲赏鉴	188
参考文献	221

18 世纪末 19 世纪初,欧洲掀起浪漫主义思潮,许多文学、绘画、戏剧的创作表现了追求个人的理想和人性的解放主题,特别是诗歌创作中所蕴含的浪漫主义情怀,激发了作曲家的创作欲望。“艺术歌曲”正是在这一前提和背景下产生的。作曲家们将读诗的感受融入音乐中,寄托自己的情感和理想,又不断在创作手法上加以革新,令这一体裁迅速发展演变。简单来说,艺术歌曲是一种集专业性、文学性、艺术性于一体,以诗和音乐完美结合的方式来塑造人物形象,表达个人情感和主观感受的音乐体裁。

第一节 艺术歌曲界定

一、艺术歌曲的概念

艺术歌曲是歌曲的一大门类,是声乐艺术宝库中十分耀眼的部分。所谓艺术歌曲,原是 18 世纪末 19 世纪初、欧洲浪漫主义时期盛行的一种古典传统抒情歌曲的通称,德文称 Lied,英文称 Artsong。这些传统艺术歌曲是世界音乐宝库中极其珍贵的,不仅流传广泛、影响深远,而且是声乐教学与音乐会舞台的传统曲目与重要体裁,是著名歌唱家的保留曲目。百余年来,声乐作品的创作者一直把古典艺术歌曲作为其创作的模本和典范。后人

沿袭这种体裁与创作手法的传统,有许多新的延伸与发展。以古典艺术歌曲为代表的广义艺术歌曲是专业声乐教学领域声乐教材或音乐会曲目的重要选择。

艺术歌曲还有一个含义是相对于歌剧、民歌、宗教歌曲、儿童歌曲、合唱歌曲而言的创作歌曲,它还不同于群众歌曲、通俗歌曲、影视歌曲等,是一种具有自身基本品质与艺术规范的声乐作品体裁。

各个时期、各个民族的艺术歌曲都清晰地体现出该时代的特点和这个民族情感的表达方式,以及文化传统和风格。

二、艺术歌曲的特征

通过对艺术歌曲的概括分析,我们可以得出以下一些基本特征。

(一)诗与乐的融合性

艺术歌曲是诗歌与音乐相统一的完整体。艺术歌曲中的歌词大多是诗歌作品,多采用著名诗人的诗作,都有很强的文学性。如德奥艺术歌曲中的很多作品就是采用德国浪漫主义诗人歌德、缪勒等大师的诗歌进行创作的,寓意深刻,内涵丰富。由于诗歌本身具有很高的文学价值与艺术价值,所以这些诗作使得作曲家的灵感得以释放,创作的作品也能够深深打动和升华听众的心灵。艺术歌曲是作曲家根据诗歌的内涵及文学语言的韵律进行创作的成果,因此作品呈现出作者对诗歌的主观审美意图,侧重表现人的内心世界。艺术歌曲大师雨果·沃尔夫曾说过:“诗是音乐的源泉。”这句话就很好地概括了艺术歌曲的内涵。以德奥艺术歌曲为代表的欧洲古典浪漫主义艺术歌曲因著名诗人的诗与著名音乐家的合作而流芳百世,是艺术歌曲创作的典范。

(二)创作的严谨性

艺术歌曲格调高雅,曲调优美,结构精致,寓意深刻,内涵丰

富,表现力强,表现手段与作曲技法十分的讲究,在创作上更是要求严谨、细腻,作曲家必须要有较强的专业创作基础及技术功力。艺术歌曲由于其歌词大多是优秀的诗歌,它的语言非常的精练,具有高度的概括性,所以作品一般较为短小和精致,是一种高度浓缩的音乐小品。音乐语汇中每个字和音都是着意安排的并具有特定寓意。同时,作品演唱的音域、声部特征的指向性都需要在创作中体现出来。此外,创作中声乐与伴奏的融合与呼应、旋律的发展、和声的布局、曲式的结构、织体的形态等方面的整体设计和布局都具有很强的规范性与技术性。

(三)旋律伴奏的一体性

欧洲传统的艺术歌曲原是为单声部声乐与钢琴写作的作品。在古典艺术歌曲中,钢琴伴奏的地位和声乐旋律同等重要。作品各个部分的设计和布局都要考虑到与诗的关系。作为艺术歌曲的钢琴伴奏,本身就具有很高的艺术价值。舒伯特等人的经典艺术歌曲尤其如此。钢琴伴奏不仅具有烘托作品情绪和一般性的和声、节奏的衬托作用,还具有运用丰富的和声语汇及复调、对位手段,利用不同音区及不同音色的差别、特定含义的音型、复杂精致的织体以表现作品的意境与内涵。艺术歌曲的创作就是将声乐与钢琴的多种表现手段融为一体进行的。

现代广义上的艺术歌曲,一方面承袭了古典艺术歌曲的体裁与创作手法;另一方面发展为采用管弦乐队伴奏,通过配器使声乐部分与伴奏部分的融合,这样既丰富了作品的色彩,又增强了艺术歌曲的表现力,使其达到新的境界。

(四)演唱技术的规范性

以古典艺术歌曲为代表的艺术歌曲,具有艺术流派与审美特征的规范性。一般来讲,典型艺术歌曲的风格比较秀美、细腻、均衡和典雅。在声音的表现性方面,很少有像歌剧咏叹调那样具有戏剧性,也较少出现强有力的高音,而是较多地注重声音色彩的

内涵,具有很好的韧性与控制力。

由于艺术歌曲具有演唱技术的规范性特质,那么在演唱的时候就要求演唱者的气息控制要适当,且具有良好的声音表现与控制能力、细腻的技术技巧表现能力、清晰的咬字与恰当的情绪表达能力,以及较丰富的音乐与艺术修养。

(五)表演形式的规定性

由于艺术歌曲具有诗与乐的融合性、创作的严谨性、旋律伴奏的一体性、演唱技术的规范性等方面的特征,所以其表演形态具有与生俱来的规范性与规定性。艺术歌曲一般都在一定范围的沙龙及音乐会的舞台上进行演出,它属于室内乐的性质。艺术歌曲的演唱恪守美声唱法的传统,仅靠人声来传递声音。演唱者要身着礼服,格调高雅,形态庄重,表演上要适度,演唱上以塑造声音艺术与抒发情感内涵为主。

第二节 艺术歌曲的形态构成

在分析构成艺术歌曲形式的诸元素中,歌词、音乐、伴奏三者必不可少。

一、歌词

艺术歌曲的歌词形式多样,有古诗词、现代诗歌、外国诗歌等,当代歌词一般很少,为的是避免落入俗套,一般情况下都有利于构思艺术歌曲。

诗歌、音乐虽然都有自己的结构和表现形式,具有不同的独特的发展规律,但它们都围绕着人类的思想感情这个共同的内容去展现、抒发。

18世纪末至19世纪初期,德国文学欣欣向荣,体现出对自然

的向往和对国家民族的热爱,以及追求理想境界和浪漫主义情怀。19世纪浪漫主义诗人对自然的钟爱和选择,对忧伤情调的反复品味都是为了表达其人性的至善,即对美与善的不懈追求。

以舒伯特为首的浪漫主义作曲家,为了适应历史变革和浪漫主义思潮的需要,运用浪漫主义诗人歌德、席勒、缪勒等创作的优秀诗歌,使其与音乐结合,让诗歌成为音乐的血脉,音乐则赋予诗歌以灵魂,成为诗与音乐共同生长的土壤,给它们以新的生命。浪漫主义作曲家们从这些诗作中获得灵感,将诗与乐紧密结合起来,用音乐去重现或演绎诗歌的意蕴和内涵,钢琴伴奏的加入,更加突出和强调了这一点,使得艺术歌曲独特的艺术魅力更能为人们所领略。

艺术歌曲创作之所以能够在19世纪德、奥、法、俄等国达到高峰,在20世纪的欧、美、亚洲发展壮大,其根本原因是与它们新诗的发展分不开的,即是在新诗的基础上发展起来的。因此,艺术歌曲对歌词的要求也是很高的。

二、音乐

音乐的形式是“旋律、节奏、节拍、和声、复调、调式、调性、音色、速度、力度、强度等要素的组合方式、结构布局和发展程序”^①。浪漫主义的歌曲作家,吟诗有感,运用音乐的形式,把诗歌变为歌曲,为诗歌插上了艺术的翅膀,因此艺术歌曲的音乐比其他类型歌曲的音乐要丰富得多。艺术歌曲在旋律风格、音乐特点、调式运用、演唱方式及情绪表达等方面无不体现出最擅长抒情的两种艺术形式——诗歌与音乐的意境。

艺术歌曲的音乐创作手法严谨、细腻,注重人物内心的情感刻画,所以它比一般的抒情歌曲更能表现人们的内心情感世界。艺术歌曲的作曲家在处理音乐时,往往受其本人器乐创作、歌剧

^① 俞子正等. 声乐教学论[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2000.

音乐创作思维与风格的影响,在 19 世纪初期至今的漫长过程中,都显现出其时代特征。

关于文学与音乐的关系,席勒曾称只能用“钢琴连续不断的敲击,作为他诗歌歌曲的伴奏,以便维持诗歌为主的地位”。这种现象直至 18 世纪下半叶,音乐才在歌曲中逐渐起了更多的作用。

艺术歌曲的音乐构思明显地体现出交响性的思维。诗歌情节通过不同调性的对比转换,织体、力度和旋律线条的变化而生动地表达出来。

艺术歌曲的结构一目了然,包括主旋律、伴奏基本织体、和声、调性布局都很清晰明了(如《鳟鱼》),经常在前奏中直接用平行和弦,富于机动性、主题性。线条和弦、复杂和弦、平行和弦等,在伴奏中利于进一步深化歌词内容。艺术歌曲的和声也是采用调性音乐的全部多声部结合的和声技术。

艺术歌曲的音乐描绘付诸虚幻的抒情意愿。歌曲密实丰满的音乐织体、音区与音色的灵活运用,超越了早期声乐体裁的音响仅仅对诗歌音调和生活语调的模仿,在“抒情”当中,可以清晰地感受到音响形式的独立伸缩和张弛。

艺术歌曲的音乐部分(曲调)是曲作者根据歌词中提供的文学形象创作的与歌词意境、情感等相吻合的旋律音调。这也是曲作者的独特的艺术体验,通过一些特殊的手法进行艺术的升华而创作的更为典型的音乐形象。一首旋律新颖、音调别致、情调高雅的歌曲,通过歌唱者声情并茂的演唱,歌曲曲调能够体现出强大的美学功能。

由于以上这些音乐创作手法的运用,使艺术歌曲的表现力得到了大大的增强,使之能够最大限度地体现理想的浪漫主义目标——抒发想象、表达感情。

现代创作的歌曲向比较新奇的方向发展,一部分显得比较怪,失去了往日的精致流畅,音乐仿佛不是从心里流出来,而显然是用笔写出来的,有明显的计算痕迹,也许这是作曲的发展潮流。但是,音乐应是从心灵里流淌出来的,任何作曲技法都是围绕着

心灵而创作音乐的,如果不能感动人心,唱歌又为了什么呢?不论有多少理论根据,技法总是为精神服务的。

三、伴奏

进入 20 世纪以来,艺术歌曲也开始出现运用管弦乐队进行伴奏的情况。无论是钢琴伴奏还是乐队伴奏,都要求写作细腻、精致,同歌词、音乐旋律、人声共同构成一个完整的艺术整体,是整个声乐作品结构中不可分割的组成部分。它体现在以歌曲的旋律和歌词的内涵为依据,在歌曲伴奏中既能烘托歌曲的情绪,又能巧妙地与歌唱声部融为一体来共同进行作品的再创作。

当前,传统音乐的许多局限正逐渐被打破,在音乐大融合的潮流之中,更应该在民族民间音乐中寻找灵感,使艺术歌曲在不失个性的情况下,旋律更加优美、色彩丰富璀璨、风格迥然各异。

这类具有民族特色与表现形式的艺术歌曲,都追求外在的气氛,描写大自然的美景;强调内在的气质,表现一种心理感受;崇尚幻想的飞跃和创造的力量。歌曲曲式结构简单、旋律优美流畅、节奏和谐明快。其朴素的创作风格、丰富的和声以及调性的变化等,都成功地表达了诗词的意境。

在欧洲浪漫主义思潮影响下,音乐的浪漫主义亦蓬勃发展起来。它与文学诗歌的浪漫主义运动不尽相同,它无鲜明的创作纲领和理论化的美学主张,而强调作曲家个人主观情感的表现。浪漫主义音乐在作品中强调反映民族的特点,从民间艺术中吸取创作素材。浪漫主义音乐在欧洲不同国家、不同的发展阶段、不同的作曲家的作品中,都表现出它们丰富而个性各异等现象。其奠基人是德国作曲家韦伯和奥地利作曲家舒伯特。

第一节 德奥艺术歌曲

德国与奥地利是浪漫主义文学诗歌的故乡,欧洲的浪漫主义音乐也起源于德、奥。德、奥的艺术歌曲,早在18世纪的柏林乐派代表人物作曲家巴赫(C. P. E. Bach, 1714—1788)、赖夏特(J. F. Reichardt, 1752—1814)、策尔特(C. F. Zelter, 1758—1832)等,就对艺术歌曲的创作和发展做出了一定的贡献。但他们都强调以音乐为主,而忽视了歌词的重要作用,从而使当时的艺术歌曲的发展受到一定的影响。后来的海顿(F. J. Haydn, 1732—1809)、莫扎特(W. A. Mozart, 1756—1791)、贝多芬(L. Van Beethoven, 1770—1827)三位维也纳古典乐派大师,除了在交响乐、歌剧、清唱剧、奏鸣曲等领域做出了重大贡献以外,在艺术歌曲这一领域中也都写出了非常优秀的作品。如海顿的《美人鱼之歌》《田园

歌》，莫扎特的《渴望春天》《致克罗埃》，特别是一曲用通谱歌形式写成的《紫罗兰》，更是德、奥艺术歌曲中的出类拔萃之作。贝多芬的艺术歌曲《我爱你》《在阴暗的坟墓里》《阿德拉伊德》，则表现了朴实、深情的特点。以上这些具有重大意义的早期艺术歌曲，对后来的艺术歌曲发展具有一定的影响。

19世纪欧洲浪漫乐派的奠基人之一——奥地利作曲家舒伯特(F. Schubert, 1797—1828)以创作艺术歌曲著称于世，共写歌曲600多首。舒伯特擅于将维也纳古典乐派的传统与德、奥文学及民间音乐素材相结合，常用变化分节歌和叙事曲的创作手法，创作出多种多样表现形式的艺术歌曲。舒伯特艺术歌曲的钢琴伴奏中的不同音乐形象和意境，多是从诗歌本身得到启发而创作的。此外，在他的歌曲中，善于将人物、情节、自然景色用音乐语言综合为完美的整体而创作出独具特色的作品。如本卷中选入他的早期歌曲《纺车旁的格丽卿》《魔王》《野玫瑰》等。舒伯特的声乐作品除写爱情主题以外，有的还表现出他对祖国大自然的热爱和对幸福生活的向往；有的则深刻地表现出生活在当时残酷社会下所造成的知识分子命运的孤独与忧伤。舒伯特在艺术歌曲这一领域中另一卓越贡献是改变了当时德奥歌曲受意大利和法国音乐的外来影响的状况，使之更富于鲜明的奥地利民族色彩。这对以后的作曲家舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫、马勒、理查·施特劳斯、瓦格纳等的歌曲创作，产生了一定的影响。

继舒伯特之后，舒曼(R. Schumann, 1810—1856)在艺术歌曲的创作方面也颇有造诣。他的作品充满了浓郁的抒情性，富于想象又含有诗的韵味。舒曼200多首歌曲的歌词多选自著名诗人海涅、拜伦、艾兴多夫、席勒等的著名诗篇。舒曼的作品多以爱情为主题，也描写了大自然和人们的日常生活。精致细腻的钢琴伴奏具有钢琴曲的效果，引子、间奏、尾奏等抒发或补充了歌曲的情感表达，特别是较长的尾奏，更有歌声虽尽而音乐却表达未尽的意味深长的效果。

德国作曲家门德尔松(F. Mendelssohn, 1809—1847)，其主要

贡献虽然是在交响音乐和钢琴曲方面,但他创作的 80 多首艺术歌曲却充分表现了他出色的旋律创作才能。他创作的歌曲虽短小,但曲调优美,笔触清丽、雅洁。其中,他用海涅的一首富于青春幻想气息的抒情短诗所谱写的艺术歌曲《乘着那歌声的翅膀》,成为家喻户晓而闻名于世的艺术精品。《致月夜》《威尼斯船歌》等均是上乘之作。

19 世纪中叶,德国浪漫主义作曲家勃拉姆斯(J. Brahms, 1833—1897)继承了舒伯特、舒曼的抒情歌曲传统,并充分汲取德国民歌元素,用分节歌的形式进行创作。他的作品富于民间生活气息,旋律优美、流畅,节奏多变而表现手法简朴。其思想内容多样,词曲结合紧密。由民歌改编的《摇篮曲》《徒劳的小夜曲》,抒情歌曲《永恒的爱》《五月之夜》都是流传甚广的优秀艺术歌曲。勃拉姆斯一生创作了 200 多首独唱歌曲和许多其他形式的声乐作品,并改编和整理了多册民歌集,其中不少作品是 19 世纪欧洲声乐艺术宝库中不可多得的精品。

属于浪漫主义晚期的著名作曲家有奥地利的沃尔夫、马勒,德国的理查·施特劳斯,他们都创作了不少价值很高的艺术歌曲。

沃尔夫(H. Wolf, 1860—1903)是奥地利著名作曲家,他是艺术歌曲史上的一位处于顶峰的人物。他具有高深的文学修养,在歌曲创作中精心挑选歌词,为了强调音乐表现和加深对歌词的理解而反复对歌词的思想内容、语调、情感表达深入体会以后才进行创作。他往往在一段时间里专为某一诗人的作品谱曲,并以诗人姓名为歌集命名,如《默里克歌曲集》《艾兴多夫歌曲集》《歌德歌曲集》和《西班牙歌曲集》《意大利歌曲集》(二卷)。此外,他还为海涅、莎士比亚、拜伦等著名诗人谱曲。他强调诗的主导作用,尽力将音乐与歌词融为一体。他更强调钢琴对歌曲的情感表达、情景描绘和人物性格的刻画、烘托气氛的重大作用。沃尔夫常以通谱歌形式进行创作。此外他还将瓦格纳(W. R. Wagner, 1813—1883)的歌剧创作原则运用到歌曲创作