

中国艺术歌曲论

李曙明 主编

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

3J330

中国艺术歌曲论

主 编 李曙明

副主编 宋 萍

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术歌曲论 / 李曙明主编, 宋 萍副主编. —上海: 上海音乐出版社, 2009.3

ISBN 978-7-80751-374-2

I. 中… II. ①李…②宋… III. 艺术歌曲-中国-文集
IV. J614-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 051975 号

书 名: 中国艺术歌曲论

主 编: 李曙明

副主编: 宋 萍

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 徐昱沁

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

电子信箱: smphmail@163.com

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 15 插页 4 字数 199 千字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-374-2/J · 330

定价: 40.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-65410238

序

王世光

我国的艺术歌曲成长、拓展，薪火承传了近百年，不论是创作还是理论研究都有着令人瞩目的成果。在此基础上，由西北民族大学发起并邀联中国音乐家协会创作委员会、上海音乐家协会、甘肃音乐家协会、《人民音乐》一起举办的全国性“中国艺术歌曲研讨会”，于2007年5月在该校音乐舞蹈学院召开。群贤毕至，少长咸集。会上大家宣读了40篇论文。会后，这些论文经过作者的加工修改后，汇集成了这本论文集。

从体裁界定、美学研究、历史回顾、创作研究、钢琴伴奏、演唱教学等分类标题可以看出这次研讨会论题的广度；读过清样，又感觉到了深度。其不同主张的立论和辩驳，均言之有物、可圈可点。以下两点的印象尤其深刻：首先是思路开阔。这些论文，既对前辈的成果进行了梳理，同时又提出了新的论点，补充了新的论据，也为今后的进一步研究留下了空间。再者，就是密切关注当前实际。当前，歌曲创作十分活跃，演出和传播方式又非常多样，在如此“千变万化，

未始有极”的泱泱歌海之中，“艺术歌曲”的概念已经被用滥了，从而导致理论的混乱。在文集中有不少篇章对艺术歌曲体裁的界定提出了自己的主张，体现了理论家的社会责任感和积极的进取精神，难能可贵。

面对书稿，如果用挑剔的眼光硬要说点什么，我想这样说：港、澳、台、侨乃至华裔作曲家的艺术歌曲作品同样是历经近百年的积累而非常丰富多彩的，在论文中除了偶尔列举、说到而外，还缺少专题的研究，不能不说有一点遗憾。我殷切地希望理论家今后能进一步关注这个领域。

掩卷而思，我要衷心感谢论文的作者——是你们付出了心血，从而使我增长了知识、开阔了思路；我要衷心感谢研讨会的组织、承办者——西北民族大学及其音乐舞蹈学院。没有你们历经两年的准备和会期的精心安排，就没有研讨会的举办和论文集的编辑出版。

一个好会，一本好书，为中国的艺术歌曲创作和理论研究做出了丰厚的、不可磨灭的贡献，也在与会的专家学者心中留下了美好的记忆！

2008年4月2日于北京

“中国艺术歌曲研讨会”开幕词

西北民族大学党委书记教授 谢玉杰

尊敬的全国政协科教文卫体委员会副主任、中国文联荣誉委员、中国音协主席傅庚辰先生：

尊敬的中国音协副主席、创作委员会主任王世光先生：

尊敬的中国音协副主席、上海音协主席陆在易先生：

尊敬的《人民音乐》主编张弦女士：

尊敬的尚德义先生：

尊敬的甘肃音协主席彭根发先生：

尊敬的来自全国各地的作曲家、歌唱家、教育家和各界朋友：

“中国艺术歌曲研讨会”此刻在这里开幕了！

我首先代表这次研讨会组委会，向大家表示衷心地感谢和热烈地欢迎！

我同时代表中共西北民族大学党委和校行政向研讨会的召开表示热烈祝贺！欢迎大家！感谢大家！

今天，各位为了艺术和学术的发展，从祖国各地聚集在了这里。这阵势有点像1600多年前的“兰亭雅集”——“群贤毕至，少长咸集”。虽然兰州没有绍兴那样山清水秀，但依然“天朗气清，惠风和畅”。

大家的兴趣，集中在了音乐艺术的一个门类——“艺术歌曲”。

“艺术歌曲”这一体裁，应该是音乐作品的“阳春白雪”，换句话说，就是声乐作品中的精美作品。它究竟精在哪里？美在哪

里?怎样才能精?才能美?这当然是大家在这几天里要研究、讨论、回答的问题。但是,我们可以肯定地说,树立精品意识,苦心孤诣地出精品,应该是一个有良知的艺术家、教育家的内在要求,也是一个社会各行各业应该努力去做到的道德规范和行为准则。物质产品如此,精神产品更应当如此。

我们今天坐在这里研讨艺术歌曲,不是偶然的。这是构建和谐社会的必然要求。和谐是音乐的本质。古人说“大乐与天地同和”,这是告诉我们,音乐现象不但反映着自然宇宙的根本规律,而且往往就是自然宇宙规律本身。宇宙最根本的规律,是和谐有序。而在时间中进行并存在着的音乐,就是让人体验和諧,从而与心灵发生共鸣,进入“天人合一”的“自由王国”。古人早从音乐上悟出了两个道理:一是“移风易俗,莫善于乐”;二是“惟乐不可以为伪”。那么,人们对艺术歌曲的期望,不就是希望它发挥自己的优势,给人类带来真、善、美吗?正是出于这样的理念,大家雅集于此,感悟于大乐,放言于天人,赐教于当下,西北民大从中大受其益,深感光荣!

音乐舞蹈学院是我们这里学术空气比较活跃的单位,曾经承办过中国音乐美学年会;从2005年年底开始,他们就在策划今天这次会议。学校积极支持教学单位举办类似今天研讨会这样的紧密结合教学的学术科研活动。

今年10月,教育部将组织专家对我校本科教育质量进行评估。评估,说到底,就是一个精品意识。和今天“中国艺术歌曲研讨会”毫无二致,这么多在国内外享有盛誉的音乐家来到西北民大,使我校的“迎评促建”工作又出现了一个新的亮点。我们相信,虽然只有短短三天,但是大家这种对事业的执着追求精神和所探讨问题的重大性、学术性、深刻性,将对我校产生长久而巨大的推动作用。

祝大家在兰州过得愉快,预祝研讨会圆满成功!

2007年5月29日 兰州

中国艺术歌曲创作之我见

——在“中国艺术歌曲研讨会”开幕式的演讲

陆在易

艺术歌曲(Art Song)是声乐创作的一种专门体裁,最初起源于19世纪的德国,当时是与民歌(Folk Song)相对而言的,专指作曲家精致的技巧写成的由钢琴伴奏的歌曲——史称艺术歌曲。除舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫等“德奥”作曲家写过大量这类歌曲外,匈牙利、波兰、法国及俄罗斯等国的作曲家也都相继写过这类歌曲。其中,中国听众较为熟悉的有舒伯特的《小夜曲》、《菩提树》、《魔王》,舒曼的《两个掷弹兵》,李斯特的《你好像一朵鲜花》,勃拉姆斯的《摇篮曲》,门德尔松的《乘着歌声的翅膀》,德沃夏克的《母亲教我的歌》,格林卡的《北方的星》,柴科夫斯基的《遗忘得真快》,穆索尔斯基的《跳蚤之歌》,拉赫玛尼诺夫的《春潮》及《丁香花》等等。这些数量可观的艺术歌曲与其他音乐体裁的传世名作一样,都是世界音乐宝库中的璀璨明珠。

中国的艺术歌曲创作起步较晚,开山之作当属青主1920年在德国留学时写成的《大江东去》。六年后,赵元任写下了《教我如何不想他》。此后,黄自、应尚能、李惟宁、贺绿汀、陈田鹤、刘雪庵、江定仙、马思聪、陆华柏、夏之秋、丁善德等作曲家也都写过不少优秀的艺术歌曲。中国的艺术歌曲创作从一开始就具有既借鉴外国艺术歌曲的表现手法,又注意与我国的民族语言、民族气质和民族情感表达方式相结合的特点,这是我国艺术歌曲创作的开拓者们留给我们的优良传统之一。

艺术歌曲体裁之界定

任何艺术体裁都具有本体裁自己的艺术特征和美学规范,艺术歌曲也不例外。艺术歌曲的体裁特征是什么呢?从它的历史来看,起码有四条:第一,是个人情感的抒发。即使是表现集体意志,也是通过个人体验的方式来完成的。第二,歌词都是音乐性、文学性较强的诗作,有些歌词则直接选自名家名诗。第三,往往是为指定的声部(如女高音、女中音、男中音、男低音等)而写作的。至于作品流传后,其他声部的歌者进行移调演唱则是另一回事。第四,伴奏部分(主要是钢琴,有时加1~2件乐器助奏,亦可用乐队,但写法应精致)具有很重要的地位,它不是一般意义上的伴奏,而是与歌声部分相融合,成为作品整体中不可更改的有机组成部分,因此,作曲家在写作时往往对这两者是同时进行构思的。历史上曾有过这样一句名言:“艺术歌曲是歌声与钢琴的二重奏”,说的就是这个道理。艺术歌曲的体裁特征最基本的就是以上四条,这四条也并非是哪个音乐理论家凭空想出来的,而是近两个世纪以来,包括中国艺术歌曲创作在内的艺术歌曲发展史中早就形成了的。

近年来,在我国,由于种种原因,人们对艺术歌曲的界定产生了模糊,以为除歌剧选曲以外的凡艺术质量较高的歌曲,包括抒情歌曲、合唱歌曲、民歌、流行歌曲、影视歌曲都可归入艺术歌曲的范畴,都可称为艺术歌曲,这实在是一种对体裁概念的混淆。诚然,任何一种艺术体裁都不应一成不变,艺术歌曲也同样,无论在题材、写作技巧、表现手段、音乐语言等诸方面均须不断开掘、更新,以适应和满足人们不断变化着的审美需要。但是,艺术创作的规律之一就是限制。如果没有限制,也就没有体裁之分了。近些年来有不少人士包括一些专业学者提出,在我们中国特定的国情下,对艺术歌曲的界定还是宽泛一些为好。我并不完全反对“宽泛”一说。问题在于怎样“宽泛”?何谓“宽泛”?向何处“宽泛”?是否非要把抒情歌曲、合唱歌曲、甚至艺术性较高的流行歌曲都要归入艺

术歌曲范畴以“壮大”艺术歌曲的体裁即是“宽泛”？对于这样的“宽泛”，我实在不敢苟同。我所认同的“宽泛”，是指艺术歌曲在写法上应尽可能地让更多的人喜爱和接受（这在下文会详细论及），是指艺术歌曲确应不断地吸纳和融入兄弟体裁乃至其他艺术领域的表现元素和某些长处，以丰富并发展自己。其实，体裁与体裁之间，古今中外历来就是相互渗透的。至于“中国特定的国情”，有人说是因为中国作曲家中有一部分人不会写钢琴伴奏，因此对艺术歌曲的界定必须“宽泛”，这就明显不成其为理由了。总之，我以为，“宽泛”也好，考虑到“中国国情”也好，总得有个度，作为一种体裁，如果连最基本的艺术特征和美学规范都毋须考虑或不要了，最终的后果便是导致艺术歌曲体裁的取消，我想，这无疑不利于声乐创作的繁荣，也不利于百花齐放。

发展艺术歌曲创作在我国音乐生活中的现实意义

艺术有雅俗之分，这是人所皆知的。显然，艺术歌曲属于雅音乐范畴。既为雅音乐，它的受众面必然要小于流行歌曲，也小于抒情歌曲等其他类型的歌曲。但是，一种音乐体裁的艺术价值和社会价值，毕竟不应只以受众面的大小来衡量，如果仅以这一标准来衡量，那么，不单是艺术歌曲，连室内乐、各类器乐的独重奏，甚至交响音乐领域内的诸体裁，都没有存在与发展的必要了，剩下的只有流行歌曲。我认为，艺术歌曲的价值，正在于该体裁所特有的、而其他歌曲体裁所没有的艺术特征和美学规范。首先，上面已说到，它的歌词往往是文学性较强的诗作，具有较深的思想内涵。它的音乐，往往具有较高的品格与欣赏品位。因此，一首好的艺术歌曲，总能给人以某种启迪，总能给人带来特别的艺术享受和审美情趣。人民音乐家冼星海曾说过：“音乐是人生最大的快乐，音乐是生活中的一股清泉，音乐是陶冶心情的熔炉”^①。德国古典作曲家亨德尔也说过：“假如我的音乐只能使人感到愉快，那我很遗憾，我的目的，是要使人们高尚起来”^②。在这里，我必须郑重声明的是，

我丝毫没有贬低其他歌曲体裁的意思,我只想说明,艺术歌曲对陶冶人们的精神情操、对提高我国国民的文明素质,有着其他歌曲体裁或其他艺术门类不可替代的作用,因此,发展艺术歌曲创作在我国音乐生活中有着它特殊的现实意义。

其实,不同体裁或品种的音乐作品确有着不同的受众面和欣赏群。以我本人的创作和体会为例:我的《我爱这土地——陆在易艺术歌曲选》自2002年10月出版后,即受到了声乐工作者及声乐爱好者们的广泛欢迎,至今已印刷三次。尤其使我难忘的是2003年秋天,我在杭州剧院前厅巧遇几位素不相识的年轻人,他们纷纷向我诉说怎样几经周折才买到了《曲选》,买到后即反复欣赏《曲选》中所附CD至深夜的情景,对艺术歌曲挚爱之忧、期盼之切,着实令人感动。这也足以说明,艺术歌曲创作在我国音乐生活中是不可或缺的。

近年来我国艺术歌曲创作的现状及几个突出问题

我至今还记得,上世纪80年代在大连举行的全国歌曲创作研讨会上我曾作过题为“应全方位地发展我国歌曲艺术”的发言,所谓“全方位”,亦包括艺术歌曲在内。但遗憾的是,二十余年过去了,艺术歌曲的创作虽然取得了一些成绩,但与兄弟体裁相比,明显不尽如人意,其现状和问题罗列如下:

1. 作品少,写艺术歌曲的作曲家少,高质量的艺术歌曲更少。在有些音乐院校,学生和教师们除了为参加有关比赛偶尔写几首艺术歌曲外,平时几乎已到了无人问津的地步。究其缘由,不仅有经济利益方面所迫使的环境原因,也有轻视艺术歌曲写作等方面的主观原因。

2. 体裁概念上的认识混乱直接影响了严格意义上的艺术歌曲创作。须知,严格意义上的艺术歌曲创作,声乐与钢琴两部分是同时统一进行构思的,并非是先写好旋律,然后再配上钢琴伴奏。退一步讲,你在写旋律的同时,至少也应该对伴奏部分有相当程度的

设想和考虑。遗憾的是,现在很多的所谓“艺术歌曲”,即是旋律加伴奏式,而且是很粗糙的伴奏。

3. 写声乐作品与写器乐作品的最大区别大概是两条:一是声乐作品是用“歌喉”(结合伴奏)去表现音乐的,这就要求作曲者懂得并去了解、掌握“歌喉”的特点与性能,就好比写乐队作品你还得首先学一点“乐器法”吧?更何况“歌喉”要远比一件乐器复杂得多;二是声乐作品大多是与文字语言结合在一起的,而各个国家的语言又是和本国、本民族的历史、传统,以至风土、人情、性格、气质等联系在一起。从我个人的体会而言,咱们民族的母语又是世界上最具特色、最具丰富表现力的语言,这就需要作曲者去研究它、掌握它,最起码也得知道一点四声关系、音节关系、语调、语气、逻辑重音等最基本的东西。我之所以写上关于“歌喉”和研究语言的一长段话,是因为这对写好艺术歌曲至关重要。《教我如何不想他》的曲作者赵元任先生就是一位研究语言的大师。我发现,不少想写好“艺术歌曲”的曲作者正是在掌握“歌喉”和研究语言上的功夫和修养欠缺,而阻碍了艺术歌曲创作水准的提高。

4. 艺术歌曲创作的出新问题。在本文的“艺术歌曲体裁之界定”中已提到:任何一种艺术体裁都不应一成不变,艺术歌曲也同样,无论在题材、写作技巧、音乐语言等诸方面均须不断开掘、更新,以适应和满足人们不断变化着的审美需要。应该承认,中国艺术歌曲的发展之所以缓慢,还与创作观念、技术手法、音乐语言上的陈旧有关,从这点上说,它远不如抒情歌曲。改革开放以来,曾出现过罗忠镕先生创作的、我国第一首运用五声性十二音技法写成的《涉江采芙蓉》,它不仅具有很高的学术价值、文献价值,也具有可唱性、可听性和欣赏性,是一首不可多得的艺术歌曲杰作。但是,鉴于我国国情即国民艺术欣赏素质还不太高的情况下,我个人认为,为使艺术歌曲体裁得到尽可能多的人们喜爱,在欢迎《涉江采芙蓉》这样一类作品出现的同时,是否还是应以多写一些在传统技法基础上出新的作品为宜。假如能做到七分传统、三分出新,或六分传统、四分出新,是否是一个恰当的比例?当然,我这样的表

述方法很不科学,艺术创作中传统与出新的关系也并不是用数字比例能说得清的。我的意思是:人们明显不喜欢不好听,又老腔老调的艺术歌曲,而对较前卫的作品还暂时难以接受,使之停留在相对很小的学术研究圈内。人们喜欢的是既好听、又感人,有新意,有突破,并给人以美感享受的艺术歌曲。因此,如何在传统基础上出新,即成为每个有志于艺术歌曲写作者在实践中着力解决的一个重要课题。

以上,是我对中国艺术歌曲发展的几点主要看法,也是我40余年来在艺术歌曲创作领域实践中的由衷体会,当然只是一孔之见,未必正确或全面,写出来与音乐界的同仁们交流。艺术歌曲不好写,迄今为止,在我创作的30多首艺术歌曲中,自觉能拿得出手的,也就收录于《曲选》里的7、8首,为此,我心中每每愧疚不已;艺术歌曲不好写,因为它确实需要一定的功力和艺术修养,还需要对生活、人生有较深的感悟;艺术歌曲不好写,因为它绝然不同于“快餐文化”,需要作者完全沉下心来,全身心地投入。我多么希望有更多的作曲家来关心和参与艺术歌曲的创作,尤其希望音乐院校的年轻学子和年轻作曲家们的介入,因为中国艺术歌曲发展的未来,中国音乐事业的未来,毕竟是属于年轻人的。我寄希望于年轻人,他们必定能超过我们,而且正在超过我们。

注释

① 转引自《美丽的远航·献给孩子们——陆在易童声合唱作品选》91页。

② 转引自《音乐爱好者》1986年第2期。

《人民音乐》2007年8月号发表

作者简介

陆在易,中国音乐家协会副主席、上海音乐家协会主席,国家一级作曲。

目 录

序/王世光	1
“中国艺术歌曲研讨会”开幕词/谢玉杰	1
中国艺术歌曲创作之我见/陆在易	1

· 第一部分 体裁界定 ·

1. 关于中国当代艺术歌曲定位的思考/彭根发	3
2. 艺术歌曲的历史定位/陇 菲	13
3. 回到原点/罗艺峰	25
4. 从“艺术歌曲”的界定看中国艺术歌曲/赵景华	34
5. “艺术歌曲”称谓之新见/杨鸣键	42
6. 艺术歌曲的艺术标准/李槐子	49

· 第二部分 美学研究 ·

7. 中国艺术歌曲的审美特征及价值/黄腾鹏	55
8. 中国艺术歌曲与中国文化/章绍同	72
9. 有关中国艺术歌曲之三思/李曙明	78
10. 中国艺术歌曲美学特征初探/王惠琴 李彦荣	83
11. 试论艺术歌曲的文化品格/邢延青	92

12. 再唱杨柳枝/左 霞 97
13. 浅谈我国艺术歌曲古今结合之现象/刘 洋 李 强..... 105
14. 诗、歌、乐在艺术歌曲中的完美结合/李 涛..... 116

· 第三部分 历史回顾 ·

15. 论“文革”时期的艺术歌曲/梁茂春..... 141
16. 西方艺术歌曲的历史发展/钱亦平..... 165

· 第四部分 创作研究 ·

17. 民歌,是艺术歌曲奇葩的沃土/焦抒红 177
18. 论尚德义的声乐作品创作/赛 音..... 184
19. 陆在易艺术歌曲创作特点之我见/刘 丁..... 221
20. 这是一个诱人沉醉的黄昏/刘涓涓..... 235
21. 就《大漠之夜》谈尚德义先生的创作品格/黄金中..... 251
22. 陆在易的艺术歌曲《我爱这土地》/邹 彦..... 255
23. 论中国艺术歌曲的民族化艺术特征/陈 艺..... 269
24. 金湘艺术歌曲研究/曹 桦..... 275
25. 养在深闺人未识/曹 桦..... 285
26. 艺术歌曲《故园恋》赏析/赛 音 红 霞..... 294
27. 中国艺术歌曲普及面临的困惑及出路/张益琴..... 304

· 第五部分 繁荣创作 ·

28. 黄自艺术歌曲之探微/苏 燕..... 313
29. 论西北地区民族民间音乐与艺术歌曲的
演变/黎 羌 何继英..... 318

· 第六部分 钢琴伴奏 ·

30. 我国艺术歌曲的创作源泉与繁荣之道/陈 旭…………… 331
31. 艺术歌曲钢琴音乐之创作/刘 聪…………… 337
32. 对中国艺术歌曲钢琴伴奏的思考/王艺涵…………… 360

· 第七部分 演唱教学 ·

33. 中国艺术歌曲的演唱与教学问题/宋 波…………… 371
34. 尚德义艺术歌曲的声乐演绎/邹淑珍…………… 376
35. 中国古代琴歌的风格与演唱/李 涛…………… 381
36. 中国艺术歌曲演唱能力的教学探讨/范 芸…………… 388
37. 中国艺术歌曲的演唱特点/康晓丽…………… 393
38. 中国艺术歌曲唱法漫谈/陈 辉…………… 399
39. 尚德义花腔艺术歌曲在声乐教学中的应用/韦亦璐…………… 403

· 其 他 ·

40. “中国艺术歌曲研讨会”自由发言…………… 417
41. 筹会“两地书”/李槐子…………… 442
42. 闭幕词/王世光…………… 466

第一部分

体 裁 界 定