

Art

欧美

艺术歌曲

鉴赏
song

程 慧 · 编著

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

责任编辑：张一珑 薛宇衡

封面设计：李一喜

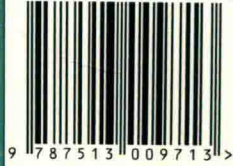
Art

ong

上架建议：艺术类

ISBN 978-7-5130-0971-3

9 787513 009713 >

定价：78.00 元

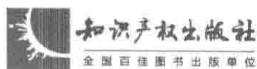
欧美 艺术歌曲

鉴赏

程 慧 · 编著

图书在版编目(CIP)数据

欧美艺术歌曲鉴赏 / 程慧编著. — 北京: 知识产权出版社, 2019.10
ISBN 978-7-5130-0971-3

I. ①欧… II. ①程… III. ①艺术歌曲—音乐欣赏—西方国家 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 201183 号

内容提要

《欧美艺术歌曲鉴赏》以文字的形式诠释了欧美九十几位作曲家的主要艺术歌曲,对德国、法国、意大利、俄国、北欧、西班牙、英国、美国等国和地区的艺术歌曲的发展历史进行了简单的阐述,对歌曲的内容、作曲家的创作手法及创作风格进行了描绘。其中包括德国作曲家舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫、法国作曲家福莱、德彪西、拉威尔等,也包括一些当代活跃在世界乐坛上的作曲家:美国的利比·拉森、约翰·穆斯特和英国的伊恩·维纳布尔斯等。

本书阐述了艺术歌曲的概念,详细地介绍了每一首歌的内涵及所要表达的情感。这是学习、演唱欧美艺术歌曲的一本不可多得的书,对于人们提高艺术修养将有着显著的帮助。

责任编辑:张 珑 薛宇辉

责任出版:孙婷婷

欧美艺术歌曲鉴赏

OUMEI YISHU GEQU JIANSANG

程 慧 编著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司	网 址: http://www.ipph.cn
电 话: 010-82004826	http://www.laichushu.com
社 址: 北京市海淀区气象路50号院	邮 编: 100081
责编电话: 010-82000860转8743	责编邮箱: laichushu@cnipr.com
发行电话: 010-82000860转8101/8029	发行传真: 010-82000893/82003279
印 刷: 北京建宏印刷有限公司	经 销: 各大网上书店、新华书店及相关书店
开 本: 720mm × 1000mm 1/16	印 张: 20.25
版 次: 2019年10月第1版	印 次: 2019年10月第1次印刷
字 数: 256千字	定 价: 78.00元

ISBN 978-7-5130-0971-3

出版权专有 侵权必究
如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

欧美歌曲是欧美音乐世界一个重要的组成部分，从诞生那天起就成为人们喜闻乐见的表演形式。众多杰出的作曲家纷纷以此形式进行了创作，为世人留下了浩如烟海的作品。任何对欧美音乐感兴趣的人都应该了解艺术歌曲，它就像万花筒一样丰富多彩、包罗万象。它不仅反映了时代的变迁、历史的进程，也反映了人文的情怀和社会生活的各个侧面。更难得的是音乐的美，常常让人为之动容。

为了帮助人们了解艺术歌曲，本书介绍了欧美的九十多位作曲家及他们的作品，其中包括著名的德国作曲家舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫，法国的作曲家福莱、德彪西、拉威尔等，也包括一些当代活跃在世界乐坛上的作曲家，如美国的利比·拉森、约翰·穆斯特和英国的伊恩·维纳布尔等。对德国、法国、意大利、俄国、西班牙、英国、美国等国及北欧的艺术歌曲的历史发展进行了简单的概括，同时对歌曲的内容及作曲家的创作手法进行了阐述，描绘了作曲家们的创作风格，对于热爱学习艺术歌曲的人是一本不可多得的参考书。但艺术歌曲的数量之大是无法在一本书里体现的，在此只是选择了作曲家们的主要作品，更多的作品有待读者去挖掘。作曲家的名字基本上是音译，歌曲的名字是意译。为了确保准确性，所有的名字后面都附有原文。

目 录

概论	1
德国艺术歌曲	7
弗朗茨·约瑟夫·海顿 (Franz Joseph Haydn, 1732—1809)	10
沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791)	11
路德维希·凡·贝多芬 (Ludwig Van Beethoven, 1770—1827)	14
弗朗茨·舒伯特 (Franz Schubert, 1797—1828)	16
费利克斯·门德尔松 (Felix Mendelssohn, 1809—1847)	34
罗伯特·舒曼 (Robert Schumann, 1810—1856)	36
弗朗茨·李斯特 (Franz Liszt, 1811—1886)	47
约翰内斯·勃拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833—1897)	49
胡戈·沃尔夫 (Hugo Wolf, 1860—1903)	59
古斯塔夫·马勒 (Gustav Mahler, 1860—1911)	71
理查德·施特劳斯 (Richard Strauss, 1864—1949)	73
阿诺尔德·勋伯格 (Arnold Schoenberg, 1874—1951)	79
阿尔班·贝尔格 (Alban Berg, 1885—1935)	82
法国艺术歌曲	85
艾克托尔·路易·柏辽兹 (Hector Louis Berlioz, 1803—1869)	89
查尔斯·古诺 (Charles Gounod, 1818—1893)	91

乔治·比才 (Georges Bizet, 1838—1875)	94
埃马纽埃尔·夏布里埃 (Emmanuel Chabrier, 1841—1894)	96
埃尔内斯特·肖松 (Ernest Chausson, 1855—1899)	98
亨利·迪帕 (Henri Duparc, 1848—1933)	101
伽布里艾尔·福莱 (Gabriel Fauré, 1845—1924)	104
克劳德·德彪西 (Claude Debussy, 1862—1918)	114
埃里克·萨蒂 (Erik Satie, 1866—1925)	122
莫里斯·拉威尔 (Maurice Ravel, 1875—1937)	125
雷纳尔多·哈恩 (Reynaldo Hahn, 1874—1947)	130
弗朗西斯·普朗克 (Francis Poulenc, 1899—1963)	132
雅克·雷硅尔尼 (Jacques Leguerney, 1906—1997)	140
意大利歌曲	145
朱利欧·罗莫洛·卡契尼 (Giulio Romolo Caccini, 1551—1618)	147
克劳迪奥·蒙特威尔第 (Claudio Monteverdi, 1567—1643)	147
贾科莫·卡里西米 (Giacomo Carissimi, 1605—1674)	148
亚历山德罗·斯卡拉蒂 (Alessandro Scarlatti, 1660—1725)	149
安冬尼奥·卡尔达拉 (Antonio Caldara, 1671—1736)	150
安冬尼奥·维瓦尔第 (Antonio Vivaldi, 1678—1741)	150
乔治·佛里德里希·亨德尔 (George Frideric Handel, 1685—1759)	152
乔瓦尼·巴蒂斯塔·派勒勾来希 (Giovanni Battista Pergolesi, 1710—1736)	154
克里斯托弗·威利巴尔德·格鲁克 (Christoph Willibald Gluck, 1714—1787)	155
乔塞佩·乔尔达尼 (Giuseppe Giordani, 1751—1798)	156
近现代意大利歌曲	157
弗朗切斯科·保罗·托斯蒂 (Francesco Paolo Tosti, 1846—1916)	157
奥投力诺·雷斯庇基 (Ottorino Respighi, 1879—1936)	159

斯特凡诺·多纳迪 (Stefano Donaudy, 1879—1925)	160
易尔德布朗德·皮泽蒂 (Ildebrando Pizzetti, 1880—1968)	161
阿尔弗莱德·卡塞拉 (Alfredo Casella, 1883—1947)	162
马里奥·卡斯泰尔沃-泰代斯科 (Mario Castelnuovo-Tedesco, 1895—1968)	163
俄国与捷克艺术歌曲	165
米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡 (Михаил Ива́нович Гли́нка, 1804—1857)	168
亚力山大·鲍罗丁 (Алекса́ндр Порфи́рьевич Боро́дин, 1833—1887)	169
莫杰斯特·穆索尔斯基 (Модест Петро́вич Мусор́гский, 1839—1881)	171
彼得·伊里奇·柴可夫斯基 (Пётр Ильи́ч Чайко́вский, 1840—1893)	174
尼古拉·安德烈维奇·里姆斯基-柯萨科夫 (Никола́й Андре́евич Римский-Корса́ков, 1844—1908)	177
谢尔盖·拉赫玛尼诺夫 (Серге́й Рахма́нинов, 1873—1943)	179
谢尔盖·普罗克菲耶夫 (Серге́й Проко́фьев, 1891—1953)	182
伊戈尔·斯特拉文斯基 (Игорь Стравинский, 1882—1971)	185
迪米特里·肖斯塔科维奇 (Дмитрий Шостако́вич, 1906—1975)	187
安东宁·德沃夏克 (Antonín Dvořák, 1841—1904)	190
莱奥什·雅纳切克 (Leoš Janáček, 1854—1928)	192

北欧艺术歌曲	195
爱德华·格里格 (Edvard Grieg, 1843—1907)	197
让·西贝柳斯 (Jean Sibelius, 1865—1957)	202
于尔约·基尔皮宁 (Yrjö Kilpinen, 1892—1959)	205
埃诺约哈尼·劳塔瓦拉 (Einojuhani Rautavaara, 1928—)	207
威尔海姆·斯丹哈默 (Wilhelm Stenhammar, 1871—1927)	208
艾米尔·勋格兰 (Emil Sjögren, 1853—1918)	211
卡尔·尼尔森 (Carl Nielsen, 1865—1931)	212
西班牙艺术歌曲	215
恩里克·格拉纳多斯 (Enrique Granados, 1867—1916)	217
曼纽埃尔·德·法亚 (Manuel de Falla, 1876—1946)	218
华金·图里纳 (Joaquín Turina, 1882—1949)	221
华金·宁 (Joaquín Nin, 1879—1949)	222
费尔南多·奥布拉多尔斯 (Fernando Obradors, 1897—1945)	223
华金·罗德里戈 (Joaquín Rodrigo, 1901—1999)	224
美国艺术歌曲	227
史蒂芬·福斯特 (Stephen Foster, 1826—1864)	230
爱德华·麦克道威尔 (Edward MacDowell, 1860—1908)	231
艾米·比奇 (Amy Beach, 1867—1944)	233
查尔斯·艾夫斯 (Charles Ives, 1874—1954)	235
查尔斯·格里菲斯 (Charles Griffes, 1884—1920)	238
维吉尔·汤姆森 (Virgil Thomson, 1896—1989)	239
恩斯特·培根 (Ernst Bacon, 1898—1990)	242
约翰·杜克 (John Duke, 1899—1984)	243
亚伦·科普兰 (Aaron Copland, 1900—1990)	245
赛缪尔·巴伯 (Samuel Barber, 1910—1981)	250

罗纳德·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918—1990)	256
奈德·罗热姆 (Ned Rorem, 1923—)	258
多米尼克·阿坚托 (Dominick Argento, 1927—)	262
威廉·博尔科姆 (William Bolcom, 1938—)	266
利比·拉森 (Libby Larsen, 1950—)	268
约翰·穆斯特 (John Musto, 1954—)	273
英国艺术歌曲	277
约翰·道兰德 (John Dowland, 1563—1626)	279
亨利·珀塞尔 (Henry Purcell, 1659—1695)	280
拉尔夫·沃恩·威廉姆斯 (Ralph Vaughan Williams, 1872—1958)	282
罗杰·奎特 (Roger Quilter, 1877—1953)	286
约翰·爱尔兰 (John Ireland, 1879—1962)	288
伊沃·格尼 (Ivor Gurney, 1890—1937)	290
彼得·沃劳克 (Peter Warlock, 1894—1930)	293
杰拉尔德·芬奇 (Gerald Finzi, 1901—1956)	294
本杰明·布里顿 (Benjamin Britten, 1913—1976)	297
玛德莱因·德林 (Madeleine Dring, 1923—1977)	303
伊恩·维纳布尔斯 (Ian Venables, 1955—)	304
参考书籍	307

概 论

艺术歌曲是欧美音乐中一种独特的艺术形式，顾名思义它既不是民歌、山歌，也不是原生态歌曲以及通俗歌曲，当然更不是歌剧选曲。它是专门为独唱和钢琴或乐队创作的歌曲。艺术歌曲不同于民歌，因为民歌来自于民间，它的词浅显易懂，直白清晰。民歌的曲调产生于劳动、生活，简单易上口，通常没有伴奏部分。艺术歌曲的歌词部分则大都来源于一些优秀的诗歌，语言精炼、优美、深刻，是诗人对生活的感受，因此常蕴涵着哲理与情感。曲调是作曲家根据诗歌的内容精心制作的，常常对诗歌情感的表达起到延伸、升华的作用，且钢琴伴奏部分也相当丰富，在音乐的表达与形象的描绘上都很重要。它有时与人声相呼应，以其独立的旋律与人声形成二重唱。有时更完全起了主导作用，根据诗歌的内涵营造气氛，刻画人物形象，表达诗歌的内在情感，本身就如同一首独奏曲。优秀的钢琴伴奏与诗歌的结合形成了一种独特的艺术形式，它是文学与音乐的完美结合，是声乐史上的一颗璀璨的明珠，它的形成把声乐演唱艺术推到了一个前所未有的高度。

艺术歌曲多以分节歌和通谱体的形式出现。分节歌是多段歌词使用同一音乐，这在音乐表现上会有一些局限性的。因为每段歌词所表现的内容不同，有时甚至会截然相反。所以随着它的发展，越来越多的作曲家采用通谱体的形式来创作。介于分节歌和通谱体之间的是变体的分节歌，如AABA，AABB或ABAC等。

早期的伴奏常常是一件乐器，如柳特琴或古钢琴，后来演变成钢琴。随着艺术歌曲的发展，更多的乐器加入到了这个行列，像舒伯特的《悬崖

上的牧羊女》(*Der Hirt auf dem Felsen*) 就包括钢琴、单簧管和人声;拉威尔的《玛德卡赛之歌》(*Chansons Madecasses*) 包括长笛、大提琴、钢琴和声音;勃拉姆斯的《亲爱的圆舞曲之歌》(*Liebeslieder Waltzes*) 包括女高音、女中音、男高音、男中音和四手联弹钢琴。马勒更上一层楼,他创作的声乐套曲《大地之歌》(*Das Lied von der Erde*) 直接使用了交响乐队。

艺术歌曲常常以情感细腻、委婉著称,它表现的是人的内心世界和微妙的情感世界,是其他的艺术形式所无法比拟的。它短小、精悍,每首歌都是一个完整、独立的个体,表达一个完整的意思。当作曲家围绕着一个主题,创作出若干首歌曲时,声乐套曲就形成了,像舒伯特的《冬之旅》(*Winterreise*)、舒曼的《妇女的爱情与生活》(*Frauenliebe und Leben*)、马勒的《亡儿之歌》(*Kindertotenlieder*) 等。不可否认的是一些作曲家曾经采用了民歌的题材,并成功地改编,并配置了钢琴伴奏,如勃拉姆斯、拉威尔和本杰明·布里顿,但大多数艺术歌曲是以诗歌为创作源泉的,民歌是无法取代诗歌的。

歌曲是随着人类生活的发展,逐渐形成的。人们在各种各样的场合以歌声表达着他们的情感,在劳动时、在婚礼庆典上、在取得胜利时、在哀悼故去的人时、在叙述一个传说时,歌声无处不在。在公元前5世纪,希腊更把音乐作为教育的一部分^①。到了希腊化时期^②,希腊的歌曲流传到了欧洲很多的国家。但流传至今的、最早的歌谱是公元9世纪的,最早的能够读懂的却是十三世纪时的曲集《卡米纳·布拉纳》(*Carmina Burana*) 的歌谱,它囊括的歌曲源于奥其塔尼亚(Occitania)、法国、英国、苏格兰、阿拉贡(Aragon)、卡斯蒂利(Castile) 和圣罗马帝国,近代作曲家卡尔·奥尔夫(Carl Orff) 也使用了同样的题材创作了著名的合唱曲。

在中世纪的欧洲,歌曲的发展是以两条线路同时进行的:教堂音乐与

---

① 《新格罗夫音乐与音乐家辞典》,第二版,由斯坦利·萨蒂编辑,麦克米兰出版社出版,2001年。

② 从公元前323年古代马其顿国王亚历山大大帝去世,到公元前30年罗马征服托勒密王朝统治下的埃及,这个时期地中海东部诸国的历史。

世俗音乐。教堂音乐到了十三世纪、十四世纪时，复调音乐逐渐发展起来，两个声部、三个声部的旋律同时进行，并且使用不同的歌词。在一些牧歌与经文歌中，歌词不再重要，也很难分辨。与此同时，世俗音乐却在宫廷与市井中以民谣的形式传播。人声由一到两件乐器伴奏，增加了前奏曲和结束曲，当然伴奏仅仅是衬托声音的，常以平行的三度、六度进行。到中世纪末，乐曲的旋律比以前优美、华丽，词与曲的结合已经出现在游吟诗人的歌曲中。

十六世纪末至十七世纪初，一群音乐家聚集在佛罗伦萨，讨论音乐的将来，他们崇尚古希腊的哲学、文学、艺术，希望能再现希腊精神。因此，在他们的音乐创作中追求体现音乐的内涵，强调歌词的重要性，主张音乐要为歌词服务，这对后来艺术歌曲的发展起到了深远的影响。著名的作曲家雅各布·派里(Jacopo Peri)在1597年谱写了历史上的第一部歌剧《达芙妮》(*Dafne*)，遗憾的是歌谱已失传。后来他又和卡契尼共同创造了宣叙调和咏叹调^①。

把复调音乐转变为单声音乐的第一人当属英国的作曲家约翰·道兰德。他在1597年出版了《第一本歌曲集》(*The First Book of Song*)，里面的歌曲都是为独唱与鲁特琴而写的。意大利的卡契尼紧随其后，在1602年出版了歌曲集《新音乐》(*Le Nueve Musiche*)，其中包括十二首独唱的牧歌和十首咏叹调。当然那时的咏叹调与现在的咏叹调不可同日而语，那时的咏叹调都很短小，音域也很窄，没有很强烈的戏剧效果，并常以分节歌的形式出现。它的伴奏节奏也与人声部分相同，常采用舞蹈节奏。牧歌的自由度相对大一些，有时更像宣叙调，伴奏部分极少，给演唱者很大的空间去自由发挥。英国的鲁特琴曲与意大利的独唱曲的不同就在于，英国的人声与伴奏部分都清晰地写在谱面上，演唱者只需按照谱子演唱即可，但意大利的独唱曲在伴奏部分只提供了数字低音，并且常常不完整，演唱者可以根据作品的内容，随意加以发挥，加进装饰音及华彩乐段，这也为演唱者炫耀声乐技

^① 唐纳德·格饶特，何玛易纳·威廉姆斯——《歌剧的短暂历史》，哥伦比亚大学出版社，纽约，2003，英文版，第四版。

巧创造了条件。

到了十七世纪下半叶，歌剧在意大利蓬勃地发展起来了，而这一时期的独唱歌曲几乎销声匿迹了。现今人们所看到的《意大利歌曲集》中的曲目其实都来源于歌剧，这些歌剧早已失传，但其中的一些优秀的咏叹调却流传至今，并且这些咏叹调在风格上更接近于艺术歌曲，这也是为什么很多人在艺术歌曲的独唱音乐会上演唱意大利歌曲。这些歌曲大多数旋律简单质朴，特别是那些小调性质的，常蕴含着淡淡的苦涩，旋律的优美、雅致是这一时期歌曲的特性，任何激烈的情感或极端的痛苦都会扰乱优美的意境，所以极端的戏剧效果是不存在的。

在德国的教堂，独唱曲被康塔塔（Cantata）^❶所取代而成为声乐作品的主要形式。而在英国，作曲家亨利·珀塞尔保持着自己的音乐风格，创作了大量的艺术歌曲。法国的作曲家让-巴蒂斯特·吕利（Jean-Baptiste Lully）则在国王路易十四的宫廷里开创了法国歌剧。

十八世纪，海顿、莫扎特、贝多芬也相继创作了一些艺术歌曲，但数量与他们创作的交响乐相比就显得微不足道，但却很优秀。这时的作品，调性基本上没有什么变化，和声也保持着传统的简单的风格，只是旋律与歌词的结合更加紧密了。

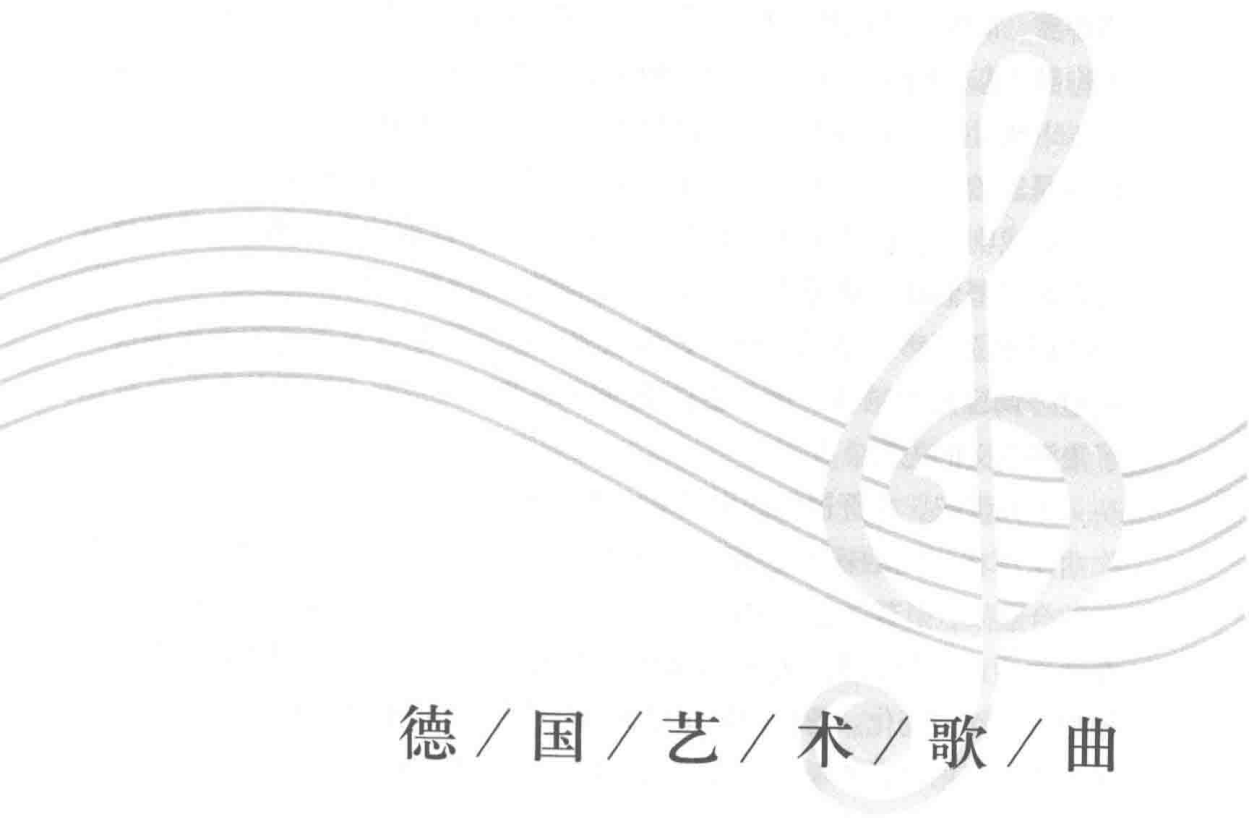
在艺术歌曲的初级阶段，它的钢琴部分仅限于伴奏，处于从属地位。十九世纪，奥地利作曲家舒伯特开历史先河，把钢琴伴奏提高到与声乐部分的平等地位。钢琴伴奏常常有自己的旋律、节奏及情感，它极大地丰富了歌曲的内涵与表现力。钢琴伴奏常常起到了描绘主题的作用，把诗歌的意境直接表现出来，它有形象的描绘，如风声、雨声、树叶的摇动声等，也有情感的体现，如喜悦、悲哀、欢乐、惆怅等。在他的影响下，后来的作曲家在和声与节奏上，表现得更为复杂，调性变化也日趋丰富，不协和的和弦比比皆是。法国的德彪西受印象主义思潮的影响，开创了印象主义的音乐。在他的作品中，有很多全音和五声音阶。勋伯格、贝尔格和韦伯

❶ 康塔塔：教堂音乐，最早是独唱曲，后发展为囊括独唱、重唱及合唱的大型声乐曲。

(Weber) 则以十二音体系创作了一些艺术歌曲。十九世纪末，民族主义浪潮风起云涌，作曲家们纷纷以自己的民族音乐为基调来进行创作，因此大量的带有民族色彩的艺术歌曲涌现出来，俄国的柴可夫斯基、捷克的德沃夏克、挪威的格里格、芬兰的西贝柳斯等都是这一时期的代表人物。

进入二十世纪以后，钢琴或器乐部分在艺术歌曲中变得越发重要了，人声部分有时只是其中的点缀，或是对钢琴部分的诠释，传统的调性不复存在，旋律也由主要的地位变为次要的地位，器乐及钢琴的特性被发挥到了极致，艺术歌曲开始了一个全新的时代。

德 / 国 / 艺 / 术 / 歌 / 曲