

高等院校艺术系列教材

扫码听音乐

Music

音乐鉴赏

appreciation

(修订版)

李宝杰◎主编

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

高等院校艺术系列教材

Music

音乐鉴赏

appreciation

(修订版)

李宝杰◎主编

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

音乐鉴赏/李宝杰主编. —修订版. —合肥: 安徽文艺出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-5396-6447-7

I. ①音… II. ①李… III. ①音乐欣赏—世界—高等学校—教材 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 173382 号

出 版 人: 朱寒冬

责任编辑: 王士宇

装帧设计: 徐 睿

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)63533889

印 制: 合肥创新印务有限公司 (0551)64456946

开本: 880×1230 1/16 印张: 18.75 字数: 400 千字

版次: 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

定价: 49.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)

版权所有, 侵权必究

修订版出版说明

《音乐鉴赏》出版已逾十个年头,期间得到了多所高校的大力支持,受到师生们的欢迎,首版印刷早已售罄。现根据教学需要,结合教材使用中老师们提出的宝贵意见,在原版基础上进行了新的修订,除调整了部分章节的编排结构,还增添了部分新内容,更正了原版出版中的一些编辑印刷错误。在本次修订过程中,西安音乐学院王青老师付出了更多的编写劳动,刘阳老师参与了部分新增作品的分析,硕士研究生王文婷、张洋参与了前期校对。出版过程中得到了安徽文艺出版社音乐部编辑王士宇主任的大力支持,在此一并感谢!

李宝杰

2018 年春

编写说明

全书编写分工如下：

李宝杰：负责框架设计、内容安排、全书统稿；撰写第五章及第六章第二、第六节内容。

冯力斌：撰写第一章第一、二、三、四节及第三章。

祁艺婷：撰写第二章及第六章第三、四、五节。

唐继凯：撰写第四章第一至第八节。

王 青：撰写第二章第二节部分内容、第三章新增加内容、第四章第九节、第五章第八节、第六章第一节。

夏滢洲：撰写第一章第五节及第四章第十节。

序 言

相比于其他姊妹艺术而言,解读音乐总是件费力而又难如人愿的事情。一方面因其音响表达的模糊性和不确定性,在一般人眼里,音乐总是披着神秘的面纱,难以触其本质;另一方面音乐又无处不在,有意或无意间随时都可领略。而就每个具体的人而言,他对特定音乐的感受和领悟,又是极其主观和难以溢于言辞的纯粹的心灵共鸣,任何外来的说明似乎都显得多余而笨拙。这是音乐艺术不同于其他艺术的特点,也是其诱人的魅力之所在。因而,千百年来能够引领着热爱她的人们不断地追寻,或受惑其优美,仰慕其深邃;或有感于内在体验,痴迷于心灵共振……总之,音乐不断地为人们提供着精神滋养。

尽管如此,音乐理论家们仍然无可推卸地要承担解读音乐的苦差事,其形形色色的认识结果的意义,就在于不仅能为音乐爱好者提供一定的知识参照,又可拓展其接受视野,最终对音乐文化发展起到促进作用。本书的编写就是这方面工作的继续。

但是要想编写好一部音乐鉴赏类的书并非是一件易事,读者对象的确定恐怕是最重要的了,因为一定的文化知识影响着一定的审美兴趣,这势必牵扯到体裁范围、作品内容以及欣赏者接受能力的框定。同时,编写体例也很重要,精良的选择可以使知识的构架更加合理、得到优化,论述的线索更加分明与清晰。考虑到本书是为具备了一定文化知识而文艺爱好又十分广泛的普通大学生而写,因而除在体裁、内容上力求充足丰富外,相关的音乐知识也尽量涉及。

本书内容选择的基础是围绕着近代以来西方作曲家在体裁领域中的代表性作品而进行,并且结合了20世纪以后我国作曲家在相应体裁领域中的精品佳作。全书分为“艺术歌曲”“器乐曲”“歌剧精粹”“室内乐与协奏曲”“管弦乐曲”“交响套曲”总共六章,不同章节中又尽可能兼顾不同国别作曲家、作品种类以及相应的时间脉络上的相互衔接。内容基本上囊括了西方近代以来发展起来的、具有世界影响力的大多数音乐品种和形式。为使广大读者更好地了解不同音乐体裁领域发展的基本情况,在每章篇首均安排有“欣赏导引”,以帮助学习者更贴近作曲家和走进作品。

参与本书编写的作者,均为音乐院校以及其他综合院校音乐专业的一线教师,他们

具有多年的专业教学经验,合作中大家带来了各种不同的有益经验,为本书的体例构成、内容选择等提供了许多宝贵的经验,并积极参与撰写。我们深信,大家的共同努力必将伴随着优美的旋律飘进和滋润广大学生们的心田。

李宝杰

2008年5月

目 录

第一章 “乘着歌声的翅膀”——艺术歌曲	(1)
欣赏导引:艺术歌曲的形成与发展	(1)
第一节 德奥艺术歌曲	(7)
舒伯特《鳟鱼》《小夜曲》	(7)
舒曼《奉献》《核桃树》	(10)
勃拉姆斯《摇篮曲》《徒劳小夜曲》《永恒的爱》	(13)
门德尔松《乘着歌声的翅膀》	(16)
第二节 意大利艺术歌曲	(18)
托斯蒂《理想佳人》	(18)
库尔蒂斯《请你别忘了我》	(19)
亚历山德罗·斯卡拉蒂《紫罗兰》	(20)
卡里西米《胜利啊!胜利!》	(21)
丹查《富尼古利富尼古拉》	(22)
第三节 法国艺术歌曲	(23)
古诺《小夜曲》	(23)
德利布《卡地斯城的姑娘》	(25)
福雷《梦后》	(26)
迪帕克《遨游》	(27)
哈恩《假如我的歌声能飞翔》	(28)
第四节 俄国艺术歌曲	(29)
格林卡《云雀》《北方的星》	(29)
穆索尔斯基《跳蚤之歌》	(31)
柴科夫斯基《寂寞芳心》《在热闹的舞会里》	(32)
拉赫玛尼诺夫《春潮》	(36)
阿里亚比耶夫《夜莺》	(38)

第五节 中国艺术歌曲	(40)
萧友梅《问》	(40)
赵元任《教我如何不想他》	(41)
黄自《春思曲》	(42)
贺绿汀《嘉陵江上》	(43)
谷建芬《那就是我》	(45)
三宝《你是这样的人》	(46)
 第二章 “魔鬼的颤音”——器乐独奏	(48)
欣赏导引:器乐奏鸣曲的发展以及其他器乐独奏曲体裁	(48)
第一节 巴洛克时期的独奏艺术	(52)
塔尔蒂尼《g小调奏鸣曲(魔鬼的颤音)》(小提琴)	(53)
约翰·塞巴斯蒂安·巴赫《d小调托卡塔与赋格》(管风琴)	(56)
第二节 古典主义时期的钢琴奏鸣曲	(61)
莫扎特《C大调钢琴奏鸣曲》	(62)
贝多芬《f小调第23钢琴奏鸣曲(热情)》	(67)
第三节 浪漫主义时期的钢琴独奏作品	(73)
舒伯特《降A大调即兴曲》	(74)
肖邦《c小调练习曲(革命)》	(75)
格里格《致春天》	(78)
第四节 为其他乐器而作的独奏作品	(81)
圣-桑《天鹅》(大提琴)	(81)
德彪西《绪任克斯》(长笛)	(84)
巴里奥斯《大教堂》(吉他)	(87)
第五节 20世纪中国经典器乐作品	(90)
刘天华《空山鸟语》(二胡)	(91)
王惠然《彝族舞曲》(琵琶)	(94)
贺绿汀《牧童短笛》(钢琴)	(97)
陈钢《阳光照耀着塔什库尔干》(小提琴)	(99)
 第三章 “今夜无人入睡”——歌剧精粹	(102)
欣赏导引:西洋歌剧及中国民族歌剧	(102)
第一节 格鲁克、莫扎特歌剧唱段	(107)

《奥菲欧与尤丽狄茜》之“没有尤丽狄茜我怎能活”	(108)
《费加罗的婚礼》之“你们可知道什么是爱情?”	(110)
《魔笛》之“快去解救可爱的姑娘”	(111)
第二节 罗西尼、威尔第歌剧唱段	(112)
《塞维利亚理发师》之“我是城里的大忙人”	(112)
《弄臣》之“女人善变”	(115)
《茶花女》之“饮酒歌”	(117)
第三节 韦伯、瓦格纳歌剧唱段	(118)
《自由射手》之“猎人合唱”	(118)
《唐豪瑟》之“灿烂的晚星”	(119)
第四节 比才、普契尼歌剧唱段	(121)
《卡门》之“爱情像一只自由鸟”	(121)
《卡门》之“斗牛士之歌”	(123)
《图兰朵》之“今夜无人入睡”	(125)
《蝴蝶夫人》之“晴朗的一天”	(128)
第五节 音乐剧经典唱段	(129)
《演艺船》之“老人河”	(130)
《猫》之“回忆”	(132)
《音乐之声》之“孤独的牧羊人”	(135)
《悲惨世界》之“我曾有梦”	(136)
《巴黎圣母院》之“大教堂时代”	(139)
第六节 中国民族歌剧唱段及音乐剧唱段	(143)
《白毛女》之“北风吹——扎红头绳”	(143)
《小二黑结婚》之“清粼粼的水蓝莹莹的天”	(144)
《江姐》之“红梅赞”	(146)
《原野》之“你是我，我是你”	(147)
《金沙》之“想念”	(149)
第四章 “如歌的行板”——室内乐与协奏曲	(152)
欣赏导引：室内乐、协奏曲的形成与发展	(152)
第一节 海顿《C大调弦乐四重奏(皇帝)》	(159)
第二节 柴科夫斯基《第一弦乐四重奏》之“如歌的行板”	(162)

第三节	莫扎特《G大调弦乐小夜曲》	(165)
第四节	维瓦尔第《四季》	(167)
第五节	门德尔松《e小调小提琴协奏曲》	(172)
第六节	拉赫玛尼诺夫《c小调第二钢琴协奏曲》	(175)
第七节	格什温《蓝色狂想曲》	(180)
第八节	吴祖强弦乐合奏《二泉映月》	(183)
第九节	陈钢、何占豪小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	(186)
第十节	陈其钢大提琴协奏曲《逝去的时光》	(191)
第五章	恢宏的交响乐章(上篇)——管弦乐曲	(195)
欣赏导引:交响乐的发展历程		(195)
第一节	贝多芬《埃格蒙特》序曲	(199)
第二节	门德尔松《仲夏夜之梦》序曲	(202)
第三节	德彪西《牧神午后》前奏曲	(205)
第四节	格里格《培尔·金特》组曲	(207)
第五节	里姆斯基-柯萨科夫《舍赫拉查德》组曲	(210)
第六节	李斯特交响诗《前奏曲》	(216)
第七节	斯美塔那交响诗套曲《我的祖国》	(221)
第八节	吕其明交响序曲《红旗颂》	(224)
第九节	江文也交响诗《台湾舞曲》	(228)
第十节	鲍元恺《炎黄风情——24首中国民歌主题管弦乐曲》	(232)
第六章	恢宏的交响乐章(下篇)——交响套曲	(237)
第一节	贝多芬《d小调第九交响曲——“合唱”》	(237)
第二节	柏辽兹《幻想交响曲》	(243)
第三节	马勒《D大调第一交响曲》	(250)
第四节	柴科夫斯基《b小调第六交响曲——“悲怆”》	(260)
第五节	德沃夏克《e小调第九交响曲——“自新大陆”》	(267)
第六节	布鲁克纳《E大调第七交响曲》	(278)

第一章 “乘着歌声的翅膀”——艺术歌曲

欣赏导引：艺术歌曲的形成与发展

从18世纪末到19世纪初，欧洲各国相继进入资产阶级民主革命和民族革命的兴盛时期。与此相呼应的文学、绘画、戏剧等文艺领域，兴起了一种追求个性解放、民族解放，强调文艺要抒发个人感情，反对拘泥于旧形式的文艺思潮——浪漫主义。有的音乐史书将整个19世纪概括为“浪漫主义的世纪”。

音乐的浪漫主义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，从民间艺术中汲取创作素材。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，体现出它们丰富而充满个性的特征。浪漫主义音乐形成于19世纪20年代，奠基人是德国作曲家韦伯和奥地利作曲家舒伯特。浪漫主义作曲家的代表人物还有法国的柏辽兹，德国的门德尔松、舒曼、瓦格纳和波兰的肖邦，匈牙利的李斯特等。

18世纪下半叶与19世纪初，德国浪漫主义文学中出现了许多优秀的诗篇，这些诗篇与音乐结合，便产生了一种新的音乐体裁——艺术歌曲。这种新的音乐体裁与一般歌曲的主要区别在于它体现了浪漫主义精神中抒情、细致而又富于诗意的一面，内涵非常丰富。除歌唱旋律外，其伴奏（主要是钢琴）是整首歌曲的重要组成部分，它不仅仅是和声的衬托，更能发挥其情景烘托、描述诗词内容和刻画人物内心世界的作用。这种短小的歌曲的歌词，多系意蕴深刻而内容表达含蓄的优秀诗篇，并与曲调旋律紧密结合。这就是说，艺术歌曲是一种特定的歌曲体裁，而不仅仅是具有一定艺术性的歌曲的泛称。在德国，艺术歌曲称为Lied，法国则称为Melodie，而俄国则称为Романсе。

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国和奥地利。德奥的艺术歌曲，早在18世纪的柏林乐派代表人物巴赫(C. P. E. Bach)、赖夏

特(J. F. Reichardt)、策尔特(C. F. Zelter)等作曲家中,就对其创作与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局限。后来的海顿(F. J. Haydn)、莫扎特(W. A. Mozart)、贝多芬(L. Van. Beethoven)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要贡献以外,在艺术歌曲这一领域也都写有非常优秀的作品。如海顿的《美人鱼之歌》《田园歌》,莫扎特的《渴望春天》《致克罗埃》,特别是他用通谱歌^①形式写成的一曲《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》,则具有朴实、深情的特点。以上这些具有重要意义的德奥早期艺术歌曲,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)以创作艺术歌曲著称于世,一生留下了600多首作品。其中包括选用著名诗人缪勒的诗篇写成的两部声乐套曲《美丽的磨坊女》《冬之旅》和后人将他的作品编成的《天鹅之歌》曲集。舒伯特善于将维也纳古典乐派的传统及德国文学中的浪漫主义诗歌和奥地利的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,创作出了表现形式多样的艺术歌曲。舒伯特艺术歌曲的钢琴伴奏中的不同音乐形象和意境,多是从诗歌本身受到启发而创作的。此外,他善于将人物、情节、自然景色用音乐语言融合为完美的一个整体,如他早期的歌曲《纺车旁的玛格丽特》《魔王》《野玫瑰》等。作品中除了表现爱情主题外,有的还表现他对家乡大自然的热爱和对幸福生活的向往,有的则深刻地表现了生活在当时社会条件下知识分子的孤独与忧伤。舒伯特在艺术歌曲领域中的另一卓越贡献,是他通过创作改变了当时德奥歌曲受意大利和法国歌曲影响的状况,使之更富于鲜明的奥地利民族色彩。这对以后的舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫、马勒、理查·施特劳斯、瓦格纳等作曲家的歌曲创作产生了一定的影响。总之,舒伯特通过艺术歌曲创作开启了浪漫主义艺术歌曲的崭新篇章,使这一新的音乐体裁得到了与其他音乐体裁同等的地位,并使艺术歌曲的表现格局趋于确定和成熟。

继舒伯特之后,在德奥艺术歌曲的发展中,又涌现出一位杰出的代表——罗伯特·舒曼(R. Shumann)。舒曼具有很高的文学素养和诗人气质,其作品充满了浓郁的抒情性,富于想象又饱含诗歌的韵味。舒曼一生创作的200多首歌曲的歌词多选自著名诗人如海涅、拜伦、艾兴多夫、席勒等人的著名诗篇。其中根据海涅的长诗改编的《诗人之恋》和根据夏米特的诗歌创作的《妇女的爱情与生活》以及歌曲《月夜》《莲花》《核桃树》《两个禁卫兵》等都是传世之作。这些作品多以爱情为主题,也描写大自然和人们

^① 一首歌曲如果用一段旋律演唱两段以上的歌词,通常称这种形式为“分节歌”;如果一段旋律演唱一段歌词,全曲自始至终曲调没有反复,常称这种形式为“通谱歌”。

的日常生活。精致细腻的伴奏部分具有钢琴曲的效果,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,更有歌声虽尽而乐意未尽的表现效果。

早期浪漫主义作曲家中对艺术歌曲的发展做出贡献的还有德国作曲家门德尔松(F. Mendelssohn),其一生的艺术贡献虽然主要在交响音乐和钢琴曲方面,但他创作的80多首艺术歌曲,却充分体现了他出色的旋律创作才能。他创作的歌曲虽大多短小,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《乘着歌声的翅膀》,成为家喻户晓而闻名于世的艺术精品。另外其《致月夜》《威尼斯船歌》等也是上乘之作。

19世纪中叶德国浪漫主义作曲家勃拉姆斯(J. Brahms)继承了舒伯特、舒曼的抒情歌曲传统,并与德国民间歌谣紧密联系,常采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,思想内容多样,词曲结合紧密。如由民歌改编的《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。

19世纪是意大利歌剧从复兴发展到成熟的时期,出现了诸如罗西尼、多尼采蒂、贝利尼、威尔第、普契尼等著名歌剧作曲家。但深受意大利数百年的抒情歌曲创作经验浸染,这些人也写有不少优秀的歌曲。如罗西尼(G. A. Rossini),他创作的歌曲和二重唱曲集《音乐晚会》中的一首《舞曲》,是他隐居巴黎的前几年为晚会而写的作品。曲调热情、华丽、快速而活泼,是声乐教学中男高音技巧训练和演出效果极好的歌曲。贝利尼(V. Bellini)虽以创作歌剧《梦游女》《清教徒》《诺尔玛》而闻名于世,但他的歌曲和他的歌剧一样,都带有浪漫主义梦幻般的意境,曲调优美恬静,其柔和、哀怨而抒情的旋律和感情自然、真挚的表现力深受人们的喜爱,如《明媚的月亮》和《让心中充满欢喜》这两首歌曲均有上述特点。多尼采蒂(G. Donizetti)是一位多产作曲家,共创作了71部歌剧和100多首歌曲,他的歌曲旋律优美流畅,能充分发挥歌唱者的演唱技巧。由于罗西尼、贝利尼和多尼采蒂三位作曲家所创作的艺术歌曲除各具不同特点以外,都具有便于歌唱家发挥声音特点的作用,因而音乐史上称他们为“美声学派”的歌剧作曲家。

法国在浪漫主义初期,作曲家尼德麦尔(L. Niedermeyer)、蒙普(H. Mon-pou)选用了著名文学家雨果和缪勒的诗篇,谱写了具有很高艺术价值的歌曲,这对法国艺术歌曲体裁的确立有一定影响。特别是通过作曲家柏辽兹(H. Berlioz)的作品,使法国艺术歌曲体裁得以确立。他在1841年创作的声乐套曲《夏夜》最为有名,其中的《玫瑰花魂》《离别》常被选作声乐教材和音乐会演唱曲目。另外,古诺(C. Gounod)和比才

(G. Bizet)也都创作了不少优秀的艺术歌曲。古诺的作品旋律优美,结构简明清晰,和声色彩丰富。他以雨果的诗谱成的一首《小夜曲》,温馨的诗句和轻盈飘逸的旋律紧密结合,给人以悠扬、飘动的律动感。比才写了约50首歌曲,他以波莱罗舞曲风格写成的西班牙小夜曲《敞开你的心房》,全曲节奏明快,热情活泼,有很好的舞台效果。到了19世纪下半叶,另一位法国作曲家福雷(G. Faure)对发展法国艺术歌曲做出了重要贡献,他的作品结构简明,曲调优美流畅,情感含蓄,和声色彩丰富。他一共创作了100多首歌曲,如《月光》《梦后》《摇篮》《乃尔》等都是他非常精致、优美而略带伤感的优秀抒情歌曲,广受世人喜爱,其作品体现了法国艺术歌曲特有的风采和魅力。

19世纪后半叶,欧洲各国的民族乐派逐步形成。民族乐派的创作美学观点、创作方法虽然并未超出浪漫乐派,但他们把浪漫乐派所强调的“个性”扩大为“民族性”。多追求本民族的内容和形式,反映本民族的历史和性格,惯于采用民间故事、民间文学内容作为自己创作的题材。如俄罗斯民族乐派的奠基人格林卡(M. Glinka)以及后继者达尔戈梅斯基(A. Dargomyzhsky)。格林卡除了以歌剧《伊凡·苏萨宁》著称于世外,还将俄罗斯19世纪前半叶发展起来的、带有伤感风格的浪漫曲发展成为富于戏剧性和表现力的现实主义的优秀艺术歌曲,如《我记得那美妙的瞬间》《爱情的火焰在燃烧》等。达尔戈梅斯基在其歌曲创作中更强调心理描写,如歌曲《老班长》《九品文官》等。他们二人的作品,直接影响了19世纪60年代俄罗斯“强力集团”和柴科夫斯基的创作活动。

其中,“强力集团”的富于现实主义特色和鲜明的俄罗斯民族风格的音乐作品,对19世纪俄罗斯音乐文化的发展起到了重要的推进作用,歌剧和艺术歌曲是“强力集团”成员的重要创作领域。里姆斯基-柯萨科夫(H. Rimsky-Korsakov)创作了70多首歌曲,以抒情、细致、凝练、笔法多姿多彩而著称,如富于东方色彩的歌曲《夜莺与玫瑰》和旋律清新优美的《不是从高处吹来的风》等,都是深受人们喜爱的歌曲。穆索尔斯基(M. P. Mussorgsky)的讽刺歌曲《跳蚤之歌》更是别具一格的优秀作品。柴科夫斯基(P. Tchaikovsky)作为一位继承了格林卡所奠定的俄罗斯浪漫主义传统的最重要的作曲家,虽然与强力集团成员同属于一个时代的作曲家,但并不是民族乐派的成员。柴科夫斯基的作品体裁广泛,遍及歌剧、舞剧、交响乐、协奏曲、室内乐、钢琴曲和声乐作品等。他创作的浪漫曲有104首,初期的作品带有德奥艺术歌曲影响的痕迹,1870年以后的作品,融会贯通了19世纪以来俄罗斯声乐传统并形成了他自己的独特风格,作品形式多样而感情真挚,歌曲表现中的钢琴伴奏占有很重要的地位。如《明朗的白天》,歌声旋律与钢琴织体融会贯通,对人物的刻画和反映人物心理活动起到了积极的作用。

其他民族乐派的作曲家如捷克的德沃夏克(A. Dvorak),其作品与捷克的历史文化、民族音乐语言联系紧密。1880年发表的包括7首作品在内的《茨冈歌曲集》是德沃夏克

歌曲创作中的代表,其中第一首《我爱情的歌声在黄昏中荡漾》和第四首《母亲教我的歌》,表现了在波希米亚四处流浪的茨冈人豪放不羁的性格和对自由的向往,曲调凄凉婉转、优美流畅,情感真挚动人。北欧挪威的格里格(E. Grieg)则是一位民族乐派的抒情作曲家,他创作了一百多首歌曲,这些歌曲各具特色,如《天鹅》《我爱你》《在优美的夏季黄昏时分》等。特别是1875年他为剧作家易卜生所写诗剧《培尔·金特》所作的配乐歌曲《索尔维格之歌》,通过调性、节奏、速度、情感的对比处理,使这首民歌音调浓郁而旋律优美动人的独唱歌曲,成为世人演唱经久不衰和声乐教材中必不可少的传世佳作。芬兰作曲家西贝柳斯(J. Sibelius)的《黑色的玫瑰》和另一支古老而带传奇色彩的歌曲《芦苇沙沙》也都是非常优秀的独唱歌曲。西班牙作曲家法利亚(M. de Falla)的歌曲《霍达》是一首以在西班牙南方盛行的用响板伴奏的边舞边唱的舞曲为体裁的歌曲,节奏性强,速度快,旋律的高低、强弱变化大,充分地表现了西班牙人豪放不羁的性格特征。

而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·施特劳斯和俄罗斯的拉赫玛尼诺夫,他们也都创作了不少价值很高的艺术歌曲。

胡戈·沃尔夫(H. Wolf)是艺术歌曲史上的一位处于巅峰时期的人物,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,他在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位诗人的作品谱曲,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》。此外他还为海涅、莎士比亚、拜伦等著名诗人谱曲。作曲家强调诗的主导作用,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、人物性格的刻画、气氛烘托所起的重要作用。沃尔夫常以通谱歌形式进行创作。此外他还将瓦格纳的歌剧创作原则运用到歌曲创作中,强调诗歌中人物的个性,使艺术歌曲富于戏剧性效果。与沃尔夫同时代的马勒(G. Mahler)是19世纪末20世纪初奥地利音乐文化中具有重要影响的作曲家、指挥家,他是继贝多芬之后将声乐纳入大型管弦乐中,以表现其交响性效果的又一位作曲家,他的声乐套曲《漂泊者之歌》《少年号角组曲》《孩子们的挽歌》都是非常有名的作品。马勒一生共创作了40多首用乐队和钢琴伴奏的歌曲,如《我闻到菩提树的芳香》《我被这世界遗弃》《谁想出这支小歌》等都是非常优秀的作品。理查·施特劳斯(R. Strauss)一生创作了200多首歌曲,多数创作于19世纪末期。其作品旋律优美,音域宽广,富有感染力,内容多描写爱情的欢乐与痛苦以及对自然风光的描述。在他去世前被后人命名为“最后的四首歌”组曲,包括《春天》《九月》《沉眠》《晚霞》等非常著名的声乐作品。

从19世纪末步入20世纪的俄国作曲家、钢琴家拉赫玛尼诺夫(S. Rachmaninov)在歌剧和歌曲领域中也创作了不少优秀作品,总计有80首浪漫曲。他的创作融合了俄罗

斯民族音乐和后期浪漫主义音乐的特点,还吸收了“强力集团”作曲家和柴科夫斯基的表现手法,将俄罗斯文学历史和丰富的民谣融合在一起,体现出浓郁的民族风格。旋律优美宽阔、悠长而深情,歌曲的钢琴伴奏更具特色。他著名的艺术歌曲有《在幽静的夜里》《别唱,美人》《春潮》《丁香花》等。

伴随着浪漫主义艺术歌曲创作的高涨,在当时的欧洲盛行一种演唱艺术歌曲的音乐会,也出现了一批以演唱艺术歌曲为主的歌唱家,如德国歌唱家、声乐教育家斯托豪森(J. Stockhausen),英国著名男高音歌唱家、声乐教育家威廉·莎士比亚(W. Shakespeare)以及美籍德国著名女低音歌唱家舒曼—海因克(E. Schumann—Heink)等。艺术歌曲的演唱风格和声音运用与歌剧演唱有很大差别,由于艺术歌曲的歌词来源于著名浪漫诗人的抒情诗篇,所表达的情感委婉、含蓄而深情,要以轻声和半声音量方能达到艺术歌曲抒情、优美、细腻而富于诗意的效果。在演唱方法上需力求做到音色有变化、语言清晰,由此而形成了柔和而含蓄的音乐会艺术歌曲的演唱风格。此外,演唱不同时代、不同国家、不同作曲家所作的艺术歌曲,其风格及所需的演唱技巧是不尽相同的。尤其是要在艺术歌曲内容中表达不同人物以及各种不同情绪、语调和音色的变化,不能借助歌剧中的道具、服装、布景和配角演员相助等手段,只有靠演唱者本人所具备的丰富的表现力和声音控制等多方面的综合能力来完成。如演唱舒伯特的《魔王》,一首歌曲在短短几分钟内由一人表演出旁白、父亲、儿子、魔王四个不同人物的情绪、音色、语调,就必需具备以上条件才行。由此可以看出,唱好艺术歌曲不是一件很容易的事。

艺术歌曲和歌剧是声乐艺术领域中的两种不同声乐体裁,虽然其内容、形式、演唱方法和表现风格各异,但美声唱法的基本原则是相通的。歌剧诞生至今已有 300 多年的历史了,而艺术歌曲这一新的音乐体裁出现的时间稍晚,但作曲家们创作出的丰硕成果,使其在 19 世纪欧洲音乐史上享有与交响乐、歌剧、清唱剧、奏鸣曲等多种体裁同等重要的地位。

19 世纪欧洲作曲家们创作的艺术歌曲不仅是作曲家本人以及其国家、民族的宝贵文化遗产,也是全世界文化宝库中的财富。20 世纪以来随着中西文化的碰撞与交流,西方许多成功的艺术形式不断涌入我国,加上留学欧美学成归来的一大批文化先驱们的推波助澜,以五四运动为代表的文化觉醒,致使国人开始广泛接受与学习欧美近代以来的成功文化经验,对西方音乐形式体裁的不断引入即是其重要的一项,艺术歌曲就被包括在里面,并占据着重要的地位。在 20 世纪早期中国音乐家的创作成果中,艺术歌曲的创作具有突出表现,如萧友梅、赵元任、黄自、青主、冼星海、贺绿汀等人的精品佳作,迄今仍在舞台上演唱,并被收入各种层次的声乐教材与曲谱集中,足见其隽永的艺术魅力。其音乐发展贡献不仅体现在能够成功地将一种外来艺术品种较好地植入华夏