

普通高等教育“十一五”公共艺术限定性选修课程规划教材

(适用于非艺术类专业)

编著 李宝杰

音乐鉴赏

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

音乐鉴赏

李宝杰 主编

西安交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏/李宝杰编著. —西安:西安交通大学出版社,2008.9
ISBN 978-7-5605-2955-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 134107 号

书 名 音乐鉴赏
编 著 李宝杰
责任编辑 周 冀 鲍 媛

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)

传 真 (029)82668280
印 刷 西安新视点印务有限责任公司

开 本 787mm×1 092mm 1/16 印张 15.625 字数 375 千字
版次印次 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-2955-4/J·55
定 价 28.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

本书编写说明

本书系《全国普通高等学校公共艺术课程系列教材》之一,由西安交通大学出版社负责组织编写与出版。西安音乐学院音乐学系、声乐系;西安石油大学艺术系部分教师参加了撰写。

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、六节内容。

冯力斌:撰写第一章第一、二、三、四节及第三章。

祁宜婷:撰写第二章及第六章第三、四、五节。

唐继凯:撰写第四章。

夏滢洲:撰写第一章第五节及第四章第三节。

任 蕾:撰写了部分章节内容。

王 青:撰写第二章第二节部分内容及第六章第一节。

目 录

CONTENTS

第一章 “乘着歌声的翅膀”——抒情歌曲.....	(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》.....	(9)
勃拉姆斯《摇篮曲》《徒劳小夜曲》《永恒的爱》	(12)
门德尔松《乘着歌声的翅膀》	(14)
第二节 意大利艺术歌曲	(16)
托斯蒂《理想佳人》	(16)
库尔蒂斯《请你别忘了我》	(16)
亚历山德罗·斯卡拉蒂的《紫罗兰》	(17)
卡里西米《胜利啊！胜利！》.....	(18)
丹查《富尼古利富尼古拉》	(19)
第三节 法国艺术歌曲	(19)
古诺《小夜曲》	(19)
德利布《卡地斯城的姑娘》	(21)
福雷《梦后》	(22)
迪帕克《遨游》	(23)
哈恩《假如我的歌声能飞翔》	(24)
第四节 俄国艺术歌曲	(25)
格林卡《云雀》《北方的星》	(25)
穆索尔斯基《跳蚤之歌》	(26)
柴科夫斯基《寂寞芳心》《在热闹的舞会里》	(27)
拉赫玛尼诺夫《春潮》	(29)
阿里亚比耶夫《夜莺》	(30)
第五节 中国艺术歌曲	(31)
萧友梅《问》	(31)
赵元任《教我如何不想他》	(33)
黄自《春思曲》	(34)

贺绿汀《嘉陵江上》	(34)
谷建芬《那就是我》	(36)
三宝《你是这样的人》	(36)
第二章 “魔鬼的颤音”——器乐独奏	(39)
欣赏导引:器乐奏鸣曲的发展以及其它独奏曲体裁	(39)
第一节 巴洛克时期的独奏艺术	(42)
塔尔蒂尼《g 小调“魔鬼的颤音”奏鸣曲》(小提琴)	(43)
约·塞·巴赫《d 小调托卡塔与赋格》(管风琴)	(46)
第二节 古典主义时期的钢琴奏鸣曲	(50)
莫扎特《C 大调钢琴奏鸣曲》	(51)
贝多芬《f 小调第 23 钢琴奏鸣曲(热情)》	(55)
第三节 浪漫主义时期的钢琴独奏作品	(59)
舒伯特《降 A 大调即兴曲》	(59)
肖邦的《c 小调“革命”练习曲》	(62)
格里格《致春天》	(64)
第四节 为其它乐器而作的独奏作品	(66)
圣-桑大提琴曲《天鹅》	(67)
德彪西长笛曲《绪任克斯》	(69)
巴里奥斯吉他曲《大教堂》	(71)
第五节 20 世纪中国经典器乐作品	(74)
刘天华二胡曲《空山鸟语》	(75)
王惠然琵琶曲《彝族舞曲》	(77)
贺绿汀钢琴曲《牧童短笛》	(80)
陈钢小提琴曲《阳光照耀着塔什库尔干》	(82)
第三章 “今夜无人入睡”——歌剧精粹	(85)
欣赏导引:西洋歌剧及中国民族歌剧	(85)
第一节 格鲁克、莫扎特歌剧唱段	(89)
《奥菲欧与尤丽狄茜》之“没有尤丽狄茜我怎能活”	(91)
《费加罗的婚礼》之“你们可知道何为爱情”	(92)
《魔笛》之“快去解救可爱的姑娘”	(93)
第二节 罗西尼、威尔第歌剧唱段	(94)
《塞维利亚理发师》之“我是城里的大忙人”	(95)
《弄臣》之“女人善变”	(97)
《茶花女》之“饮酒歌”	(97)

第三节 韦伯、瓦格纳歌剧唱段	(98)
《自由射手》之“猎人合唱”	(99)
《汤豪舍》之“灿烂的晚星”	(100)
第四节 比才、普契尼歌剧唱段	(102)
《卡门》之“爱情像一只自由鸟”	(102)
《卡门》之“斗牛士之歌”	(103)
《图兰多》之“今夜无人入睡”	(106)
《蝴蝶夫人》之“晴朗的一天”	(107)
第五节 音乐剧唱段	(108)
《演艺船》之“老人河”	(108)
《猫》之“回忆”	(111)
《音乐之声》之“孤独的牧羊人”	(113)
第六节 中国民族歌剧唱段	(114)
《白毛女》之“北风吹——扎红头绳”	(114)
《小二黑结婚》之“清粼粼的水蓝莹莹的天”	(116)
《江姐》之“红梅赞”	(117)
《原野》之“你是我,我是你”	(118)
第四章 “如歌的行板”——室内乐	(121)
欣赏导引:室内乐的形成与发展	(121)
第一节 海顿《“皇帝”四重奏》、柴科夫斯基《第一弦乐四重奏》	(125)
第二节 维瓦尔第《四季》、门德尔松《e 小调小提琴协奏曲》	(130)
第三节 陈其钢大提琴协奏曲《逝去的时光》	(139)
第四节 拉赫玛尼诺夫《c 小调第二钢琴协奏曲》	(142)
第五节 格什温《蓝色狂想曲》	(147)
第六节 莫扎特《G 大调弦乐小夜曲》、吴祖强弦乐合奏《二泉映月》	(150)
第五章 恢宏的交响乐章(上篇)——管弦乐曲	(156)
欣赏导引:交响乐的发展历程	(156)
第一节 贝多芬《埃格蒙特》序曲	(159)
第二节 门德尔松《仲夏夜之梦》序曲	(164)
第三节 德彪西《牧神午后》前奏曲、李焕之《春节序曲》	(167)
第四节 格里格《培尔·金特》组曲、鲍元恺《炎黄风情——24 首中国民歌主题管弦乐曲》	(171)
第五节 里姆斯基-柯萨科夫《舍赫拉查德组曲》	(179)
第六节 李斯特交响诗《前奏曲》	(184)

第七节	斯美塔那交响诗套曲《我的祖国》·····	(188)
第八节	江文也《台湾舞曲》·····	(191)
第六章	恢宏的交响乐章(下篇)——交响套曲·····	(195)
第一节	贝多芬《d 小调第九交响曲——“合唱”》·····	(195)
第二节	柏辽兹《幻想交响曲》·····	(200)
第三节	马勒《D 大调第一交响曲》·····	(206)
第四节	柴科夫斯基《b 小调第六交响曲——“悲怆”》·····	(215)
第五节	德沃夏克《e 小调第九交响曲——“自新大陆”》·····	(223)
第六节	布鲁克纳《E 大调第七交响曲》·····	(231)
主要参考文献	·····	(239)

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为重要的了,因为一定的文化知识影响着一定的审美情趣,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相应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”“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的作曲家、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了解作品。

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。

编者

2008年5月

第一章

“乘着歌声的翅膀”——抒情歌曲

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,而旨在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、不同发展阶段、不同作曲家的作品中,体现出他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。也就是说,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Romance。

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作曲家巴赫(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. V. 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大贡献以外,在艺术歌曲这一领域中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》,特别是一曲用通谱歌^①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》,则具有朴实、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)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结合为一个完美的整体。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条件下知识分子的孤独与忧伤。舒伯特在艺术歌曲这一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、瓦格纳等人的歌曲创作产生了积极影响。其总的贡献在于揭开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与其他音乐体裁同等的地位,并使艺术歌曲的风格趋向进一步的确定和成熟。

继舒伯特之后,在德奥艺术歌曲的发展史中,又出现了一位杰出的浪漫主义作曲家——舒曼(R. Schumann)。他具有很高的文学素养和诗人的气质,他的作品中充满了浓郁的抒情性,富于想象又含有诗歌的韵味。舒曼两百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。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》及歌曲《月夜》《莲花》《核桃树》《两个禁卫兵》等,都是舒曼的传世之作。这些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,更有歌声虽了而乐意未了的表现效果。

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),他的贡献虽然主要表现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《乘着歌声的翅膀》成为家喻户晓、闻名于世的艺术精品。另外其《致月夜》《威尼斯船歌》等均是上乘之作。

19世纪是意大利歌剧从复兴发展到成熟的时期,出现了如罗西尼、多尼采蒂、贝利尼、威尔第、普契尼等著名歌剧作曲家。但仰仗意大利数百年抒情歌曲的创作经验,这些人也写有不

^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”。

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),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喜爱。如《明媚的月亮》和《让心中充满欢喜》这两首歌曲均有以上特点。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。这些歌曲旋律优美流畅,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,作曲家尼德迈尔(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到确立。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著名的《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. Fauré)对发展法国艺术歌曲做出了重大贡献,他的作品结构简明,曲调优美流畅,情感含蓄,和声色彩丰富。福雷一共创作了一百多首歌曲,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。他的作品体现了法国艺术歌曲特有的风采和魅力,是广受世人喜爱的艺术珍品。

19 世纪后半叶,各国的民族乐派逐步形成。民族乐派的创作美学观点、创作方法和浪漫乐派基本上是一致的,但他们把浪漫乐派所强调的“个性”扩大为“民族性”。多追求民族的内容和形式,反映本民族的历史和性格,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。

“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大的推进作用。歌剧和艺术歌曲是“强力集团”成员的重要创作领域。其中,里姆斯基-柯萨科夫(N. 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音乐风格,作品形式多样而感情真挚,其钢琴伴奏占有很重要的地位。如歌曲《明朗的白天》,歌声与钢琴融为一体,并对人物的描述和反映人物心理活动起到一定的主导作用。

其他民族乐派的作曲家如捷克的德沃夏克(A. Dvorák),其作品与捷克的历史文化、民族音乐语言有着紧密的联系。1880 年发表的包括 7 首作品在内的《茨冈歌曲集》是他歌曲创作中最著名的作品,其第一首《我爱情的歌声在黄昏中荡漾》和第四首《母亲教我的歌》都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,他一生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》,全曲通过调性、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. Falla)的歌曲《霍达》是一首西班牙南方盛行的以响板伴奏的边舞边唱的舞曲体裁的歌曲,节奏性强,速度快,旋律的高低和强弱变化很大,是一支典型的表现西班牙豪放不羁风格的优秀歌曲。

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,他们都创作了不少价值很高的艺术歌曲。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。

“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大的推进作用。歌剧和艺术歌曲是“强力集团”成员的重要创作领域。其中,里姆斯基柯萨科夫(N. 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音乐风格,作品形式多样而感情真挚,其钢琴伴奏占有很重要的地位。如歌曲《明朗的白天》,歌声与钢琴融为一体,并对人物的描述和反映人物心理活动起到一定的主导作用。

其他民族乐派的作曲家如捷克的德沃夏克(A. Dvorák),其作品与捷克的历史文化、民族音乐语言有着紧密的联系。1880 年发表的包括 7 首作品在内的《茨冈歌曲集》是他歌曲创作中最著名的作品,其第一首《我爱情的歌声在黄昏中荡漾》和第四首《母亲教我的歌》都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,他一生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》,全曲通过调性、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. Falla)的歌曲《霍达》是一首西班牙南方盛行的以响板伴奏的边舞边唱的舞曲体裁的歌曲,节奏性强,速度快,旋律的高低和强弱变化很大,是一支典型的表现西班牙豪放不羁风格的优秀歌曲。

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,他们都创作了不少价值很高的艺术歌曲。

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》。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大影响的作曲家、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。马勒一生共创作了四十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)一生创作了两百多首歌曲,多数创作于 19 世纪末期。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》都是他

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)。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的风格及所需的演唱技巧也是不尽相同的。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共通的。歌剧诞生至今已有三百多年的历史了,而艺术歌曲这一新的音乐体裁出现的时间则稍晚,但作曲家们创作出的丰硕成果,在 19 世纪欧洲音乐史上却享有与交响乐、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和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文化沃土,而且对此后中国抒情歌曲的创作影响意义深远。现今供各种媒体使用和表现的抒情歌曲虽不能以艺术歌曲而概之,但其发展的源头在一定程度上却与早期向西方的学习不无关系。艺术歌曲这一品种正以其隽永的典雅身姿依然活跃在

21 世纪的舞台上。

第一节 德奥艺术歌曲

舒伯特《鳟鱼》《小夜曲》

1797 年 1 月 31 日,舒伯特(F. Schubert)生于维也纳市郊的一个小学教师家庭。少时的舒伯特对音乐有着敏锐的感觉和惊人的才能,一位老师曾说过,舒伯特好像是“直接从上帝那里学习的”。16 岁时,舒伯特开始创作交响曲、弦乐四重奏、歌剧以及艺术歌曲等作品。17 岁时,他为歌德的诗词谱写了《纺车旁的玛格丽特》。一年后,他又创作了 145 首不同类型的歌曲,其中包括著名的《野玫瑰》和《魔王》等。舒伯特在歌曲的创作上有着十足的热情和莫扎特式的天赋,正如他的朋友所说:“他所碰到的每一件事情都变成了歌曲。”

舒伯特的音乐吸引了一群志趣相投的年轻人,他们时常聚在一起讨论艺术、欣赏音乐,舒伯特的许多作品都是为这些朋友而作的,他们也经常在舒伯特生活拮据时给予他帮助。但是,除了这个被称为“舒伯特小组”的朋友圈子,舒伯特的音乐并未得到世人应有的关注,这令舒伯特备感孤独和痛苦,他曾这样说过:“我的音乐是我的才能和悲惨境地的产物。世人最喜爱的正是我以最大的痛苦写成的音乐。”

舒伯特一生为世人留下了大量的音乐精品,其中包括 600 余首艺术歌曲、9 部交响曲、多部室内乐,以及称为《即兴曲》和《音乐瞬间》的多首钢琴小品。艺术歌曲集中体现了舒伯特的艺术成就和创作特征,他赋予这种在古典时期毫无地位的小型体裁以极富表现力的完美形式,使之成为浪漫主义作曲家抒发内心欢乐与悲愁的最佳领地,他也因此而被赋予“歌曲之王”的美称。

(1)《鳟鱼》

《鳟鱼》这支歌是舒伯特于 1817 年夏天写成的,那时他才 20 岁。歌词取材于诗人舒巴尔特的一首浪漫诗。

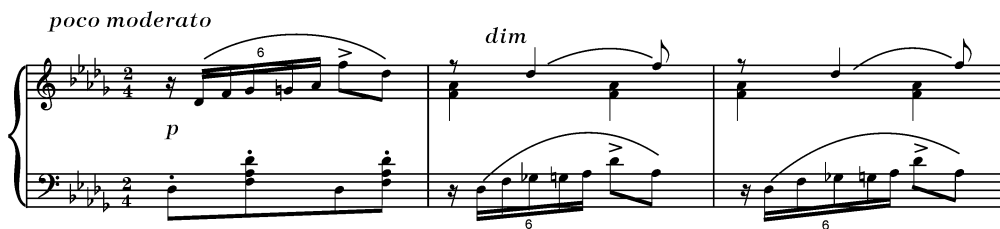
舒巴尔特在晚年曾任斯图加特歌剧院经理,但是在此以前,由于政治上的原因曾被关进监狱,在狱中,他写了许多诗,表达了对自由的向往。据说在《鳟鱼》一诗中就把当时的统治者比做渔夫,搅浑清亮的河水企图让小鱼上钩;把群众比做小鳟鱼,果然在浑水中受骗上当。歌曲还表达了他对这种情况的不满和愤慨。由于舒伯特把它写成了抒情歌曲,有的人将其误解为表现男人设下圈套来诱骗纯洁的姑娘。

歌曲开始时有 6 小节前奏,情调活泼、轻快。

谱例：

这个曲调也作为歌曲出现后的伴奏，它形象地描绘了潺潺流水以及鳟鱼在河水里遨游的情景。

接下去引入歌声，富于戏剧性。两段词用同一曲调，中间有一小过门。第一段叙述鳟鱼天真活泼地在水中嬉游，第二段描写渔夫正在思忖如何引鱼上钩。再经过一个小过门是这首歌曲的第三段，并转到小调上，情绪有些暗淡，描写渔夫焦躁的心绪。

歌曲最后转回到前面的曲调上，表现渔夫看到鱼儿受骗上钩的激动心情。尾奏与前奏及过门是一样的。

据闻《鳟鱼》这首歌的创作情况是这样的：

舒伯特一生都比较贫困，过着“波希米亚式”^①的生活。他对环境不满，也向往自由，但是又摆脱不了贫困。当时，像他这样的青年艺术家是不少的。当舒伯特得到一些教学报酬或稿费时，就和友人们到饭馆或咖啡馆吃喝一顿；没钱时，就靠友人们周济度日。《鳟鱼》这首歌曲是他看到舒巴爾特的诗以后，深有感触而很快写出来的。

关于《鳟鱼》还有这么一则故事：

舒伯特有个名叫安塞姆·许登布伦纳的好朋友，他是一位钢琴手。1818年1月，许登布伦纳为一位艺术家担任伴奏，事后，他收到了几瓶红葡萄酒作为谢礼，于是，他约舒伯特在2月1日晚上到家里畅饮几杯。由于诗人舒巴爾特非常喜欢《鳟鱼》这支歌，舒伯特决定将这支歌抄写一份送给他。当舒伯特抄完这一乐谱时夜已很深了，他有些倦意，可是谱上墨迹还未干。为使墨水干得快些，舒伯特便拿起石粉罐往谱上一倒，没想到拿错了墨水瓶，幸亏泼歪了，乐谱只脏了一角，有几小节模糊不清。这时，舒伯特惊醒过来，并给朋友写了下面一封信：“我亲爱的朋友：由于你由衷地喜欢我的歌曲，为了表达从内心发出的友情，我要送给你一张乐谱。这是深夜十二点，在安塞姆·许登布伦纳家写下的，由于疏忽，我撒石粉时误泼了墨水，这是多么不幸的事！”

1819年，也就是舒伯特写完《鳟鱼》这首歌曲两年以后，他将《鳟鱼》的曲调运用在他的《A大调钢琴五重奏》里。从此，这支曲子更加名扬世界，人们称它为《“鳟鱼”五重奏》。

(2)《小夜曲》

如果有人问你：“小夜曲里哪一首流传最广”，我想你会毫不犹豫地回答：“舒伯特的小夜曲。”

的确，舒伯特的小夜曲几乎家喻户晓，在国内外名曲唱片或名曲录音磁带里，很少会没有

① 指生活上豪放不羁的艺术家。