

MY Music

音乐之美——音乐艺术鉴赏

第10章 大雅之堂的美妙歌声——艺术歌曲

艺术歌曲概述

10.1

10.2

西乐东渐的丰硕果实——
中国艺术歌曲艺术鉴赏

抒发情意的内心独白——
外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3

10.1 艺术歌曲概述

10.1.1 艺术歌曲的概念

- ◆ 《中国大百科全书》中对艺术歌曲所做的定义为：“18世纪末19世纪初在欧洲兴起的一种浪漫主义声乐体裁，也泛指采用钢琴或管弦乐队伴奏、侧重表现人的内心情感，音乐表现力较强、作曲手段技法较为复杂、供音乐会演唱的歌曲。”
- ◆ 由此，我们可知艺术歌曲是一种区别于民歌、通俗歌曲、流行歌曲的专业性创作歌曲。
- ◆ 它具有寓意深刻、结构严谨、格调优雅、节奏宽广、侧重表达人的内心世界等特征。

10.1 艺术歌曲概述

10.1.2 艺术歌曲的起源与发展

- ◆ **艺术歌曲起源于德国**，它的产生和发展与当地的民族文化和历史发展有着直接的联系。
- ◆ 从历史的角度看，欧洲的文艺复兴运动将人们的思想从神权的祭坛上解放出来，反对神权提倡人性，主张追求现实生活中的幸福，倡导个性解放的人文主义精神成为文艺创作的主导，
- ◆ 18世纪末到19世纪初欧洲经历的资产阶级革命和民族解放运动，并没有给人们带来民主和自由，人们在失望与憧憬中徘徊，浪漫思潮在这种社会背景中悄然生成，首先从德国文学领域发轫，这为艺术歌曲的生成奠定了文学基础。

10.1 艺术歌曲概述

10.1.2 艺术歌曲的起源与发展

18世纪

- ◆ 18世纪下半叶德国掀起了“**狂飙突进**”的**文艺运动**，主旨为解放个性，歌颂理想的大自然和纯朴的人民，这一运动影响了德国音乐的发展。
- ◆ **以柏林乐派舒尔兹、赖夏特和策尔特为代表的作曲家采用民歌音调为创作素材**，选取歌德等著名诗人的诗篇为歌词，创作出一种具有民间风格的简单而有艺术性的歌曲，深受人民群众欢迎。这就是最初的艺术歌曲雏形。
- ◆ 尽管意大利是文艺复兴的发源地，但由于意大利人更热衷于创作精致而复杂的歌剧咏叹调，因而，艺术歌曲未首先诞生在意大利。

10.1 艺术歌曲概述

10.1.3 艺术歌曲的历史发展

18世纪初

- ◆ **18世纪初**，柏林学派的巴赫、赖夏特和策尔特等人创作了少部分简单带有艺术性的歌曲。
- ◆ 这一时期以格鲁克为代表的作曲家们坚持认为，音乐作品必须以音乐为主，诗词只能处于从属地位，从而使艺术歌曲这一萌芽状态的歌唱体裁未能得到及时的发展，尽管如此，这一时期的歌曲创作仍为艺术歌曲的建立和发展起到了推进作用。
- ◆ 直至维也纳古典乐派的三位大师海顿、莫扎特和贝多芬参与到艺术歌曲的创作中来，才明确了艺术歌曲的发展方向，真正意义上的艺术歌曲得以形成。

10.1 艺术歌曲概述

10.1.3 艺术歌曲的历史发展

兴盛时期

- ◆ 以舒伯特、舒曼、门德尔松为代表的一批作曲家在艺术歌曲上注入了较大的精力，他们的创作无论在形式还是在内容方面，都更加丰富和多样化。钢琴伴奏也呈现出前所未有的独立与交融，同优美的旋律一起共同构建完美的艺术形象，真正达到了诗歌和音乐的平衡，这一时期艺术歌曲的创作达到高潮，并由此进入蓬勃发展和兴盛时期。
- ◆ 以勃拉姆斯、沃尔夫、马勒、理查·施特劳斯为代表的作曲家在继承前人经验的基础上，将艺术歌曲的发展不断向前推进。
- ◆ 随着**马勒时期乐队**的加入和由多首艺术歌曲构成的交响性套曲的创作，艺术歌曲逐渐打破了室内性的局限而进入了演奏大厅。

10.1 艺术歌曲概述

10.1.4 艺术歌曲的种类

德奥艺术歌曲
(Lieder)

俄罗斯艺术歌曲
(romanc)

法国艺术歌曲
(chanson)

中国艺术歌曲

10.1 艺术歌曲概述

10.1.5 艺术歌曲的特征

10.1.5.1 诗歌与音乐完美结合

-
- ◆ 艺术歌曲的歌词大多采用知名作家和诗人的诗词作品，思想深邃、内涵丰富，讲究内容和形式的统一，本身就具有极高的艺术价值，我国的唐诗宋词以及近代的著名诗词也是艺术歌曲的首选。作曲家从诗词的字里行间感受情感的同时，运用丰富的音乐表现手法，将诗歌和音乐完美结合在一起，形成两者的融洽和平衡。

10.1.5.2 优美的旋律和精致的伴奏完美结合

-
- ◆ 艺术歌曲的音乐具有较强的抒情性和艺术性，歌唱的旋律部分既要优美浪漫又要严谨精致，着力刻画歌词的诗情画意，用委婉起伏的音乐与诗篇达到高度融合。伴奏也不容小觑，它和声乐旋律同等重要，除了起到和声、节奏衬托的作用之外，它还常常运用特定的音型或者复杂、精致的织体来表现歌曲的意境和内涵，使歌唱和伴奏两者融为一体。

10.1 艺术歌曲概述

10.1.5 艺术歌曲的特征

3

10.5.1.3 结构短小但却富于戏剧性

- ◆ 艺术歌曲一般结构短小、篇幅不长，属于高度浓缩的声乐作品，但是为了营造典雅、静谧的气氛或者激烈的矛盾冲突，往往通过丰富的音乐内容、高超的演唱技巧和娴熟的伴奏音乐来合力塑造艺术形象，使歌曲达到浑然一体的效果。

4

10.5.1.4 高超的声乐演唱技巧

- ◆ 演唱者不仅要通晓作品产生的时代、民族和作曲家的创作风格，还要具备驾驭演唱技巧的能力以及良好的情绪表达和表现力，通过完美的歌声和丰富准确的情绪变化深入细致的刻画人物，使听众产生丰富的联想，体会深刻的内涵。

10.2 西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏

新文化运动

- ◆ **我国的艺术歌曲源于中国近现代的新文化运动。** 中国的新文化运动实质上是一场反对封建专制统治的思想启蒙运动，提出倡导民主，反对封建专制，要求自由平等；提倡科学，反对迷信，要求用理性和科学作为判断事物的标准；提倡新文学反对旧文学，开展文学革命的白话文运动。
- ◆ 受新文化运动的影响，我国大批知识分子纷纷远赴重洋，去欧洲学习先进的科学技术和文化理念，正是这些人将西方的观念、技术、文化、艺术等引入我国，推动了我国音乐艺术的发展。

10.2 西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏

新文化运动

- ◆ 这些留洋海外的学子在学习专业的同时，也学习西方的作曲技法、专业技能和音乐理论，**主要代表人物有赵元任、青主、黄自等**。他们的歌曲创作比较注重结合现实生活，反映“五四”时期我国知识分子的思想感情，体现出那个时代的知识青年迫切追求个性解放和自由平等的思想诉求。
- ◆ 这些歌曲的歌词均能将歌曲音调和民族语言的语调相结合，使用新时代诗体谱曲的同时不放弃使用中国传统的优秀诗词；
- ◆ 在音乐创作方面，作曲家们运用了西方先进的作曲技法，借鉴钢琴的伴奏形式，**创造出一种源自西方却又不同于西方的艺术形式——中国的艺术歌曲**。
- ◆ **代表人物有萧友梅、赵元任、黄自、青主、刘雪庵等**。

10.2 西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏

抗日战争时期

- ◆ 抗日战争时期，由于时代主题发生变化，我国艺术歌曲创作也融入了抗战的内容。
- ◆ 这类歌曲时代感强烈，音乐语言简练，主题鲜明，尤为重要的是通过这一类歌曲的艺术创作和实践，反映出作曲家强烈的爱国主义情怀和中华民族不屈不挠的英勇精神。
- ◆ 这一时期的**代表人物有聂耳、贺绿汀、张曙等。**

10.2 西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏

近现代

- ◆ 从我国近现代艺术歌曲的创作样式上看，虽然我国艺术歌曲受西方音乐的影响较多，但其艺术价值丝毫不逊于欧洲的艺术歌曲。
- ◆ 这是因为从歌词方面来看，我国是诗词的海洋，唐宋时期留下了大量风格迥异、色彩斑斓的诗词歌赋，是文学宝库中取之不尽用之不竭的素材，这为我国艺术歌曲的创作提供了丰富的歌词储备；
- ◆ 从曲调方面来看，悠久的历史 and 广袤的地域以及众多的民族，构成我国丰富多彩而又独特的民族民间音乐，这些音乐为我国艺术歌曲的创作提供了丰富的曲调储备。

10.2 西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏

鉴赏曲目：《教我如何不想他》

- ◆ 歌词由4段构成，通过对四季不同景色的描写，洋溢着对大自然和美好生活的无限眷恋，同时也流露出对远方的“他”的思念。
- ◆ 歌词运用排比手法，词、曲配合自然，富有语言的韵味。演唱时要注意其简捷、明快、生动的旋律和音调，感情连贯通透，字要圆润，腔要饱满，气息要具有意境和层次。
- ◆ 曲调是在五声音阶的基础上展开，并采用京剧西皮原板过门的音调加以变化，具有强烈的民族风格，使人感到亲切。特别是“教我如何不想他”这句在全曲共出现4次，随着感情的起伏，作曲家细致入微地使用调性的布局 and 变化，使歌曲主题鲜明突出，也使这一乐句在变化中得以贯通全曲而具整体感。

10.2 西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏

鉴赏曲目：《大江东去》

- ◆ 《大江东去》由苏轼作词，青主作曲。这是1920年青主赴德留学期间创作的艺术歌曲。开篇从滚滚东流的江水着笔，随即使用“浪淘尽”把奔腾不息的长江和名垂千史的历史人物联系起来，设置了一个极为悠远而广阔的时空背景，结尾处虽不免让人由生感慨，但依然掩盖不住整首词所展示的豪迈气概和雄浑、壮阔、博大的艺术境界。
- ◆ 全曲根据词格分为两大部分，第一部分运用朗诵性的宣叙调形式在C大调和e小调之间变化，表现了开阔、雄浑的意境，休止符的使用与赤壁跌宕交错、突兀参差的空间布局相呼应，钢琴伴奏在间奏处以饱满的和弦音做半音上行模进，为惊心动魄奇伟景观的出现做了铺垫。第二部分旋律开阔，抒情性较强，带有梦幻和穿越色彩，表达了诗人对三国时英雄的畅想和佳人的爱慕，钢琴以三连音的伴奏音型衬托旋律，增强了流动感。

10.2 西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏

鉴赏曲目：《玫瑰三愿》

- ◆ 《玫瑰三愿》由龙七作词，黄自作曲。歌词作于1932年3月至4月间，正是淞沪会战停战后。当时，词作者到学校上课，看到校园玫瑰凋零，于是写下这首歌词，借玫瑰表达人们追求和平与安宁的主题。随后，黄自采用平实、简练朴素的创作手法为该词作曲。
- ◆ 歌曲为二部曲式，第一乐段乐句起伏不大，音调委婉，表现了玫瑰花楚楚动人的可爱形象，同时短句音型透露淡淡的忧伤，奠定了全曲的基调。第二段用三个排比句，拟人化的手法唱出玫瑰的三个愿望：“我愿那妒我的无情风雨莫吹打”音乐委婉抒情，“我愿那爱我的游客莫攀摘”是前一句的变化移位，音乐恳切之情溢于言表。“我愿那红颜常好不凋落”音乐充满激情而又凄婉，三个愿望层层递进，在此处形成乐曲的高潮。最后在弱奏主和弦上结束，“好教我留住芳华”仿佛一声哀叹，歌曲曲折地表达了当时知识分子面对国破家亡时的忧愤之情。

10.2 西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏

鉴赏曲目：《嘉陵江上》

- ◆ 《嘉陵江上》由端木蕻良作词，贺绿汀作曲。抗战进入相持阶段后，重庆成为当时国民党统治区政治、经济、文化的中心。歌曲反映一群失去家园、漂泊异乡的人的共同心声，激起了无数爱国志士奋起抗日的决心，是抗战期间最受知识分子欢迎的艺术歌曲。
- ◆ 歌词是长短句体式、适于朗诵而难于吟唱的散文新诗，谱曲难度较大。作曲家经过反复揣摩，最后把朗诵巧妙地融合到抒情之中，才将这首独唱歌曲谱写成功，形成歌唱性与朗诵性相结合的基本风格。
- ◆ 歌曲分前、后两部分，为二部曲式结构。前段以歌唱性为其主要特征，曲调中三连音和二度下行长音的多次出现，使人感受到流浪者内心的激动和不安。
- ◆ 钢琴伴奏中有类似江水中漩涡的描写，它寓意主人公正在努力挣脱漩涡，坚决不做亡国奴的决心和必胜信心。结尾处清晰果断、一气呵成将歌曲推向高潮，笔法简练，戏剧张力强。

10.2 西乐东渐的丰硕果实——中国艺术歌曲艺术鉴赏

鉴赏曲目：《红豆词》

- ◆ 《红豆词》由曹雪芹词，刘雪庵作曲。《红豆词》是根据《红楼梦》第二十回：“蒋玉菡情赠茜香罗薛宝钗羞笼红麝串”中应冯紫英之召，前来对歌罚酒。谈论的主题是“女儿非，女儿愁，女儿乐”。贾宝玉唱了这首《红豆》曲。
- ◆ 歌词首句“滴不尽相思血泪抛红豆”，点出全曲的爱情主题，结尾句以“青山隐隐”“绿水悠悠”比喻爱情之难以割舍。
- ◆ 全曲结构为带再现的二部曲式。A段开始的两个乐句、是全曲的音乐主题，第二句是前句下四度的变化模仿，增加了相思和压抑之情。B段开始是激情的短句，似受压的火山将要喷发。
- ◆ 这是由悲而愤的呐喊，但接下去是几声长叹似的拖腔，特别是主题的再现，使主人公又回到那愁绪绵绵无绝期的境地，音乐在“青山隐隐、绿水悠悠”无可奈何的情绪中渐渐隐去。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.1 德奥艺术歌曲

舒伯特

- ◆ 早在8世纪后半叶，德国抒情歌曲的出现成为艺术歌曲的萌芽，经过恋诗歌手、“名歌手”时期等漫长的发展阶段。
- ◆ 18世纪，巴赫、赖夏特和策尔特等人开始创作少量简单带有艺术性的歌曲，直至维也纳古典乐派的海顿、莫扎特和贝多芬时期，真正意义上的艺术歌曲才逐渐形成，到了舒伯特、舒曼、门德尔松时期则将艺术歌曲发展推向高潮。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.1 德奥艺术歌曲

鉴赏曲目：《魔王》

- ◆ 《魔王》由歌德作词，舒伯特谱曲。由于歌德的这首词为作曲家提供了较丰富的创作空间，曾有许多人将它谱曲，但只有舒伯特谱的曲子被广为流传。
- ◆ 《魔王》既体现了舒伯特艺术歌曲创作的魅力，又是整个欧洲艺术歌曲发展的一个里程碑。
- ◆ 歌曲通过不同的旋律音调，分别刻画出叙述者、父亲、孩子和魔王四个不同的角色：父亲总是柔声询问，试图安抚孩子；极度虚弱的儿子，渴望得到别人的帮助，但每一次求援都以失败告终；魔王总是一副威逼利诱的样子；叙述者感到非常的无奈，对孩子和父亲充满同情。
- ◆ 情节的发展充满戏剧性，钢琴伴奏以连续不断的三连音节奏模拟奔跑中的马蹄声，低音区的进行，模拟黑风飒飒、咄咄逼人的阴暗情境，上行的小二度逐次移高，刻画出孩子不断加剧的紧张惊恐之情。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.1 德奥艺术歌曲

鉴赏曲目：《鱒鱼》

- ◆ 《鱒鱼》是舒伯特于1817年写的一首简短但富于戏剧性的艺术歌曲。歌词取材于诗人舒巴尔特的一首浪漫诗。
- ◆ 歌词描述了在水中自由遨游的鱼儿，被渔夫粗暴地掠走后，旁观者对不幸鱼儿的同情，同时向人们揭示了善良和单纯往往被虚诈和邪恶所害。
- ◆ 这首曲目借小鱒鱼的不幸遭遇，抒发作者对自由的向往和对迫害者的憎恶，是一首寓意深刻的作品。歌曲采用分节歌的形式，第三段加入新材料以此形成对比，结尾处是A段的紧缩再现，歌曲运用调式变化手法表现情绪的转换，运用特定的钢琴伴奏音型塑造溪水中鱼儿悠然游动的形象。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.1 德奥艺术歌曲

鉴赏曲目：《两个掷弹兵》

- ◆ 《两个掷弹兵》由海涅作词，舒曼作曲。
- ◆ 18世纪末欧洲经历了资产阶级革命和民族解放运动后，人们依然生活在水深火热之中，独裁专制和绝望幻灭的情绪笼罩着整个欧洲，为表达人们对自由生活的向往和资产阶级革命的怀念，舒曼选择了海涅的这首诗进行谱曲，歌词描述在1812年俄罗斯战场上战败负伤的两个法国掷弹兵，途经德国回法国的路途上的一段对话，表达了人们对资产阶级革命的留恋和向往。
- ◆ 全曲以通谱的形式一气呵成，结尾部分借用法国《马赛曲》中的音调，慷慨激昂铿锵有力，表现了士兵不怕牺牲英勇无畏的斗争精神，但钢琴沉重的、悲剧性的尾奏暗示着掷弹兵无法改变的命运现实。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.1 德奥艺术歌曲

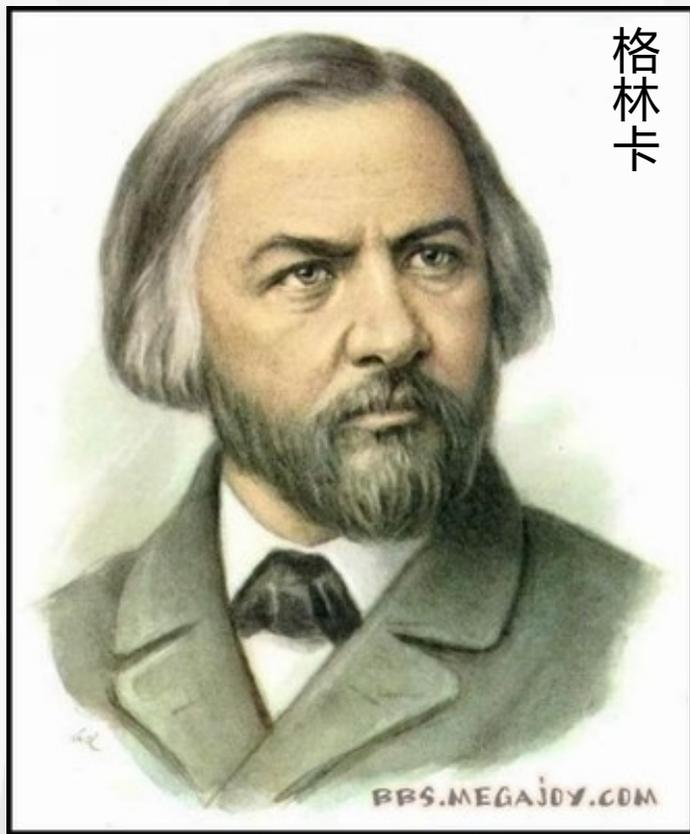

鉴赏曲目：《乘着歌声的翅膀》

- ◆ 《乘着歌声的翅膀》由海涅作词，门德尔松作曲。门德尔松的艺术歌曲大多形式简练、结构短小，没有戏剧冲突和人物、行动的描摹，极少表达深刻的主题，但其歌曲旋律明朗抒情，因而，其创作的音乐始终占有重要位置。
- ◆ 这首歌曲创作于1834年，采用6/8节拍，在宛若流水潺潺的琶音音型伴奏下，轻盈流畅的旋律不断上下流动，描绘出一幅温馨而浪漫的美妙图景；乐曲开始在高音区模仿鸟鸣，意境空旷而静谧，曲中不时出现的六度上行和下行大跳音程，使旋律进行如同海燕般在深蓝色的天空中盘旋翱翔，表达出作曲家内心对美好世界的憧憬，之后的平缓与补充如低声亲切的诉说。整首歌曲充满自由幻想的情绪，如同一幅充满浪漫主义色彩的图画。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.2 俄罗斯艺术歌曲

格林卡

- ◆ 俄罗斯的艺术歌曲源自一种抒情性的歌曲或器乐曲体裁，这种体裁出自西班牙的叙事民歌，
- ◆ 16世纪初，这类歌曲成为吉他伴奏的独唱曲。
- ◆ 18世纪则指具有浪漫情调或伤感的城市歌曲。
- ◆ 19世纪初，俄罗斯才形成诗词相结合、钢琴伴奏的艺术歌曲，当地人将这种体裁的歌曲称为“浪漫曲”。
- ◆ 19世纪30到40年代，**格林卡的创作标志着俄国专业音乐创作跨进成熟期**，此时他的艺术歌曲烙有浓郁的俄罗斯民歌风味，音乐形象鲜明生动，对俄罗斯这一歌曲体裁的发展有重大影响。
- ◆ 此后作曲家还有柴可夫斯基、穆索尔斯基、拉赫玛尼诺夫等人。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.2 俄罗斯艺术歌曲

鉴赏曲目：《我记得那美妙的瞬间》

- ◆ 《我记得那美妙的瞬间》由普希金作词，格林卡作曲。
- ◆ 这首歌的曲调、伴奏与原诗歌融为一体，生动地体现了普希金对前女友真挚、热切的情感。A段的艺术形象与钢琴引子所要描述的柔美而深情的形象一致；B段则显得坚决而严峻，表达了诗人往日的幻想和豪情都被狂暴的激情所驱散，取而代之的是在流放阴暗的生活中失掉神性、灵感、眼泪、生命和爱情的种种体验。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.2 俄罗斯艺术歌曲

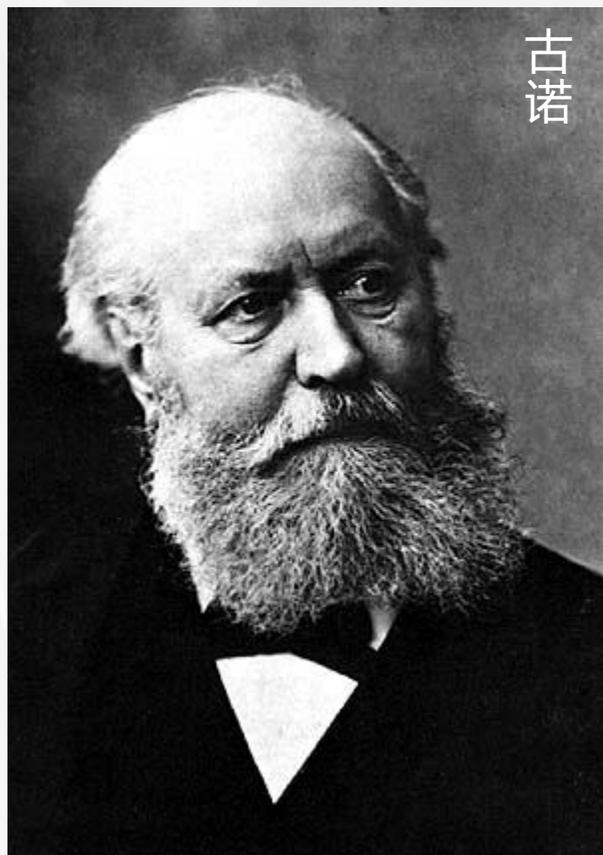

鉴赏曲目：《跳蚤之歌》

- ◆ 《跳蚤之歌》由歌德作词，穆索尔斯基作曲。穆索尔斯基有机地将俄罗斯的民族音调和语言语调相结合，使音乐具有鲜明的个性。
- ◆ 《跳蚤之歌》是一首著名的讽刺歌曲，创作于1879年，歌词语言抑扬顿挫，音乐旋律富有表现力；音乐所刻画的形象鲜明生动，将昏庸的国王、狐假虎威的跳蚤和人民群众等，都刻画得惟妙惟肖，具有强烈的艺术感染力。歌曲用国王和跳蚤映射当时封建诸侯和豢养的宠臣，以此来讽喻沙皇朝廷。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.3 法国艺术歌曲

古诺

- ◆ 法国艺术歌曲最早可以追溯到中世纪游吟诗人的音乐。
- ◆ 16世纪，法国流行一种琉特琴伴奏的复调独唱曲，
- ◆ 17世纪，法国十分盛行主调风格的浪漫曲，
- ◆ 18世纪初，法国出现了咏叹和宣叙组成的作品，
- ◆ **19世纪，法国才真正开始出现艺术歌曲。**
- ◆ 柏辽兹用“Melodie”称呼艺术歌曲，以此区别德国的艺术歌曲，他的创作突破了传统分节歌的形式，摒弃了浪漫曲句法刻板模式，特别注重色彩的变换，音乐线条的流动。法国的艺术歌曲具有独特的艺术风格特征，其代表作家还有**古诺、福莱、德彪西、拉威尔**等。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.3 法国艺术歌曲

鉴赏曲目：《圣母颂》

- ◆ 《圣母颂》原是天主教徒对圣母玛利亚的赞美歌，多用于宗教活动中。1855年，法国著名音乐家古诺以巴赫《C大调前奏曲》为钢琴伴奏，将它改编成一首广为流传的声乐作品。此时，《圣母颂》已不是纯粹的宗教歌曲。
- ◆ 《圣母颂》曲调悠长，主旋律优美动听，随着乐曲的流动，力度的变换，多次出现八度大跳音程和音阶模进手法，逐渐将歌曲推向高潮，使感情得到升华。高潮之后回归最初的意境，在安详和谐的氛围中结束。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

10.3.3 法国艺术歌曲

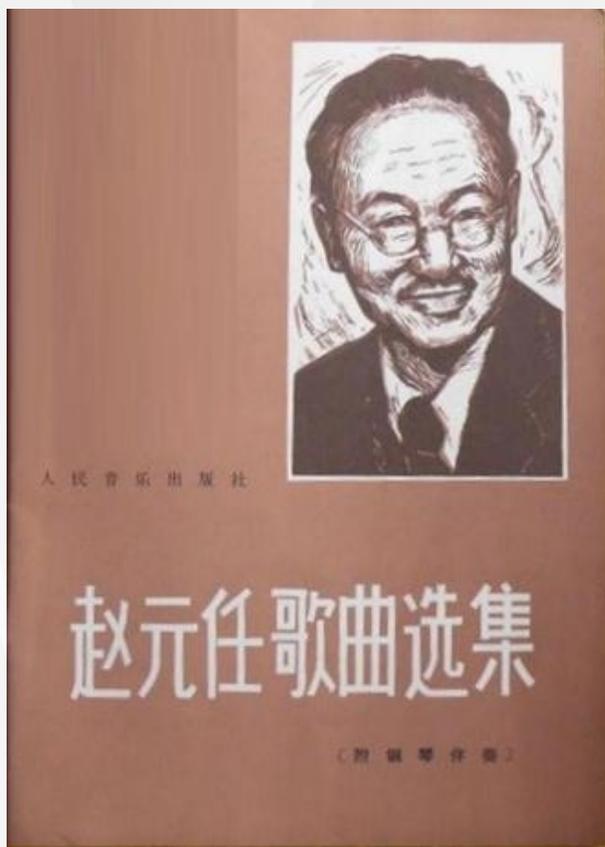

鉴赏曲目：《悲歌》

- ◆ 《悲歌》被一致公认为是一首情致深刻、动人的佳作，是马斯涅200余首歌曲中写得最好的一例。《悲歌》原是马斯涅1873年为列康特·德·里尔的戏剧《伊利涅斯神》所写的一首由大提琴和钢琴伴奏的插曲。
- ◆ 歌词据传是路易斯·嘎来写的，这支速度缓慢、情绪悲哀的歌，抒写了一个由于爱人远走他方永不回来而万念俱灰的失恋者的痛楚心情。从歌词：“明媚春光一去不返，再也看不见天苍苍，再也听不到鸟鸣唱。你去远方，我心冰凉，永远哀痛，永远悲伤……”可看出。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

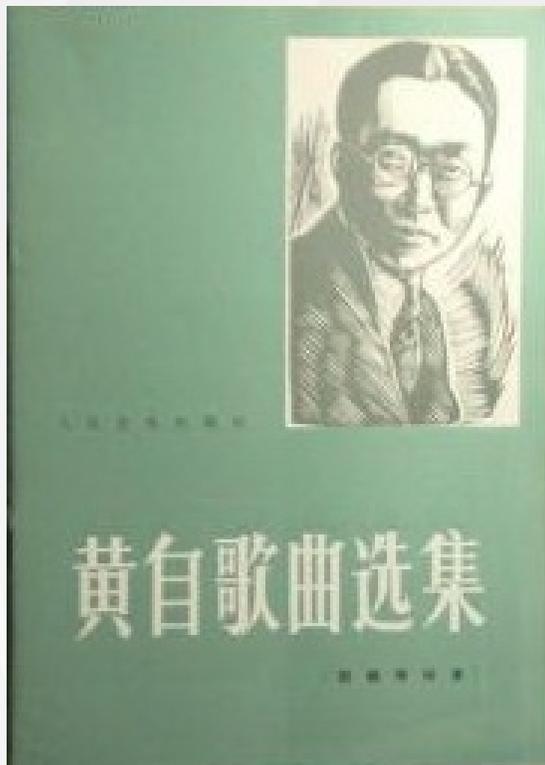
代表音乐家→1) 赵元任

- ◆ 赵元任，江苏人，世界知名语言学家，有“中国语言学之父”的美称，赵元任把毕生的主要精力用于语言研究中，但同时他还是一位出色的音乐家，早在1913年就开始音乐创作，留学美国期间曾在哈佛大学和康奈尔大学学过和声、对位、作曲、声乐和钢琴。
- ◆ 他的歌曲创作深受“五四”新文化运动的影响，主要创作过合唱、歌曲、器乐小品等音乐作品。
- ◆ 代表作品有《教我如何不想他的卖布谣》《劳动歌》《西洋镜歌》《上山》《老天爷》《呜呼，三月一十八》《扬子江撑船歌》及合唱《海韵》等。他出版的音乐书籍有《新诗歌集》《儿童节歌曲集》《民众教育歌曲集》《行知歌曲集》和《赵元任歌曲集》。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

代表音乐家→2) 黄自

- ◆ 黄自，江苏人，被誉为“中国音乐之父”，是中国30年代具有爱国情怀的音乐教育家、作曲家、音乐理论家。
- ◆ 他培养了许多优秀音乐人才，是我国早期影响较大的音乐教育奠基人。
- ◆ 1924年赴美留学深造，留美期间先后在柏林音乐学院和耶鲁大学音乐学院专攻理论作曲，并获得音乐学士学位。
- ◆ 1929年回国，次年受聘于上海国立音乐专科学校，担任作曲教师和教务主任。
- ◆ 1938年，他因劳累过度而染病，英年早逝。
- ◆ 黄自创作的作品中，歌曲占大多数，大致可以划分为如下几类：
 - ◆ 一是体现作曲家爱国之心和民主自由思想的作品。
 - ◆ 二是为中小学教育教学编写的教材。
 - ◆ 三是艺术歌曲，四是具有创新意识和开拓性题材的作品。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

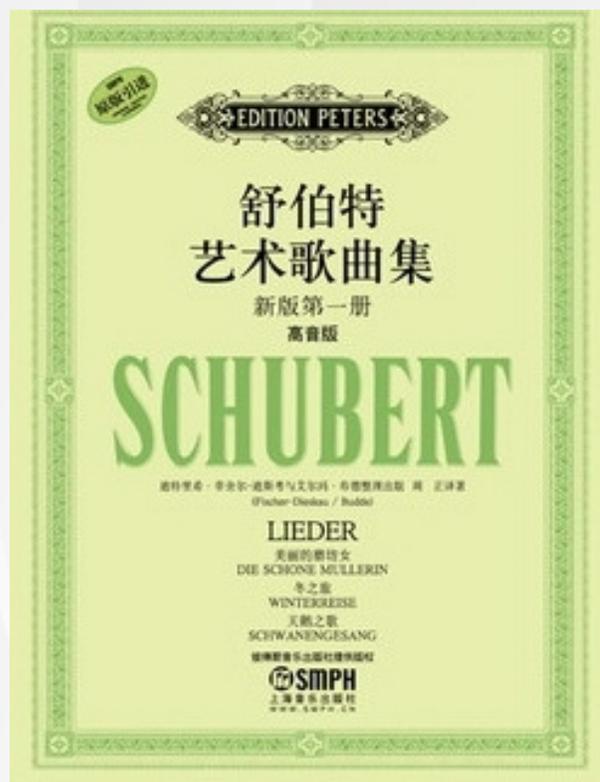
代表音乐家→3) 贺绿汀

- ◆ 贺绿汀，男，湖南邵东县人，我国著名音乐曲作家、理论家、教育家。
- ◆ 贺绿汀进入电影界，为电影《风云儿女》《十字街头》《马路天使》等谱写音乐。
- ◆ “八一三”事件后，他参加上海救亡演剧一队，后到重庆，任教于育才学校。这时他创作了《游击队歌》《垦春泥》《嘉陵江上》等歌曲。
- ◆ 1941年，贺绿汀参加新四军，1943年到延安。解放战争期间，他任教于华北大学，创作了一批各种形式的音乐作品。解放后，贺绿汀任上海音乐学院院长和中国音协副主席，主要从事人才培养工，但仍坚持创作，写出不少优秀作品。
- ◆ 贺绿汀一生创作有270余首（部）不同体裁形式的声、器乐作品，以及280余篇（部）的文章、专著、译作和八卷本的《贺绿汀全集》等。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

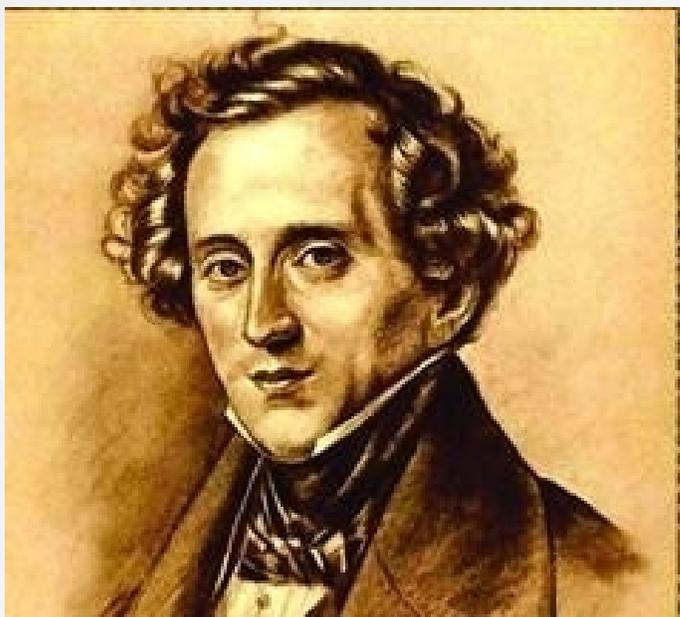
代表音乐家→4) 舒伯特

- ◆ 舒伯特，男，奥地利作曲家，生于维也纳。
- ◆ 11岁时进当地的神学寄宿学校，并系统地学习了作曲理论，为他的音乐创作打下了良好的基础。
- ◆ 1814年，舒伯特写出著名作品《纺车旁的格雷欣》，1815年，他创作了140多首歌曲，其中包括《魔王》《野玫瑰》等名作。
- ◆ 在极端贫困时，他创作了各种体裁的大量音乐作品，有声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》《冬之旅》，歌曲《圣母颂》《摇篮曲》《鳟鱼》等。
- ◆ 舒伯特最为流传的是他的六百多首歌曲，这些歌曲在创作上达到了诗歌与音乐的完美统一。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

代表音乐家→5) 门德尔松

- ◆ 门德尔松，男，德国著名作曲家，被誉为浪漫派作曲家中的抒情风景大师，其作品以精美、优雅、华丽而著称。
- ◆ 他的作品多是结构短小的歌曲，歌曲中没有戏剧冲突、人物和行动，歌曲的和声和调式变化都与歌词没有直接联系，因而被称为“没有歌词的歌”。
- ◆ 门德尔松把浪漫主义特点和古典主义特点交织在一起，既有古典主义作品的严谨逻辑性，又有浪漫主义的幻想特点，他的贡献就在于优美的曲调和洗练的曲式。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

逸闻趣事→1) 刘半农和《教我如何不想他》

◆ 刘半农，男，江苏江阴人，现代著名诗人、杂文家和语言学者（图10-17），音乐家刘天华、刘北茂之兄。1917年5月1日，在《新青年》杂志第三卷第三号上发表文章《我之文学改良观》，参与倡导新文学运动。1921年8月，写下诗作《教我如何不想他》，1926年经赵元任谱曲并在《新诗歌集》中发表，由于词曲相得益彰，在知识分子阶层广为传唱。据说有一天刘半农到赵元任家做客，恰逢众多青年学生正在赵家聚会，当他们得知眼前这位其貌不扬的小老头竟然就是大名鼎鼎的刘半农时，不免失落并附打油诗一首：“教我如何不想他，请来共饮一杯茶。原来如此一老叟，教我如何再想他？”赵元任对于歌曲和“他”字曾解释说：“可以理解是支情歌，但也可以理解的更宽一点。”“他”字可以是男的他，女的她，代表一切心爱的他、她、它；这是因为，歌词是刘半农当年在英国伦敦写的，有思念祖国和念旧之意。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

逸闻趣事→2) 《我的太阳》和奥运会代国歌

◆ 《我的太阳》是19世纪意大利作曲家卡普阿写的一首独唱歌曲。词曲浑然一体，情深意切，具有强烈的艺术感染力。歌曲在那坡里民歌节首演之后就如同意大利民歌一样流传开来，影响深远。就是这样一首广受人们喜爱的歌曲曾作为意大利的国歌在奥运会上响起，这是怎么一回事呢？第15届奥运会于1952年7月19日—8月3日在芬兰赫尔辛基举办，作为法西斯战败国的意大利未向大会提供意大利国歌乐谱，而大会工作人员出于对法西斯政府的厌恶，也未索要。运动会开幕式上，当意大利队员入场时，乐队指挥才发现缺少意大利国歌的乐谱，于是他灵机一动，指挥乐队奏起《我的太阳》来取代法西斯国歌。全场先是愕然，接着哗然大笑，随后按着歌曲的节拍鼓掌、跺脚，和着乐声一齐放声高唱，既发泄了对法西斯的义愤，也说明这首歌流传之广。由于有了这段异乎寻常的经历，《我的太阳》更是远播世界各地。

10.3 抒发情意的内心独白——外国艺术歌曲艺术鉴赏

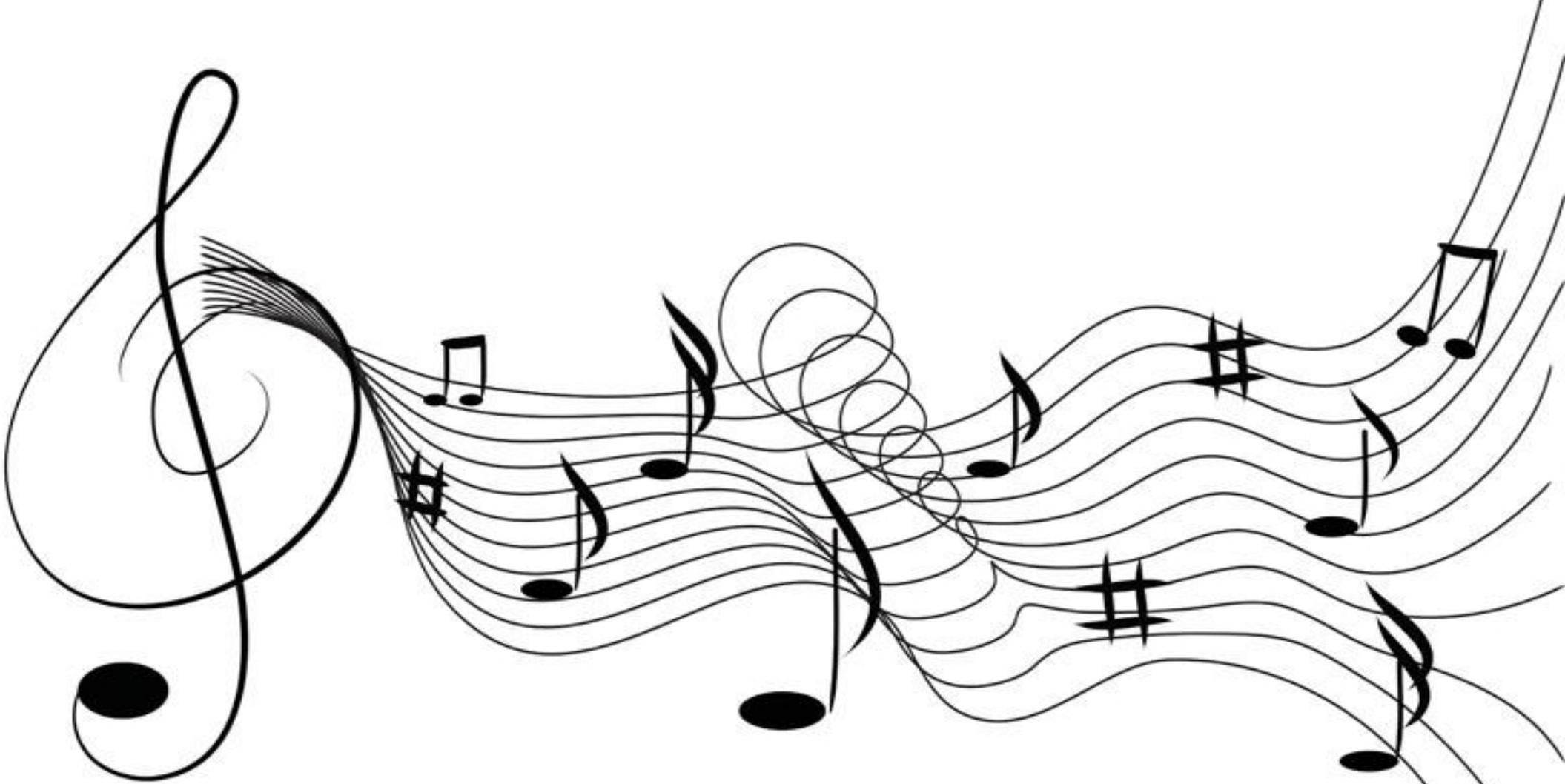
曲目推荐

中国曲目：《我住长江头》《忆江南》《卖布谣》《点绛唇》
《南乡子》《问》《长城谣》《松花江上》《铁蹄下的歌女》《梅娘
曲》《延安颂》《黄水谣》《黄河颂》《故乡》《思乡曲》《我爱你
中国》《枫桥夜泊》《登黄鹤楼》《秋水伊人》《清晰的记忆》

9.3 地域广阔的多彩之歌——外国民歌艺术鉴赏

曲目推荐

外国曲目：《渴望春天》《紫罗兰》《野玫瑰》《纺车旁的葛莱辛》《菩提树》《小夜曲》《流浪者》《荒野的寂寞》《黄昏之梦》《曼陀林》《玫瑰花的婚礼》《美好的歌曲》《秘密的邀请》《我爱你》《摇篮曲》《被遗弃的少女》《幽暗的森林之歌》《夜莺》《核桃树》《春潮》

MY Music

演讲完毕 谢谢观看