

不同历史时期艺术歌曲演唱风格的比较与诠释

汪凌雪

摘要：艺术歌曲（Lied/Art Song）作为西方古典音乐中集文学性与音乐性于一体的重要体裁，其演唱风格并非一成不变，而是随着历史变迁、美学思潮、乐器演进及声乐技术发展而不断演变。本文旨在系统梳理自古典主义晚期至二十世纪现代主义不同历史时期艺术歌曲的演唱风格，重点聚焦德奥利德（Lied）与法国艺术歌曲（Mélodie）两大传统。通过比较分析各时期代表作曲家如舒伯特、舒曼、沃尔夫、福雷、德彪西等人的作品特性，本文深入探讨了在音色运用、语气处理、节奏弹性、声音技巧及舞台表现等方面的风格差异与诠释要点。

关键词：艺术歌曲；演唱风格；历史比较；音乐诠释；利德；法国艺术歌曲；诗乐关系

引言

艺术歌曲，这一诞生于沙龙与客厅的精致音乐形式，是诗歌与音乐高度融合的结晶。它不仅仅是旋律的流淌，更是对诗歌灵魂的音乐性解读与升华。从莫扎特、贝多芬的初步探索，到舒伯特使之臻于成熟，再历经浪漫主义的绚烂、晚期浪漫主义的复杂与现代主义的革新，艺术歌曲的发展史几乎就是一部微缩的西方音乐美学演变史。与之相应，其演唱风格也经历了深刻而复杂的变迁。

一、浪漫主义初期的诗意萌芽：舒伯特与早期利德

1. 舒伯特的艺术歌曲创作在音乐史上具有里程碑式的意义，它标志着早期德国利德风格的正式确立与成熟。这位天才作曲家以其独特的艺术敏感度，能够精准地捕捉到诗歌文本中蕴含的细腻情感与深邃意境，成功地将浪漫主义文学所特有的诗意元素完美地融入到音乐创作之中。在他的早期利德作品里，我们可以发现其旋律线条不仅优美动人，更富有极强的歌唱性特质，这些旋律往往如同人类最自然的呼吸韵律一般，既流畅自如又充满灵动的生命力。以经典作品《魔王》为例，舒伯特通过极其简洁却异常生动的旋律线条，巧妙地构建出一个既紧张又神秘的音响世界，将歌德原诗中那个关于孩子被魔王诱惑的惊险故事情节，以音乐语言栩栩如生地呈现在听众面前，充分展现了其高超的音乐叙事能力。

2. 在艺术歌曲创作的早期阶段，弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert）在和声运用方面展现出鲜明的个人特色。这位音乐天才不仅继承了古典主义的和声传统，更勇于突破常规，创造性地采用了一些在当时看来颇为前卫的和声进行方式。舒伯特的和声处理打破了维也纳古

典乐派严谨规范的束缚，通过大胆的和声色彩变化为音乐作品注入了更为丰富的表现力。特别值得一提的是，他开创性地运用半音化和声技法，这些细腻的和声变化能够精准地捕捉和表达歌词中微妙的情感起伏。这种独特的和声语言赋予了音乐作品更强的内在张力和戏剧性表现。以著名的艺术歌曲《野玫瑰》（Heidenröslein）为例，舒伯特通过精心设计的和声变化，将歌德诗歌中描绘的纯真爱情主题进行了音乐化的诠释。歌曲中那些看似简单却暗藏玄机的和声进行，如同画家精心调配的色彩，完美地烘托出诗歌的意境，使听众能够身临其境地感受到作品中蕴含的浪漫主义情怀和青春气息。这些创新的和声手法不仅展现了舒伯特卓越的音乐才华，也为后世艺术歌曲的发展开辟了新的道路。

3. 从节奏表现的角度深入分析，早期艺术歌曲（利德）在节奏处理上展现出极其丰富的多样性。舒伯特作为这一体裁的代表性作曲家，其创作手法独具匠心，他首先深入理解诗歌文本的内在韵律特征和情感起伏，然后据此精心设计与之相匹配的音乐节奏结构，使诗歌语言的自然韵律与音乐节奏达到水乳交融般的完美统一。在具体作品中，节奏的运用呈现出鲜明的对比性：当表现欢快明朗的情绪时，如著名的《鳟鱼》，作曲家采用轻快跳跃的节奏型，配合活泼的十六分音符跑动，不仅准确捕捉了诗歌中描绘的鳟鱼在水中灵巧游动的生动画面，更通过节奏的律动传递出无忧无虑的愉悦情感；而在表达深沉内敛的情感时，如广为流传的《小夜曲》，则运用绵长舒展的节奏线条，以缓慢而富有张力的节奏推进，营造出月光般柔和静谧的音乐氛围，使听众仿佛置

身于诗人向心上人倾诉衷肠的浪漫场景。特别值得注意的是，早期艺术歌曲中钢琴部分的节奏处理也具有开创性意义，钢琴伴奏不再是传统意义上的简单和声支撑，而是通过精心设计的节奏型与声乐旋律形成富有想象力的对话关系，两者在节奏层面既相互呼应又彼此补充，共同构建起完整的音乐叙事结构，推动音乐情绪的发展变化。

二、浪漫主义盛期的内心告白：舒曼、勃拉姆斯与情感深化

1. 罗伯特·舒曼作为浪漫主义时期最具代表性的作曲家之一，其创作的利德（艺术歌曲）作品以其独特而深刻的情感表达而著称。他不仅是一位杰出的音乐家，更是一位情感细腻的诗入，能够敏锐地捕捉诗歌文本中蕴含的深层情感，并通过精湛的音乐技法将其转化为动人的旋律。舒曼特别擅长表现爱情主题，在他的作品中，我们既能感受到初恋的甜蜜与悸动，也能体会到失恋的痛苦与哀伤，以及爱情中常见的矛盾心理和内心挣扎。以他最著名的声乐套曲《诗人之恋》为例，这部由16首歌曲组成的作品堪称浪漫主义利德的典范之作。每一首歌曲都像是一幅精心绘制的情感画卷，既独立成篇又相互呼应，通过音乐与诗歌的完美结合，讲述了一个完整而动人的爱情故事。舒曼在这部作品中展现了他非凡的音乐才华，运用丰富多彩的和声进行、细腻多变的旋律线条以及精妙的钢琴伴奏织体，将海涅诗歌中那些微妙而复杂的情感变化刻画得淋漓尽致。聆听这些作品时，听众仿佛能够穿越时空，直接感受到诗人内心最真实的情感波动，与诗人一起经历爱情的喜悦、期待、失望和痛苦，体验一场完整而深刻的情感之旅。

2. 勃拉姆斯的艺术歌曲创作展现出一种极为内敛而深邃的情感世界。他的利德作品往往承载着对生命本质的哲学思考和对人类情感的细腻洞察，这种特质使他的音乐超越了单纯的听觉享受，成为一种精神层面的对话。在创作技法上，勃拉姆斯严格遵循古典主义的创作规范，追求形式的完美与结构的均衡，同时又巧妙地将浪漫主义的抒情特质融入其中，形成独特的个人风格。以他的一些代表性利德为例，这些作品的旋律线条看似简单质朴，实则蕴含着丰富的内涵；和声处理既遵循传统又富有创新，在严谨的框架内展现出惊人的表现力。特别值

得注意的是，勃拉姆斯擅长通过精妙的音乐语言营造出一种沉思冥想的氛围，这种氛围既庄重又亲切，引导听众进入一种超越日常的精神境界。在这种音乐体验中，听众不仅能获得审美的愉悦，更能感受到心灵的净化与对生命真谛的领悟，这正是勃拉姆斯音乐艺术的永恒魅力所在。

3. 舒曼和勃拉姆斯在利德创作中都非常重视钢琴伴奏的作用。他们将钢琴伴奏提升到了与声乐旋律同等重要的地位，使其成为表达情感的重要手段。钢琴不再是简单的陪衬，而是与声乐相互交织、相互补充，共同塑造出完整的音乐形象。在他们的作品中，钢琴伴奏可以描绘出不同的场景和氛围，如自然景色、内心的思绪等，与声乐旋律一起构建出一个丰富多彩的音乐世界。例如在一些作品中，钢琴伴奏通过快速的音符和丰富的和声变化，模拟出风雨交加的场景，为声乐旋律增添了紧张和动荡的氛围；而在另一些作品中，钢琴伴奏则以轻柔的和弦和舒缓的节奏，营造出温馨、宁静的氛围，与声乐旋律相得益彰。

三、晚期浪漫主义的戏剧性与精确性：沃尔夫与马勒

1. 沃尔夫的利德创作充分展现了其深厚的戏剧性表现力。这位作曲家擅长将诗歌中蕴含的复杂情感冲突和戏剧张力通过音乐语言进行精准而富有创意的诠释。在他的艺术歌曲中，我们能够清晰地感受到一种独特的情感叙事方式——作品往往呈现出鲜明而大胆的情感转折，从细腻入微的温柔抒情到排山倒海般的激情迸发，这种情感跨度的处理既大胆又富有艺术感染力。特别值得注意的是，沃尔夫在音乐表现手法上的创新运用：他常常通过突如其来的节奏变化、精心设计的协和与不协和进行，以及巧妙的调性转换等手法，生动地刻画出人物内心世界的矛盾与挣扎。在歌词处理方面，沃尔夫展现出近乎苛求的细致态度，他会根据诗歌文本中的每一个字词、每一处细微的情感变化来精心设计音乐表现，使得声乐旋律与钢琴伴奏之间形成完美的艺术统一。这种创作方式使得他的作品不仅仅是诗歌的配乐，更像是通过音乐这一媒介对诗歌进行的二次创作和升华，实现了诗歌与音乐的完美融合与相互诠释。

2. 马勒的艺术歌曲（利德）在音乐表达的精确性方

面堪称典范。作为晚期浪漫主义音乐的代表人物，马勒的作品展现出令人叹服的严谨性和精确度。他的音乐创作不仅具有缜密的结构设计，更在情感表达上达到了惊人的精确程度。在创作过程中，马勒善于运用极其复杂的和声进行和精妙的配器手法，以此营造出层次丰富的情感氛围。他的作品往往蕴含着对生命本质、死亡哲学、自然奥秘等永恒主题的深邃思考，并通过高度精确的音乐语言将这些抽象概念具象化地呈现给听众。以《大地之歌》为例，马勒通过精心设计的木管乐器音色组合和不断变化的节奏型态，精确地描绘出四季更迭的自然景象；在《亡儿之歌》中，他又运用弦乐器的特殊演奏技法和微妙的力度变化，精准地刻画出丧子之痛的复杂心理状态。这种将抽象情感具象化的能力，使得马勒的音乐既具有哲学深度，又能引发听众强烈的情感共鸣。

3. 沃尔夫和马勒在利德创作中都注重将诗歌与音乐深度融合。他们不仅仅是简单地为诗歌谱曲，而是通过音乐挖掘诗歌背后更深层次的意义。他们会根据诗歌的意境和情感来选择合适的音乐元素，使得诗歌与音乐相互提升。他们的作品也反映了晚期浪漫主义时期人们对艺术表达的新追求，既有着强烈的情感宣泄，又有着对艺术精确性的执着，为利德这种艺术形式注入了新的活力和内涵。

四、 印象主义的色彩与象征：法国艺术歌曲（Mélodie）

1. 法国艺术歌曲在印象主义时期展现出独特的色彩运用。作曲家们常常借鉴印象派绘画的技法，通过细腻的和声变化和丰富的音色组合，营造出如梦如幻的音乐氛围。例如，他们会使用模糊的和弦进行和不协和音程，来描绘光影的闪烁和色彩的变幻，使听众仿佛置身于印象派画家笔下的风景之中。

2. 象征手法在这一时期的法国艺术歌曲中也得到了广泛应用。歌词与音乐紧密结合，每一个音符都可能蕴含着特定的象征意义。作曲家会根据诗歌的意境和情感，选择合适的音乐元素来象征其中的意象。比如，用轻柔的旋律和舒缓的节奏象征宁静的夜晚，用激昂的和弦和快速的节奏象征内心的激情。这种象征手法的运用，使得歌曲具有了更深层次的内涵和艺术价值。

3. 印象主义的法国艺术歌曲还强调对瞬间感受的捕捉。与传统音乐注重叙事和结构不同，它更关注那些稍纵即逝的情感和体验。作曲家们试图通过音乐将某一特定时刻的感觉永久地凝固下来，让听众能够在聆听中重温那种独特的瞬间。这种对瞬间感受的追求，使得法国艺术歌曲在表现形式上更加自由和灵活，也为音乐创作带来了新的思路 and 方向。

五、 结论

通过对不同历史时期艺术歌曲演唱风格的比较与梳理，我们可以清晰地看到一条从外在叙事到内心告白，再从戏剧张力到色彩印象，最终走向多元抽象的演进路径。每一个时代的艺术歌曲都是其特定美学思想、文化精神和音乐技术的产物，因而对演唱风格提出了截然不同的要求。成功的艺术歌曲诠释者，首先必须是一位“音乐学者”，能够深入分析乐谱，理解诗歌内涵，并准确把握作品所处的历史坐标和风格语境。他/她需要具备一把极度灵活而多变的“声音调色板”：既能呈现舒伯特式的自然真挚，又能驾驭舒曼式的内省连贯；既能达到沃尔夫式的语言精确，又能营造福雷、德彪西式的音色朦胧；最终，还能应对现代作品的技巧与智力挑战。

参考文献：

- [1]张滨青. 中西方艺术歌曲的演唱风格分析 [J]. 大观(论坛), 2025, (07): 30-32.
- [2]刘海韵. 林声翕艺术歌曲《白云故乡》的音乐风格与演唱分析 [J]. 黄河之声, 2025, (13): 96-99.
- [3]王太策,匡传英. 浅析中国艺术歌曲《听雨》的艺术特征与演唱风格 [J]. 当代音乐, 2025, (07): 126-128.
- [4]刘婕妤,张亚丽. 论歌唱语言在古诗词艺术歌曲演唱中的运用及影响 [J]. 戏剧之家, 2025, (17): 66-68.
- [5]马兴智. 中国古诗词艺术歌曲的演唱风格分析 [J]. 匠心, 2025, (05): 87-89.
- [6]蔡玲. 古诗词艺术歌曲多元化演唱风格的当代演绎 [J]. 文学艺术周刊, 2025, (10): 25-27.

作者简介：汪凌雪，1996.2，女，汉，安徽黄山，毕业于祥明大学，博士研究生，音乐学专业，研究方向：声乐表演