

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 18720081153544

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

法国作曲家福雷艺术歌曲的演唱研究——
以《梦后》、《月光》、《曼陀林》为例

Research on Art Songs Such as *After a Dream*, *Moonlight*,
and *Mandolin* Composed by French Musician Fauré

方芳

指导教师姓名: 陈言放教授

专业名称: 音乐学

论文提交日期: 2011年4月

论文答辩日期: 2011年 月

2011年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

福雷(Gabriel Fauré 1845-1924)是 19 世纪末 20 世纪初在欧洲音乐史上具有一定影响力的法国作曲家。他在继承古典主义和浪漫主义音乐传统的同时,又为印象派音乐的出现开辟了道路,极大地影响了新一代的作曲家。福雷一生创作了 100 多首艺术歌曲,被称为“法国的舒曼”。福雷的艺术歌曲具有很高的研究价值,是深受广大歌唱家们喜欢的作品,既是经典音乐会常唱的曲目,又是国际声乐比赛及欧洲著名音乐学府入学考试的常用曲目,更是青年学生深入学习法国艺术歌曲的宝贵资料。

本文从法国艺术歌曲的产生与发展入手,分析对比福雷三个创作时期的音乐风格,最后以《梦后》、《月光》、《曼陀林》为例,从歌词分析、歌唱语音、作品风格的把握、声音的塑造、情感的表现以及钢琴伴奏等方面对其演唱进行详细阐述。

关键词: 福雷; 艺术歌曲; 演唱分析

ABSTRACT

Gabriel Fauré (1845-1924) was an influential French composer in European music history of late 19th century and early 20th century. He had carried on classic and romantic music tradition and opened a gate for impressionist music, which have greatly impacted musician of younger generation. Fauré had created more than 100 art songs, and he was named French Schumann. His songs are very valuable for music research, widely loved by many singers. Some of them are also frequently performed at classic conference, used at international singing competitions and cited at entrance exams to prestigious music institutions. They are precious materials for younger students to learn French art song.

From the perspective of French art song emergence and development, this paper analyzes and makes comparisons between three styles of Fauré's composing at different periods. At the end, it also presents a detailed case study, through analysis of lyric, Phonetic of Singing, types of composing and voice building and emotion express and piano accompaniment. Three cases are about *After a dream*, *Moonlight*, and *Mandolin*.

Key words: Fauré; Art songs; Singing analysis

目 录

绪 论	1
一、研究缘起.....	1
二、法国艺术歌曲的研究现状.....	2
三、福雷艺术歌曲的研究现状.....	2
四、研究意义.....	4
五、研究方法.....	5
第一章 艺术歌曲的界定及其他	6
第一节 艺术歌曲的界定	6
一、艺术歌曲的概念.....	6
二、艺术歌曲的分类.....	7
第二节 艺术歌曲的特点及演唱要求	7
一、艺术歌曲的特点.....	7
二、艺术歌曲的演唱要求.....	8
第二章 法国艺术歌曲概述	11
第一节 法国艺术歌曲的产生及三个发展阶段	11
一、法国艺术歌曲的产生.....	11
二、法国艺术歌曲的三个发展阶段.....	12
三、法国艺术歌曲的基本特征.....	13
第二节 法语歌唱语音的特殊性	14
一、四个鼻化元音[ã]、[õ]、[œ̃]、[ɛ̃]	15
二、联诵.....	17
三、圆唇音[ø]、[œ]	18
四、非重读元音[ə].....	19
第三章 福雷及其艺术歌曲概述	20

第一节 福雷生平及其三个创作阶段	20
一、福雷生平简介	20
二、福雷的三个创作阶段	20
第二节 福雷艺术歌曲的艺术特点及历史地位	22
一、福雷艺术歌曲的艺术特点	22
二、福雷艺术歌曲的历史地位	24
第四章 福雷艺术歌曲的演唱分析	25
第一节 《梦后》	25
一、歌曲简介	25
二、演唱分析	26
第二节 《月光》	31
一、歌曲简介	31
二、演唱分析	33
第三节 《曼陀林》	37
一、歌曲简介	37
二、演唱分析	38
结 语	43
参考文献	57
附录	44
致谢语	57

CONTENTS

Exordium	1
Section 1 Background	1
Section 2 Current Research of French Art Song.....	2
Section 3 Current Research of Faur é's Art Song.....	2
Section 4 Research Significance	4
Section 5 Research Methods	5
Chapter 1 Definition of Art Song and Other Types of Music.....	6
SUBCHAPTER 1 DEFINITION OF ART SONG.....	6
Section 1 Notion of Art Song.....	6
Section 2 Classification of Art Song.....	7
SUBCHAPTER 2 Features of Art Song and Singing Requirement for Art Song ...	7
Section 1 Features of Art Song	7
Section 2 Singing Requirement for Art Song	8
Chapter 2 Review of French Art Song	11
Subchapter 1 Emergence of French Art Song and Three Developing Phases of French Art Song	11
Section 1 Emergence of French Art Song.....	11
Section 2 Three Developing Phases of French Art Song.....	12
Section 3 Fundamental Features of French Art Song	13
Subchapter 2 Phonetic Particularity of Singing French Song	14
Section 1 Four Nasalized Vowels [ã], [õ], [œ̃], [ɛ̃]	15
Section 2 Reading-aloud	17
Section 3 Rounded Vowel [ø], [œ]	18
Section 4 Unstressed Vowel [ə]	19
Chapter 3 Summary of Faur é's Art Song	20

Subchapter 1 Brief Introduction of Fauré and Three Stages of Fauré's	
Composing	20
Section 1 Brief Introduction of Fauré.....	20
Section 2 Three Stages of Fauré's Composing	20
Subchapter 2 Features of Fauré's Art song and Historical Position of Fauré's	
Art song	22
Section 1 Features of Fauré's Art song.....	22
Section 2 Historical Position of Fauré's Art song	24
Chapter 4 Analysis Singing of Fauré's Art Song.....	25
Subchapter 1 After a Dream.....	25
Section 1 Synopsis of <i>After a Dream</i>	25
Section 2 Analysis of Singing Methods	26
Subchapter 2 Moonlight	31
Section 1 Synopsis of <i>Moonlight</i>	31
Section 2 Analysis of Singing Methods	33
Subchapter 3 Mandolin	37
Section 1 Synopsis of <i>Mandolin</i>	37
Section 2 Analysis of Singing Methods	38
Conclusion.....	43
Reference.....	57
Appendix	44
Acknowledgement.....	57

绪 论

一、研究缘起

2004 年我考入厦门大学音乐系后，开始系统地学习美声唱法，师从于陈言放教授。陈言放教授是一位在意大利语歌唱语音、德语歌唱语音、法语歌唱语音领域颇有建树的歌唱语音学专家，并教授本校《意大利语歌唱语音》、《德语歌唱语音》、《法语歌唱语音》等课程。大学四年中，我认真学习歌唱语音课程，并在声乐课中得到了陈言放教授的悉心指导。在此期间，我对意大利语作品、德语作品、法语作品有了初步的认识并演唱了大量的外国曲目。

2008 年 9 月我有幸考入母校继续深造，攻读音乐学硕士，研究方向为声乐表演与教育。开学初，导师安排我演唱舒曼的声乐套曲——《妇女的生活与爱情》以作为我今后的研究方向，案头工作已经做好，最后却搁置下来。因为一次偶然的机会我认识了人文学院的贺霆教授——一位对歌唱有着极高热情的留法归国博士。每周六晚我都会按时参加贺霆教授举办的法国文化沙龙，在与法国人及法国文化爱好者的不断接触中，我对法国文化及法国歌曲产生了浓厚的兴趣。在研一的下学期我演唱了福雷的《月光》，由此拉开了我研究法语艺术歌曲的大门。除了演唱福雷的艺术歌曲，我还演唱了古诺、德立布等人的艺术歌曲，而我最钟爱的还是福雷的艺术歌曲。他的作品热情而又优雅、结构简明对称，歌词都出自著名诗人，而诗词的韵律又和音乐配合密切，演唱起来十分悦耳。我先后演唱了《月光》、《梦后》、《爱之歌》、《曼陀林》等歌曲。在导师的指导下，我演唱了大量的福雷艺术歌曲，并最终确立了我的研究方向。

2010 年 8 月我开始书写毕业论文，导师也鼓励我研究法国艺术歌曲的演唱。我从以下三个方面入手。首先，厦门大学数字图书馆为我研究及演唱福雷艺术歌曲提供了便利，我从中搜索了大量相关文献，受到很大的启发；其次，厦门大学学科建设的完善性及开放性使我有机会在法语系老师

及同学的帮助下学习法语，系统的学习法语有助于我在演唱法语艺术歌曲时更好的表词达意；第三，我认识到法语艺术歌曲与诗歌的紧密联系，因此开始阅读大量的书籍，如《艺术歌曲概论》、《欧洲声乐史》、《西洋歌剧史》、《19世纪法国文学史》、《法国文学史》、《法国为什么这么浪漫》、《西方文化中的音乐简史》、《西方音乐文化史》等。

二、法国艺术歌曲的研究现状

美声唱法起源于17世纪的意大利，它以歌剧与艺术歌曲为载体，经历了一个漫长的发展阶段。在我国，各高等院校音乐学院的学生普遍喜欢演唱歌剧咏叹调，主要是因为歌剧咏叹调旋律优美且在普通观众群中有一定的影响力，学生往往偏爱演唱这些旋律优美又能显示声乐技巧的曲目。

“法国艺术歌曲是上个世纪初由我国著名的歌唱家周小燕、喻宜萱等人在欧洲学习时引入到国内的歌曲”，^①而近代以来被中国人所熟知并广泛演唱的主要是德奥风格的艺术歌曲，法国艺术歌曲的演唱还停留在探索阶段。

三、福雷艺术歌曲的研究现状

艺术歌曲是诗与乐的高度统一，歌者在演绎艺术歌曲的过程中，往往能反映出个人的文学修养及音乐修养。福雷是法国艺术歌曲领域最著名的作曲家之一，他的作品体现了法国音乐从浪漫主义向印象主义过渡时期的音乐风格。福雷的艺术歌曲在选词上往往以象征派诗人人居多，他的音乐完美地体现了象征派诗歌精致、细腻、朦胧、捉摸不定的特点。

在我国，研究福雷艺术歌曲的人还不多，主要体现在以下三个方面。

第一，笔者利用厦大图书馆资源搜索研究福雷作品的相关论文，搜索结果只有二十几条，大致可以分为三类。第一类是著名的歌唱家或音乐教育家所发表的论文：如著名旅日男高音歌唱家田大成的《福雷的声乐套曲

^① 陈艳.法国艺术歌曲的演唱与教学[J].艺术教育,2010,(2):115.

〈佳歌〉—诗歌和音乐》；^①著名声乐教育家喻宜萱的《关于法国艺术歌曲》；^②厦门大学音乐系陈言放教授的《声乐教学中法语语音的探究》等。^③第二类是优秀硕士研究生论文：如鲁娜的《福列艺术歌曲及其演唱研究》；廖琼的《福雷艺术歌曲的创作特点及演唱分析》；邹林的《福列艺术歌曲的特点及其演唱风格探究》等。第三类是针对某首歌曲演唱分析的小论文：如杨妮的《法国艺术歌曲〈月光〉的伴奏和演唱》；华芳的《福雷与德彪西同词艺术歌曲〈曼陀林〉的分析、比较》；丁雪的《德彪西与福雷三首同词艺术歌曲比较分析》等。

这三类论文呈现出各自不同的特点。第一类论文系出名门，具有很强的权威性，是青年学生演唱和研究福雷艺术歌曲的宝贵资料；第二类论文属于优秀硕士研究生论文，通常文章篇幅长大，内容相对而言更系统、更完整，也具有很高的参考价值；第三类文章短小精悍，并针对某一首艺术歌曲的演唱做出分析，但其质量参差不齐。一般来说，第一类和第二类论文都较完整地叙述了法国艺术歌曲和福雷艺术歌曲的发展概况，其中一些论文甚至对歌曲的演唱进行了简单的分析。第三类论文在对某首艺术歌曲进行演唱分析时，对相关内容（如音乐创作风格、钢琴伴奏、法语语音等）也做了简单的分析。

第二，国内有关福雷的音乐类书籍尚少。我国现行的高等师范院校声乐教材——《声乐曲选集》的《外国作品（一）》中，意大利作品有19首，德奥艺术歌曲有18首，法国艺术歌曲有5首。在高师声乐补充教材中增添了5首法国艺术歌曲，其中有两首是福雷的艺术歌曲。“由此可见，现行的高等师范院校声乐教材中，法国艺术歌曲无论是在数量上，还是在曲目的代表性上都有很大的缺失。”^④

第三，笔者在学习美声唱法的七年中，极少欣赏到演唱福雷艺术歌曲

^① 田大成,陕西师范大学音乐学院院长,旅日男高音歌唱家.毕业于日本东京艺术大学,取得音乐(声乐)博士学位(Doctor of musical Arts).

^② 喻宜萱(1909—2008),中国女高音歌唱家声乐教育家、中央音乐学院副院长、教授兼声乐系主任.

^③ 陈言放,厦门大学艺术学院教授,声乐硕士生导师,著有《德语法语歌唱语音》、《意大利语歌唱语音》、《意法德英歌唱语音指南》等专著.

^④ 戴剑武.法国艺术歌曲在高师声乐教学中的定位研究[J].艺术教育,2009,(7):46.

的音乐会（在中国举办的国家级以上的声乐比赛除外）。一方面是因为国内对法国艺术歌曲的演唱风格知之尚浅；另一方面则是因为国内高等音乐院校对法国艺术歌曲的重视程度不够。笔者在研究生学习阶段的第一学期，就在导师的指导下演唱并研究德国艺术歌曲及法国艺术歌曲。经过两年的演唱实践，我对法国艺术歌曲的态度也逐渐从冷漠转变为热爱，深刻体会到了法国艺术歌曲精致、浪漫、洒脱、优雅的艺术魅力。

综上所述，从理论及实践两方面来看，福雷艺术歌曲的演唱都未形成系统和完善的体系。福雷艺术歌曲的演唱方法与音乐风格有待于进一步研究。

四、研究意义

福雷(Gabriel Fauré)是19世纪下半叶至20世纪初在欧洲音乐史上具有一定影响的法国作曲家。他一生创作了一百多首艺术歌曲，对法国艺术歌曲的发展做出了重大的贡献。从音乐上看，福雷艺术歌曲的旋律精致细腻、热情而又不失优雅，钢琴部分和歌唱部分既相互影响又各成体系；从文学上看，福雷的歌曲创作深受象征派诗歌的影响，^①歌曲选词尤以魏尔兰(Paul-Marie Verlaine)和西尔维斯特(Paul-Armand Silvestre)居多。^②

首先，演唱福雷艺术歌曲可以促进我们对法国艺术歌曲的了解。福雷的艺术歌曲优雅、含蓄、自然、清新，他独特的音乐风格影响了法国一代又一代的音乐家。福雷的艺术歌曲是法兰西式音乐的典型风格，也是演唱其他法语艺术歌曲的基础。只有深刻、准确的了解福雷艺术歌曲，我们才能进一步演唱其他法国作曲家的艺术歌曲。

其次，演唱福雷艺术歌曲可以提高演唱者的音乐修养及文学修养。福雷的艺术歌曲不仅音乐技法精湛，而且选词大多出自法国著名诗人的诗歌。因此，演唱福雷艺术歌曲不仅要熟悉其音乐风格还要对法国文学有一定的

---

^① 象征派诗歌,起源于十九世纪中叶的法国,主张用有声有色的具体物象来暗示诗人微妙的内心世界.以波德莱尔的诗集《恶之花》的出版为象征派诗歌的起点.

^② 魏尔兰(Paul-Marie Verlaine 1844—1896),法国诗人,象征主义诗歌的主将之一;西尔维斯特(Paul-Armand Silvestre 1837—1901),法国诗人,作家,作为一个诗人进入文学届,并被视为高蹈派(又称巴那斯派)诗人.

了解。在演唱和研究福雷艺术歌曲的过程中，歌者的音乐修养和文学修养往往会得到一定的提高。

第三，演唱福雷艺术歌曲对提高和完善歌者的演唱水平有着重要的意义。在我国，外国艺术歌曲的推广度尚低于歌剧咏叹调，而福雷艺术歌曲的研究也还处在发展阶段。演唱歌剧咏叹调需要歌者充满感情、声音张弛有力，尤其要注重人物个性特征的挖掘与表现，而演唱艺术歌曲时却需要歌者细腻地处理每一个乐句，尤为重要的是要注重诗意的情感抒发。对于演唱水平较低的青年学生来说，演唱艺术歌曲比演唱歌剧更能使歌者保持良好的发声状态，有分寸、有余地的使用自己的嗓音。“福雷的艺术歌曲十分适合在教学中使用，其高雅的气质，丰富的抒情性，对韵律、语气、韵味的要求都很高，所以对于提高演唱技巧，增强艺术修养有很好的帮助。”

①

五、研究方法

本文运用了文献调查法和舞台实践法。文献调查法主要是对有关福雷艺术歌曲的相关文献进行分析及总结；舞台实践法主要是演唱福雷的艺术歌曲，并对演唱中遇到的问题及解决方法进行探讨及研究。

---

① 邹林.福列艺术歌曲的特点及其演唱风格探究(硕士研究生论文)[D].北京:首都师范大学,2005:29.

第一章 艺术歌曲的界定及其他

第一节 艺术歌曲的界定

一、艺术歌曲的概念

何谓艺术歌曲？《中国大百科全书》是这样定义“艺术歌曲”的：“19世纪末 20 世纪初，欧洲盛行的一种抒情歌曲，统称艺术歌曲。”^①《音乐百科词典》则认为：“由作曲家为实现某种艺术表现的目的，根据文学家诗作而创作的歌曲，多为独唱歌曲，一般都有精心编配的钢琴伴奏，对演唱技术也有较高的要求，常供音乐会演唱用。”^②一般说来，艺术歌曲都选用著名诗人的诗歌作为歌词进行创作，配以具有独立意义与音乐思想的钢琴伴奏，是一种诗词与音乐充分结合的歌唱艺术。

艺术歌曲起源于德国，人们称之为利德（Lied）。在德国先后产生了舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等艺术歌曲大师，尤其是舒伯特，他把艺术歌曲推向了无与伦比的完美境界。德国艺术歌曲经传播后在欧洲其他国家生根发芽产生了不同的流派，在法国称“mélodie”，在俄国称“romance”，这些歌曲都属于艺术歌曲范畴。“这些艺术歌曲流派在保持艺术歌曲体裁基本规格、美学、样式等特定要求的基础上，在称谓、创作、表现、审美等环节均有自己的特色，并以许多不同风格作曲家用不同创作手法和语言所写作的经典艺术歌曲作品而著称于世。”^③

由于欧洲各国在社会历史、文化认知、语言韵律等方面有着诸多的不同，其艺术歌曲也体现出不同的特点。“概括而言，艺术歌曲专业创作的技巧，伴奏和旋律的融合性，表演形式的室内性，以及它产生和发展的历史性、专业性、艺术性，及其纵横交错的立体音乐构思是其独特品格定型

^① 中国大百科全书出版社编辑部.中国大百科全书·音乐舞蹈卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1989.210.

^② 缪天瑞.音乐百科词典[M].北京:人民音乐出版社,1998.706.

^③ 黄桂娟.浅谈艺术歌曲的源起、发展及其概念界定[J].中国科教创新导刊,2008,(22):187.

而成的标志。”^①

二、艺术歌曲的分类

艺术歌曲的曲式结构可分为以下三类。

（一）分节歌形式

分节歌是歌曲中的常用曲式结构，即用同一段曲调反复演唱多段歌词，如舒伯特的《纺车旁的玛格丽特》、福雷的《梦后》。民谣类的歌曲往往也适合采用这种曲式。

（二）通作歌形式

通作歌是指歌词和曲调都不作任何重复的歌曲，如舒伯特的《魔王》，作曲家根据诗中四个角色的不同性格配以不同的旋律。此结构往往适合叙事性的诗歌。

（三）自由式

自由式是一种具备分节歌形式与通作歌形式两种特点的曲式结构，如舒伯特的《小夜曲》。

第二节 艺术歌曲的特点及演唱要求

一、艺术歌曲的特点

（一）选词考究

艺术歌曲的选词大多来自本国优秀诗人的诗歌。如舒伯特的《魔王》、《野玫瑰》就出自德国诗人歌德；福雷的《曼陀林》、《月光》出自法国诗人魏尔兰。

（二）钢琴伴奏的重要性

艺术歌曲在创作过程中，十分重视钢琴伴奏部分。钢琴伴奏不仅仅起

^① 王大燕.艺术歌曲概论[M].上海:上海音乐出版社,2009.2.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库