

世界音乐大师声乐经典系列
The Vocal Classical Series of World Musical Masters

珀塞尔歌曲40首

(高音用)

贾棣然 王洪敏 译配
周小燕 审订

Henry Purcell

*Henry Purcell's 40 Songs
(High Voice)*

英国卡迪夫国际声乐比赛指定曲目

Designated Songs of the Cardiff Singer of the World Competition

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

附赠光盘

世界音乐大师声乐经典系列
The Vocal Classical Series of World Musical Masters

贾棣然 王洪敏 译配
周小燕 审订

珀塞尔歌曲40首

(高音用)

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

珀塞尔歌曲 40 首 / 贾棣然, 王洪敏译配. — 合肥: 安徽文艺出版社,
2010.8

ISBN 978-7-5396-3382-4

I.①珀… II.①贾…②王… III.①歌曲-英国-选集 IV.①J652

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 145768 号

出版人: 唐 伽

责任编辑: 洪少华 成 怡

装帧设计: 张兆忻

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)3533889

印 制: 合肥中德印刷培训中心印刷厂 (0551)3813778

开本: 880×1230 1/16 印张: 15 字数: 400 千字

版次: 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元 (赠光盘)

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

版权所有, 侵权必究

总 序

喜闻时代传媒股份有限公司安徽文艺出版社，协同旅意青年声乐家贾棣然先生，经过多年的不懈努力，合力推出“世界音乐大师声乐经典系列”丛书。内容包括《莫扎特女高音音乐会咏叹调 20 首》（上下册）、《莫扎特艺术歌曲 44 首》、《亨德尔咏叹调 47 首》（高音和中低音卷）、《巴赫康塔塔咏叹调集》（各声部一册）、《卡契尼艺术歌曲选》（即《新音乐》全集）、《珀塞尔歌曲 40 首》、《维瓦尔蒂咏叹调选集》（各声部一册）以及《门德尔松艺术歌曲集》和《理查·斯特劳斯艺术歌曲 39 首》等。以上这个系列的乐谱出版，在我国音乐出版界尚属首次，真可谓是一大创举！极大地满足了我国声乐教师以及广大声乐学生和声乐爱好者的需求。

尤其值得注意的是，这次出版的系列丛书中，不少是巴洛克时期（1600—1750 年）的作品。维瓦尔蒂（Antonio Vivaldi）、亨德尔（George Frideric Handel）、珀塞尔（Henry Purcell）、巴赫（J.S.Bach）等伟大作曲家，他们的声乐作品是非常重要的，但在我国声乐出版物中还是空白。近一二十年来欧美音乐学界兴起了对巴洛克时期的音乐作品的研究热潮，音乐艺术家、各大剧院、交响乐团都开始逐步恢复和上演巴洛克时期的音乐作品，国际乐坛的巴洛克音乐复兴之风，让世界音乐界重新发现和认识巴洛克音乐作品的独特价值及无限魅力。巴洛克时期的声乐作品历经了三四百年的考验，至今仍然光彩四射。尤其在声乐演唱技术上，高难度的华彩、漂亮的装饰音、优美的经过句，都是在学习美声唱法（Bel canto）的过程中是必不可少的经典作品。

为了广大读者更好地学习和使用“世界音乐大师声乐经典系列”丛书，译者和出版社征询了国内音乐艺术院校广大师生的意见，并广泛听取了读者的建议。在国内同类声乐乐谱的出版物中，安徽文艺出版社推出的这一系列，主要有以下几个特点：

首先，每套乐谱都配有原文示范演唱光盘，为大家了解和掌握这些曲目风格特点提供了有利条件。

其次，“世界音乐大师声乐经典系列”丛书乐谱的外语歌词的翻译方式，采用了传统的“译配”、以及“字对字翻译”相结合的方式。这种“译配”和“字对字翻译”相结合的歌词翻译方式，主要体现在《莫扎特女高音音乐会咏叹调 20 首》（上下册）、《亨德尔咏叹调 47 首》（高音和中低音卷）以及《珀塞尔歌曲 40 首》。除了对每首咏叹调的歌词进行了传统意义上的译配之外，还针对每一首咏叹调的歌词进行了字对字的“直译”和全句的“意译”。译文部分采用三行的方式进行：第一行是外语原文；第二行是针对每个外语单词的字对字逐字翻译，即“直译”；第三行才是整个句子的完整意思，即“意译”。而“译配”，则是在“意译”基础上的再加工。这样做，更有利于歌者正确理解和体会每一个外语单词乃至整句外文的真正含义，避免了中外语言的差异而造成对原文的曲解，从而更利于歌者诠释和

表现外国声乐作品。这里特别要指出的是在即将推出的《亨德尔咏叹调 47 首》和《珀塞尔歌曲 40 首》这两套乐谱中，由于亨德尔的清唱剧以及珀塞尔歌曲中的英语歌词多为古英语，与现代英语有较大差别，又鉴于英语读音的不规则性，译者还为这两套乐谱中的英语歌词标注了国际音标，以便于声乐师生掌握正确、标准的英语语音。

译者贾棣然先生先后毕业于上海音乐学院声乐系和意大利国立尼克罗·皮契尼音乐学院(II Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni”)研究生院，获意大利声乐及歌剧专业最高文凭。对于一位青年声乐家，在海外完成声乐学业的同时还能翻译大量的外国声乐作品实为不易。我真希望在声乐界能多一些既会唱歌、又精通外语，而且能潜心治学的艺术家。

我国的声乐教学在近几十年中取得了令人瞩目的成绩，而同时，声乐学科的建设和发展也是不容忽视的。旅意男高音歌唱家贾棣然先生和时代传媒股份有限公司安徽文艺出版社联合推出的“世界音乐大师声乐经典系列”丛书，无疑是对我国声乐文化艺术事业的发展做出了可贵的贡献。

匆忙之际落笔，感慨良多，姑且充之为序吧。

(周小燕，著名女高音歌唱家、声乐教育家，上海音乐学院终身教授)

译者序

英文过去在西欧是被“美声唱法”的歌者所鄙视的，因为英语作曲家中有地位有影响的人太少了。自从亨利·珀塞尔和亨德尔出现后，英文声乐作品才有了立锥之地。

亨利·珀塞尔（Henry Purcell）是英国著名的作曲家、管风琴家，1659年生于伦敦，1695年卒于伦敦。他是英国音乐历史上第一位重要的作曲家，也是巴洛克时期英国音乐界的优秀代表。其一生总共作有歌剧6部，清唱剧8部，田园剧40部，以及大量的歌曲和赞美诗等。

由于父亲托马斯·珀塞尔担任国王御前乐师，珀塞尔自幼便在皇家教堂唱诗班当歌童，并师从汉弗莱（Humfrey）与布洛（Blow）学习。1674年他被任命为威斯敏斯特教堂管风琴的调音师，1677年18岁时接替马太·洛克为24各弦乐手组成的“国王专用小提琴队”创作乐曲。他于1679年继布洛之后任威斯敏斯特教堂管风琴师。翌年即发表了壮丽的弦乐幻想曲，但仅为私人自娱而并非为皇室乐队而写。1680年起珀塞尔开始创作长系列的《迎宾颂歌》和其他一些正式场合演唱的合唱曲，其音乐之美远非歌词的拙劣所能掩盖。同年他也创作了第一批配乐，为伦敦剧院，为德赖登、康格里夫、沙德韦尔、布雷迪、贝恩等人的戏剧而作。1682年他在皇家小教堂成为三位管风琴师之一。1683年他出版了三声部奏鸣曲（两把小提琴与低音用管风琴或羽管键琴）；在该曲集序言中他承认，他的尝试“仅是对最有声望的意大利大师们的一种模仿”。1685年詹姆斯二世登基，他为加冕典礼写了赞美歌《我的心正在撰文歌颂》（My Heart is Inditing）；四年后又参加威廉三世加冕典礼。1689年，他唯一的歌剧《狄朵与阿涅亚斯》（Dido and Aeneas）于撒尔西的乔塞亚斯女子教会寄宿学校上演。珀塞尔一生最后几年的乐思越来越丰富，创作出诸如《感恩赞》（Te Deum）和D大调《欢乐颂》（Jubilate）这样极富艺术价值的教堂音乐。1695年他为女王玛丽（Queen Mary's Funeral Music）葬礼创作赞美歌《上帝，您了解我们心中的秘密》（Thou Knowest, Lord, the Secrets of our Hearts），另写有4首铜管乐用的坎佐纳和2首悲歌；这些都属于他最成熟的作品，在同年晚些时候，用于他自己的葬礼。

珀塞尔位居最伟大的英国作曲家行列，这在他生前就已得到承认，但这种评价直到他逝世两百周年之际方为后人所认可。霍尔斯特、沃恩·威廉斯等作曲家以及珀塞尔协会为恢复他的历史地位起了很大的作用，而下一代的布里顿则以模仿他来表达自己的敬意，并趁着20世纪主张要按原本风貌演奏珀塞尔时代音乐的时机，使他许多的作品得以重新搬上音乐会舞台。珀塞尔具有辉煌的创造力，他对戏剧性有敏锐的感觉，再加上具有为同时代同行与非同行一致倾慕的“平易近人的格调”，所以他的音乐清新而感人至深。他的歌剧《狄朵与阿涅亚斯》（Dido and Aeneas）是英国最早也是当时最伟大的歌剧；该剧除善于揭示出罕有的感情深度外，还在歌词与歌词节奏的精妙配合方面创造出新的水平。

珀塞尔的音乐作品，旋律秀丽婉转，柔美动人。他一生写了不少脍炙人口的歌曲，其音乐朴实深刻，旋律性很强，并善于通过旋律深刻、生动地刻画人物性格。在创作上，他受法国吕利和意大利威尼斯乐派的影响很深。他也像蒙泰韦迪一样，常把低音部的主题音型在全曲中不断反复，这种手法给人以一种乐曲结构上“统一”的感觉。在英国斯图亚特王朝复辟的时代，宫廷崇拜意大利歌剧和阉人歌手的背景下，珀塞尔那民族色彩鲜明的声乐作品，给十七世纪的英国、乃至西欧的音乐生活都带来了新鲜的空气和崭新的生命。

我们今日所谈论的珀塞尔的歌曲，按照其作品诞生的时间的先后顺序，主要选自珀塞尔的三种音乐体裁及形式：首先是选自“教堂和宗教音乐”中的一些歌曲，然后是选自“颂歌和应景音乐”中的一些歌曲，再有就是选自“剧院音乐和戏剧音乐”中的歌曲。而其中最具代表性的当属“剧院音乐和戏剧音乐”中的歌曲，即选自“舞台观赏剧”以及“戏剧配乐”中的歌曲，它们无论在数量上还是在质量上都占绝对的优势。以下以本套乐谱选编的曲目为例，简述如下：

（一）、首先是选自“教堂和宗教音乐”中的一些歌曲：

在珀塞尔 25 岁以前，他已经为 42 首赞美诗谱了曲，但他早期的一些赞美歌差强人意、稍逊风骚，而他最好的赞美歌是在其生命的最后几年中谱写的，但他早期对教堂音乐的关注，使他受到了训练、受益匪浅，从而使他以后能够应对作曲上的诸多困难。

本套乐谱编译了珀塞尔最有代表性的四首独唱赞美歌，分别是《一首晚间的赞美诗》（An Evening Hymn）、《上帝，人是什么》（Lord, what is Man）、《圣母的忠告》（The Blessed Virgins' s Expostulation）以及《我们为他歌唱》（We sing to Him），这四首歌曲均选自《无上的和谐》（Harmonia Sacra），它们堪称珀塞尔赞美歌中的精品之作，流传至今。

（二）、然后是选自“颂歌和应景音乐”中的一些歌曲：

被珀塞尔称之为“颂歌”（Ode）及“欢迎歌曲”的音乐体裁，类似于“康塔塔”（Cantata）。而一首“颂歌”，往往是为君主由温莎或温彻斯特回来时，或一位王子由海外或战场归来时而作的。这类作品，有些分明是献媚，而有些是热情地表示敬意，譬如为玛丽女王的寿辰而作的颂歌。珀塞尔写了大量的颂歌，以至劳累过度。当今的音乐史学家在评论珀塞尔的“颂歌”时，较为积极和主流的看法是：这些珀塞尔早期所创作的颂歌作品，把巴洛克中期的英国风格发展到了完美的境界。在这些作品中，一种是似乎匆忙间写就的，有好的部分，但从整体来说不算出色；另一种则从头至尾都可以感受到一个生命的颤动，显示出作者在创作这些作品时得到的欢乐。

今日绝大多数“颂歌”已经失去了传承的意义，但其中还是有一些美妙的歌曲传唱至今。以本套乐谱收编的曲目为例，选自《圣·塞西莉亚日颂》（Ode on St. Cecilia' s Day）里的《这是大自然的声音》（'Tis Nature' s Voice）这首颂歌，原本是珀塞尔专为像自己一样的拥有“不可思议的优美之声”的高男高音（Countertenor）声部所写的独唱歌曲。珀塞尔在变声期后成为男低音（Bass），同时也可以唱高男高音声部，所以他对高男高音声部情有独钟，所写的很多独唱曲都是安排高男高音来演唱的，这也是英国盛产高男高音的历史原因之一。当然，今日这些曲目是可以给其他任何高音声部（女高音、男高音等）使用的，而其他中低音声部则可以根据实际情况移调使用。

而本套乐谱所编译的另一首《女王的悼歌》（The Queen' s Epicedium）也是属于较典型的“颂歌和应景音乐”中的歌曲，它是 1695 年珀塞尔为英国女王玛丽之死而创作的挽歌。

（三）、再有就是选自“剧院音乐和戏剧音乐”中的一些歌曲，即选自“舞台观赏剧”以及“戏剧配乐”中的一些歌曲：

珀塞尔为很多英语剧本配过乐，也正因为他的贡献，人们至今都能记得一些伟大的英国戏剧作品。而这其中，严格来说只有《狄朵与阿涅亚斯》（Dido and Aeneas）可以被称为一部“歌剧”，而其他的则是“舞台观赏剧”以及“戏剧配乐”。

《狄朵与阿涅亚斯》的歌词由桂冠诗人塔特所写。从时期上看，这仍然是一部室内歌剧，但也是被德国音乐理论家所称之的“莎士比亚式的”，因为主要人物是如此感人而真实，且具有人性。罗曼·罗兰对这部歌剧的积极评价是：“尽管在英国很少有完整的音乐剧的先例，但这部作品却接近完美！”

本套乐谱有两首歌曲均选自歌剧《狄朵与阿涅亚斯》：一首是《啊，比琳达，我有准备》(Ah, Belinda, I am prest)，另一首是带宣叙调的咏叹调《比琳达，你的手……当我入土的时候》(Thy hand, Belinda! ...When I am laid in Earth)。尤其是带宣叙调的这首咏叹调《比琳达，你的手……当我入土的时候》，珀塞尔的音乐风格可窥一斑：在9小节的c小调的宣叙调之后，转入g小调的咏叹调，音乐旋律与英语歌词水乳交融，乐句每两句重复，表现了王后在临终时万念俱灰的沉痛心情，尤其是歌曲中多次出现的半音级进旋律，具有珀塞尔鲜明的个性特征。

除了选自以上这一部严格意义上的歌剧作品中的歌曲之外，其他的歌曲则选自珀塞尔的“剧院音乐和戏剧音乐”中的“舞台观赏剧”和“戏剧配乐”。

以本套乐谱所编译的歌曲为例，选自珀塞尔的“舞台观赏剧”的剧目主要有如下5部，分别是《迪奥克莱希恩》(Dioclesian)(又名《女预言家》(The Prophetess)、《亚瑟王》(King Arthur)(又名《英国名人》(The British Worthy)、《仙女王》或译为《仙后》(The Fairy Queen)、《印度女王》(The Indian Queen)以及《暴风雨》(The Tempest)(又名《魔岛》(The Enchanted Island)。也有音乐学家把以上这5部作品连同《狄朵与阿涅亚斯》，一起称之为珀塞尔的6部歌剧。

除此之外，本套乐谱编译的歌曲则选自珀塞尔的“戏剧配乐”，剧目如下：《奥狄帕斯》(Oedipus)或译为《伊底帕斯王》、《旁杜卡》(Bonduca)或译为《邦杜卡》、《虚假的婚姻》(The Mock Marriage)、《帕塞尼阿斯》(Pausanias)、《一个傻瓜的提升》(A Fool's Preferment)或译为《愚人的肥缺》、《堂吉诃德》(Don Quixote)以及《浪子》(The Libertine)等。

在珀塞尔创作的共计44个剧本中，一共有80首歌曲分布其中，其中许多剧本只有一两首，而多则八首。这些歌曲往往也被称之为“伦敦剧院歌曲”，即珀塞尔为舞台而谱写的歌曲。这些歌曲在珀塞尔在世时就出版了；在他去世后不久，不断再版，在英国得以传播。本册乐谱所编译的珀塞尔的40首歌曲，有近半数(18首)作品都是珀塞尔的“伦敦剧院歌曲”。以下仅以本册乐谱所选编的18首歌曲为例，简要介绍如下：

歌曲《我无法逃避这爱情的病痛》(I attempt from Love's sickness)，选自舞台观赏剧《印度女王》(The Indian Queen)。此剧取材于德莱登(Dryden)和霍华德(Robert Howard)爵士合写的一部悲剧，该剧最引人入胜的是第二幕中的一个假面剧片断。《我无法逃避这爱情的病痛》这首歌曲的结构为ABACA的回旋曲式，通过关系大小调及属关系调之间的调式和调性的对比，使得各个段落之间形成较大对比，情调优雅而感伤，表达了主人公错综复杂的情感，具有巴洛克时期的“悲歌”(Lament)的风格特征。

歌曲《仙女和牧人》(Nymphs and Shepherds)，选自戏剧配乐《浪子》(The Libertine)，剧本由巴托马斯·沙德韦尔(或译夏德威尔)撰写。剧中的“浪子”，绝非像贵族唐·璜那样的纨绔子弟，而是鼓励人们尽情享受大自然和人间乐趣的牧人。《仙女和牧人》这首歌曲的音乐与歌词的结合十分巧妙：歌词“跳起来”使用了跳跃的音型，而“奏起来”则使用了悠长起伏的连音，绘声绘色地表现了人们欢乐嬉戏时的情景。

歌曲《听一会儿音乐吧》(Music for a while)，选自戏剧配乐《奥狄帕斯》(Oedipus)，或译为《伊底帕斯王》。德莱登(Dryden)参与了该剧的创作。《听一会儿音乐吧》这首歌曲那悲哀而动听的曲调(用小调)似乎与音乐能减少烦恼和痛苦的想法相呼应，在“直到那些蛇从她头上掉、掉、掉、掉、掉下来……”这句中，它不会使那含有引人注意的拟声词的声音之流停下来，在每个“掉”字之间，珀塞尔使用的休止符是异常有效的。由于情绪缠绵，这首歌曲能够吸引住一个对阿莱托和她的蛇的事一无所知的倾听者。

歌曲《我应该怎么做》(What shall I do), 选自舞台观赏剧《迪奥克莱希恩》(Dioclesian)。此剧是珀塞尔为《女预言家》或《迪奥克莱希恩德经历》所配的音乐, 剧本是贝特顿(Betterton)根据博蒙特(Beaumont)和弗莱彻(Fletcher)的著作改编的。此剧的最后一幕中的田园假面剧至今仍经常单独演唱, 受到热烈欢迎; 而《我应该怎么做》这首歌曲正是该剧中的名段。

歌曲《哦, 带领我》(O, lead me), 选自戏剧配乐《旁杜卡》(Bonduca), 或译为《邦杜卡》。此剧是珀塞尔在他有生的最后一年, 为博蒙特(Beaumont)和弗莱彻(Fletcher)的剧本《旁杜卡》或《英国女英雄》(The British Heroine)的改编本所配的音乐, 剧名和英国人反对入侵的主题使我们联想到《亚瑟王》(King Arthur)或《英国名人》(The British Worthy)。《哦, 带领我》这首歌曲是在巫师庙中的那一场的最精彩的一个唱段, 给人留下的印象最为深刻。

歌曲《最美的小岛》(Fairest Isle), 选自舞台观赏剧《亚瑟王》(King Arthur)。此剧是堪称桂冠诗人德莱登(Dryden)专门为珀塞尔的音乐而写就的剧本, 所以此剧堪称德莱登和珀塞尔强强联手的豪华戏剧, 剧情激发了英国民众的爱国主义精神。这部剧中, 珀塞尔对旋律的想法及实施都特别令人满意, 其中很多场面都可以看到珀塞尔极具独创性的方面。《最美的小岛》这首歌曲是剧中人物维纳斯的独唱曲, 在剧院演出时常常催人泪下, 打动人心。

另有四首歌曲都选自舞台观赏剧《仙女王》或译为《仙后》(The Fairy Queen), 它们是《来吧, 所有的歌唱家们》(Come all ye songsters)、《听吧! 所有一切怎样》(Hark! how all things)、《非常幸福的情人们》(Thrice happy lovers)以及《听哪! 那回荡着声音的空气》(Hark! The ech'ing Air)等四首歌曲。《仙女王》是珀塞尔最长的戏剧总谱, 其剧本是萨图(Elkanah Settle)写的, 这是一部以音乐为主而同时又有猴子、水仙子、牧童以及中国人等假面剧人物的场景戏剧。珀塞尔在这部作品中, 把他神韵的水平、节奏的创新和旋律的吸引力等都发挥得最为淋漓尽致; 而其中的旋律, 它比音乐结构的其他特点更有广泛的感染力, 因此很多曲调都琅琅上口。本册乐谱所收编的此剧中的四首歌曲都很有代表性, 特别是歌曲《听哪! 那回荡着声音的空气》更是一首华丽的咏叹调。

歌曲《你可怕的声音》(Your Awful Voice), 选自舞台观赏剧《暴风雨》(The Tempest)。此剧又称《魔岛》(The Enchanted Island), 剧本由夏德威尔(Shadwell)改编自莎士比亚的同名剧, 保留了原作的主要人物, 但增加了假面剧中的人物, 例如海神奈普顿、魔鬼以及半人半鱼的海神等。《你可怕的声音》这首歌曲是该剧的代表作。

歌曲《自幸福的闺房》(From Rosy Bowers), 选自戏剧配乐《堂吉诃德》(Don Quixote)。珀塞尔在为杜菲的这个剧本的前两个部分完成配乐后, 身感不适; 但他抱病继续为此剧的第三部分谱曲, 并写出了脍炙人口、流芳百世的著名歌曲《自幸福的闺房》。

歌曲《男人是为女人造的》(Man is for the Woman made), 选自戏剧配乐《虚假的婚姻》(The Mock Marriage), 这首歌的歌词是如此的直截了当, 并虚张声势地和社交场合使用的诗句联结在了一起, 使人们立刻会想到“合适得像手套一样”的这个比喻, 充分显示了珀塞尔为英国语言配乐的超凡能力, 而这一点也是珀塞尔的诸多歌曲琅琅上口的主要原因。别忘了, 为英语角本及诗词配乐而不窜改英语单词以及语句的逻辑重音, 对于天才的珀塞尔来说只是最起码的前提, 而对于天资较差的作曲家则另当别论。

歌曲《比玫瑰花更诱人》(Sweeter than roses), 选自戏剧配乐《帕塞尼阿斯》(Pausanias), 歌如其名, 引用英国普通大众对这首歌曲的评论: “这首歌曲的美妙动听之处, 远远超过了玫瑰的芬芳和绚丽!”

歌曲《我要扬帆行驶在天狼星上》(I'll sail upon the Dog Star), 选自戏剧配乐《一个傻瓜的提升》(A Fool's Preferment)(或译为《愚人的肥缺》)。虽然这首歌曲既没有歌剧中诱人的场面来烘托, 也

没有宣叙调来伴随它，而只是为了表达或排遣一时的某种情绪，甚至是悲怆的情绪，但确实能够引起听众的共鸣而传唱至今。

歌词是为音乐服务的，而不是决定音乐的。在一个伟大的作曲家的心目中，语言代表着一个音乐概念，而不仅是用来谱上音乐的歌词。在对英语诗词及戏剧配乐方面，历史上没有任何一位作曲家能超过英国的亨利·珀塞尔。尤其是晚年的珀塞尔在英语歌词与音乐旋律方面丝丝相扣而给人这样的深刻印象：要么是因为他拥有适合于配乐的歌词，要么就是因为他对歌词更敏感。

对于作曲家来说，掌握旋律的天赋比其他因素更为重要，而珀塞尔突出的才能正是掌握和驾驭旋律；他掌握旋律天赋的最吸引人之处，是在他的声乐线条中。当人们询问他的音乐是如何形成的时候，他可能也会像埃尔加（Elgar）一样回答说：“在空气中到处都是音乐，你伸手去捕捉你所需要的就行了。”

珀塞尔被世人誉为“英国的莫扎特”，今天我们全面地把珀塞尔歌曲介绍给国内声乐界的朋友。这一套《珀塞尔歌曲选》（高音用）共收编了40首名曲，这些曲目同时也是世界著名的“英国卡迪夫国际声乐比赛”的指定曲目和必唱曲目。为了读者在查找外文曲目时更加便利和快捷，本书目录按外文曲名的字母顺序排列而成。全部曲目中，几乎都用英语演唱，只有《女王的悼歌》（The Queen's Epicedium）一曲用拉丁文演唱。

值得关注的是，本套乐谱编译的这些曲目，同时也是世界著名的“英国广播公司卡迪夫世界歌唱家比赛”（the British Broadcasting Corporation Cardiff Singer of the World Competition）的指定曲目和必唱曲目。它是全球最高级别的歌唱比赛之一，每两年在英国威尔士首府卡迪夫举办一次。比赛由老牌电视媒体—英国广播公司BBC每两年举办一次，邀请国际上最著名的歌唱家、音乐家担任评委，面向全世界职业青年音乐才俊的高规格比赛。如能在这个世界声乐界公认的顶级国际声乐大赛上拔得头筹，其意义远超过拥有奖杯——一座流光溢彩的水晶杯和一万五千英镑奖金本身，它可以是对青年歌唱家实力、潜质的首肯，也是对他未来成为世界级歌唱家良好预期的一种认可。

除了对每首歌曲的歌词进行了传统意义上的译配之外，还在每一首歌曲末尾对整首歌词进行了字对字的“直译”和全句的“意译”。译文部分采用三行的方式进行：第一行是英语原文；第二行是针对每个英语单词的字对字逐字翻译，即“直译”；第三行才是整个句子的完整意思，即“意译”。而“译配”，则是在“意译”基础上的再加工。这样做，便于歌唱者既了解所唱的每一个具体的英语单词的意思，又能综合理解全句歌词的含义。要注意的是，字对字翻译时，歌词中反复吟唱的词句或段落略去；另外，冠词等没有实际意义的虚词则用[-]标出。

由于珀塞尔歌曲中的英语歌词多为古英语而与现代英语有较大差别，又鉴于英语读音的不规则性，我们特为本书“字对字”翻译稿中的所有英语歌词都标注了国际音标，以便于声乐师生掌握正确而标准的英语语音。

此外，为了便于国内的声乐师生学习和演唱其中的曲目，我们为本套乐谱收集和整理了经典唱段的演唱录音资料，选编成了一张与本套乐谱相配合习唱的CD唱片，供大家学习参考。

我国老一辈声乐教育家、上海音乐学院声乐系的周小燕教授对这一系列声乐出版物进行了仔细的审订，并对曲目的选取提出了宝贵意见，从而使该系列乐谱的质量得到了保证；同时，本书的编译和出版发行也得到了四川音乐学院声乐系及系主任杨士华教授以及女高音歌唱家张琳娜教授的大力支持和帮助，在此一并表示衷心的感谢！

译者简介

贾棣然，旅意男高音歌唱家，先后毕业于上海音乐学院声乐系和意大利国立尼科罗·皮契尼音乐学院研究生院，获意大利声乐及歌剧表演专业的最高学历及文凭（相当于博士）。

在意大利国立音乐学院深造期间，先后师从意大利著名男中音歌唱家、声乐教育家路易吉·德科拉多 (Luigi De Corato) 教授以及意大利著名女中音歌唱家、声乐教育家尼柯蕾塔·契莲托 (Nicoletta Ciliento) 教授研习意大利歌剧，并同时跟随意大利著名钢琴伴奏家、声乐艺术指导圭利埃罗·安娜·玛丽亚 (Guerriero Anna Maria) 教授系统研习德奥艺术歌曲。

在意大利留学深造期间，连续多次在全国性歌唱大赛中取得优异成绩：2008年在意大利罗迪 (Rodi) 举行的第一届科普兰德意大利国家级音乐大赛 (1° Concorso Nazionale di Musica “A.Copland”) 中，荣获歌剧比赛组第一名；2008年在意大利莫拉 (Mola) 举行的第四届威斯特尔豪特意大利国家级音乐大赛 (4° Concorso Nazionale N.Van Westerhout) 中，荣获歌剧比赛组第一名；2008年在意大利福甲 (Foggia) 举行的第一届胡梅尔意大利国家级音乐大赛 (1° Concorso Musicale Nazionale “J.N.Hummel”) 中，荣获“声乐室内乐组”德奥艺术歌曲演唱第一名；2008年在意大利加尔加尼克 (Garganico) 举行的第一届加尔加龙意大利全国综合音乐大赛 (1° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Garganum”) 中，荣获歌剧比赛组第一名；2008年在意大利莱切 (Lecce) 举行的第十五届“巴洛克城市杯”意大利全国声乐比赛 (XV Concorso Lirico Nazionale di “Città del Barocco”) 中，荣获歌剧比赛组第三名。

在意大利留学深造期间，除了学习声乐演唱和歌剧表演之外，其理论研究重点和方向为“巴洛克时期”的声乐作品及风格研究，翻译和译配了这一时期的代表作曲家亨德尔 (Händel)、珀塞尔 (Purcell)、卡契尼 (Caccini)、维瓦尔蒂 (Vivaldi) 以及巴赫 (Bach) 等人的诸多声乐作品，并将陆续在安徽文艺出版社出版发行，主要包括：《亨德尔咏叹调》、《珀塞尔歌曲选》、《卡契尼艺术歌曲选》（即《新音乐》全集）、《维瓦尔蒂咏叹调》以及《巴赫咏叹调》等，填补了我国声乐界在巴洛克时期声乐作品研究的空白。

另外，安徽文艺还将陆续推出其翻译和译配的其他一些德奥作曲家的声乐作品，主要包括：莫扎特的《莫扎特女高音音乐会咏叹调 20 首》和《莫扎特艺术歌曲选 44 首》；R.斯特劳斯的《理查·斯特劳斯艺术歌曲选 39 首》；舒伯特的声乐套曲《美丽的磨坊女》、《冬之旅》、《天鹅之歌》；舒曼的声乐套曲《诗人之恋》和《妇女的爱情与生活》等。

近年来在国内核心音乐期刊上发表了多篇学术文章：《浅谈“即兴演唱”》发表于《中央音乐学院学报》2009年第4期；《意大利美声歌唱法与教学法研究》发表于《乐府新声》2009年第3期；《卡契尼的〈新音乐〉》发表于《音乐研究》2010年第2期。

目 录

(按外文字母顺序排列)

总 序.....	周小燕 /1
译者序.....	贾棣然/3
译者简介	/8
1. 啊! 爱上一个人是多么快乐的事呀! Ah! How pleasant 'tis to Love	(1)
2. 啊, 比琳达, 我有准备 (选自《狄朵与阿涅阿斯》) Ah, Belinda, I am Prest (Dido and Aeneas).....	(3)
3. 一首晚间的赞美诗 (选自《无上的和谐》) An Evening Hymn (Harmonia Sacra).....	(8)
4. 迷乱的贝丝 Bess of Bedlam	(15)
5. 停下来吧, 噢, 我忧伤的灵魂 Cease, O My Sad Soul	(27)
6. 来吧, 所有的歌唱家们 (选自《仙女王》) Come all Ye Songsters (The Fairy Queen).....	(30)
7. 最美的小岛 (选自《亚瑟王》) Fairest Isle (King Arthur).....	(35)
8. 自幸福的闺房 (选自《唐吉柯德》) From Rosy Bowers (Don Quixote).....	(39)
9. 听吧! 所有一切怎样 (选自《仙女王》) Hark! How all Things (The Fairy Queen).....	(53)
10. 听哪! 那回荡着声音的空气 (选自《仙女王》) Hark! The Ech'ing Air (The Fairy Queen).....	(57)
11. 我无法逃避这爱情的病痛 (选自《印度女王》) I Attempt from Love's Sickness (The Indian Queen).....	(62)

12. 我看到你长那么高了
I Saw that You were Grown so High..... (67)
13. 我要扬帆行驶在天狼星上 (选自《一个傻瓜的提升》)
I'll Sail upon the Dog Star (A Fool's Preferment)..... (70)
14. 如果音乐是爱情的食粮 (第一个版本)
If Music be the Food of Love (First Version)..... (75)
15. 如果音乐是爱情的食粮 (第三个版本)
If Music be the Food of Love (Third Version)..... (79)
16. 上帝,人是什么 (选自《无上的和谐》)
Lord, What is Man (Harmonia Sacra)..... (86)
17. 男人是为女人造的 (选自《虚假的婚姻》)
Man is for the Woman Made (The Mock Marriage)..... (97)
18. 多一些爱,多一些鄙视
More Love or More Disdain..... (101)
19. 听一会儿音乐吧 (选自《奥迪帕斯》)
Music for a While (Oedipus)..... (104)
20. 不是我所有的烦恼
Not All My Torments..... (109)
21. 仙女和牧人 (选自《浪子》)
Nymphs and Shepherds (The Libertine)..... (113)
22. 哦,带领我 (选自《旁杜卡》)
O, Lead Me (Bonduca)..... (118)
23. 西尔维尔,现在你的嘲笑
Silvia, Now Your Scorn..... (124)
24. 自从我的爱人被夺走
Since from My Dear..... (126)
25. 把号角吹起来
Sound the Trumpet..... (130)
26. 拨动六弦琴
Strike the Viol..... (135)

27. 亲爱的, 切莫再悲伤	
Sweet, Be no Longer Sad	(139)
28. 比玫瑰花更诱人 (选自《帕塞尼阿斯》)	
Sweeter than Roses (Pausanias)	(141)
29. 圣母的忠告 (选自《无上的和谐》)	
The Blessed Virgin's Expostulation (Harmonia Sacra).....	(147)
30. 生命攸关的时刻	
The Fatal Hour	(158)
31. 绳结之歌	
The Knotting Song.....	(164)
32. 女王的悼歌	
The Queen's Epicedium	(169)
33. 在旷野里没有一个乡间情人	
There's not a Swain on the Plain	(183)
34. 非常幸福的情人们 (选自《仙女王》的颂歌)	
Thrice Happy Lovers (Epithalamium from "The Fairy Queen").....	(186)
35. 比琳达, 你的手……当我入土的时候 (选自《狄朵与阿涅阿斯》)	
Thy hand, Belinda!...When I am Laid in Earth (Dido and Aeneas).....	(192)
36. 这是大自然的声音 (选自《圣·塞西莉亚日颂》)	
'Tis Nature's Voice (Ode on St. Cecilia's Day).....	(197)
37. 我们为他歌唱 (选自《无上的和谐》)	
We Sing to Him (Harmonia Sacra)	(204)
38. 我们可怜的女人能做什么	
What can We Poor Females Do	(208)
39. 我应该怎么做 (选自《提奥克里恩》)	
What shall I do (Dioclesian).....	(213)
40. 你可怕的声音 (选自《暴风雨》)	
Your Awful Voice (The Tempest).....	(216)
MP3 光盘目录.....	223

啊！爱上一个人是多么快乐的事呀！

Ah! How Pleasant 'tis to Love

(Tempo di Minuetto)

人声 (Voice)

(p)

1. Ah! how plea-sant 'tis to love, Ev' - ry
啊！ 爱 上 你 多 高 兴， 每 时

2. Some do make a god of pleasure, Oth - ers
啊 爱 情 使 人 愉 悦， 它 最

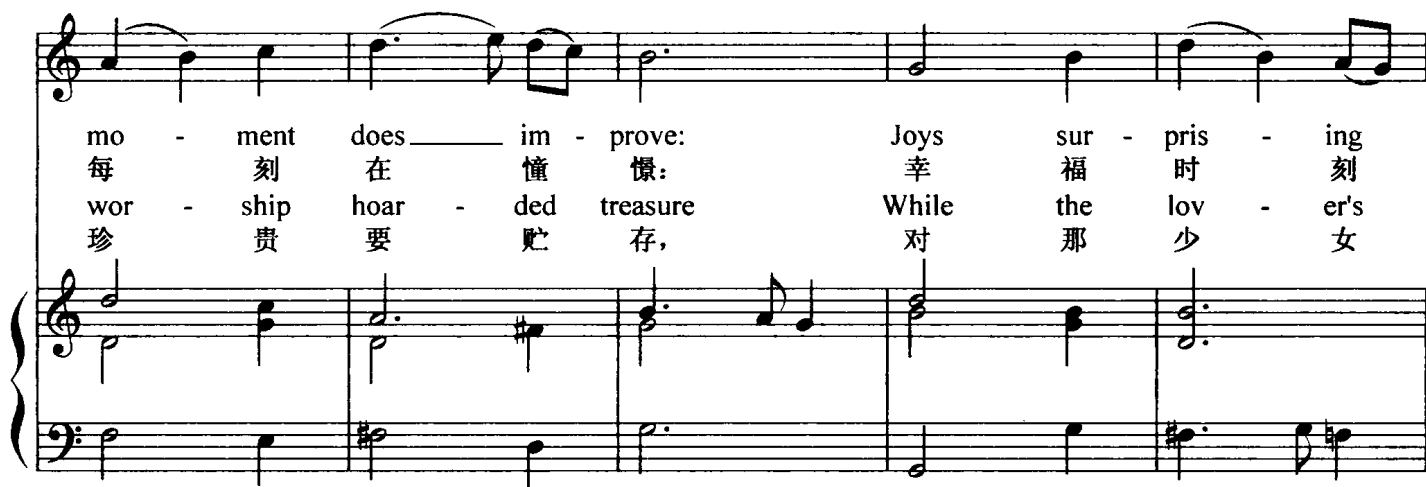
钢琴 (Piano)

(p) (grazioso)

mo - ment does im - prove: Joys sur - pris - ing
每 刻 在 懂 憬： 幸 福 时 刻

wor - ship hoar - ded treasure While the lov - er's
珍 贵 要 贮 存， 对 那 少 女

now I meet, No-thing like love so charm - ing sweet.
已 降 临， 唯 有 那 爱 情 甜 如 蜜。

still ad - dressing To his nymph, for ev' - ry blessing.
来 倾 诉， 诉 说 心 中 的 祝 愿。

字对字翻译:

(1) Ah! how pleasant 'tis to love,
[ɑ: haʊ 'pleznt tɪz tu lʌv]
啊 多么 高兴 它是 去 爱
(啊! 爱上一个人是多么高兴的一件事,)

Ev'ry moment does improve:
['evrɪ 'məʊmənt dʌz ɪm'pru:v]
每 一时一刻 在 前进
(每时每刻都在前进:)

Joys surprising now I meet,
[dʒɔɪz sə'praɪzɪŋ naʊ aɪ mi:t]
欢乐 令人惊讶的 现在 我 迁到
(我终于盼到了令我惊讶的欢乐时刻,)

Nothing like love so charming sweet.
['nʌθɪŋ laɪk lʌv səʊ 'tʃɑ:mɪŋ swi:t]
没有东西 像 爱 这么 使人陶醉的 甜蜜
(没有任何东西像爱如此甜蜜, 如此使人陶醉。)

(2) Some do make a god of pleasure,
[sʌm du: meɪk ə ɡɒd əv 'pleʒə]
有人 是 做 一个 神祇 的 愉快
(有人追逐快乐,)

Others worship hoarded treasure
['ʌðəz 'wɜ:ʃɪp 'hɔ:dɪd 'treʒə]
其他人 崇拜 贮藏起来的 珍宝
(其他人崇拜贮藏起来的珍宝)

While the lover's still addressing To his nymph,
[waɪl ðə 'lʌvəz stɪl ə'dresɪŋ tu hɪz nɪmf]
在...时候 [-] 情人 仍在 讲话 对 他的 少女^①
(在此刻情人仍在对他的姑娘讲话,)

For ev'ry blessing.
[fɔ: 'evrɪ 'blesɪŋ]
为了 每一个 祝福
(给她每一个祝福。)

① 少女(Nymph)希腊与罗马神话中居住在河里、林中、山上的小仙女, 通常指妙龄少女。

啊，比琳达，我有准备

Ah, Belinda, I am Prest

(选自《狄朵与阿涅阿斯》^①)

(Dido and Aeneas)

人声 (Voice)

钢琴 (Piano)

Slow

(p)

Ah! ah! ah! Be - lin - da, I am
啊! 啊! 啊! 比琳达, 我被

(p, cantabile e legato)

prest with tor - ment Ah, ah, ah, Be - lin - da,
痛苦缠绕, 啊, 啊, 啊, 比琳达,

(mf) (p)

I am prest with tor - ment not to be con - fest, Ah,
我被痛苦缠绕无法来言表, 啊,

(mf) (p)

(simile sempre)

① 狄朵与阿涅阿斯(Dido and Aeneas)的故事情节取自古罗马诗人维吉尔的长诗，以非洲迦太基传说的爱情故事为背景：迦太基女王狄朵(Dido)和特洛伊王子阿涅阿斯(Aeneas)之间产生了一段异国恋情，但是阿涅阿斯身负重任，他必须率领经过希腊人浩劫之后存活下来的特洛伊人前往意大利重新建立国家，于是阿涅阿斯不得不放下他和狄朵女王之间的爱情，继续他的复国计划；由于先前狄朵女王已经对阿涅阿斯投入了很深的感情，所以在阿涅阿斯坚持离去之后，专情的狄朵女王也只有选择殉情的方式来表达她的悲伤。