

美国艺术歌曲选

Art Songs of American

周箴石、编译

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

美国艺术歌曲选

1911-1945

1911-1945

1911-1945

1911-1945

1911-1945

1911-1945

1911-1945

1911-1945

A decorative border in a vertical oval shape, featuring intricate floral and vine patterns. At the top and bottom are larger, more complex floral motifs. The border frames the central text.

Art Songs of American

美国艺术歌曲选

周筱石、编译

图书在版编目 (C I P) 数据

美国艺术歌曲选 / 周箴石编译. —天津: 百花文艺出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-5306-5076-9

I. 美... II. 周... III. 艺术歌曲—美国—现代—选集
IV. J652.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第152750号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路35号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

天津午阳印刷有限公司印刷

*

开本 880 × 1230 毫米 1/16 印张 10.25 插页 2

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数: 1 - 4000 册 定价: 23.00 元

编者的话

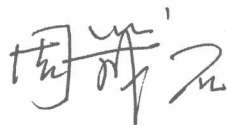
中国高校声乐教学目前所使用的外国声乐作品，大多以西方古典浪漫时期和近现代作品为主，这和我们传统教学的理念有着很大的关系。我们声乐教学中的骨干很多都有过留学西方的经历，他们在回国任教时，也将国外先进的教学理念、方法以及曲目的选择带回国内，这使我们的视野得到了进一步的开阔。随着我国经济水平的不断繁荣和发展，音乐艺术水平也相应的得到了进一步的提高，我们音乐会和教学的曲目也不应仅仅局限于古典、民间或是流行的曲目。

目前，国内许多音乐院校的艺术歌曲以意大利语、德语、法语、俄语等的作品为主，英文作品较少，而美国的艺术歌曲就更少了。笔者在美国中央密西根大学（Central Michigan University）研究生院学习期间，在玛丽·凯斯根教授（Mary Stewart Kiesgen）的指导下，学习演唱了很多美国艺术歌曲。回国任教后，感到我们在这方面的资料还比较少。为此，我将美国一些比较有代表性的作曲家尤其是黑人作曲家创作的艺术歌曲挑选出来，编成了这本《美国艺术歌曲选》。书中选入了许多当代不被大众所知的美国优秀作曲家具有代表性的作品，它们既有爵士风格的布鲁斯，又有现代的音乐语言，还有优美的旋律以及细腻的钢琴伴奏，所有这些都从不同侧面把当代美国艺术歌曲的风格展现出来。

我希望通过本书的出版，能使我们音乐会的曲目更加丰富，我们的学生在学习演唱的同时也能提高他们对美国音乐文化的了解。为此，我对每一首歌曲都进行了简要的分析，作了简短的注释和介绍，所有歌词都有汉语翻译，希望这样能对演唱者的演唱能有所帮助。

我在歌曲分析方面得到了张大鹏老师的帮助，在此表示感谢。

由于作者的水平有限，很多的歌词在翻译中还有不尽人意的地方，对作品的分析和说明也只是自己的一些体会，难免有错误的地方，真诚的希望大家能给我提出批评指正，以便在今后的工作中改进。

2008 年 7 月于天津

序

天津音乐学院的周箴石老师编纂的《美国艺术歌曲选》出版了。出版前应她之邀我阅读了全部书稿。歌曲均为钢琴伴奏的正谱并附作曲家简介和对每首歌曲的简要分析。无疑，这是一本专业演唱或教学用的歌曲集。我国翻译出版的美国歌曲大部分是为普及用的简谱本。以十九世纪作曲家福斯特（Stephen Collins Foster）二十世纪的作曲家科普兰（Aaron Copland）等人的曲目为主，而且电影插曲占很大的分量。这本集子选用歌曲的作曲家除了三位生于十九世纪末年，其余都出生在二十世纪。选用的曲目大部分和我国其他出版物不重复，对我国读者来说是新鲜的作品。我们通过这些作品可以感受到二十世纪美国人民、美国社会的精神面貌和生活气息以及作曲家特有的创作风格和技法，仅这一点无论对专业音乐工作者和广大学习者、爱好者都是十分有意义的。因此，我热烈地庆贺这本新书的问世。

美国是个年轻的国家，也是个多民族的移民国家。因此，社会的特性决定了美国音乐的特性。首先，在很多专业音乐家的创作中我们除了感到受欧洲音乐传统的影响外，还可以听到黑人民歌、灵歌的音调、印第安人的音调，听到亚裔和南美风格的影响以及爵士或其他黑人舞蹈的节奏。其中斯蒂尔（W.G. Steel）是和科普兰（Aaron Copland）齐名的美国第一位有较大影响的黑人作曲家。普莱斯（F.B. Price）是第一位成名的美国黑人女作曲家。其次我们在音乐中能感受到鲜明的美国精神，也即美国人的一种共性。正如活跃于十九世纪的美国作曲家麦克道尔（Edward Alexander MacDowell）所说：“作曲家首先应成为真正代表这个民族精神的人，成为人民中间的一员——我们的音乐应该表现美国人特有的青春的、乐观主义的活力，表达他们不畏惧困难的倔强性格与精神。”（转引自蔡良玉的文章《美国专业音乐的发展轨迹和特点》）在这本歌曲集中我们同样能感受到这种美国音乐的特点。

中国当前的音乐教育使用的教材多数来自欧洲古典和浪漫主义时期的经典作品。这些经典作品在内容、形式和手法上比较严肃、方整、均衡、严谨。而很多美国专业作曲家的歌曲创作明显跳出了欧洲古典和浪漫派风格的范畴，具有更多民歌、轻音乐和流行音乐的元素。和声、调性变化和节奏的应用也更加大胆和新颖。在教材中多引进一些美洲、非洲或亚洲其他国家的音乐可以使学生的知识营养的来源多样化，技术上的成长也会更加全面，从而可以更好地增强艺术修养和表现能力。

我曾是在作者周箴石本科学习阶段的声乐教师。在我教过的学生当中，她是最爱学习、最用功的学生之一。在本科毕业后曾经我推荐受教于著名声乐教育家郭淑珍教授，还曾向乌克兰专家学习，后又在美国获得硕士学位。她翻译引进这些美国歌曲，我想会对我国当前的声乐表演和教学起到添砖加瓦的作用。祝愿她以后取得更大成绩。

石惟正

2008年10月4日于天津

目 录

1. 没有你唱的歌·····	莱斯利·艾达姆斯 (1)
For You There Is No Song ·····	Leslie Adams
2. 两个梦幻的肖像 ·····	玛格丽特·柏恩兹 (6)
(1) 吟游诗人 ·····	(6)
Minstrel Man ·····	Margaret Bonds
(2) 梦想的改变 ·····	(11)
Dream Variation ·····	Margaret Bonds
3. 阻 碍 ·····	查理斯·布罗恩 (16)
The Barrier ·····	Charles Brown
4. 一个老水手之死 ·····	塞斯尔·科恩 (20)
Death Of An Old Seaman ·····	Cecil Cohen
5. 献给朱丽珠的两首歌·····	诺尔·达·考斯塔 (24)
Two Songs For Julie-Ju ·····	Noel Da Costa
6. 卡珊德拉的摇篮曲 ·····	马克·法克斯 (36)
Cassandra's Lullaby ·····	Mark Fax
7. 爱·····	马克·法克斯 (40)
Love ·····	Mark Fax
8. 我已经爱上你·····	阿道夫斯·C·海尔斯托克 (44)
I Loved you ·····	Adolphus C. Hailstork
9. 西缅之颂·····	尤金·W·汉库克 (49)
Nunc Dimittis ·····	Eugene W. Hancock
10. 到城镇 ·····	小托玛斯·H·凯尔 (55)
Riding to Town ·····	Thomas H. Kerr, Jr.
11. 恩 赐 ·····	小查理斯·劳埃德 (67)
Compensation ·····	Charles Lloyd Jr.

12. 如果悲伤.....温德尔·劳根 (70)
If There Be Sorrow.....Wendell Logan
13. 我骨中之髓.....温德尔·劳根 (73)
Marrow Of My Bone.....Wendell Logan
14. 甜蜜的悲伤.....莫里斯·麦克卡尔 (76)
Sweet Sorrow.....Maurice Mc Call
15. 疲倦的布鲁斯.....多罗西·R·默瑞 (80)
Weary Blues.....Dorothy Rudd Moore
16. 爱使微风哭泣——我是多么爱你.....安丁·S·默瑞 (97)
Love Let The Wind Cry.....How I Adore Thee.....Undine S. Moore
17. 忠贞的心.....罗伯特·欧文斯 (105)
Faithful One.....Robert Owens
18. 小天才.....罗伯特·欧文斯 (110)
Genius Child.....Robert Owens
19. 一个孩子的优雅.....克莱瑞治-泰勒·伯金森 (117)
A Child's Grace.....Coleridge-Taylor Perkinson
20. 忧 郁.....克莱瑞治-泰勒·伯金森 (120)
Melancholy.....Coleridge-Taylor Perkinson
21. 夜.....弗劳伦斯·B·普莱斯 (129)
Night.....Florence B. Price
22. 黑色的处子之歌.....弗劳伦斯·B·普莱斯 (133)
Song To The Dark Virgin.....Florence B. Price
23. 天鹅绒鞋子.....海尔·史密斯 (138)
Velvet Shoes.....Hale Smith
24. 忧 伤.....威廉姆·格兰特·斯蒂尔 (145)
Grief.....William Grant Still
25. 死之歌.....霍华德·斯万逊 (150)
A Death Song.....Howard Swanson

没有你唱的歌

莱斯利·艾达姆斯 作曲
周箴石 编译

莱斯利·艾达姆斯(Leslie Adams) 1933 年生于美国俄亥俄州的克利夫兰市，他在奥柏林音乐学院获得学士学位，在加利福尼亚州立大学(Long Beach) 获得硕士学位，并在俄亥俄州立大学获得博士学位。

他的作品包括为管弦乐队创作的“第一交响曲”，一部名为《哈娜都之吻》的芭蕾舞剧，一首钢琴协奏曲，还有为圆号、小提琴、大提琴写的奏鸣曲。他创作的合唱曲《圣歌 121》曾在 1975 年的作曲比赛中获得了“国家奖”。在这里选用的是他根据伊德纳·圣·文森特·米雷(Edna St. Vincent Millay) 的诗歌创作的由五首艺术歌曲组成的套曲中的一首。

这首作品的钢琴部分共分三部分：高声部的旋律，中声部分解和弦的织体以及低音声部。从节拍上看：9/8 拍，为复拍子。需要注意的是二连音与织体形成的对比部分需要精确的配合。独唱声部所用的旋律都为调式内的自然音，但由于与和声是相剥离开，所以要注意突出旋律的线条。

For You There Is No Song

For you there is no song,
Only the shaking of the voice that meant to sing;
The sound of the strong voice breaking.

Strange in my hand appears the pen,
And yours broken.
There are ink and tears on the page;
Only the tears only the tears only the tears.
Have spoken.

没有你唱的歌

没有你唱的歌，
只有嗓音的振动才意味着歌唱；
有力的声音突然改变。

不可思议地拿起了笔，
而你的笔却折断了。
纸上只有墨水和眼泪；
只有眼泪，只有眼泪，只有眼泪。
在那里叙说。

For You There Is No Song

Edna St. Vincent Millay*

Leslie Adams

Adagio espressivo ♩. = 66 *mp*

For you — there is no

song, — On-ly the shak - ing of the

voice — that meant to sing; the sound of ² the

poco cresc.

* from "Collected Poems," Harper & Row, Copyright© 1939, 1967 by Edna st. Vincent Millay and Norma Millay (Ellis).

10 *poco rit.* *a tempo*
f *sub.*

strong voice break - ing.

mf *sub.* *sfz* *mp*

13

mp *sub.*

17 *poco rit.* *a tempo* *mf* 2

Strange — 2 in my

mp *sub.* *mp*

21 *mf* 2 2

hand — ap- pears the pen, and — yours bro- ken — There are ink and

25 *mf* *rall.* *ff* **Largamente**

tears on the page; On - ly the tears —

29 *f* *ritard.* *a tempo* *p* *mf* *dim.* *rit.*

on - ly — the tears — on - ly the tears —

33 *mp* **Larghetto** *rit.*

Have spo - ken.

pp *poco a poco* *pp molto espressivo*

8va

37 *a tempo*

poco accel.

p

8va

41

poco rit. *a tempo* *poco accel.* *poco rit. 8va*

poco cresc. *dim.*

两个梦幻的肖像

玛格丽特·柏恩兹 作曲
周箴石 编译

玛格丽特·柏恩兹 (Margaret Bonds) (1913—1972) 生于美国芝加哥，是一位钢琴家兼作曲家。她在美国西北大学获得了硕士学位，后来又来到朱利亚音乐学院学习钢琴，在这期间，她得到了许多奖项，包括有“罗森沃德奖学金”，“罗伊·哈里斯奖学金”、“瓦纳梅克奖”等。她最著名的作品是：芭蕾舞剧《移民》，钢琴的《宗教套曲》，圣诞节的康塔塔：《布朗国王的叙事歌》。她还改编很多灵歌。《两个梦幻的肖像》是作者根据兰格斯顿·哈切斯的诗为美国黑人写的一组灵歌套曲，其中包括《吟游诗人》、《梦想的改变》等。

“吟游诗人”这首作品以切分音作为伴奏织体的主要节奏形态来推动旋律发展。以一小节（三拍）作为和弦更换的节奏基础，分解和弦的大跳与旋律的级进形成互补的关系。演唱这首歌曲时需要铿锵有力的声音，在演唱长音符时需要保持声音的强度。

Minstrel Man

Because my mouth is wide with laughter
And my throat is deep with song.
You do not think
I suffer after I have held my pain so long.

Because my mouth is wide with laughter
You do not hear my inner cry

Because my feet are gay with dancing
You do not know I die,
You do not know I die.

吟游诗人

因为我大笑使嘴张的很大
我唱歌时喉咙是深沉的。
你不认为
我长时间的忍受着痛苦。

因为我大笑时嘴张的很大
你没有听到我内心的哭泣

因为我跳舞时有欢快的舞步
你不知道我死去，
你不知道我死去。

Three Dream Portraits*

for Lawrence Winters
Minstrel Man

Langston Hughes

Margaret Bonds

Moderato

6 *mf* *con alma*
Be - cause my mouth is

10
wide with laugh-ter and my throat

* The poems are taken from "The Dream Keeper" by Langston Hughes. Copyright 1932 by Alfred A. Knopf, Inc. Used by permission.

14

_____ is deep with song _____ You do not

18

think _____ I suf-fer _____ al-ter I have held my pain _____

22

_____ so long. _____