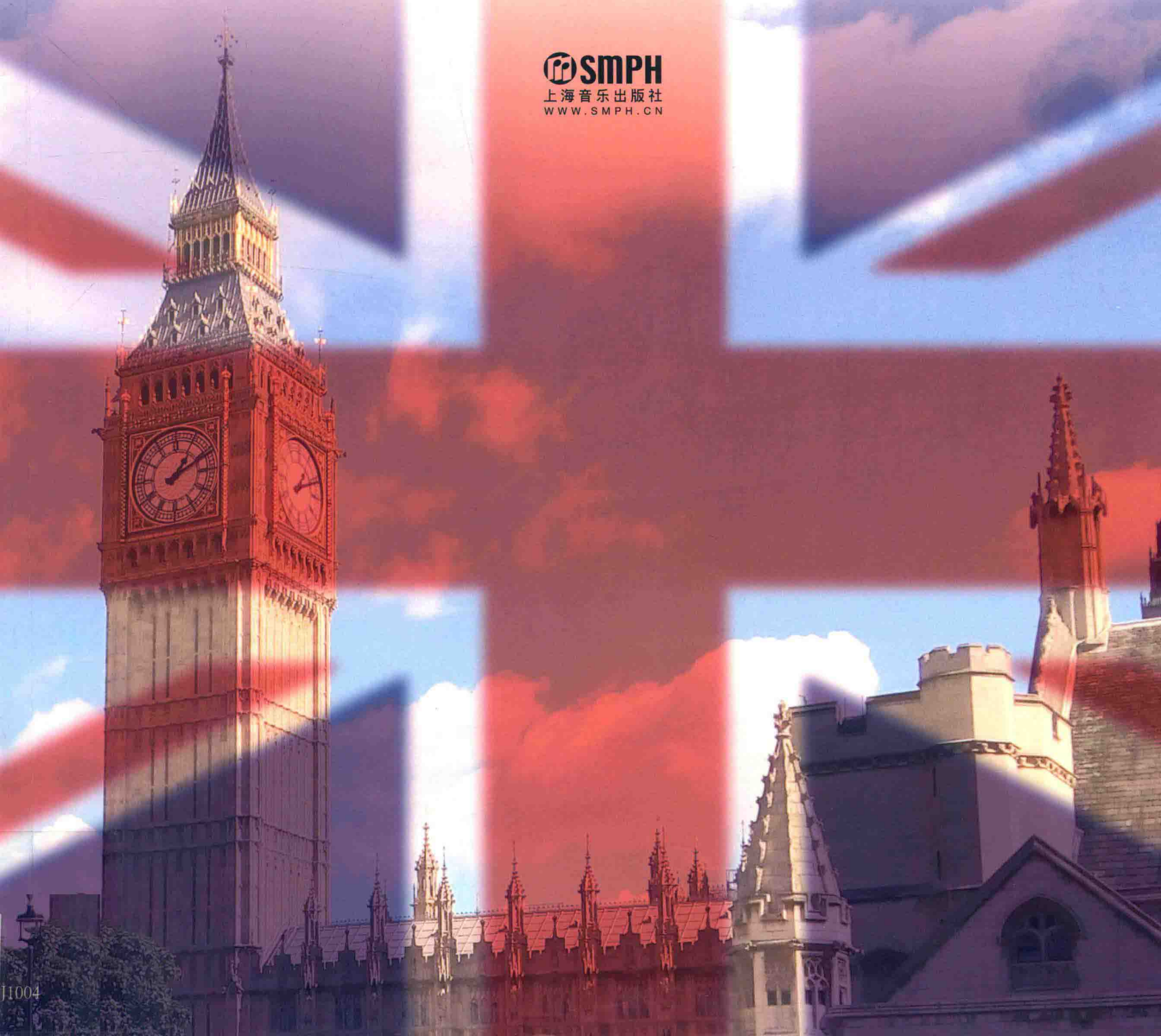


英语歌曲集(1)

英国近现代艺术歌曲

主编 / 张建一 执笔 / 王 曦

 **SMPH**
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN



全国高等音乐学院美声专业教材

英语歌曲集(1)

英国近现代艺术歌曲

主编 / 张建一 执笔 / 王 曦

 **SMPH**
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

英语歌曲集 (1) · 英国近现代艺术歌曲 / 张建一主编、王曦执笔

— 上海: 上海音乐出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5523-1101-3

I. 英… II. ①张… ②王… III. 英语—歌曲—世界—选集 IV.

J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 130659 号

书 名: 英语歌曲集 (1) · 英国近现代艺术歌曲

主 编: 张建一

执 笔: 王 曦

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 张静星

封面设计: 翟晓峰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 26.5 谱文: 212 面

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册

ISBN 978-7-5523-1101-3/J · 1004

定价: 70.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序

P R E F A C E

为了更快更多地培养更好更优秀的声乐人才,客观辩证地运用“因材施教,因人施教,因地制宜”的教学理念,根据各声部不同声音条件的实际训练情况(音质、音域和音量),把全国高等音乐学院美声专业的教学分为“音乐会演唱”和“歌剧表演”。这对新中国以来美声专业声乐教学一直沿用西方的教学系统来说确实是一种挑战和大大的创意。应该说这种将美声教学分为两个不同的专业的做法是科学的也是务实的。试想全国各地高等音乐学院的声乐歌剧系每年招收的本科生中有多少人具备了歌剧演员的声音潜质和声音条件?又有多少人可以真正成为歌剧演员?歌剧演员需要具备角色所需的音质、音色、音域和音量、形体和身高,而声乐艺术却是一个广泛的定义。即便某些学生的声乐天赋或者客观训练不能达到歌剧演员的标准,那么从实际和务实出发,让每一位有着不同声音天赋的学生,即使唱不了歌剧也可以在音乐会或者演唱艺术歌曲方面有一番造诣,使得声乐人才更加人性化、个性化、专业化和艺术化。同时可以使声乐艺术人才真正做到“各尽其力,各安其位,各享其能,各司其职”。这无疑有益于我国的文化繁荣与发展,有益于声乐艺术的教学和提高。

这套“全国高等音乐学院美声专业教材”在大一至大三的选曲上强调声乐艺术的基本功训练,整体上还是继承和延续了我国声乐(美声)教学的风格和西方传统的美声训练体系,并系统地、务实地严格遵照教育部有关美声专业的要求,参照中央音乐学院声歌系、上海音乐学院声歌系的教学大纲规定编写。教材按教学大纲要求:按不同程度,分不同的音域和调性,同时强调“洋为中用,古为今用,去其糟粕,留其精华”的客观辩证地借鉴和学习西方声乐艺术的态度,提倡建立和发展中国本民族的美声学派,并编入了大量优秀的中国艺术歌曲、中国传统民歌和改革

开放后优秀的创作歌曲。特别为初级美声教学提供了“练声曲”和西方美声唱法核心语种(意、德、法)的“歌唱正音”教材。为了便于大学本科低年级学生更快掌握外语歌词的发音,教材中附有国际音标和歌词原文、汉语词对词翻译,以及中文歌词大意,同时还为外语歌曲教材附上范唱及钢琴伴奏 CD。在高年级及研究生的教材选曲中,按不同的专业有更多的语种选择,也有更多不同时期声乐作品的选择,选用教材更加专业化。

本系列教材中增加了英语近现代声乐作品、俄语声乐作品和拉丁语声乐作品。这些作品弥补了我国高等音乐学院美声专业缺少西方近现代和拉丁语声乐作品教材的现状。

本系列教材还专门为“音乐会演唱”专业编著西方美声唱法核心语种中不同时期、不同语种、不同风格、不同作曲家声乐作品的专集,如:F. Liszt 德语艺术歌曲专集;J. Brahms 德语艺术歌曲专集;Ch. Gounod 法语艺术歌曲专集;G. Bizet 法语艺术歌曲专集;E. Chabrier 法语艺术歌曲专集;R. Strauss 德语艺术歌曲专集;H. Wolf 德语艺术歌曲专集;K. Weill 德语艺术歌曲专集;H. Duparc 法语艺术歌曲专集;E. Chausson 法语艺术歌曲专集;C. Debussy 法语艺术歌曲专集;F. Poulenc 法语艺术歌曲专集;等等。



2015年3月18日

前言

P R E F A C E

张建一

由上海音乐出版社社长费维耀先生的创议,委约我在第十三个五年计划期间为出版社编著一套既能适应网络时代,又适合我国声乐艺术发展,同时与我国美声教材市场不重复的全新美声专业教材。

在本套教材的策划过程中,费维耀先生和项目负责人杨海虹女士多次赴京,我们一起结合目前我国声乐艺术发展的趋势与现状,反思美声教材市场的实际情况,商讨这套教材的具体内容、意义与目的,并制定了有关教材的范围。在原有的JYZ美声系列的基础上扩展了欧美声乐语种,并从原计划只有艺术歌曲的范围扩展至歌剧。

确定方针和规模后,邀请著名声乐教育家、女高音歌唱家周小燕教授和上海音乐出版社社长费维耀先生担任编委主席。同时邀请我国著名男中音歌唱家、上海音乐学院副院长廖昌永教授为本套教材的编委委员。我曾多次与廖昌永先生讨论有关本教材的细节。(原本廖昌永教授计划编著一套美声专业的本科中国声乐作品教材,我们不谋而合。)本教材由本人担任执行主编并担任中国歌曲与意、德、法、拉丁语种和歌剧部分的执笔主编。我很荣幸地邀请到澳门理工学院声乐教师女高音歌唱家王曦女士,她留美九年并获得“美国辛辛那提音乐学院音乐艺术博士学位(声乐表演专业)”。王曦博士在本套教材中执笔英语歌曲部分。我也十分荣幸地邀请到中央音乐学院声歌系声乐艺术指导、青年钢琴家隋超女士,她留俄十三年并获得“钢琴演奏-艺术学博士”。隋超博士在本套教材中执笔俄语歌曲部分。我还邀请到中央音乐学院继续教育学院的声乐教员杨卫平女士、花腔女高音孙宁和苏涛执笔主编本套教材中的

中国歌曲部分。我与抒情男高音陈书博一起执笔拉丁语歌曲部分,包括《神曲》和《圣母颂》大全。这是陈书博研究生期间的研究课题之一,为此他专门赴北京外语学院进修拉丁语。孙宁、陈书博和苏涛是我任教中央音乐学院声乐歌剧系期间的研究生。

此套教材得以出版,要特别感谢上海音乐出版社费维耀先生对我国声乐教育事业发展的前瞻远瞩和大力支持,在选题策划以及编写出版过程中给予我们极大的帮助和鼓励。由于我们在编写过程中对西方宗教和意、德、法、拉丁、俄、英的文学造诣甚浅,编译内容中难免存在不足或疏漏之处,为此敬请音乐界、声乐界和宗教界的前辈。同行和老师给予指正,并提出宝贵意见。虽然美中不足,但不会影响我们一如既往地热爱和为我国声乐教学不断探索、不断创新的步伐。希望能为我国高等音乐学院美声专业编写出更多、更实用的好教材。

编者感言

EDITOR'S NOTE

很荣幸受到张建一教授的邀请,参与全国高等音乐学院美声专业教材——《英语歌曲集》的编写。更要感谢张建一教授在整套教材编写过程中提出的宝贵意见。

本教材分上下两册,建议本科高年级音乐会演唱专业学生参考使用。《英语歌曲集(1)》涵盖英国近现代作品 25 首,《英语歌曲集(2)》收入美国近现代作品 25 首。在此我要特别感谢国内外的歌唱家朋友们、学生以及各位同仁在我挑选作品时给出的宝贵意见。此套教材经本人精挑细选,选出英国以及美国近现代艺术歌曲各 25 首。这些曲目有些是常常出现在音乐会中的经典,有些是被人“遗忘”的珍宝。本人希望通过这套教材的推广,让中国的学生及听众对英、美两国近现代艺术歌曲有更深入的了解。

英语作品在各类语言作品中属于非常难把握和演唱的,特别是对于英语非母语的歌唱者来说,主要由于其特殊的发音位置和发音习惯,这也是为什么这套教材建议本科高年级学生使用。在本人多年的留美学习和演出实践中,演唱英语作品一直是非常有挑战性的。幸运的是,受到了众位音乐大师的亲身指导,其中包括:美国作曲家 Jake Heggie, Carlisle Floyd, Libby Larsen;著名声乐指导 Pierre Vallet, Martin Kats, Warren Jones, John Churchwell, Kevin Murphy;歌剧指挥家 Patrick Summers, George Manahan 以及歌唱语言专业指导 David Adams, Marcie Stapp 等。我在辛辛那提音乐学院攻读声乐演唱博士的最后一年,恰逢英国泰斗级声乐指导 Graham Johnson 来我校进行为期一

周的声乐大师班,在与大师为期一周的小班学习中,对本杰明·布里顿的所有声乐作品有了更深刻的认识,更是对演唱英国近现代艺术歌曲有了更精确的把握。

最后,再次感谢张建一教授给予的肯定与支持。希望这套教材的出版给全国的声乐教育者以及学生在演唱英国及美国近现代艺术歌曲时提供帮助,同时也欢迎各位同仁及学生提出更多的宝贵意见。

王 曦

中国澳门特别行政区

2016 年春

英国艺术歌曲发展简介

王 曦

英国艺术歌曲的发展有着悠久的历史,但其发展的道路可谓崎岖不平。最早的英国艺术歌曲写作可追溯到13世纪,到了16世纪与17世纪初,英国艺术歌曲得到了蓬勃的发展,主要归功于16世纪伊丽莎白时期丰富的文学以及诗歌作品。鲁特琴(Lute)歌曲是这一时期的重要产物,其中以约翰·道兰德(John Dowland, 1563—1626)为作曲家代表。英国艺术歌曲在18世纪与19世纪初受到欧洲古典主义影响而衰退,直至20世纪才又苏醒,在众多作曲家勇于尝试不同风格的写作后,终于把英国艺术歌曲重新带回世界舞台,并展现其多元风格的特色。

英国的独唱歌曲主要源自于英国复音音乐(English Discant)及意大利牧歌(Madrigal)。早期人类的歌唱大多与宗教活动有关,歌词多为经文,而英国在宗教音乐上的成就在15、16世纪初是非常杰出的。在欧洲大陆与之同样重要的世俗音乐“牧歌”也在此时盛行,虽然在结构上同属于多声部的复音音乐,但在歌词内容上却丰富许多。英国牧歌在16世纪末伊丽莎白一世(Elizabeth I, 1558—1603)时期受意大利牧歌的影响非常明显,是英国音乐及文学发展最兴盛的阶段,这一时期,作曲家大量使用文豪莎士比亚(William Shakespeare, 1564—1616)的作品。最简单的牧歌形式被称为“歌调”(Ayre),主旋律在最上声部,其他声部则支持主要旋律,通常加以直笛(Recorder)、古提琴(Viol)或鲁特琴伴随歌唱的旋律一同演出。柏德(William Byrd, 1542—1623)、莫利(Thomas Morley, 1557—1603)、道兰德(John Dowland, 1563—1626)、魏克斯(Thomas Weelkes, 1575—1623)等人都是当时英国牧歌的代表作曲家。

17世纪的英国歌曲,一直与来自意大利的歌剧影响相抗衡。于此同时,英王查尔斯二世(Charles II, 1630—1685)旅居法国宫廷,回国之

后,立刻要求英国作曲家们仿造法国音乐风格。然而,著名的英国作曲家珀塞尔(Henry Purcell,1659—1695)却坚持自己的创作风格,不受外来风格的影响,在这一时期创作了大量的声乐作品。他所创作的声乐作品在17世纪的英国占有不可动摇的地位,同时他也是英国20世纪前的最后一名重要作曲家。不幸的是,英国音乐在珀塞尔的带领下并没有得到继承与发展,英国艺术歌曲在18世纪以及19世纪初一直处于低靡的状态,作品虽然很多但并无经典之作。英国本土音乐停止了发展,并受到外来风格影响极深,直至20世纪布里顿的出现才又将英国音乐推向高峰。

20世纪的英国,在新一代作曲家的改革下,艺术歌曲也有着长远的发展,对于诗歌的选择与声乐写作上都有长足的提升,其中20世纪诗人霍斯曼(Alfred Edward Housman,1859—1936)的诗作被大量使用,其内容多为探讨现代社会中的人性。作曲家们也沿袭19世纪叙事曲风格,音乐具有强烈的旋律性与戏剧性,同时也受到当代欧洲作曲家新古典主义作曲法的影响,在声音上以突破调性的和声与不规则的曲式结构来写作。20世纪的英国艺术歌曲可谓百家齐放。

本书将会涵盖32首20世纪英国艺术歌曲代表作曲家的经典之作,包括奎尔特(Roger Quilter,1877—1953)、沃恩·威廉斯(Ralph Vaughan Williams,1872—1958)、沃洛克(Peter Warlock,1894—1930)、芬济(Gerald Finzi,1901—1956)、帕特沃兹(George Butterworth,1885—1916)、格尼(Ivor Gurney,1890—1937)及布里顿(Benjamin Britten,1913—1976)。近代英国艺术歌曲与民族民间艺术歌曲相互影响,曲调流畅,既有古诗的严肃,又包含有民歌的风味。

目 录

C O N T E N T S

序	周小燕/1
前言	张建一/1
编者感言	王 曦/1

歌 曲

英国艺术歌曲发展简介	王 曦/1
------------------	-------

拉尔夫·沃恩·威廉斯(Ralph Vaughan Williams, 1872—1958)

《旅行之歌》*Songs of Travel*(声乐套曲)——(适合男声演唱)

1. 流浪汉 The Vagabond / 1
2. 让美人苏醒 Let Beauty Awake / 14
3. 路旁野火 The Roadside Fire / 22
4. 青春和爱情 Youth and Love / 32
5. 在梦中 In Dreams / 40
6. 无尽闪耀的天堂 The Infinite Shining Heavens / 46
7. 流浪何处? Whither Must I Wander? / 52
8. 闪亮的话语 Bright Is the Ring of Words / 63
9. 我行走在崎岖山坡 I have Trod the upward and the Downward Slope / 69

罗杰·奎尔特(Roger Quilter, 1877—1953)

10. 来吧,死亡 Come away, death——(适合男声演唱) / 72
11. 爱的哲学 Love's Philosophy——(适合所有声部演唱) / 80

乔治·巴特沃斯(George Butterworth, 1885—1916)

12. 最可爱的树 Loveliest of Trees——(适合所有声部演唱) / 88
13. 我二十一岁那年 When I was one-and-twenty——(适合所有声部演唱) / 94

彼得·沃洛克(Peter Warlock, 1894—1930)

14. 美丽的花环时间 Pretty Ring Time—(适合所有声部演唱) / 100
15. 拿去吧,哦,将那唇瓣都带走 Take, O Take Those Lips Away—(适合男声演唱) / 109

杰拉尔德·芬济(Gerald Finzi, 1901—1956)

- 《让我们献上花环》Let Us Garlands Bring(声乐套曲)—(适合男中音演唱)
16. 过来吧,死亡 Come away, death / 113
17. 西尔维亚是谁? Who is Sylvia? / 121
18. 再也无需畏惧阳光的炙热 Fear No More the Heat o' the Sun / 128
19. 哦,我的可人儿 O Mistress Mine / 138
20. 情郎和他的小情人 It Was a Lover and His Lass / 145

本杰明·布里顿(Benjamin Britten, 1913—1976)

21. 莎莉园 The Salley Gardens—(适合男高音或女高音演唱) / 160
22. 每当深夜来临 At the Mid Hour of Night—(适合所有声部演唱) / 167
23. 若春还在 If it's Ever Spring Again—(适合所有声部演唱) / 174
24. 小夜曲 Nocturne—(适合所有声部演唱) / 182
25. 塞夫斯蒂亚摇篮曲 Sephestia's Lullaby—(适合所有声部演唱) / 191

The Vagabond

流 浪 汉

罗伯特·路易斯·斯蒂文森词
拉尔夫·沃恩·威廉斯曲

适合男声演唱

此曲是声乐套曲《旅行之歌》中的第一首

国际音标、歌词原文、中文词对词翻译：

Give	to	me	the	life	I	love,
[gɪv	tu	mi	ðə	laɪf	aɪ	lʌv]
给予	朝着	我	那	生命	我	热爱

(给我所爱的生命,)

Let	the	lave	go	by	me,
[let	ðə	leɪv	goʊ	bɑɪ	mi]
让	那	流淌	离开	在……旁边	我

(让溪水流过我身旁,)

Give	the	jolly	heaven	above,
[gɪv	ðə	'dʒɒ.li	'he.vən	ə.'bʌv]
给予	那	快乐的	天堂	在……之上

(给我天上快乐的天堂,)

And	the	byway	nigh	me.
[ænd	ðə	'baɪ.l.weɪ	naɪ	mi]
和	那	小路	靠近的	我

(和我身旁的小路。)

Bed	in	the	bush	with	stars	to	see,
[bed	ɪn	ðə	bʊʃ	wɪθ	stɑːz	tu	si]
床	在……中	那	灌木	和	繁星	朝着	看着

(望着繁星在灌木草丛中就寝,)

Bread	I	dip	in	the	river——
[bred	aɪ	dɪp	ɪn	ðə	'rɪ.və]
面包	我	浸水	在	那	河水

(我把面包沉入河中——)

There's the life for a man like me,
 [ðeəz ðə laɪf fɔːə ʌ mæn laɪk mi]
 这就是那生活 为了一个 人 像……一样 我
 (这就是给像我这种人的生活,)

There's the life for ever.
 [ðeəz ðə laɪf fɔːə 'e.və]
 这就是那生活 为了 永远
 (永远的生活。)

Let the blow fall soon or late,
 [let ðə blɔː fɔːl suːn ɔː leɪt]
 让那 吹风 秋天 早晚有一天
 (让寒风在任何时候来袭,)

Let what will be o'er me;
 [let wɒt wɪl bi ɔːvə mi]
 让 怎样 将 会 越过 我
 (对我怎样都无所谓;)

Give the face of earth around,
 [gɪv ðə feɪs ɔv əθ ə.'raʊnd]
 给予 这 面容 属于……的 地球 四处
 (给我周围的风景,)

And the road before me.
 [ænd ðə roʊd bi.'fɔː mi]
 和 那 道路 在……之前 我
 (和我前面的道路。)

Wealth I seek not, hope nor love,
 [welθ aɪ siːk nɒt hoʊp nɔːə lʌv]
 财富 我 追求 不要, 希望 或者 爱情
 (我不追求财富,希望或爱,)

Nor a friend to know me;
 [nɔːə ʌ frɛnd tu nəʊ mi]
 也不 一个 朋友 到 认识 我
 (也不需要知己;)

All I seek, the heaven above,
 [ɔːl aɪ siːk ðə 'he.vən ə.'bʌv]
 一切 我 追求 这 天堂 之上
 (我只追寻天上的天堂,)

And the road below me.
 [ænd ðʌ roʊd biːˈloʊ mi]
 和 这 道路 在……之下 我
 (和我脚下的道路。)

Or let autumn fall on me
 [ɔr let ˈɔ.təm fɔ:l ɒn mi]
 或者 让 秋季 降临 到 我

Where afield I linger,
 [weə əˈfi:ld aɪ ˈlɪn.gə]
 哪里 在野外 我 徘徊
 (在我徘徊的地方,任由秋季降临,)

Silencing the bird on tree,
 [ˈsaɪ.lən.sɪŋ ðʌ bɜd ɒn tri:]
 沉默着 那 鸟儿 在……上 树
 (树上的鸟儿沉默着,)

Biting the blue finger.
 [ˈbaɪ.tɪŋ ðʌ blu: ˈfɪŋ.gə]
 刺痛的 那 染成蓝色 手指
 (瘀青的手指在刺痛。)

White as meal the frosty field—
 [waɪt æz mi:l ðʌ ˈfrɔ:sti fi:ld]
 白色的 像……一样 谷物粗粉 那 霜冻的 田地
 (雪地如谷物粉般洁白——)

Warm the fireside haven—
 [wɔ:m ðʌ ˈfaɪr.saɪd ˈheɪ.vən]
 温暖 那 火堆 安息所
 (火堆如安息所般温暖——)

Not to autumn will I yield,
 [nɒt tu ˈɔ.təm wɪl aɪ ji:ld]
 不会 向 秋天 将会 我 屈服
 (我不会向秋天屈服,)

Not to winter even!
 [nɒt tu ˈwɪn.tə ˈi.vən]
 不会 向 冬天 更加
 (更何况是冬天!)

Let	the	blow	fall	soon	or	late,
[let	ðʌ	bloʊ	fɔ:l	su:n	ɔə	le:ɪt]
让	那	吹风	秋天	早晚	有	一天

(让寒风在任何时候来袭,)

Let	what	will	be	o'er	me;
[let	wɒt	wɪl	bɪ	ɔ.və	mi]
让	怎样	将	会	越过	我

(对我怎样都无所谓;)

Give	the	face	of	earth	around,
[gɪv	ðʌ	fe:ɪs	ɒv	əθ	ə.'raʊnd]
给予	这	面容	属于……的	地球	四处

(给我周围的风景,)

And	the	road	before	me.
[ænd	ðʌ	rəʊd	bɪ.'fɔ:ə	mi]
和	那	道路	在……之前	我

(和我前面的道路。)

Wealth	I	ask	not,	hope	nor	love,
[welθ	a:ɪ	æsk	nɒt	həʊp	nɔ:ə	lʌv]
财富	我	追求	不要,	希望	或者	爱情

(我不追求财富,希望或爱,)

Nor	a	friend	to	know	me;
[nɔ:ə	ʌ	frɛnd	tu	nəʊ	mi]
也不	一个	朋友	到	认识	我

(也不需要知己;)

All	I	ask,	the	heaven	above,
[ɔ:l	a:ɪ	æsk	ðʌ	'he.vən	ə.'bʌv]
一切	我	要求	这	天堂	之上

(我只追寻天上的天堂,)

And	the	road	below	me.
[ænd	ðʌ	rəʊd	bɪ.'ləʊ	mi]
和	这	道路	在……之下	我

(和我脚下的道路。)