

总主编 余丹红

MUSIC
EDUCATION

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业技能课程

周玲珍 编著

声乐 英美卷 (上)

ENGLISH VOCAL MUSIC

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

总主编 余丹红

全国高等院校音乐教育专业系列教材
专业技能课程

周玲珍 编著

声乐
英美卷 (上)

ENGLISH VOCAL MUSIC

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

声乐·英美卷：全2册/周玲珍编著.

-上海：上海音乐学院出版社，2015.7

全国高等院校音乐教育专业系列教材

ISBN 978-7-80692-943-8

I. ①声… II. ①周… III. ①歌曲-世界-高等学校-教材

IV. ①J652

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第165477号

丛 书 名 全国高等院校音乐教育专业系列教材

总 主 编 余丹红

策 划 洛 秦

书 名 声乐·英美卷

编 著 周玲珍

责任编辑 鲍 晟

封面设计 孙洁涵

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路20号

印 刷 上海师范大学印刷厂

开 本 640×1000 1/8

印 张 41.5

字 数 谱文332面

版 次 2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-943-8/J.1039

定 价 95.00元(上、下册)

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

全国高等院校音乐教育专业系列教材

编 委 会

总主编

余丹红

顾 问

江明惇 林 华 倪瑞霖

刘靖之 洛 秦 孙维权

本教材系上海市教委第四期本科教育高地项目

总序

20世纪80年代以来，我国音乐教育领域产生了一系列深刻的改变：以德国奥尔夫教学法传入为契机，我国音乐教育领域开始了放眼世界的旅程，从最初对西方教学法直指人心的震撼，慢慢扩展到对音乐教育学整个学科领域的探究，音乐教育学领域宽广博大的研究范畴开始呈现：音乐教育史、音乐教育心理、脑科学与音乐教育、音乐教育管理、音乐教育比较研究、音乐课程论、音乐教育评估、音乐教育社会学与人类学、音乐教育哲学、音乐治疗等——学科意识由此觉醒，音乐教育学领域开始进入空前发展阶段。以往音乐教育学科的专业归属问题曾经长期地困扰着从业者，至此，已基本形成共识，实现了学科的自我认定。以上海音乐学院音乐教育系为代表的音乐教育专业构筑了课程体系的重建过程，提倡在学生拥有扎实过硬的音乐技能，全面、深入地掌握音乐理论的前提下，以音乐教育学理论与实践系列主干课程统筹全局，使学生明晰本学科的目标与任务、手段与方法，从而完成高质量的教师教育工作。

本系列教材的出版是若干年学科构建思考之后的集体探索与积累，表明了音乐教育领域开始进入实质性的内涵建设阶段。本套教材主要由三大部分构成：一是“专业主干课程”，内容涉及学科框架的基本理论与实践，是围绕本科教学大纲而进行编撰的教材，如《音乐教育学教程》《音乐教学法教程》《音乐教育史教程》《音乐教学设计教程》《音乐教育心理学教程》等。二是“专业技能课程”，下分音乐技能类及音乐基础技术理论与实践类。音乐技能如《钢琴》（包括法国卷、德奥卷、中国卷、美国卷、俄罗斯卷、西班牙卷、拉丁美洲卷、中欧四国卷、双钢琴卷、四手联弹卷等）、《声乐》（包括法国卷、德奥卷、中国卷、英美卷、俄罗斯卷、意大利卷、重唱卷等）；音乐基础技术理论与实践主要围绕上海音乐学院音乐教育系的特色课程，如《作曲技术理论综合教程》《节奏与打击乐教程》《上海音乐学院女声合唱团合唱曲集》（Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ）、《西方合唱发展史》等。三是“音乐教育理论研究论丛”，如《中国学校音乐课程发展》《音乐教育研究论文集》《德国音乐教育》等。我们始终认为，音乐技能是教师教育的重要基石，没有过硬的技术与对音乐作品的透彻理解，就很难成为真正意义上的合格音乐教育者！这套教材在编撰过程

中力求贴近课堂教学，尤其在音乐技能教材上能够体现教师教育专业特征，在编撰思路与方式上与表演专业教材有所区别。同时，加大各类知识信息量，开拓读者自主学习的途径。

本套教材的撰写者主要是上海音乐学院音乐教育系在职教师。上海音乐学院是我国最早设立高等音乐教育学科专业的高校之一，早在1927年即已成立师范科。1997年，上海音乐学院以音乐教育系的名称重建音乐教育专业。该专业依托上海市深厚的城市文化底蕴与上海音乐学院坚实的音乐基础，组建了一支具有强大凝聚力的教师队伍，他们不仅有着扎实的专业背景，也有着孜孜不倦的钻研精神，在音乐教育学学科发展的道路上铺筑进阶之石。同时，本套教材的编撰者还包括音乐教育系外聘教师，他们分别是来自德国的Wolfgang Mastnak教授，中国香港的刘靖之教授，美国的马淑慧教授，意大利的Aurelio Porfiri教授等，他们本着共同推动音乐教育学学科发展的意愿，长期在上海从事音乐教育工作，从未计较个人得失，在此表示由衷的感谢与敬意！

本套教材的顾问为我国音乐教育领域内的资深教授：江明惇先生任上海音乐学院院长期间，兼任音乐教育系第一任系主任，对上海音乐学院音乐教育专业的重建与发展起到关键作用；林华教授不仅执导音乐教育专业硕士研究生，还为音乐教育系女声合唱团走向世界给予具体指导；倪瑞霖先生、孙维权先生长期为音乐教育专业学生授课，担任研究生指导委员会委员，对学科的发展起到了十分积极的推动作用；音乐学家、出版家洛秦先生对音乐教育专业的学科发展给予无私支持，使得本套教材的出版得以顺利进行。同时，感谢上海市教委高教处、上海音乐学院教务处对学科建设的大力支持，才使得本套教材的编撰计划得以顺利启动。

音乐教育事业是一项需要全社会关注与支持、同时对和谐社会的构建有着重大作用的事业。它所承载的不仅是音乐学科知识的传授，还承载着人格培养的重大责任。成功的音乐教育可给予多元情感体验，从而使人拥有更为丰富的人生。虽然它不能一鸣惊人，也不能创造直接的物质财富，然而正是这种“润物细无声”的潜移默化功用，才真正体现出“百年树人”的意蕴。

这，也就是本套教材最终指向的理想与目标。

上海音乐学院音乐教育系主任

刘靖之 教授

2010年12月28日

前 言

在声乐教学中使用英文歌曲,基于两点基本认识:一、英语歌曲不仅具有悠久的历史,丰富的内涵,广泛的流传而且其本身具备较高的艺术价值;二、学生能够较容易地拼读歌词发音,较准确地读懂歌词,较深刻地理解作品的含义,因而能够较好地把握歌曲演唱风格,准确演绎歌曲,正确阐释音乐内涵,达到理想的教学效果。

在我国声乐教学曲目中,与意大利语歌曲、德语歌曲和法语歌曲相比,英语歌曲不仅数量甚微,而且研究的深度、涉及的广度都存在很大的局限,这使得实际教学工作中,作为本科教学,英语歌曲可选的曲目相当有限,捉襟见肘。随着我国声乐演唱艺术的繁荣和声乐教学、研究工作的不断发展,拓展英语声乐教学曲目范围已经成为亟需推进的工作。

这本英语歌曲集中的曲目均选自英语国家或用英语写作而成的作品,按照艺术歌曲、清唱剧、民歌、音乐剧四个主要类别分类编排。艺术歌曲部分包括根据莎士比亚、雪莱、本·琼森等人的著名诗作谱曲的《哦!我的情人》《泉水边》《音乐,当温柔的声音消逝时》等经典艺术歌曲20首;清唱剧部分包括巴洛克时期的普赛尔、亨德尔和浪漫主义时期的门德尔松等著名作曲家的经典清唱剧《弥赛亚》《参孙》等选曲12首;民歌部分入选苏格兰民谣《啊!查理多么可爱》、美国民歌《故乡的亲人》等脍炙人口的经典民间歌曲10首;经典流行歌曲部分包括选自韦伯的音乐剧《猫》的《回忆》、选自伯恩斯坦的音乐剧《西区故事》的《寻找新天地》、选自由勋伯格和阿尔·鲍伯利根据维克多·雨果同名小说创作的音乐剧《悲惨世界》中的《带他回家》等脍炙人口的音乐剧唱段以及福音歌曲、电影歌曲等12首。

艺术歌曲是诗与乐完美结合的一种特定的歌曲体裁,通常为独唱歌曲,具有与诗歌密切配合的艺术气质。这种歌曲通常有精心编配的钢琴伴奏,伴奏和歌唱互相配合、相得益彰。英国艺术歌曲在歌词选择上有得天独厚的条件,文学大师莎士比亚、雪莱等的作品选为歌词,为歌曲的艺术性提供了重要的基础保证。艺术歌曲一般篇幅不大,音乐语言精雅、洗练,是一种高度浓缩的声乐作品。

本歌曲集所选的20首英语艺术歌曲,时代跨越较大,从16世纪的约

翰·道兰到20世纪的理查德·亨德利,其中罗杰·奎尔特的作品占据主要部分。作品风格迥异,每一首都具有极高的艺术价值。

清唱剧,曾译为神剧,是一种在教堂或音乐厅演出的大型声乐套曲。清唱剧有鲜明的戏剧情节和大型的组织结构,其歌词多取材于《圣经》,也有一些表现世俗内容的清唱剧。清唱剧的声乐部分有咏叹调、宣叙调,有各种合唱、重唱形式,器乐部分有序曲、间奏曲等。清唱剧与歌剧不同,它无须化妆,也不用舞台布景和形体表演。虽然没有歌剧综合的多样艺术元素,却更加专注于器乐和歌唱。

清唱剧在英国有着悠久的历史,也达到了相当高的艺术水准。巴洛克时期最重要的清唱剧大师就是英籍作曲家亨德尔,他所创作的《弥赛亚》《参孙》《扫罗》《以色列人在埃及》等都是久演不衰、具有重要影响的经典之作。本教材选用的巴洛克时期的声乐作品,尤其是亨德尔、普赛尔等的作品,对于健全声乐技巧和完善呼吸控制起到了很大的帮助,因此他们的作品成为世界音乐学府声乐教学的基本教材。

本歌曲集所选的12首英语清唱剧唱段,有5首选自《弥赛亚》,2首选自《塞墨勒》,2首选自《狄多与埃涅阿斯》,1首选自《参孙》,1首选自《伊利亚》,1首选自《约书亚》,1首选自《仙后》,这些均为优秀的清唱剧作品,同时,这些作品的宗教背景为歌曲大大增添了内涵,这也要求演唱者提高自身的知识广度与音乐素养,从而将作品完整地表达出来。

民歌是流传在民间普通大众之中的民间歌曲,通常由普通民众集体创作、加工、完善,并在民众中口耳相传、代代延续,因而,它们与民众的生活最为接近。正如中国的古语所说,“饥者歌其食,劳者歌其事”,它们也都是因受到生活中某些场景触发,或赞美自然,或咏唱真情,或惋惜时光,或悲叹愁苦,故而音乐自然、流畅,感情真挚,风格淳朴,堪称来自自然的“天籁之音”。但在美国等国家也有把作曲家创作的具有浓郁民歌风味的创作歌曲视作民歌的习惯,比如,福斯特的一些作品就是美国民歌的组成部分。

本歌曲集所选的10首英语民歌,既有民间流传的民间歌谣,也有广为流传的福斯特创作的被作为美国民歌的创作歌曲。例如《友谊地久天长》《故乡的亲人》《深深的河》,这些歌曲反映了苏格兰、爱尔兰等地普通民众以及美国黑人的内心世界和民俗风情,都是感情真挚的艺术珍品。

音乐剧是19世纪末起源于英语国家的一种歌剧艺术形式,融器乐、歌唱、舞蹈和对白为一体,常吸收流行音乐的因素,歌唱方法也较为灵活多样,因而成为广受欢迎、很有活力的音乐艺术形式。所积累下来的剧目,如《音乐之声》《西区故事》《悲惨世界》《猫》《歌剧魅影》等,都是受到各阶层观众普遍喜爱的经典之作。音乐剧经过一百多年的发展,在世界各地都产生了很

大的影响，但频繁上演的城市仍以英国的伦敦和美国纽约的百老汇为中心，这两个地方是引领音乐剧发展潮流的音乐剧文化中心。

本歌曲集所编选的7首音乐剧唱段，均为不同优秀音乐剧中的经典作品，其中《阿根廷，别为我哭泣》《回忆》《老人河》均是为人所熟知的歌曲，都选自不同时期优秀的音乐剧；另外本歌集所编入的3首福音歌曲和2首电影歌曲也是脍炙人口、流传广泛的经典曲目，这些作品广泛的传唱度令我们久久不能忘怀。

我们有理由相信，在世界声乐艺术的大花园中，英文歌曲应该能够绽放出色彩更为艳丽的艺术之花，必将能够为我们的声乐教学和舞台演唱带来一缕清新芬芳的艺术气息！

周玲珍

目 录

CONTENTS

总 序 / 余丹红	1
前 言	3

艺术歌曲

约翰·道兰

请爱再莅临	3
别再哭泣，悲伤之泉	7

亨利·普赛尔

啊！爱上一个人是多么快乐的事啊！	10
听一会儿音乐吧	13

弗朗茨·约瑟夫·海顿

她从不吐露爱意	18
美人鱼之歌	23

阿瑟·萨利文

杨柳之歌	28
------	----

休伯特·帕里

我的心如同歌唱之鸟	33
-----------	----

拉尔夫·沃恩·威廉斯

中午静悄悄 39

罗杰·奎尔特

四 月 46

泉水边 50

快来吧，死亡 55

爱的哲学 60

音乐，当温柔的声音消逝时 66

我生命中的欢乐 69

红花瓣睡了 73

哦！我的情人 77

艾弗·格尼

莎莉花园旁 82

塞缪尔·巴伯

雏 菊 87

理查德·亨德利

随时来看望我 90

清 唱 剧

亨利·普赛尔

啊，比琳达，我多么痛苦 99

比琳达，你的手……当我入土的时候 106

乔治·弗里德里希·亨德尔

你到哪里 111

啊，睡意你为何离我而去？ 116

安慰我的百姓	120
一切山谷都要填满	125
我知道我的救赎主活着	133
快乐，锡安的人民！	142
他必像牧人牧养自己的羊群	152
假如我拥有犹八的乐器	159
光明天使	167

雅科布·路德维希·费利克斯·门德尔松·巴托尔迪

主啊，罢了	175
-------------	-----

二小歌出

艺术歌曲

John Dowland

约翰·道兰

请爱再莅临

【作者简介】

曲作者：约翰·道兰（John Dowland, 1563—1626），英国琉特琴演奏家和作曲家，与莎士比亚和斯维林克是同时代的人。青年时期，道兰作为英国大使的随从人员在法国工作了4年。在巴黎期间，为了提高个人的社会地位和从事音乐创作的需要，他在英国移民者的影响下皈依了罗马天主教。1588年他被牛津大学的基督学院授予音乐学士学位，尽管道兰作为琉特琴演奏家和作曲家的声望日益提高，然而却未能得到伊丽莎白女王的信任。从1594年起道兰开始游历欧洲，德国的布拉斯维奇大公和希西伯爵争相把他留在自己的宫中。曾被丹麦国王和英国查理一世任命为御前乐师。为了跟当时著名的意大利作曲家路卡·马伦齐奥学习，道兰来到意大利，并拜访了佛罗伦萨、帕度、费拉拉、威尼斯等地。在佛罗伦萨，他在费迪南多一世前表演。代表作有《琉特琴教程》《音乐酒会》和琉特琴伴奏的歌曲集《朝圣者的安慰》。

【教学提示】

《请爱再莅临》原曲为琉特琴伴奏，后由德蒙·费洛斯（Edmund Fullowes, 1890—1951）改为钢琴伴奏。第一段较为轻快，描述着爱情的甜美，充满了对爱情的追求与渴望，对爱人的温柔倾注于曲中。之后的部分，由于爱人对自己的轻视，表现得略为忧伤，但又不曾失去对爱情的渴望，失望而不绝望。

全曲分为A、B两段，演唱者需注意第一段 *p* 的力度到第二段渐强（*cresc.*）处的力度张力变化，最终以 *p* 结束。伴奏织体简单却平稳。

c^1 — d^2 的音域男、女各声部均可演唱。

① 琉特琴歌曲曲式特点是“反复”（Strophic）与“一字对一言”（Syllabic）；不但音域较窄，而且大部分是为男性歌者所写；歌词内容多属悲伤情绪的诗词，道兰的歌曲尤其以此著名。

【歌词大意】

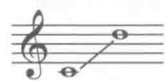
1. Come again! Sweet love doth now invite Thy graces, that refrain To do me due delight, To see, to hear, to touch, to kiss, to die With thee again in sweetest sympathy.
  2. Come again! That I may cease to mourn Through thy unkind disdain. For now left and forlorn I sit, I sigh, I weep, I faint, I die In deadly pain and endless misery.
  3. Gentle Love. Draw forth thy wounding dart, Thou canst not pierce her heart; For I, that to approve, By sighs and tears more hot than are thy shafts Did tempt, while she, while she for triumph laughs.
1. 再来吧！甜美的爱现在邀请，你的仁慈，那仁慈吝于，给我应得之喜悦，在最甜美的情感中与你一同去看，去听，去摸，去吻，去爱。
  2. 再来吧！我多么想停止，为你无情的轻视而悲悼。因为被遗弃而绝望在致命的痛苦中及无尽的悲惨中，我坐，我叹，我泣，我晕，我爱。
  3. 温柔的爱，拔出你那伤人的箭，你不能刺穿她的心；因为我，为了赞成不伤她，在比你的剑还热的叹息与泪水之考验中死亡，而她，因胜利大笑。

请爱再莅临

Come Again, Sweet Love Doth Now Invite

佚名诗
约翰·道兰曲

Moderato (♩ = 84-88)

mf *p*

1. Come a - gain!
2. Come a - gain!
3. Gen - tle Love.

Sweet love doth now in -
That I may cease to
Draw forth thy wound - - - ing

3

vite mourn
dart,

Thy Through
Thou

grac thy
canst

es, un -
not

that kind
pierce

re dis -
her

5

frain dain.
heart;

To do me due de -
For now left that and for -
For I, that to ap -