

美声&JYZ&系列

全国高等音乐学院美声专业教材

英语歌曲集(2)

美国近现代艺术歌曲

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(2)

美国近现代艺术歌曲

主编 / 张建一 执笔 / 王曦

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

英语歌曲集 (2) ——美国近现代艺术歌曲 / 张建一主编; 张建一, 王曦

执笔 - 上海: 上海音乐出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5523-1298-0

I. 英… II. ①张… ②王… III. 英语 - 艺术歌曲 - 美国 - 选集 IV. J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 051265 号

书 名: 英语歌曲集 (2) ——美国近现代艺术歌曲

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 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海中华印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 25 谱、文: 200 面

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1298-0/J · 1199

定价: 68.00 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胆的创意。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高瞻远瞩和大力支持,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。虽然美中有不足,但不会影响我们一如既往地热爱声乐艺术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

E D I T O R S ' S N O T E

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

美国艺术歌曲发展简介

美国的古典艺术歌曲,就像《汤姆叔叔的小屋》里面的托普西,“也在成长”。正如其包罗万象的人口文化,它的艺术歌曲是兼收并蓄的。从最早期的斯蒂芬·福斯特 Stephen Foster(1826—1864)的家庭沙龙歌曲,到理查德·亨德利 Richard Hundley(生于1931年)迷人的抒情歌谣,美国艺术歌曲经历了一系列变革,但其风格仍秉持旧旨,反映着美国个人主义高于一切的信条。查尔斯·艾夫斯 Charles Ives(1874—1954)、查尔斯·格里费斯 Charles Griffes(1884—1920)、塞缪尔·巴伯 Samuel Barber(1910—1981)、奈德·罗伦 Ned Rorem(生于1923年)、维吉尔·汤姆逊 Virgil Thomson(1896—1989)、约翰·杜克 John Duke(1899—1984)、李·霍伊比 Lee Hoiby(生于1926年)、多米尼克·阿尔简多 Dominick Argento(生于1927年)和威廉·博尔科姆 William Bolcom(生于1938年):听这些人的音乐,就像在观看一场有声有色、情绪跌宕、情节起伏的剧目。

由于发展时间短且不成系统,那时美国艺术歌曲尚未形成自己的风格。直到19世纪中叶,美国作曲家们才开始定期创作艺术歌曲并在音乐厅亮相。当时,美国的作曲家都会前往德国学习古典音乐,所以从19世纪末到20世纪初,美国音乐都保留着欧洲音乐的传统。在这一时期,许多艺术歌曲重情绪,轻表达,极不流畅。查尔斯·艾夫斯的音乐创作理念在当时非常前卫,但作品鲜为人知。查尔斯·格里费斯早年在德国学习,对德国音乐特别感兴趣,几乎一半的声乐作品采用德文诗词并传袭德国古典音乐,带着浓郁的德国浪漫主义气息。爱德华·麦克道威尔 Edward MacDowell(1860—1908)曾先后在德国和法国留学,是美国首位赢得国际荣誉的本土作曲家。乔治·查德威克 George Chadwick

(1854—1931)、查尔斯·马丁·洛弗勒 Charler Martin Loeffler(1861—1935)、西德尼·荷马 Sidney Homer(1864—1953)等作曲家开始发展和改变美国艺术歌曲的传统。

后来,美国作曲家远赴法国,跟随著名的法国籍作曲家及教育家纳迪娅·布兰格 Nadia Boulanger(1887—1979)学习。学成后,带回了高卢人细腻的情感,并将其融入自己的作品里。那批作曲家里有维吉尔·汤姆逊、科普兰 Aaron Copland(1900—1990)和西奥多·查莱尔 Theodore Chanler(1902—1961)。其中查莱尔受法国风格影响最重。奈德·罗伦也在法国音乐上费时不少,尽管其作品颇具个人风格,但所流露出的清晰和优雅仍旧是法式特色。保罗·鲍尔斯 Paul Bowles(1910—1999),这位云游世界的浪子,把旅途中所听到的节奏和看到的颜色都融进自己的音乐里。

直到大约半个世纪后,美国艺术歌曲才开始形成自己的音乐风格。大多数美国作曲家对创作艺术歌曲并不感兴趣,甚至是几点笔墨也不肯费。一来在当时社会创作艺术歌曲并无资金支持,二来美国歌唱家们还是更钟情于演唱欧洲艺术歌曲,尤其偏爱德国艺术歌曲 *Lieder*。即便如此,还是有不少作曲家参与写作艺术歌曲,并创作了大量的声乐作品。虽然作品质量不断提升,但在世纪之交,重情感的音乐形式突然消失,20世纪的美术歌曲急需另一种更丰富、更重表达的声音。

奈德·罗伦是20世纪首位将艺术歌曲视作重要创作体裁的美国作曲家,被许多人冠上“美国艺术歌曲之父”的美名。他的作品以及他对创作美国艺术歌曲的热情,使得这一体裁再次风靡起来。

近来美国作曲家对声乐作品创作表现出极大的热情,当然,这里指的是大型歌剧。美国歌剧市场大,需要不断有新作推出。《爱伦坡的旅程》*The Voyage of Edgar Allen Poe*、《危险关系》*Dangerous Liaisons*、《灼灼其华的眉头》*Shining Brow*、《凡尔赛的魅影》*The Ghosts of Versailles*、《桥上一瞥》*A View from the Bridge*、《小妇人》*Little Women*、《欲望号街车》*A Streetcar Named Desire*、《死囚漫步》*Dead Man Walking* 以及《了不起的盖茨比》*The Great Gatsby* 在美国开始大热,《瓦妮莎》*Vanessa*、《我们所有人的母亲》*The Mother of Us all*、《苏珊娜》*Susannah* 等作品进入美国经典歌剧行列。塞缪尔·巴伯、维吉尔·汤姆逊和多米尼克·阿尔简多等作曲家不仅开创了美国歌剧的历史,还为美国艺术歌曲创作了大量作品。

新一代的美国作曲家同样秉持他们兼收并蓄的音乐风范。美国艺

术歌曲的发展仿佛是一个轮回,从早期喜欢采用民间流行方言的斯蒂芬·福斯特的客厅沙龙歌曲,到如今又听到当代作曲家瑞奇·伊恩·戈登(生于1956年)、理查德·亨德利、约翰·穆斯托 John Musto(生于1954年)、杰克·海吉 Jake Heggie(生于1961年)和本·摩尔 Ben Moore(生于1960年)融入大量流行语的艺术歌曲。他们的声乐作品容易被听众理解,他们的音乐风格也深受歌手们的欢迎。

歌唱家们终于开始发现美国艺术歌曲的无限魅力:种类繁多,品质上乘。当代作曲家也为音乐会舞台创作了大量的声乐作品。美国诗歌也渐渐走上了国际舞台,提供了更加多元的艺术文本。

美国艺术歌曲是否已经形成了固定的音乐艺术风格,这还很难说。但在这条艺术歌曲创作的道路上,还有更多的宝藏等待发掘。行进的钟声仍在敲响。

作曲家简介

艾米·毕琦(Amy Marcy Cheney Beach, 1867—1944)为新英格兰拓殖者的后裔,是美国首位重要的女性作曲家,她在创作美国艺术歌曲方面贡献良多,也为其他女性作曲家铺路。毕琦4岁开始在她母亲的指导下学习钢琴,16岁就首次登台演奏钢琴。18岁在嫁给波士顿一位著名的医生后,在婚后的二十五年里致力于音乐创作。她的作曲技巧大多是自学,所以有别于同一时期游学欧洲的大部分美国作曲家们。对于各种音乐形式的创作,毕琦女士均擅长且成绩斐然,作品包括一部歌剧,几部交响乐和钢琴协奏曲,室内乐(钢琴五重奏最为知名),钢琴小品,合唱音乐,以及一百多首艺术歌曲。毕琦的丈夫于1910年去世后,毕琦离开波士顿前往欧洲长达四年之久,在那里她又开始了音乐会钢琴家的职业,也成为第一位受到国际认可的美国女性作曲家。之后,回到纽约在音乐界大展身手,直至去世。毕琦创作了近一百二十首艺术歌曲,歌词的选用多样化,包括古典的,现代的,以及她和她的丈夫一同创作的诗作,也有许多歌曲是采用法文和德文的作品。她的声乐作品大多被当时著名的歌唱家所演唱,包括艾玛·埃姆斯(Emma Eames 1865—1952)和玛塞拉·克拉夫特(Marcella Craft 1874—1959)。

查尔斯·艾夫斯(Charles Edward Ives 1874—1954)于1874年出生在康乃狄克州的一个小镇,堪称为当时美国乐坛有史以来最具原创才能的作曲家。他创作了一些与其他歌曲不同的曲风,而成为美国歌曲传统的一部分。身为一位受人敬重的保险代理业务经理人,上班以外的时间都埋头在音乐创作之中,大多是在夜晚以及周末作曲,也由于他的经济

收入稳定,以致能够自行出版他的第一本歌曲选《一百一十四首歌曲》(114 Songs, 1922)。艾夫斯有一位热爱音乐的父亲,并经常和他一起“玩”音乐,也时常使用不同的曲调演唱同一首歌曲,以及实验四分之一音的效果,这些训练使他的听觉与音乐感都异于常人,也让他埋下写作复调的种子。其特殊的音乐创作风格在他16岁时就已十分明确,即使在进入耶鲁大学接收正规音乐教育后,仍不改其特殊的创作方式。1918年心脏病发后他变得越来越古怪,期间也曾中断作曲,直至1947年凭借四十三年前创作的《第三交响曲》为他摘得一座普利策奖(The Pulitzer Prize),赢得大众的认可。他一生创作了一百五十多首艺术歌曲,歌曲引用了柴科夫斯基、贝多芬、勃拉姆斯的音乐旋律,以及美国的赞美诗、战争歌曲、流行音乐以及牛仔民谣的片段,融合其独特的创作技巧而使这些旋律具有其特色和不拘一格的特征。他的作品演出不易,主要体现在其无调性、多重调性、多重节奏、音堆、赋格式,以及缺少调号、小节线和拍号等新奇的创作手法。

理查德·哈格曼(Richard Hageman 1882—1966)

理查德·哈格曼以歌剧指挥家流芳百世,但在其音乐生涯的后期,开始投身于音乐创作并写作了大量作品。他先后在荷兰阿姆斯特丹音乐学院和布鲁塞尔音乐学院学习,在16岁时,被委任为荷兰歌剧院的歌剧指导,之后又担任歌剧院的指挥工作。曾有一段短暂时期,他在法国为著名的女中音歌唱家、声乐教育家玛蒂尔德·玛盖丝(Mathilde Marchesi 1821—1913)担任巡回音乐会伴奏。从1908年起,哈格曼连续15个演出季在美国大都会歌剧院担任指挥,之后又分别在芝加哥歌剧院和洛杉矶歌剧院工作。他还曾是柯蒂斯音乐学院歌剧系的主任。之后他就一直在好莱坞派拉蒙影城工作,为电影进行音乐创作和指挥。他的作品还包括管弦乐、音乐剧、钢琴以及艺术歌曲。

厄内斯特·查尔斯(Ernest Charles 1895—1984)

厄内斯特·查尔斯于1895年11月25日出生在明尼苏达州的明尼阿波利斯市。他在加利福尼亚州立大学念的书,之后来到纽约,改名厄内斯特·查尔斯。他的音乐生涯开始于在百老汇演唱音乐剧,同时开始自己创作,留下了许多脍炙人口的歌曲。1953年,他迁居好莱坞,直至去世,享年90岁。《当我唱起我的歌》,这首创作于1934年的老歌,毫无

疑问是查尔斯最著名的声乐作品(词曲皆为自创),至今仍经常被选为音乐会的压轴或返场曲目。查尔斯的创作风格介于科尔·波特(Cole Porter 1891—1964)和更为古典的艺术作品之间。他带有大量节奏自由的抒情歌曲,以及兼容流行与古典的风格,一直深受人们的喜欢。

约翰·杜克(John Woods Duke 1899—1984)

杜克是美国20世纪对艺术歌曲贡献最大的作曲家之一。他有二百五十多首艺术歌曲,大多取材于美国诗人弗罗斯特、怀利和卡明斯。自小的音乐教育是受其母亲的教导,11岁开始学习钢琴,16岁获得巴尔的摩皮博迪音乐学院奖学金,进校学习钢琴与作曲。在第一次世界大战服役后定居纽约,跟随富兰克林·坎农和霍华德·布罗克韦学习作曲,继续深造,1920年首次登台成为音乐会钢琴演奏家。他的第一本歌曲集于1923年出版,同年,他接受史密斯学院的教职工作直至1967年荣誉退休。1929—1930年间,他还前往欧洲,跟随大师娜迪亚·布朗热和阿图尔·施纳贝尔学习。杜克早期的歌曲是充满活力的,也受到1920—1930年代趋势的影响;1940—1960年代早期则是他作品最丰饶、名声最响亮的时期,这时期的作品少冒险创新的元素,大多为容易让人接受的风格。他致力于将歌词与音乐进行奇妙非凡的化学集成,他也相信文字能够成为音乐元素的一分子。尽管他主要进行艺术歌曲创作,但也涉猎管弦乐、室内乐、乐器独奏、钢琴、合唱的写作,同时还留下了两部歌剧和一部轻歌剧。

凯利斯·多盖蒂(Celius Dougherty 1902—1986)

凯利斯·多盖蒂是明尼苏达州格伦伍德县人,出生于音乐世家。他10岁那年首次登台演出,担任母亲独唱音乐会的伴奏。明尼苏达大学毕业后,他来到纽约,在朱莉亚音乐学院学习钢琴和作曲。1939年,多盖蒂和维森斯·鲁思卡(Vincenz Ruzicka)组建了四手联弹队伍,在美国各州巡回演出。两人更是演奏了欣德米特和斯特拉文斯基的《双重钢琴奏鸣曲》的世界首演。多盖蒂的音乐创作包括一部儿童单幕歌剧《很多的月亮》,一首钢琴协奏曲和弦乐四重奏、小提琴、钢琴,以及钢琴二重奏协奏曲。他最广为人知的作品是二百多首典雅诙谐的艺术歌曲。他的早期歌曲都选用英美诗歌进行创作,譬如诗人:惠特曼(Walt Whitman)、e.e.肯明斯(e.e.Cummings)、艾米·洛厄尔(Amy Lowell)、

罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost),以及西格夫里·萨松(Siegfried Sassoon)。到后期,他又从儿歌、中国诗歌、词典、报纸、灵歌及民歌中取材。

威廉·舒曼(William Schumann 1910—1992)

威廉·舒曼于1910年8月4日在纽约出生,高中时代起便开始进行创作,组建了一个由小提琴和五弦琴来演奏的爵士乐团。毕业于美国哥伦比亚大学教育学院,在取得本科以及硕士学位之后,他又来到纽约朱利亚音乐学院,师从罗伊·哈里斯(Roy Harris)学习作曲。几乎所有的音乐类型,舒曼都有着大量的创作作品。所有这些结构、线条、节奏分明的音乐作品都反映着他的个人特质。他将爵士和民谣融入作品,早期风格还显古典、和谐,到后期则开始讲究多声部、复调。他早期的创作都偏流行,这一时期的严肃作品只有三首。作为管理人员,舒曼在美国音乐界有着举足轻重的地位。35岁时,他开始担任G. Schirmer, Inc出版社的总经理,同时兼任朱利亚音乐学院的校长。1962年,他在新建成的纽约林肯艺术表演中心被委任为第一任行政总监。

塞缪尔·巴伯(Samuel Barber 1910—1981)

塞缪尔·巴伯的音乐以浪漫结构见长,情感丰富、节奏复杂、层次丰富但又不失和谐。塞缪尔于1910年3月9日出生在宾夕法尼亚的西切斯特,7岁写歌,10岁就开始创作歌剧。14岁时,进入柯蒂斯音乐学院,学习声乐、钢琴和作曲。之后,他同弗里茨·莱纳(Frits Reiner)一道学习指挥。在柯蒂斯,巴伯结识了吉安·卡洛·梅诺蒂(Gian Carlo Menotti),并同他建立了一生同仁挚友的关系。巴伯的歌剧《瓦内萨》(因此剧获得普利策奖)和《一手桥牌》的剧本便是出自梅诺蒂之手。巴伯的音乐受到一众著名艺术家、音乐家、指挥家的欢迎。1966年,他的歌剧《安东尼与克里奥佩特拉》被委任为纽约林肯艺术中心新落成的大都会歌剧院的开院大戏。他对声音的痴迷和理解从未减退;从西德尼到路易丝·荷马都曾演绎他的经典作品。他从未一展歌喉,但正是这种“闭嗓”以及他同另一位天才作曲家的深厚友谊,使他在此方面愈发地才华横溢。他惊人的文学素养,超凡的语言功底,源源不断的抒情灵感,使他的歌曲充满着个人的情感。

伦纳德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein 1918—1990)

伦纳德·伯恩斯坦是美国舞台上最活跃的音乐家之一：杰出的作曲家、指挥家、教师。他的天赋在于能创造出受欢迎、易理解的音乐。从商业角度来讲，他的创作非常成功，屡创销售神话。伯恩斯坦最著名的声乐创作基本都在美国剧院上演。他最著名的创作当属音乐剧《西城故事》，1958年初次发行时，立即走红。伯恩斯坦对20世纪的音乐和观众产生了巨大影响。这是他的不老神话。《发现》一书记录着他的剧本和音乐创作，在其中，他是这样表达自己对音乐的感受的：

没有音乐的生活是难以想象的；

没有生活的音乐是难以鲜活的；

所以我才这样热情地让音乐拥抱生活。

奈德·罗伦(Ned Rorem 1923—1976)

奈德·罗伦是美国杰出的作曲家之一，其歌曲创作数量冠压群雄。尽管乐器创作种类繁多——从合唱、管弦乐、钢琴到歌剧，但他的歌曲创作最能显示他的音乐才华。在创作中，罗伦将他浓厚的文学灵性融入到优雅的字句里。他大约有五百多首艺术歌曲。这些作品品味独特、风格优雅，这或许与他在法国呆了七年有关，在那里，他同许多法国著名的作曲家、艺术家建立了深厚的友谊。他曾与法国“六人团”中的弗朗西斯·普朗克关系密切，这对他的音乐思想产生了巨大影响。他的作品融入了高卢人的风格，但又极具个人特色。1940年代以及1950年代早期的作品是较简单、抒情的作品，1960年代则逐渐复杂、艰涩以及有着较写实的表现力。随着听众对织体和音乐性有着更多的需求而使得他的作品更完善，因此丧失了早期歌曲的特性。其早期作品对声音的要求并不苛刻，成熟期的创作则富有挑战性，晚期的作品通常都运用更多抽象的诗文，音域较为宽广，也开始延伸技巧的展现，而较长的旋律线也需要歌者使用智慧换气演唱，节奏与钢琴部分也都变得更为复杂。

李·霍伊比(Lee Hoiby 1926—2011)

李·霍伊比于1926年出生在美国威斯康辛州。他起初跟随康纳·约翰森(Gunnar Johansen)学习钢琴，但在收到来自费城柯蒂斯音乐学院的吉安·卡洛·梅诺蒂教授的邀请后，他便放弃成为钢琴演奏家的念