

序

为扩充和丰富改革开放以来我国音乐院校的声乐教学曲目，也为日益多姿多采的歌唱表演舞台注入一股新鲜的血液，范咏涛和甘国农两位先生十分有心地把他们的目光投向英语世界的现代声乐文献，并在经过了查阅资料、收集曲谱、聆听音响等一系列辛勤的工作和一次次的筛选、整合后，编成了这套包括艺术歌曲、音乐剧选曲和经典流行曲两个部分的《当代英文声乐曲选》。这是一件值得欢迎和应该给予支持、鼓励的好事情。

这几年来，各种中外声乐曲集的出版势头甚旺，但重复出版和粗滥炮制后便匆匆上市的情况也并非鲜见。这套曲选，选材有明确的目标，作品有较高或很高的艺术质量。它们或出于沃恩·威廉斯、布里顿、巴伯、格什文、伯恩斯坦、罗杰斯等著名作曲家的手笔，或在西方音乐界已有肯定的评价和流传的广度。而且两位编者还译出了每一曲目的歌词大意，并对词、曲作者及作品产生的背景等作了介绍。

要说英文歌词的声乐曲目，其体裁、风格以至数量实在是多得惊人，有很多值得发掘、开采的宝藏。“他山之石，可以攻玉”，希望随着本曲集的出版，会有更多欧美的经典曲目被介绍到中国来。

周小燕

2004年6月于上海音乐学院

前言

这是一套主要面向我国声乐专业教师和学生的当代英文声乐曲选，同时它也能满足专业艺术团体歌唱演员和部分有较高水平的业余声乐爱好者的需要。全书分为两部分，上卷是艺术歌曲，下卷是音乐剧选曲与经典流行曲，全部曲目均作曲于 20 世纪。

为什么要选编这样一本声乐曲集？

20 世纪是歌曲创作和演唱的一个空前繁荣的时期。歌曲这一古老的音乐体裁在经历了两个世纪的颓废阶段（即以器乐曲占主导地位的古典主义和浪漫主义时期）后，终于在 20 世纪异军突起，大放光彩。一百多年以来，全世界创作和演唱的歌曲数量之大、覆盖面之广、影响程度之深，都是前所未有的。20 世纪又是英语在全世界日益普及的时期。许多优秀的、广为传唱的现代歌曲都是用英语创作并演唱的。在人类 20 世纪音乐遗产中，英文歌曲无疑是其中最重要的部分。

改革开放以来，我国的声乐事业无论是在教学方面还是在教材出版上都有长足的进展，但也存在不足之处，其中最显著的缺陷之一就是现代英文声乐作品的匮乏。在我国已经出版的琳琅满目的外国声乐教材中，我们既能找到综合型外国歌曲集，还能看到意、德、法文的专集，但它们几乎全都是 20 世纪之前的作品。至于英文歌曲，除了在少数综合型歌集里有几首较老的作品之外，至今还没有一本高质量的、能够代表当代英文声乐曲水平的选集。这不能不说是一个令人遗憾的缺失。

目前，在重大的国际声乐比赛上，在国外音乐学院学生的毕业音乐会上，在留学生争取获得奖学金的面试场合，演唱 20 世纪以来的现代声乐作品都已成为一项必不可少的内容。近年来，许多有英语能力的世界著名歌唱家在音乐会上和唱片中都要演唱一些当代英文声乐曲。这实际上反映出国际声乐界越来越重视现代作品和英文歌曲的趋势。

歌曲是最具有感情色彩的音乐体裁。依靠语言的帮助，歌曲在表达人们喜怒哀乐时所达到的直接和细腻的程度是其他任何音乐形式都无法企及的。目前我国的声乐教育在学习和演唱外国原文作品时，大多采用意大利语、德语和法语，但不少演唱者都只知发音而不知词意。这种或多或少带有鹦鹉学舌之嫌的方法很难唱出外国原文歌曲所要表达的细致的情感和优雅的韵味。另一方面，英语已经成为我国最普及的一门外语，一般受过大学教育的人都具有听、说和理解英语的基本能力，这实际上为学习和演唱英文声乐曲奠定了良好的基础。

我们认为，意、德、法文的声乐曲永远都是声乐教学中的重要组成部分；但是，时代在前进，我们不能因为古典声乐文献的宝贵价值就忽略当代声乐文献的存在，更

不应该让 20 世纪优秀的英文歌曲这一世界音乐文化的瑰宝与我们永远陌生。因此，为我国声乐界的学生和教师选编一本具有代表性的 20 世纪英文声乐曲集是非常必要的。它不仅能填补我国声乐教学的一个空白，还能帮助我们了解一百多年来以英语语言为主要载体的西方文化，同时也能促进我国声乐界与世界各国同行的交流。

我们是怎样选编这本声乐曲集的？

20 世纪的声乐作品极其丰富。为了从浩如烟海的英文歌曲中筛选出数十首有代表性的声乐曲，我们同时从三个方面开展工作：一是通过查阅大量国外原文资料，了解和研究 20 世纪著名的英美作曲家，尤其是那些在歌曲方面有所建树的作曲家；二是广泛收集和研究 20 世纪的英文声乐作品；三是尽可能聆听这些作品的录音资料。通过查阅、研究、对比和分析，我们为本声乐曲集精选出 72 首歌曲。为方便使用，我们又把这些歌曲分为上、下两卷，上卷有艺术歌曲 32 首，下卷有音乐剧选曲和经典流行曲 40 首。

艺术歌曲（上卷） 艺术歌曲是专业声乐教学的重要组成部分，但现代英文艺术歌曲却是我国声乐教育基本未涉足的领域。为挑选出一批有代表性的、艺术价值较高的作品，我们除研究专业书籍、乐谱和录音之外，还请美国著名声乐教育家、艺术歌曲专家、弗吉尼亚大学教授桑德拉·麦克莱恩博士就 20 世纪英文艺术歌曲的选编提供了极其宝贵的指导意见。

为确保入选歌曲的艺术价值，我们首先考虑选入 20 世纪最著名作曲家的作品，如本杰明·布里顿、沃恩·威廉斯、莱奥纳德·伯恩斯坦、塞缪尔·巴伯等人的声乐作品。我们又把一批以英语为母语、以艺术歌曲写作见长的杰出作曲家列入我们主要的选择范围。他们中有约翰·艾尔兰、罗杰·奎尔特、艾米·比奇、约翰·杜克、理查德·亨德利等。在歌词方面，这批艺术歌曲的词作者中包括不少赫赫有名的作家和诗人，如英国文豪莎士比亚、印度文学泰斗泰戈尔、英国诗人罗伯特·勃朗宁、英国作家兼诗人罗伯特·史蒂文森、英国女王诗歌金质奖章第一位妇女得主鲁斯·皮特、英国桂冠诗人约翰·梅斯菲尔德等。这些世界文学名人的诗歌作品从另一方面保证了入选歌曲的艺术价值。

需要指出的是，现代英文艺术歌曲的作曲手法和风格十分多样化，其中一些歌曲的调性极不稳定，和声复杂，转调频繁，“现代”特征十分明显。我们根据中国声乐教学的实际情况，首先考虑的是歌曲是否适合“美声唱法”（*bel canto*）；在此前提下，尽量选入一些作曲手法和表现风格不尽相同的艺术歌曲，以使入选曲目能够反映出现代歌曲的风貌。对调性极不稳定、发音吐字困难、演唱难度过大的曲目一般不予收入。

音乐剧选曲和经典流行曲（下卷） 音乐剧是 20 世纪发展起来的一种新的、最有活力的音乐形式，它集音乐、歌曲、舞蹈、对白、情节和表演为一体，受到人们的普遍欢迎。经过一百多年的发展，音乐剧已成为当代英语文化的象征，音乐剧中的一些优秀唱段也成为世界各地音乐会的重要组成部分。全世界许多美声唱法歌唱家都把一些脍

炙人口的音乐剧选曲作为自己音乐会的保留曲目。

我们为本书精选了 28 首音乐剧选曲，它们主要来自 20 世纪最著名的音乐剧。如《西城故事》《窈窕淑女》《俄克拉何马》《南太平洋》《吻我，凯特》《可爱的阿德琳》《凯姆洛特》《音乐之声》《歌剧院魅影》《猫》《悲惨世界》等。这些曲目的作者中包括一批 20 世纪最杰出的音乐剧作曲家，如乔治·格什文、科尔·波特、理查德·罗杰斯、欧文·伯林、杰罗姆·克恩和安德鲁·劳埃德·韦伯等。

英文流行歌曲在 20 世纪的蓬勃发展是全世界有目共睹的事实。我们认为，流行歌曲不应该成为我国专业声乐工作者完全忽略的一块音乐领解、学习和研究当代英文声乐曲，我们在本卷中特地选入极受大众欢迎的、比较适合专业学生演唱的经典流行曲 12 首，其中大部分是著名电影插曲（这也反映了 20 世纪音乐与电影相互渗透而蓬勃发展这一事实）。

此外，在选编上述艺术歌曲和音乐剧选曲及经典流行曲时，我们还有一个重要的参考标准，即：谁在演唱这些歌曲？从我们所掌握的录音资料中可以看到，这些曲目的演唱者中很多都是 20 世纪世界第一流的歌唱家，他们中有于塞·比约林、马里奥·兰扎、乔治·伦敦、赫尔曼·普赖、布赖恩·特费尔、普拉西多·多明戈、何塞·卡雷拉斯、基里·泰·卡娜娃、凯瑟林·巴特尔、安杰拉·乔治乌等。这实际上从另一个侧面反映了入选歌曲的艺术价值。

歌曲背景介绍 为使本声乐曲集更好地发挥教学作用，我们对每首作品的词曲作者和作品涉及的文化背景都尽量详细介绍，并把歌词翻译成中文，同时还对个别的语言难点予以注释。

在世界各国之间的音乐与文化交流日益频繁的今天，了解、学习并掌握一定数量的英文声乐曲，是我国声乐教学工作在新世纪面临的一项具有实际意义的工作。我们希望这套声乐曲选集既能够拓宽我国现代声乐教育的教学内容，为专业声乐工作者和有一定音乐素养的业余歌唱者提供一批适合演唱的优秀英文声乐曲目，还能打开一扇了解当代西方音乐和文化的窗口，加强我国声乐界同国际声乐界的交流，推动我国的声乐事业在新世纪里不断向前发展。

最后，我们向我国德高望重的声乐教育家周小燕教授拨冗为本书作序表示最深切的谢意；向四川大学外国语学院资深教授罗义蕴女士对本书译文的精心审订表示由衷的感谢。

范咏涛 甘国农

2004 年 12 月·成都

目 录

1. A Spirit Flower	心灵之花	2
2. Ah, Love, But A Day!	啊，爱情，但仅仅一天	6
3. Bells In The Rain	雨中的钟声	10
4. Come Away, Come Away, Death	快来吧，快来吧，死神	15
5. By A Fountain Side	泉水边	20
6. Come Ready And See Me	随时来看望我	24
7. Damask Roses	大马士革蔷薇	28
8. Extinguish My Eyes...	让我失去双眼	30
9. Fair House Of Joy	欢乐之屋	34
10. Let Beauty Awake	让美人苏醒	38
11. Fear No More The Heat O' The Sun	不再畏惧火热的太阳	42
12. For Your Delight	为了你的愉悦	47
13. My Life's Delight	我生命中的欢乐	52
14. Nocturne	夜曲	56
15. Must The Winter Come So Soon?	难道冬天一定要来得如此匆忙？	61
16. Sea Fever	海之热恋	64
17. Serenade	小夜曲	68
18. Silent Noon	中午静悄悄	76
19. Snow Towards Evening	傍晚的雪	81
20. Sweet Chance, That Led My Steps Abroad	美妙的机遇引导我的脚步漫游四方	84
21. Sylvia	塞尔维亚	87
22. The Bells Of San Marie	桑玛丽岛的钟声	90
23. The Bird Of The Wilderness	荒野中的小鸟	95
24. The Estuary	三角海湾	100
25. The Faithless Shepherdess	不忠实的牧羊女	108
26. The Roadside Fire	路边的烟火	113
27. The Vagabond	流浪者	118
28. When My Soul Touches Yours	当我们心灵相通时	125
29. Weep You No More	不再为你哭泣	128
30. When Slim Sophia Mounts Her Horse	当苗条的索菲娅跨上她的骏马	132
31. Whither Must I Wander?	我要流浪到何方？	136
32. Youth And Love	青春与爱情	142

心灵之花

A SPIRIT FLOWER

B·马丁·斯坦顿 词
路易斯·坎贝尔·蒂普顿 曲

Moderato

Voice

Piano

mf
My heart was fro - zen,

mp
e - ven as the earth *ff* That co - vered thee for - e - ver from my sight. *ff*

mp
All thoughts of hap - pi - ness *mf* ex - pired at birth; *mf* With - in me naught but *cresc.*

sfz
black and star - less night. *ff rit.* *a tempo*

f *ff rit.* *a tempo* *mf*

mf *semplice*

Down through the win - ter sun - shine snow - flakes came,

mf *patetico*

All shim - m'ring, like to sil - ver but - ter-flies:

mp *dolce* *pp* *pp* *mf*

They seemed to whis - per soft - ly thy dear name; _____ They

rall. *mp* *a tempo*

melt - ed with the tear-drops from mine eyes. But

mf *rall.* *mp* *a tempo* *f* *mf* *mp*

più agitato *mf* *poco* *a* *poco*

sud - den - ly there bloomed, with-in that hour, In my poor heart, so

mf *poco* *a* *poco*

cresc. *rit.* *ff*

seem - ing dead, a flo - - - - - wer!

rit. *cresc.* *grandioso* *ff*

Leg. *

Tempo I
f *maestoso*

The musical score is written for voice and piano. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The tempo is marked 'Tempo I' and the dynamic is 'f maestoso'. The score consists of two systems. The first system contains the vocal line and the first part of the piano accompaniment. The vocal line starts with a rest, then enters with the lyrics 'Whose fra - grance in my life shall e - ver be The'. The piano accompaniment features a series of chords and moving lines. The second system continues the vocal line with 'ten - der, sa - cred me - mo - ry of thee.' and the piano accompaniment. Dynamics include *ff*, *tutta forza*, *rall.*, *f*, *p*, *pp*, *mf*, and *mp*. There are also markings for *p dolce (lingeringly)* and *pp*. The score ends with a double bar line.

【作者简介与歌曲背景】

词作者：B·马丁·斯坦顿 (B. Martin Stanton)。

曲作者：路易斯·坎贝尔·蒂普顿 (Louis Campbell-Tipton, 1877—1921)，美国作曲家。早年被誉为音乐神童，15岁开始出版自己的歌曲，曾在德国跟随著名音乐家、莱比锡音乐学院院长卡尔·赖内克 (Carl Reinecke, 1824—1910) 学习作曲。由于对自己的作品在美国的出版情况感到不满，后来他一直定居法国巴黎。

20世纪最著名的男高音之一、瑞典男高音歌唱家于塞·比约林 (Jussi Björling, 1911—1960) 的录音专辑中有此歌的完美演唱。

【歌词大意】

当大地将你
从我的眼中永远遮去，
我心若死灰，
一切快乐的思想都戛然而止。
我内心空虚，
只剩下黑暗和星光杳无的夜晚。
在冬日的阳光中，
雪花如同银色的蝴蝶，

飘然而至。
它们似乎在喃喃念着你的名字，
它们又随着我的泪水而消逝。
突然间，
一朵鲜花绽开在
我那似乎已经死亡的心灵，
那沁人的芬芳将永远是我生命中
对你的温柔而圣洁的记忆。

【歌词注释】

英文诗歌中的某些词汇常采用古代用法，在本歌曲中有：

1. ye=you; 2. thy=your; 3. thee=you (宾格)。

注：本书中人声旋律上的符号“，”表示换气；符号“(，)”表示急促换气；符号“。”表示有停顿，但不换气（以延续乐思）。

啊, 爱情, 但仅仅一天

AH, LOVE, BUT A DAY!

罗伯特·勃朗宁 词
艾米·比奇 曲

Lento con molto espressione

Voice

Piano

pp

p

Ah, Love, but a

day, And the world has changed! Ah,

mf

Love, but a day, And the world has

pp

changed! The sun's a-way, And the bird es-tranged;

cresc. e agitato.

cresc. e agitato.

The wind has dropped, And the sky's de-ranged; _____ Sum - mer,

Sum - mer has stopped, _____ Sum - - mer has

stopped. Ah, Love, _____

_____ but a day, And the world has changed! _____

dim. *rit.* *pp*

a tempo *f* *sostenuto*

dim. *rit.*

a tempo *cresc.* *f*

ritenuto molto *pp* *a tempo*

dim. *pp*

pp

Look in my eyes! _____ Wilt

pp *legatissimo* *con Pedale*

thou _____ change too? Look in my

dolcissimo

eyes! _____ Wilt thou¹ _____ change too? _____ Should I

cresc.

e agitato. *accel.*

fear _____ sur-prise? Shall I find aught² new In the old _____ and dear, In the

cresc. e agitato. *accel.*

good and true, With the chang - ing year? Ah,

Love, Look in my eyes, Look in my

eyes, Wilt thou change too?

【作者简介与歌曲背景】

词作者：罗伯特·勃朗宁（Robert Browning, 1812—1889），英国19世纪中叶著名诗人。除了许多颇有特色的长诗外，他还写有不少短诗。他首创的“戏剧独白诗”（Dramatic Monologue）为英语诗歌形式做出了重要贡献。

曲作者：艾米·比奇（Amy Beach, 1867—1944），美国女钢琴家、作曲家，除作有歌剧、钢琴协奏曲、交响曲以及其他器乐曲之外，还有大量歌曲问世。

【歌词大意】

啊，爱情，但仅仅一天，这世界已经改变！阳光不再，小鸟飞去，和风静止，天空失色。夏天已经完结。啊，爱情，但仅仅一天，这世界已经改变！看着我的眼睛，你是否也要变？随着岁月变迁，在那古老而亲切之中，在那善与真之间，我是否应感到吃惊？我是否能发现新奇？啊，爱情，看着我的眼睛，你是否也要变？

【歌词注释】

1. wilt thou [wilt ðou]：古代用法，常见于诗歌中，相当于 will you。
2. aught [ɔ:t]：古代用法，常见于诗歌中，相当于 anything。

埃莉诺·怀利 词
约翰·杜克 曲

The image displays a musical score for the song "The Rain Song" by Henry Purcell. The score is arranged in four systems, each containing staves for Piano and Voice.

System 1: The Piano part begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The tempo/mood is marked "Piano" and "pp" (pianissimo). The instruction "Quietly, with bell-like evenness (♩=69)" is written above the staff. The first measure of the Piano part is marked with an "8." and a dashed line, indicating an eighth note. The Voice part is not present in this system.

System 2: The Piano part continues with a treble clef and a key signature of one sharp. The first measure is marked with an "8." and a dashed line. The Voice part is not present in this system.

System 3: The Voice part begins with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. The tempo/mood is marked "pp". The lyrics are "Sleep falls, with lim - pid drops of rain, Up -". The first measure of the Voice part is marked with an "8." and a dashed line. The Piano part continues with a treble clef and a key signature of one sharp. The first measure is marked with an "8." and a dashed line.

System 4: The Voice part continues with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. The lyrics are "on the steep cliffs of the town." The first measure of the Voice part is marked with an "8." and a dashed line. The Piano part continues with a treble clef and a key signature of one sharp. The first measure is marked with an "8." and a dashed line.

pp

Sleep falls; men are at peace a-gain

poco cresc. dim.

8.

While the small drops fall soft - - - ly

poco rit.

8.

pp

down.

pp a tempo

poco cresc.

mp dim.

pp cresc.

mf

The

bright drops ring like bells of glass

mf

Thinned by the wind and light - ly blown;

p

Sleep can - not fall on peace - ful grass So

pp

soft - - - ly as it falls on

pp

stone.

8.

pp

Peace falls un - heed - ed on the dead A -

pp

poco cresc.

sleep; They have had peace to drink;

pp

mf

Up - on a live man's blood - - - y head It

p cresc.

mf

dim.

p