

意大利歌曲集

尚家骧编译

意大利歌曲集

尙家驤編譯

序 言

這裏翻譯的三十幾首意大利歌曲大部分是十六世紀到十八世紀之間的意大利作曲家的優秀作品。它們經歷過三四百年的考驗而仍然能留存到今天，仍然爲人民所喜愛，西洋的聲樂教授把它們當作聲樂學生所必修的課目，可以證明它們具有一定的藝術價值。

意大利在十四世紀和十五世紀曾經是歐洲最先進的國家和歐洲的文化中心。它遠比歐洲其他國家爲早，開始建立了資本主義的生產方式，這樣就產生了新的階級——資產階級及其思想。他們相信人的力量，相信人的生活權利。在這樣的社會情況下產生了文藝復興，發生了一個新的文化發展趨向，這個趨向叫做“人文主義”。但是這個新文化只是上層階級的文化，距離人民大眾很遠，因爲艱深的古典文學，尚不是人民大眾所能瞭解。然而人文主義在文化上究竟也起了巨大的作用，它推翻了中世紀教會的威權，向歐洲社會打開了古典文學、藝術和科學的寶庫。繼文藝復興的偉大先驅者意大利詩人但丁（1265—1321）之後，出現了意大利大雕刻家米開蘭基羅（1475—1562），大畫家達·芬奇（1452—1519）和拉斐爾（1483—1520），西班牙大文學家西萬提斯（1547—1616），法國人文主義作家拉伯雷（1494—1533）和英國偉大的劇作家莎士比亞（1564—1616）和唯物論的先驅者培根（1561—1626）。這些意大利歌曲，就是在這個基礎上開放出來的花朵。

這些歌曲的內容主要是愛情的歡樂和痛苦。在今天，愛情已不是我們生活中最主要的主題了，但是愛情仍然是人民精神生活的一個重要部分。新社會已剷除了對戀愛的封建束縛和階級限制，新時代的戀愛觀較之過去，也已經大不相同，我們再也不是戀愛至上主義者，新時代的女性已獲得了經濟上的獨立，男女間的關係已建立在平等的基礎上，但是反映中古時期愛情生活的文藝作品仍有供現代人民參考的價值。它們可以幫助我們瞭解過去的人民生活。現代婦女喜歡看安娜·卡列尼娜和紅樓夢，並不是因爲她們羨慕並想模仿過去時代的愛情生活，不過是因爲這些作品可以幫助她們瞭解過去婦女的內心深處的隱秘並藉此更深刻地認識自己，並瞭解活人的感情的複雜性。

古典文學作品把過去人們的內心生活描寫得非常細緻具體。許多人一向認爲音樂較文學、戲劇、美術、是更抽象的藝術，不可能描寫得那樣具體。但是這些歌曲把那個時代男女的氣質和精神面貌刻畫得如此細緻真實，使我們聽了以後，如身歷其境，在我們眼前彷彿看見了那個時

代男女的具體形象，如見其人，如聞其聲。這些作曲家可說是創造了古代男女的現實主義典型。

這些作品中所創造的典型人物是當時的正面人物，他們不顧封建的束縛，勇敢地愛他們所愛的人，追求着戀愛的自由。他們還沒有沾染上資產階級所提倡的唯利是圖、冷酷無情的利己主義，仍然保留着愛情的忠誠。例如他們說：“雖然你殘酷無情地待我，我永遠忠誠不渝地愛你。”他們是熱愛生活的，例如他們說：“假如沒有那些痛苦，也就沒有那些愛情底歡樂。”“愛情將會給我痛苦，但我仍舊永遠愛你。”當他們受了封建社會的限制，得不到美滿的婚姻時，他們可能陷入痛苦的深淵中，例如說：“你永遠地奪去了我生命的樂趣，使我永世痛苦，生活在那種地獄般的折磨中，天哪，憐憫我，請讓我痛哭吧！”甚至說：“請你讓我死吧！”有人可能把這解釋為不熱愛生活的表現，但這些痛苦，正是根源於對生活的熱愛。一個人失戀而不覺得痛苦，恐怕是沒有認真地愛過吧！至於想到“死”，這不過是在那個時代極度痛苦時的一種激情，並不等於就去自殺。忍受着這種極度的痛苦，正是需要有堅強的生活意志才行。

這些歌詞上的例子，還不足說明這些作品中所表現的激烈的感情。如聽了那些旋律，才能完全體會到這些作品的激情，遠不是無所謂的無病呻吟。例如寫熱愛：

1)

請 你 不 要 再 醒 來。 我 更 受 不 了 你 醒 後 燦 豔 的 容 貌， 啊 我 多 麼 愛 你。

2)

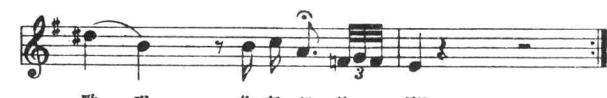
雖 痛 苦， 仍 愛 你， 美 麗 的 眼 睛！

這是多麼熱情啊！又如那些近代意大利民歌中所寫的痛苦的音調：

1)

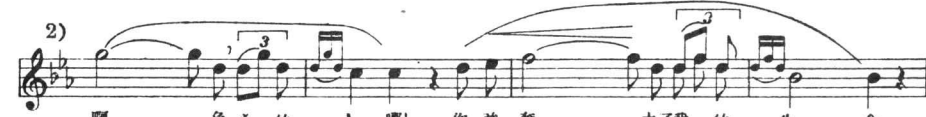

海 洋！ 今 晚 有 多 少 船 帆 飄 揚！ 但 你 不

歌 唱， 你 在 想 什 麼？

2)

啊， 負 心 的 人 哪！ 你 強 奪 去 了 我 的 生 命，

什 麼 都 完 了， 你 就 忘 了 我！

是多麼淒婉欲絕啊！

這些作品既是古代的（一部分是近代的）西洋的文化遺產，它們在時代性、民族性、階級性上當然是與今天中國的情況有很大的距離。但是它們既有可取之處，我們就可拿來作為借鑑。假如有人看了紅樓夢，就處處自比為賈寶玉，看了這些歌曲，就一天到晚唱：“你還不如讓我死吧！”那就未免太過分了。所以我們一方面要出版這些東西，不能因噎廢食之外，還要警惕讀者不要盲目學習。

我們希望翻譯家們大量翻譯西洋的古典作品，逐步出版介紹。把這些歌曲翻譯成中文，不但可幫助讀者和聽衆瞭解它們的內容，也可幫助演唱者正確地、具體地體會作品的感情。例如看了勝利啊！勝利啊！的譯詞以後，就可瞭解它所謂“勝利”其實是指“擺脫了愛情的痛苦，再不受那甜言蜜語的愚弄和欺騙！”是一種痛心的苦笑，而不致單純從題目及旋律的進行去推測它的意思，把它唱成雄壯的勝利凱歌了。又如看了亨德爾的綠葉青葱譯詞，就可知道它原來是一首讚美樹蔭美景的抒情性的歌曲，就會在按照亨德爾的一般宗教歌曲的莊嚴穆肅情調來唱它之外，還加上讚歎樹蔭美景的心情來唱它了。至於像深夜歌聲那樣微妙的內容，更不是從題目上或音樂上可以推測或體會得到的。另外，即使知道了歌詞的意思，如照原文來唱，就僅得到理性上的認識，仍得不到本國語言給自己的那種直接的情感上的刺激，歌曲的情感就不易唱得出來。例如伊凡·蘇薩寧的詠歎調的最後一段：“時候到了！臨死的時候，給我力量！親愛的母親，我的大地啊！給我力量，使我堅強！時候到了，請埋葬我，大地！”如用自己的語言來唱，則會產生一種非常強烈的刺激，使唱者不能不感到悲懷壯烈；如用外國語言來唱，就較少得到這種刺激。

這本歌集譯後經過許多同志共同研究修改，現在的譯詞大致是可唱了。但是由於我們對於中國詩學修養不夠，在修辭上、韻律上可能還有不少可以改進的地方，希望讀者看到後即向譯者提出，以便再版時修正。

章 枚，一九五四年六月。

譯 者 序

十四、十五世紀的意大利因爲手工業和商業的發展，成爲歐洲最先進的國家，新興的資產階級爲了要建立自己的新文化，與封建的教會及其陳舊腐朽的宗教觀作鬥爭，終於在十五世紀中葉在翡冷翠掀起了文藝復興的巨浪。它擊破了近千年來的反動的宗教的黑暗統治，擊破了嚴禁男女戀愛和婚姻自由的舊禮教，擊破了“神”的觀念而追求着“人”的生活；它要求着“人的個性的解放”，讚揚着對於生活的熱愛，追求着自然的客觀真理，歌頌着人與人之間的愛情。因之當時的藝術是反映出一定的、進步的、歷史的時代內容的。例如寫十日譚的大文學家薄伽丘（Boccaccio, 1313—1375）曾經這樣大膽地說過：“假如因爲我熱愛生活，謳歌戀愛，在我死後要被罰入地獄，我還是情願，反正天堂裏都是些蹣足襁褓，枯燥無生氣的老僧們，我也不願與他們爲伍。”同樣，在美術上：菩提徹利（Botticelli, 1444—1510）和提香（Tiziano 1482—1576）等推翻了拜占廷式的生硬呆板的、無情感的美術，他們所畫的聖母已不再是那嚴冷悲哀、空虛無生命的、瘦削的幽靈了。他們把活人或自己的嬌妻作爲模特兒，而給披上了聖母的外衣。

作爲文學和美術的姊妹藝術的音樂是直至十七、十八世紀才怒放燦爛的奇葩。它的歌詞的內容，亦不脫當時時代的內容，大部分都是大膽地歌頌愛情和讚美自然。它雖然有時亦表現在宗教形式方面，如宗教歌曲等，但主要表現的已不再是“神”，而是“人”自己內心的獨白或懺悔了。它亦有絕望、歎息和對於死的恐懼，但就在這些裏面，我們發現它有多少的對生命的熱愛，追求着生活和洋溢着生命的熱力啊！同時，進步的因素亦表現在音樂的形式方面；由於衝破了教會對於音樂的壟斷，吸收了很多民歌，如戀歌（medrigal）、敘事歌（frottole）、牧歌（villanelle）和酒歌（villotte）等，豐富了音樂的創作，同時又產生了和聲以替代複調的對位，又在另一方面，由於宣敘調（recitativo）的創始而產生了歌劇（opera），替代了教堂的重唱而表現世俗的人的生活。並且由於歌劇的產生，更發展了聲樂的藝術與創作。

以上所述的那些古典歌曲，除了在藝術內容上反映了當代的進步內容和人民性足以爲我們取法之外；在技術方面，尤其在聲樂技術上，亦樹立了不可磨滅的典範。這些歌曲在學習科學的發聲法，學習美聲唱法（bel canto）的過程中是必不可少的經典作品。在每個音樂學院聲樂系中，它還被列入爲必修的教材之一。幾乎每個學聲樂的同志都唱過其中的幾首，我們今天還唱這些歌，還學習美聲唱法，就因爲這種發聲方法是科學的，是有根據的，是受過各種流派

和數百年的歷史的考驗的。

在這本歌集的編排上，我是選擇最常唱的和名作曲家的代表作品，按作者年代的先後而排列的。翻譯時爲了照顧旋律和情緒的層次，就儘量按原文直譯，如果不得已，由於文法次序需要顛倒時，則按句讀(phrasing)顛倒之。

在第二部分“近代民歌”中，除了桑塔·露齊亞 (Santa Lucia) 及告別那坡里 (Laddio a Napoli) 習慣於用意大利語演唱之外，其餘都是用那坡里地方語的，因之，在這兒 Sco, Scu, 不能念作 Sko. Sku (如英語)，而當念作 Shko, Shku. 其他一般的母音都要念得比較黯一些。此外，在這兒簡單地介紹一下那坡里的風土人情，可能對於演唱的情緒的啓發有所幫助。

那坡里是大歌唱家卡盧索的故鄉。它是個很美麗的海港，有充滿詩意畫境的海灘，如桑塔·露齊亞和瑪萊卡萊。它的天空永遠是那麼澄清蔚藍，太陽是永遠那麼明亮。它的面前是一片綠色的平靜的海洋，風和日麗的時候，人們駕一葉扁舟，唱着船歌，蕩漾在海洋中。隔着海水，遠遠地、淡淡地可以看見那曾經淹沒過龐培 (Pompei) 古城的維蘇威 (Vesuvio) 火山還在冒煙。離它不遠，就是那產橘有名的美麗的蘇蓮托 (Surriento)。

那裏的人們熱情坦爽，豪放不羈，愛喝紅酒，更愛歌唱。在街頭、在酒店裏、在窗下，時常可以看見青年們拿了六弦琴或曼陀鈴彈着唱起酒歌、戀歌或小夜曲。意大利文藝復興的藝術氣質還有小部分遺留在這些可愛、天真、熱情的人們身上。他們歌頌着海洋、歌頌着愛情、歌頌着自然、歌頌着光與熱的賦與者——太陽。幾乎每個街上的鞋匠或理髮師都是個很好的男高音歌手。無論在勞動或喝酒的時候，他們都大聲地、熱情地歌唱着。

那坡里民歌在演唱風格上，可用比較自由的 tempo rubato 和滑音 (portamento)。並可在高音處作淋漓盡致的發揮。因之和第一部分的三百年前的古典歌曲，在風格上、表演上是迥然不同的。

我的文學修養太不夠，譯詞中錯誤在所難免，希望讀者們給予批評和指正。

在編譯的過程中，蒙章枚同志、韓德章同志等給與很多協助和建議，特此致謝。

尙家驥，一九五四年五月。

目次

一、古典歌曲

1. 阿瑪利麗(Amarilli)	卡奇尼	1
2. 讓我死吧!(Lasciatemi Morire)	蒙泰浮蒂	4
△ 3. 勝利啊!勝利啊!(Vittoria! Vittoria!)	卡里西米	5
△ 4. 圍繞着我崇拜的人兒(Intorno all'Idol Mio)	徹斯蒂	12
△ 5. 安睡吧!安眠吧!(Posate! Dormitel)	巴薩尼	16
△ 6. 我多麼痛苦(Son Tutta Duolo)	斯卡拉蒂	21
△ 7. 在我的心裏(Sento Nel Core)	斯卡拉蒂	25
8. 紫羅蘭(Le Violette)	斯卡拉蒂	30
9. 請你停止愚弄我吧!(O Cessate Di Piagarmi!)	斯卡拉蒂	35
10. 這顆良心(Quel Bel Core)	馬尼	37
11. 假如沒有那些痛苦(Se Non Fossero)	柏蒂	41
12. 請告訴我(Pur Dicesti)	洛蒂	47
13. 雖然你殘酷無情(Sebben Crudele)	卡爾達拉	55
14. 多麼幸福能讚美你(Per La Gloria)	鮑德奇尼	60
15. 讓我痛哭吧(Lascia Ch'io Pianga)	亨德爾	66
△ 16. 綠葉青蘅(Ombra Mai Fu)	亨德爾	70
17. 親愛的,我為你留下這顆心(Cara, Ti Lascio Il Core)	萊奧	73
18. 尼娜(Nina)	柏戈萊西	79
19. 假如你愛我(Se Tu M'ami)	柏戈萊西	81
△ 20. 啊,我那滿腔熱情(O Del Mio Dolce Ardor)	格魯克	86
21. 我心裏不再感到(Nel Cor Più Non Mi Sento)	柏伊西埃洛	92
△ 22. 愛情的喜悅(Piacer d'amor (Plaisir d'amour)	馬爾蒂尼	94
23. 我親愛的(Caro Mio Ben)	喬爾達尼	100

二、近代民歌

24. 明亮的窗戶(Fenesta che Lucive)	佚名	103
25. 瑪麗雅!瑪麗!(Maria! Mari!)	蒂·卡普阿	105
26. 啊,我的太陽(O Sole Mio)	蒂·卡普阿	108
27. 桑塔·露齊亞(Santa Lucia)	佚名	111
28. 深夜歌聲(Voce 'e Notte)	E.德·庫爾蒂斯	113
29. 重歸蘇連托(Torna a Surriento)	E.德·庫爾蒂斯	116
30. 爲我歌唱(Canta pe' Me)	E.德·庫爾蒂斯	119
31. 告別那坡里(L'addio a Napoli)	科特勞	122
32. 負心人(Core 'Ngrato)	卡爾蒂洛	125
33. 請你告訴她(Dicitencello Vuie)	法爾伏	128
34. 瑪萊卡萊(Marechiare)	托斯蒂	131

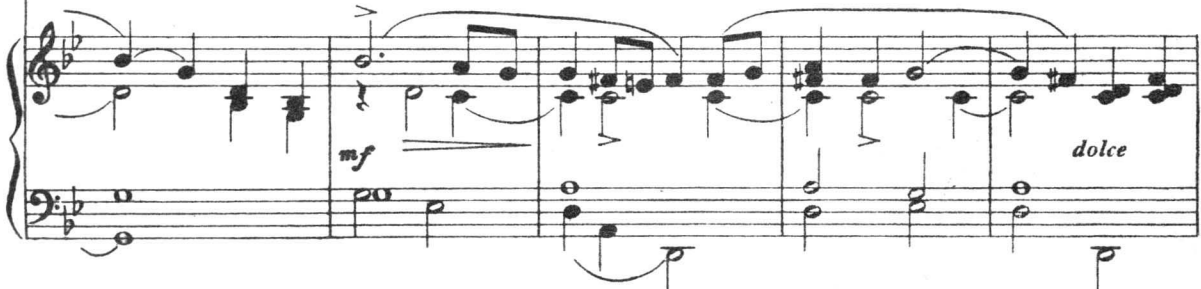
阿 瑪 利 麗

(Amarilli)

選自“戀歌”

卡奇尼曲

Moderato affettuoso ♩ = 66

都會對你無益。打開我胸膛，你可見心上寫
 du - bi - tar non ti va - le. A - primi il pet - to e vedrai scritto in co-

f *p* *smorz.*

着：阿瑪利麗，阿瑪利麗，阿瑪
 - re: A - ma - ril - li, A - ma ril - li, A - ma -

p *cresc.* *più cresc.* *dolce* *pp* *cresc.* *più cresc.*

利麗，我的愛情，請你相信：假如你
 - ril - li è il mio a - mo - re. Cre - di - lo pur: e se ti -

f *poco rit.* *a tempo* *mf* *a tempo* *poco rit.* *p dolce*

害怕猶豫，都會對你無益。打開我
 - mor t'as - sa - le, du - bi tar non ti va - le. A - primi il

dolce *f*

p smorz. *pp*

胸 膛, 你 可 見 心 上 寫 着: 阿 瑪 利 麗, 阿 瑪
pet - to e vedrai scritto in co - re: Ama - ril - li, Ama -

pp *dolciss* *cresc*

più cresc. *rit* *,ppp*

利 麗, 阿 瑪 利 麗, 我 的 愛 情, 阿 瑪
- ril - li, Ama - ril - li è il mio a - mo - re, A - ma -

f *ppp dolciss*

rit

利 麗, 我 的 愛 情.
- ril - li . . . è il mio amo - re.

assai legato *rit*

讓我死吧

(Lasciatemi Morire)

(選自歌劇“阿呂安娜”1608年)

蒙泰浮蒂曲

Lento $\text{♩} = 58$ *dolente*

讓我, 啊, 讓我死吧! 這還不
La - scia - te - mi mo - ri - rel la - scia - te -

如 讓我死! 不用再幻想, 有人會
- mi mo - ri - rel E che vo - le - te che mi con -

安 慰 我那悲慘的命運, 和我那巨大的痛苦. 讓
- for - te in così du - ra sorte, in così gran mar - ti - re? La -

我, 啊, 讓我死吧, 這還不如 讓我死.
- scia - te - mi mo - ri - re, la - scia - te - mi, , mo - ri - re.

p *dolente* *mf* *più cresc.* *f* *p* *pp* *rit.* *cresc. assai* *pp* *rit.*

勝利啊,勝利啊, (Vittoria! Vittoria!)

卡里西米曲

Allegro con brio ♩ = 168

The musical score is written for voice and piano. It consists of three systems of staves. The first system shows the vocal melody and piano accompaniment for the first line of the song. The second system continues the melody and accompaniment for the second line. The third system continues for the third line. The lyrics are written in Chinese and Italian below the vocal staff. The piano part provides harmonic support with chords and moving lines in both hands.

System 1:

Vocal: 勝利啊! 勝利啊! 勝利啊! 勝利
 Vit - to - rial Vit - to - rial Vit - to - rial Vit -

System 2:

Vocal: 利啊! 我的 心 不再 悲哭, 不
 - to - ria, mio co - re! non la - gri - mar più, non

System 3:

Vocal: 再 悲哭. 擺脫了那愛情的桎梏鎖
 la - grimar più. È sciol - ta d'A - mo - re la vil ser - vi -

mf

鐘. 勝 利 啊! 勝 利 啊! 我 的 心 不
-tù. Vit- to- ria, Vit- to- ria, mio co- -rel non

mf

再 悲 哭. 擺 脫 了 那 愛 情 的 桎 梏 鎖
la- grimar più. È sciolta d'A- mo- re la vil ser- vi-

f

p

鐘. 擺 脫
-tù, È sciol

cresc.

p *cresc.*

f

. ta d'A- mo- re la ser- - vi - tù.

f

Meno mosso e dolce assai

p

我 再 也 不 受 你 那 頻 頻 的 秋 波 和 那 甜 言
 Già l'empia a' tuoi dan-ni fra stuo-lo di sguardi, con vez-zi bu-

cresc.

蜜 語 的 愚 弄 和 欺 騙; 那 虛 偽 和
 -giar-di di-spo-se gl'in-gan-ni; le fro-de, gli af-

cresc

痛 苦 再 不 會 起 作 用, 那 殘 酷 的
 -fan-ni non han-no più lo-co, del cru-do suo

f 1° tempo

愛 情 毒 焰 不 再 還 呢! 勝 利 啊! 勝
fo - co è spen - to l'ar - do - - rel Vit - to - rial Vit -

f 1° tempo

f

p

利 啊! 勝 利 啊! 勝 利 啊! 我 的 心 不
- to - rial Vit - to - rial Vit - to - ria, mio co - - rel Non

p

f

再 悲 哭, 不 再 悲 哭. 擺 脫 了 那 愛 情 的
la - grimar più, non la - grimar più. È sciol - ta d'A - mo - re la

f

p *cresc.*

桎 梏 鎖 鍊, 擺 脫
vil ser- vi- tù, è sciol

f

了 那 愛 情 的 桎 梏 鎖 鍊!
... ta d'A- mo-re la ser- vi- tù!

Meno mosso e dolce assai

p

那 微 笑 的 眼 睛 裏 不 再 放 光 彩, 它 不 再 是
Da lu- ci ri- den- ti non e- sce piú stra- le, che pia- ga mor-

cresc.

我 心 中 致 命 的 創 傷: 沒 痛 苦, 沒 悲 傷, 我
-ta- le nel pet- to m'av- ven- ti: nel duol, ne' tor- men- ti io

cresc.