

美声&JYZ&系列

附CD两张

意大利歌曲集(1)

Italian Songs

张建一 编著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

意大利歌曲集(1)

Italian Songs

张建一 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

意大利歌曲集(1) / 张建一编著. —上海: 上海音乐出版社,
2010. 2

ISBN 978-7-80751-375-9

I. 意… II. 张… III. 歌曲-意大利-选集-高等学校-教材
IV. J652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 051987 号

书名: 意大利歌曲集(1)

编著: 张建一

出品人: 费维耀

责任编辑: 周 洲

音像编辑: 李 林

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 18.5 谱、文 148 面

2010 年 2 月第 1 版 2010 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-375-9/G·046

定价: 55.00 元 (附 CD 二张)

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

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

前言

FOREWORD

张健一

多年从事美声艺术表演与教学工作的我,编写这套有声版美声歌曲集的出发点,是为了让那些学习美声唱法的歌者与教美声唱法的师者,在学习外国歌曲时能得到更多的方便。

我国的美声声乐教材市面上虽然不少,但大多数雷同,无非是出版单位与封面设计的不同。能编写与众不同的美声声乐教材让我倍感兴趣。国外的美声声乐教材市场,美国与欧洲有些不同,欧洲几乎没有有声版的教材,而美国出版的多是有声教材,但范唱及音像等都比较简单,有些教材有译词和发音的国际音标,但没有范唱,有些有范唱但没有译词与音标。因此,我综合优缺点,进行整合:从乐谱到国际音标,从词对词翻译到歌词大意,加上示范演唱和特别为每一首歌曲录制的伴奏音像,以及针对歌曲编写了演唱指导。目的即是为了让更多的人对美声唱法感兴趣,为歌者学习美声提供更便捷、更全面的学习条件。

在三十多年的演唱生涯中,我曾演唱过不少中外歌剧、清唱剧、神剧,及艺术歌曲、民歌和流行歌曲等。但编写美声有声教材时还是觉得心有余而力不足。虽然这些歌曲男声女声都能唱,高声部中声部都可以唱,但是由于习歌者常有各种具体的声部(如花腔男、女高音),以及每个习歌者有着与别人不同的嗓音条件,本曲集不能包罗万象,也因此留有遗憾。

转眼我在中央音乐学院声乐系任教快四年了,虽然我可以说是个老演员了,但教学上我还是一位“年轻”教师。在教学过程中,我不断探索与学习,使我深深体会到,教学与演唱的不同,也深知自己学识浅薄。尽管如此,斗胆编写此美声有声教材曲集,并计划编写更多的教材,因为我相信改革开放后,声乐教育需要探索、学习更多更广的国外优秀作品,我国的声乐教材还需要法语艺术歌曲、德语艺术歌曲,英语艺术歌曲以及拉丁语“神曲”等等有声教材。

我只想为发展和繁荣我国的声乐艺术尽一份微薄的力量。由于本人编写经验不足,一定会有不少欠妥之处,敬请大家见谅与启正。

己丑年立春

于北京

关于演唱意大利歌曲的几点参考提示

张健一

凡是学习美声唱法的人,大多数都要学唱意大利歌曲,在欧美如此,在世界各国如此,在我国也一样。

我们刚开始学声乐要练习发声,发声除了训练气息的控制、呼吸的均匀外,还有就是要训练声音位置的统一。通常我们先用练声曲来练习,然后再用歌曲来训练。为此初学者的练声曲和歌曲的选择直接影响到训练的效果。意大利歌曲出自于美声唱法的发源地而近水楼台,它的语言的发音更适合于歌唱,由此意大利歌曲会成为初学者的首选。

欧洲巴洛克时期和古典时期的意大利歌曲,在过去的几百年中经历了反复的考验与淘汰,留下了这些在今天被我们称为“传统”的优秀歌曲。古今中外,凡教授声乐的老师都会让学生演唱这些意大利歌曲。这些歌曲许多是选自巴洛克时期和古典时期的意大利歌剧,有些歌剧早已销声匿迹,但其中的某首咏叹调却由于对训练发音有特殊的功能而被留传了下来,成为今天美声唱法的经典声乐教材。这些声乐教材对于训练声音来说,不仅适合于女声也适合于男声,同时适合高声部也适合中低声部。

如歌曲“Per la gloria d'adorarvi”(《多么荣幸崇拜你》选自歌剧《格利塞达》),就是一部歌剧咏叹调。看上去是一部旋律简单起伏不大的歌曲,但要把声音唱得非常纯朴、流畅,中声区与高声区之间的声音位置统一,并不是一件容易的事。

歌曲“Amarilli, mia bella”(《我美丽的阿玛丽莉》),在演唱中要求把气息控制得非常均匀,声音位置统一。演唱时严格按照作曲家规定的表情和速度记号,不让声音出现丝毫的颤抖,唱得规规矩矩,这也不是一件容易的事。没有一定的演唱基本功,是很难驾驭的。因为演唱巴洛克和古典时期的作品,需要相当好的基本功,只有呼吸控制和声音位置的统一,才能把声音纯朴而均匀地唱出来,同时从一个 p 至两个 p 再到三个 p 的音量控制,也需要极好的呼吸控制来表现这样的音量变换。这是一首低年级学生练习呼吸控制和声音位置统一的必唱曲目。

歌曲“Pietà, Signore!”(《怜悯我吧,仁慈的主!》),是一首音区间声音位置统一的试金石,同时也是男声训练换声点与关闭技术的曲目。它有许多乐句贯穿在高音区与中音区之间。如果男声还未解决换声点和关闭技术的情况下,尽量不要演唱这首歌曲。假如没有具备尚好的换声点技术和成熟的呼吸控制,在发声时就会出现喉头肌肉的紧张和挤压,所以最好在建立了良好与稳定的中声区声音与成熟的关闭技术后再演唱。我认为它不是低年级学生能演唱的教学歌曲,建议中、高年级学生演唱,否则可能会损坏声带。

歌曲“Pur dicesti, O bocca bella”(《迷人的小嘴,请告诉我》)是一首训练声音灵巧敏捷和柔和的歌曲,同时也是训练声音从胸腔共鸣迅速变换到胸腔共鸣,机械性发声训练的较好作品。

歌曲“Già il sole dal Gange”(《太阳从恒河升起》),节奏鲜明,旋律欢快,是属于器乐化的歌曲。在发声上快速而精确地将声音集中在同一个位置上。这种训练对低年级学生尤其重要。在音乐风格上应严格按照表情记号与速度记号来演唱。特别要注意的是几处落在弱拍上的重音记号,这是此歌曲独特的音乐风格。

歌曲“Piacere d'amore”(《爱情的喜悦》),是一首作曲家最初用法语谱写的歌曲,但许多人喜欢用意大利语来演唱,于是意大利语版更为流行。它独特的 ABACA 曲式结构,对歌曲音乐的布局处理训练有益。

贝利尼、罗西尼、多尼采蒂,三位作曲家创作的歌曲与歌剧被称为“正宗的真正的美声作品”。他们作品的音域比前面提到的巴洛克时期的歌曲明显要宽一些,涉及中声区与高声区,对于训练换声点与关闭技术以及声区间声音的统一较为有用。

十四世纪中叶的欧洲文学与美术界,以意大利诗人但丁、文学家薄伽丘、西班牙文学家塞万提斯、法国作家拉伯雷、英国的剧作家莎士比亚、意大利雕塑家米开朗基罗、画家达芬奇和拉斐尔等为代表的文化先驱,举起了文艺复兴的大旗。他们颠覆了中世纪以宗教题材为唯一的创作内容,摒弃了禁止男女自由恋爱和婚姻自由的旧礼教,提倡人性解放与个性解放。在当时的欧洲诞生了以以人为本的人文主义文艺题材,它们不再是严肃冷漠的宗教内容,就连歌颂圣母也不再是空洞无情的说教。文学与美术随后直接影响到巴洛克时期的音乐,音乐在创作上开始摆脱依附宗教的束缚,用音乐来描述、歌颂人类的爱情和大自然的美丽。到了浪漫派时期,欧洲的工业革命也影响了当时的文艺和音乐。乐器的改良和制造,拓展了音乐创作的空间与尺度,使得艺术家更加解放思想,注重情感与个性。宗教的束缚已经淡化,艺术作品直接深入到人的思想与灵魂,深入到人的情感世界。人的情感、生活以及大自然是主要的创作源泉。为此演唱不同时期的意大利歌曲的根本区别就是如何掌握:一、声音的风格。二、音乐的风格。

这里要特别提示有关演唱欧洲巴洛克时期、古典时期以及浪漫时期意大

利歌曲的不同之处。本歌曲集(共两册)精选的巴洛克时期的歌曲有:“Se tu m'amì, se sospiri”(《假如你爱我》),“Nina”(《尼娜》),“Star vicino”(《当你在
我身边》),“Pietà, Signore!”(《怜悯我吧,仁慈的主!》),“Pur dicesti, O bocca bella”(《迷人的小嘴,请告诉我》),“Son tutta duolo”(《我多么痛苦》),
“Sebben crudele”(《虽然你残酷无情》),“Alma del core”(《灵魂》),“O del mio dolce ardor”(《我温柔的热情》),“Vittoria mio core”(《我获胜的心》),
“Intorno all'idol mio”(《围绕我的偶像》),“Già il sole dal Gange”(《太阳从恒河升起》),“Ombra mai fu”(《绿叶青葱》),“Per la gloria d'adorarvi”(《多么荣幸崇拜你》),“Selve amiche”(《亲切的森林》),“Amarilli, mia bella”(《我美丽的阿玛丽莉》),“Donzelle, fuggite”(《快逃吧,姑娘们》)。

巴洛克时期(1600—1750)的音乐秉承了前文艺复兴时期的教堂音乐和宫廷音乐的基脉,严肃、端正、典雅庄重的格调,调性单一,不太宽的音域(大约八度至十一度)。在演唱时为了使声音具有典雅的格调,声音不要太明亮、开放,音色要有内涵,不要听任感情的任意发挥,不能太夸张的抑扬缓急,不允许用任意的激情去表现它们,不可粗枝大叶的渐强或渐弱。要有很好的呼吸控制,均匀的气息。声音尽量清静、朴素,有节制,不要有太多的泛音。在音乐上不可随意加滑音。由于这些巴洛克时期的歌曲大部分音域不宽,调性也不复杂,大部分局限于中声区内,为此始终要强调呼吸与声音的平稳、朴素与连贯。这是低年级学生训练呼吸控制,保持声音位置统一与建立中声区的最好教材。

本歌曲集(共两册)精选的古典时期(1750—1840)的歌曲有:“Piacere d'amor”(《爱情的喜悦》),“L'invito”(《邀请》),“Caro mio ben”(《我亲爱的》),“Nel cor più non mi sento”(《我心里不再感到》),“Vanne, O rosa fortunata”(《去吧,幸运的玫瑰》),“Per pietà, bell'idol mio”(《可怜我吧,我的偶像》),“Bella Nice, che d'amore”(《美丽的尼斯》),“Malinconia, Ninfa gentile”(《温和慈祥的仙女》),“Ma rendi pur contento”(《爱的回报》),“Dolente immagine di Fille mia”(《我忧伤的女神》),“Vaga luna”(《游动的月亮》),“Amiamo”(《让我们彼此相爱》),“Il giglio e la rosa”(《百合与玫瑰》),“L'amor funesto”(《不幸的爱》)。

在音域上,古典时期的作品要比巴洛克时期的作品宽,尤其是贝利尼的作品,大部分作品跨越两个声区,调性也有所变化。为此在发声技术上也增加了一定的难度,特别是在换声点上声音的运用。这些古典时期作品声音的运用基本与巴洛克时期的作品相同,但在音乐处理上可以比巴洛克时期作品多些人性和感情的述说与表达,少些拘泥。也可以对高音的延长作些随意处理,甚至允许添加少许的滑音。本歌集所选的古典时期作品,在发声技术上要比巴洛克时期作品难度大,为此建议中、高年级学生和那些解决了换声点关闭的学生演唱,或者可以作为音区间声音位置统一的声乐训练教材。对于

解决了高声区演唱的学生很适合使用本歌集。

本歌曲集(共两册)精选的浪漫派时期(1840—1910)的歌曲有:“Non t'amo più”(《我不再爱你》),“La serenata”(《小夜曲》),“O del mio amato ben”(《我所迷恋的人》),“Non ti scordar di me”(《请你别忘了我》),“L'ultima canzone”(《最后的歌》),“Serenata rimpianto”(《悲叹小夜曲》),“Luna d'estate”(《夏夜的月亮》),“Mattinata”(《黎明》),“Malia”(《魅力》),“Vaghiissima sembianza”(《优雅的肖像》)。

浪漫派时期的作品在内容上不再有深深的宗教题材烙印,所有作品表现的直接是人的情感,歌颂爱情、歌颂生活、赞美追求大自然的美。由于它们的旋律优美流畅,直接表现人的生活、感情、人的性情,为此常被音乐会采用。浪漫派时期作品的演唱风格与巴洛克时期、古典时期的作品迥然不同。演唱时声音的运用除了要求在声音位置统一和气息均匀的基础上可以多一些歌剧化的送放,也可以随感情的流露放出音量,不需要像巴洛克和古典时期作品在声音上那么拘谨。在音乐上可以大胆适当地加滑音。快慢和强弱的处理也可以随情感需要。对歌曲的处理可以更人性化、情感化。甚至在演唱托斯蒂歌曲中的叙事曲时,为了强调口语化的语感,在节奏上甚至可以有适当的自由。值得一提的是意大利作曲家托斯蒂的歌曲常把叙事曲、浪漫曲格式融为一体,形成了独特的托斯蒂风格。他强调歌曲的口语化。为此在演唱托斯蒂的作品时要注意意大利语的美和语气、语音与音乐的结合。托斯蒂的歌曲是声乐艺术歌曲向歌剧声音过渡时最好的训练作品。但是在演唱浪漫派时期的意大利歌曲时也要注意,不能让感情的表达掩盖和替代发声技术。

有一点特别提醒:不管是巴洛克时期,还是古典时期,或浪漫派时期的意大利歌曲,在演唱上都要力求呼吸的控制和气息的均匀,力求声音位置的统一。尤其是声区间音色的统一,力求声音的连贯,这就是美声唱法的基本法则。

以上是我对演唱意大利歌曲的一点浅薄的体会与认识,仅供参考。如有不当之处,敬请指正。

2008年8月3日

北京车公庄

目 录

C O N T E N T S

前言/1

关于演唱意大利歌曲的几点参考提示/1

1	Amarilli, mia bella
我美丽的阿玛丽莉	G. Caccini(1546—1618)
G. 卡契尼 /1
2	Donzelle, fuggite
快逃吧,姑娘们	F. Cavalli(1599—1676)
F. 卡瓦利 /6
3	Pietà, Signore!
怜悯我吧,仁慈的主!	A. Stradella(1660—1725)
A. 斯特拉德拉 /13
4	Son tutta duolo
我多么痛苦	A. Scarlatti(1660—1725)
A. 斯卡拉蒂 /22
5	Pur dicesti, O bocca bella
迷人的小嘴,请告诉我	A. Lotti(1667—1740)
A. 洛蒂 /27
6	Alma del core
心魂	A. Caldara(1670—1736)
A. 卡尔达拉 /39
7	Selve amiche, ombrose piante
亲切的森林	A. Caldara(1671—1763)
A. 卡尔达拉 /47
8	Nina
尼娜	G. B. Pergolesi(1710—1736)
G. B. 佩尔戈莱西 /52
9	O del mio dolce ardor
我温柔的热情	C. W. Gluck(1714—1787)
C. W. 格鲁克 /56
10	Nel cor più non mi sento
我心里不再感到	G. Paisiello(1740—1816)
G. 帕伊谢洛 /63
11	Piacere d'amor
爱情的喜悦	G. Martini(1741—1816)
G. 马蒂尼 /67

12	Il giglio e la rosa
百合与玫瑰	G. Donizetti (1797—1848)
G. 多尼采蒂 /73
13	Amiamo
让我们彼此相爱	G. Donizetti (1797—1848)
G. 多尼采蒂 /78
14	Per pietà, bell'idol mio
可怜我吧, 我的偶像	V. Bellini (1801—1835)
V. 贝利尼 /86
15	Ma rendi pur contento
爱的回报	V. Bellini (1801—1835)
V. 贝利尼 /92
16	Vanne, O rosa fortunata
去吧, 幸运的玫瑰	V. Bellini (1801—1835)
V. 贝利尼 /95
17	Malia
魅力	F. P. Tosti (1846—1916)
F. P. 托斯蒂 /100
18	L'ultima canzone
最后的歌	F. P. Tosti (1846—1916)
F. P. 托斯蒂 /108
19	Luna d'estate
夏夜的月光	F. P. Tosti (1846—1916)
F. P. 托斯蒂 /118
20	Mattinata
黎明	R. Leoncavallo (1858—1919)
R. 莱翁卡瓦洛 /126
21	O del mio amato ben
我所迷恋的人	Donaudy (1879—1925)
多纳乌蒂 /131

1. Amarilli, mia bella

我美丽的阿玛丽莉

G. Caccini

G. 卡契尼

(1546—1618)

高音:C调 中音:A调

国际音标、意大利原文歌词、中文词对词翻译：

[a-ma-ril-li mi:a bel-la non kre-di o del mi:ɔ koR dɔl-tʃe de-zi:ɔ des-seR]
 A-ma-ril-li, mia bel-la, non cre-di, o del mio cor dol-ce de-sio, d'es-ser
 阿玛丽莉 我的 美人 (你)不 相信 或者 这 我的 心 温柔 是你 是

[tu la-moR mi:ɔ kRe-d i-lo puR e se ti-moR tas-sa-le du-bi-taR non ti va-le ap-Ri-mi]
 tu l'a-mor mio? Cre-d i-lo pur: e se ti-mor t'as-sa-le, du-bi-tar non ti va-le. A-pri-mi
 你 这 爱人 我的 相信 吧 但是 和 如果 害怕 你 攻击 怀疑 不 你 值 打开(我的)

[il pet-to e ved-Rai skRit-to in ko-re a-ma-ril-li ɛ il mi:ɔ a-mo-re]
 il pet-to e ved-rai scrit-to in co-re: A-ma-ril-li ɛ il mio a-mo-re.
 这 胸膛 和 你将看见 写着 在 心上 阿玛丽莉 是 这 我的 爱人

中文大意：

我美丽的阿玛丽莉

我美丽的阿玛丽莉，难道你不相信，只有你是我心中的最爱？相信我吧！对于你的爱，任何疑惑都不存在。打开我的胸膛，你会看到我的心上刻着：阿玛丽莉你是我的最爱。

Amarilli, mia bella

我美丽的阿玛丽莉

G. Caccini

G. 卡契尼

(1546—1618)

Moderato affettuoso (♩ = 66)

p

A - ma - ril - li, mia bel - la, non cre - di, o del mio

p *dolcissimo e legato sempre*

cor dol - - - ce de - si - o, d'es - - - ser tu

(V) *mf*

l'a-mor mi - o? Cre - di-lo pur: e se ti -

dolce

mor t'as - sa - - le, du - bi - tar non ti va - le.

f *p* *smorz.* *dolce*

A - pri-mi il pet - to e ve-drai scrit - to in co - re; A-ma-

ril - - - li, A - ma - ril - - - li, A - ma -
 ril - li è il mio a - mo - - - re. Cre - - di - lo
 pur: e se ti - mor t'as - sa - le, du - bi - tar non ti
 va - le. A - - pri-mi il pet - to e ve-drai scrit - to in co -

cresc. *più cresc.*
pp *cresc.* *più cresc.*
f *poco rit.* *a tempo* *mf*
f *poco rit.* *p dolce*
dolce
f *p smorz.*

pp

re A - ma - ril - - - li, A - ma - ril - - -

pp *dolciss.* *cresc.*

più cresc. f *rit.* *ppp*

li, A - ma - ril - li è il mio a - mo - - - re; A - ma -

f *rit.* *ppp dolciss.*

rit.

ril - - - li è il mio a - mo - - - re.

assai legato *rit.*

2. Donzelle, fuggite 快逃吧,姑娘们

F. Cavalli

F. 卡瓦利

(1599—1676)

高音:C大调 中音:A大调

国际音标、意大利原文歌词、中文词对词翻译:

[don-tzel-le fud-dʒi-te pRo-ka-fe bel-ta fud-dʒi-te pRo-ka-fe bel-ta se lu-fi-do]
 Don-zel-le, fug-gi-te pro-ca-ce bel-tà! Fug-gi-te, pro-ca-ce bel-tà! Se lu-ci-do
 姑娘们 你们逃 煽动的 美女 逃 煽动的 美女 如果 明亮

[zkwaR-dɔ vi pe-net-Ra il ko-re la-fa-te kwel daR-dɔ del peR-fi-dɔ a-mo-re]
 squar-do vi pé-net-ra il co-re, la-sia-te quel dar-do del per-fi-do a-mo-re,
 目光 你 穿透 这 心 留下 那 火焰 的 背信弃义 爱

[ke in si-dʒe skal-tRi-te tRa-man-dɔ vi-sta]
 che in si-die scal-tri-te tra-man-dɔ vis-ta!
 那(爱情) 在 陷阱 灵巧 谋划 视觉

中文大意:

快逃吧,姑娘们

快逃吧,姑娘们,带着你们的美丽快逃离吧,假如一譬如箭刺穿你的心,小心那箭,它装满了悲伤。
 爱情是个陷阱,要惩罚只会欺骗的他。

Donzelle, fuggite 快逃吧，姑娘们

F. Cavalli

F. 卡瓦利

(1599—1676)

Tempo di scherzo, un poco moderato ♩. = 100
ma sempre capriccioso ed a tempo rubato

mf

Don -

p *staccatissimo*

sf p

zel - le, fug - gi - te por - ca - ce bel - ta!

poco rall.

(*marcato*)