

那坡里歌曲集锦

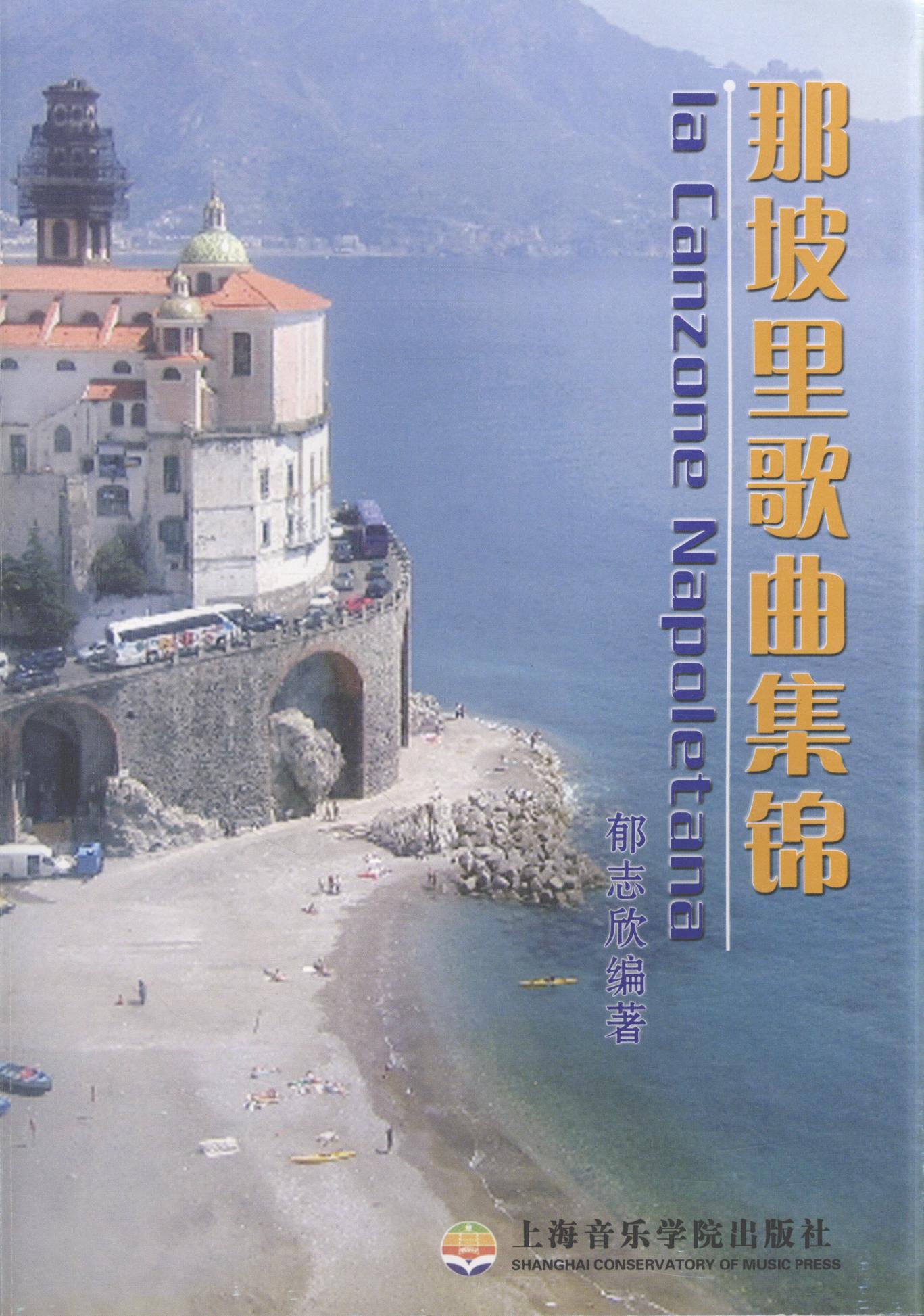
La Canzone Napoletana

郁志欣编著

上海音乐学院出版社

SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

那坡里歌曲集锦

La Canzone Napoletana

郁志欣编著

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

图书在版编目 (CIP) 数据

那坡里歌曲集锦/郁志欣编. —上海:

上海音乐学院出版社, 2005. 7

ISBN 7-80692-164-8

I . 那 … II . 郁 … III. 歌曲—意大利—选集

IV. J652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 086850 号

书 名: 那坡里歌曲集锦

作 者: 郁志欣

责任编辑: 沈庭康

封面设计: 王 斌

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海汾阳路 20 号

排 版: 上海歆乐图文制作中心

印 刷: 上海大学印刷厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 7.75

插 页: 4

字 数: 谱文 119 面

版 次: 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1—3, 100 册

书 号: ISBN 7-80692-164-8/J. 157

定 价: 20.00 元

那坡里掠影之一

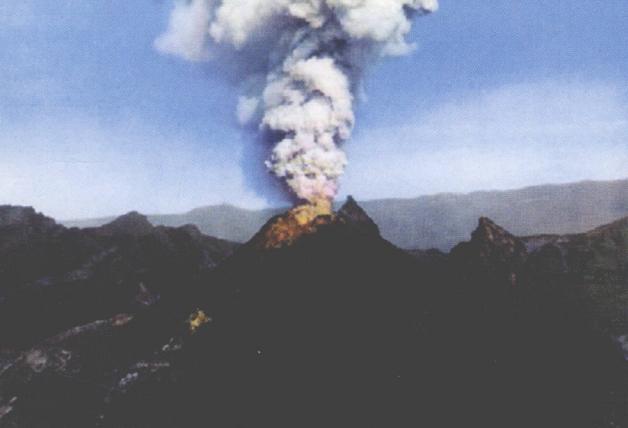

那坡里掠影之二

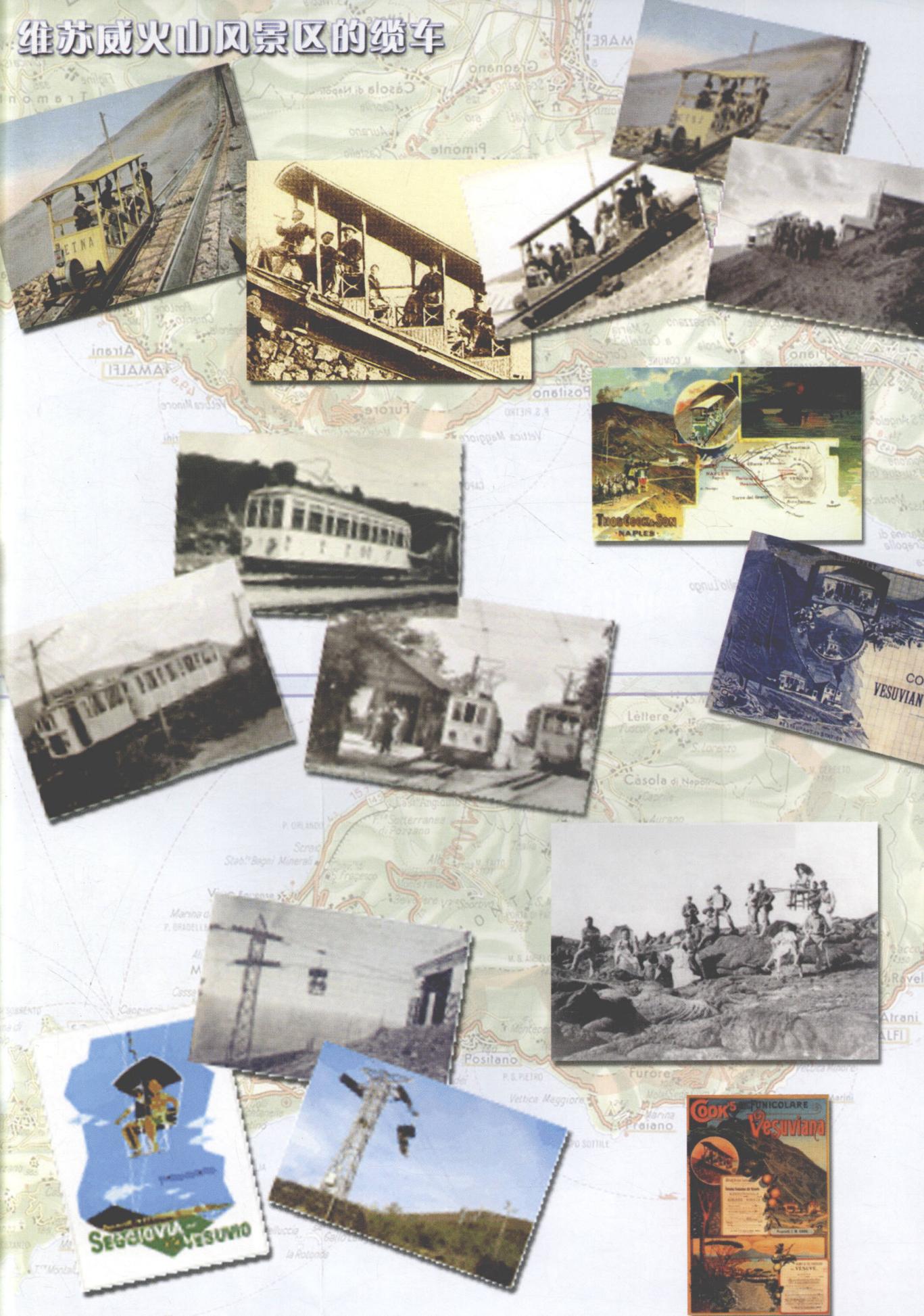
那坡里海滨风光

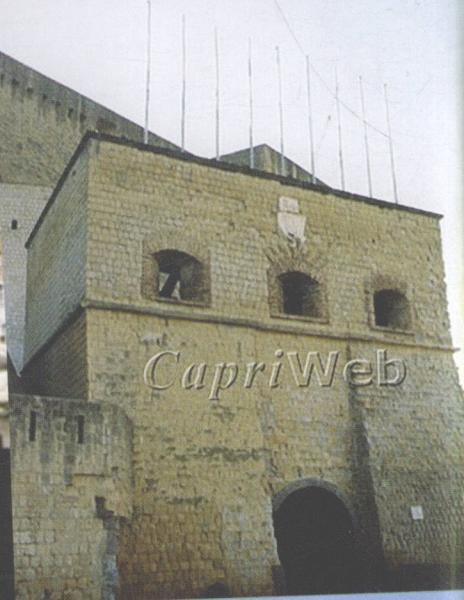

壮观的维苏威火山

维苏威火山风景区的缆车

那坡里简介

那坡里是意大利第三大城市（中文有那波利、那波勒斯、拿波利等不同译法），她的人口多年来一直保持在一百万上下，仅次于罗马和米兰，是欧洲著名的历史名城之一。那坡里地处意大利南部西岸低山脉脚下，是意大利最大的港口和旅游海滩之一，每年都有大量的游客从世界各地蜂拥而来，领略赞赏这里美丽的自然风光和久远的历史古迹。那坡里一字在意大利文里叫 Napoli，而当地人却都称她为 Napule。大约在公元前 600 年，希腊人在今天那坡里的西面创建了一座城市，他们开始称这个城市为巴萨诺贝（Parthenope），后来更名为那坡里斯（Neapolis），意为新城，至今那坡里人还是把它叫作 Neapolitans。

公元前 326 年，罗马取代了希腊一个多世纪来对那坡里的统治，那坡里的美丽风光和宜人气候即刻成为罗马帝国王公贵族休闲度假的旅游宝地。古罗马大诗人维吉尔（Virgil）在那坡里一住就住了二十年，就连死后也葬在那坡里附近的山岗上。公元 476 年罗马帝国消亡后，各种势力相继为争夺那坡里而战。到了中世纪，那坡里又经历拜占庭人（东罗马帝国）、法兰克人、诺曼第人和日尔曼人的统治。公元 1442 年起，西班牙开始了对它长达二百五十年的统治，一直到 1700 年，才由奥地利取代了西班牙的统治。到 1734 年，那坡里第一次成为独立国双西西里王国的首都，这个王国包含了意大利南方的大部分土地和西西里岛，由波旁皇室的西班牙支族统领。在拿破仑战争中，那坡里又经过法国的统治，其中包括拿破仑的哥哥约瑟夫·波那巴。1815 年波旁皇朝复辟一直延续到 1860 年。1861 年 3 月 17 日意大利立国后，那坡里被划为意大利二十个行政区之一卡姆帕尼亚（Campania）的首府。由于那坡里经历过长期不同国体政权的更替，这曲曲弯弯的历史轨迹，促成在那坡里文化中对外来文化的包容态度和吸取其精华的开放姿态，这也为那坡里通俗歌曲在现代音乐史上能步入世界创造了内的优势和潜能。

那坡里位于欧洲地貌最壮观的地带，欧洲唯一的活火山——维苏威火山就在离那坡里市区不到十公里的地方。而公元 79 年那次举世闻名的火山爆发所吞没的两个城市庞贝（Pompeii）和黑库腊尼姆（Herculaneum）就在离那坡里市区不到三十公里的地方。以气候宜人和风光秀丽著名的卡普里岛和以恰岛坐落在那坡里海湾的南面，卡普里岛悬崖边上还藏着一个在世界上负有盛名的神秘兮兮的水溶洞——蓝洞。和两岛隔海眺望的东边海岸苏莲托山坡上则种满了金黄的桔子树

和紫色的葡萄。稍远处，普西立坡的山景把那坡里海湾映衬得格外赏心悦目，让人陶醉。就是这样一个集千年古迹、火山风景、碧山秀水于一体的风水宝地那坡里，难怪有多少政要显赫要为其折腰，有多少诗人歌手要为其流连忘返、纵情歌唱呢。

比起其他意大利人来讲，那坡里人性格更为开朗、活泼和不拘小节。音乐在那坡里人的生活中占了很重要的位子，在那坡里，到处可以看到人们弹琴唱歌，连蹒跚走路的老头老太竟然也有唱个不休的。私人乐器中最普通的要算是曼陀林和吉他了，其次是小提琴，还有一些当地的打击乐器。在那坡里的街头，行艺卖唱是很稀松平常的事，当然这首先必需要具备一点水准，不然人们会对此类节目不屑一顾。除了普通的歌舞表演，这个崇尚音乐的城市也有不少优秀的剧场为高层次的音乐节目敞开大门，著名的圣卡罗（The Teatro San Carlo）歌剧院多年来一直是意大利最大最著名的歌剧院之一。同时，众多的音乐学院也为这座音乐城灌注了大量新鲜血液。那坡里发展教育事业的历史是由来已久的，以有众多研究院和学院而闻名于欧洲的那坡里大学是1224年由弗雷特列克二世创建的。再加上市内稠密分布的图书馆和上百个各种类型的博物馆作为陪衬，读者应自能体会到那坡里的厚实文化底蕴。

高品位的文化内涵往往伴随着高品位的饮食文化。令那坡里人得以自豪的菜肴包括各式各样的通心粉和面条，配上本地特有的佐料，这些带有特别风味的面食，加上那些鱼鳗贝蛰海鲜经一些拿手的祖传烹饪手艺加工，常常会让外来的老饕食客们饱足了口福。当然最出名最拿手的应该是比萨饼，那坡里是当代比萨饼的发源地，这是没有一个人会有争议的。

作为意大利南部最要的工业基地，产地在那坡里的知名项目有汽车，化工产品、机车、办公用品、船舶和纺织品。它的传统工艺品像贝雕、珠宝、梳子、手套等都在世界市场有一席之地。它的酿酒业（主要是葡萄酒）在欧洲也是名列前茅、名气十分响亮的。

由于在二战中遭到过轰炸，那坡里的海港和市中心的大厦都遭受过不同程度的破坏。战后虽有重建，但房荒始终是那坡里发展的一大瓶颈问题，上世纪70年代起意大利政府加快了在那坡里造房的步伐，在郊区建造了大量民房设施，终于解决了那坡里市民的老大难问题。

这两三句话的简况，就是伴随着那坡里歌曲兴盛的大环境，也是这本歌曲集的前奏。

那坡里歌曲的来龙去脉

一提起那坡里歌曲，人们都会联想起轻舟碧波的那坡里海湾和在海面上荡漾的曼陀林、吉他琴声，中间还掺合着美丽动人的歌声。当然，喜欢唱歌的人会很自然地哼起《我的太阳》或《重归苏莲托》等歌曲来。当你翻阅各种中外歌本或曲目表时，往往看到它们被冠上“那坡里民歌”，或那坡里经典歌曲的字样。很多出版物连作者的名字都没有注上或干脆变成佚名。实际上那坡里歌曲是指 19 世纪 30 年代开始在那坡里地区流行的大量创作歌曲，因为旋律朴实，曲调动听，歌词感人，在民间流传太广，以致人们只记得美妙的歌曲本身而忘了作者的存在。同时版权制又没有健全，所以当那坡里歌曲迅速在全世界传播时，外地出版商在出版或盗版时就标上了民歌二字，从字面上避开了版权方面的困惑。与此同时人们还注意到，那坡里歌曲在世界上的广泛传播往往是和大歌唱家们在音乐会上演唱的意大利经典歌剧联系在一起的，和誉满全球的美声唱法的盛行是并行的，由此那坡里歌曲也常常被冠上了“经典”二字。事实上那坡里歌曲和今天我们身边流行的通俗流行歌曲并无二致。它们的作者即有音乐家、诗人，但更多的却出自普通商人、教师、农民、工人，甚至是餐馆跑堂等在我们有些人的心目中认为职务低下人的手中。这些歌曲是多年来经过千百万热爱音乐歌唱的普通那坡里人、意大利人，甚至是全世界的音乐爱好者的口中节选下来的精品。一百六十多年来的历史表明，那坡里歌曲并不是美声唱法的专利品，它同样为所有唱法提供范本，成为各类歌手竞相争演的抢手的歌曲，同时为绝大多数的民众所喜好，常年来经久不衰。因而今天的音乐评论家们一致尊称它为现代通俗流行歌曲的鼻祖。所以，研究那坡里歌曲的崛起、发展和兴衰不但是为演唱那坡里歌曲的人们提供了背景资料，牵引出许多在歌曲创作时感人动听的故事，同时也为我们今天发展通俗流行歌曲提供了一条现存拓宽了的思路和捷径。

我们说起那坡里歌曲，就不能不提几个有关的民俗节，因为它们和那坡里歌曲的起源和传播是息息相关的。

皮蒂哥络达节 (Festival of Piedigrotta)：

此节和宗教有关，每年 9 月 7 日起历时二十天左右，它起源于几个世纪来信徒们朝拜皮蒂哥络达的圣玛丽亚圣殿而成习俗。1839 年（亦有文说 1835 年，但本文依那坡里市政府记录本），传说皇帝波尔波尼（Borboni）和西班牙总督都将光临圣玛丽亚圣殿参加这次朝拜，所以节庆前那坡里所有的旅店、餐馆、剧场都

挤满了各地来访的客人。又加上风闻这次皮蒂哥络达节将要选出一首当年最佳的歌曲来，这对喜好唱歌的那坡里人来讲，无疑是一道诱人的春风。所以在街头和表演场里最为起劲卖力的是参加表演的当地的歌手，他们唱着自己创作的歌曲，希望大显身手而获得听众的青睐。据当时一个游客的记载，几乎所有旅店、餐馆、剧场从早到晚不停有人在唱歌。“曼陀林和其他乐器的声音在街头小巷不绝于耳。看来这里每个人都想得到这个殊荣，但不知鹿死谁手。”

一天晚上，眼镜商兼诗人萨库（Raffaele Sacco 1787~1872）出席了老朋友们的例行聚会。因为在场有一位是那坡里出了名的美人，吃喝之余，大家提议让她站在中央，大伙站成一圈围着她唱歌。但唱来唱去都是老掉牙的歌，于是有人提议让萨库当场为她赋词写歌，萨库对她开玩笑地写了第一段，大家唱了嫌不够，萨库就一段一段地添加上去，让大伙传来传去连着唱，忙得不亦乐乎。那天夜晚就是在不停地唱着这首新歌《我是多么想爱你》（*Te voglio bene assaje*）中结束。从第二天起朋友们又到处传唱，一传十，十传百，几天之内这首歌就传遍了那坡里的每一个角落，到处听到人们在唱《我是多么想爱你》。因而在紧随而来的皮蒂哥络节上，《我是多么想爱你》这首歌理所当然地一路走红，成为该节庆中首届比赛的最佳歌曲。经印刷后一下子卖掉了十八万份，倾刻传遍了整个地中海沿岸地区。从那时起，在每年的皮蒂哥络达节上，评选那坡里最佳歌曲开始成为习俗。由此评论家们称《我是多么想爱你》为那坡里歌曲的开山祖和奠基石。但对这首歌的作曲者是谁至今尚有争论，有的说是唐尼采蒂，但他没在那次聚会上露过面，也有人振振有词讲是一位朋友拿了唐尼采蒂刚写的旋律出席了那次聚会，亦有人断言是其他人的作品。不过在 1913 年出版的比里迪（Beridi）版本却注明是根据一位教师 A.Longo 记谱而印，并没有明确谁是作曲者，其曲也只有六段，少了第二段。但此后的许多版本却都印的是唐尼采蒂作曲。每年在皮蒂哥络达节上参选的歌曲有上百首到几百首之多，可以讲世界知名的那坡里歌曲都是该风俗节上得奖的作品。皮蒂哥络节除了在“二战”中稍有停顿外，每年一次一直延续至今。但它的最主要的活动在 1895 年以前就是纯粹的彩车游行和评选一年一度的最佳歌曲。参选歌曲是自发的，任何人都可参加，评选结果也没有大奖品，主持人和评比人员每年变化颇多，这些不利的因素使有些得奖作品目录流失，所以至今无法找到完整的得奖目录。细心的评论家还注意到，在皮蒂哥络达节上得奖的作品使出版商的收入剧增，但作者们的经济地位和社会地位并没多大改变。从举世闻名卡普阿的《我的太阳》当时只卖了 25 个里拉这个例子中我们就能对此略见一斑。同时人们还注意到，在众多的那坡里歌曲作者中，只有托斯蒂（Tosti）和丹扎（luigi Denza）两人较幸运，为英国皇家所选中任皇室教师。其余的人都过着他们原来的生活。随着经济的发展，出版业日趋发达，皮蒂哥络达节

逐渐向经济形过度。1895 年在皮蒂哥络达节上开了农业展览会，举行水果大赛，虽然歌曲比赛还是红火引人注目，但开始一年年淡化，逐步把歌曲的传播让位于出版商和后来居上的广播事业的播放，而皮蒂哥络达节本身则成了热门旅游和商业景点。在那坡里，民众对皮蒂哥络达节的重视超过了复活节和圣诞节，这现象颇让外界的人们感到吃惊。到 1952 年，另行开创的那坡里音乐节就渐渐完全取代了皮蒂哥络达节每年选一首歌的习俗。1995 年皮蒂哥络达节举行百年转向庆典，几乎完全商业化了。

那坡里音乐节 (Festival of Naples):

1952 年开创，一年选一首歌，后来变成选多首排名次，1970 年停顿。1998 年又再起一直到今天，风格完全现代化了。不但选歌，还选歌手，把目标锁定在国际化的现代世界和现代音乐。

在那坡里歌曲的广泛传播中，特别值得一提的是 1880 年得奖的《缆车》(Funiculi Funicula) 一歌在为那坡里歌曲的传播中带来的创世纪的转折。1880 年在维苏威火山脚下开创了由缆车带游客登火山口的旅游项目。事前试行阶段由于宣传不力，缆车旅游乏人问津。一个偶然的机会，缆车的督办请来了那坡里教师丹扎和出身于那坡里的屠尔库 (Giuseppe Turco 1846~1903) 为此景点正式开幕式写词作曲，歌曲《缆车》在几小时里诞生。由于歌曲本身动人，那酷似缆车上山的轻快节奏给人以一种乐观面对人生的积极态度，加上旅游业和童子军的大力宣传，这首歌不但在当年的皮蒂哥络达节上中选，并迅速传遍了欧洲，歌本销售了达几百万份，为那坡里歌曲走向世界立下了汗马功劳。有媒体讲，当时在欧洲有些城市，几乎每一个当妈妈的都曾因为小孩成天不停地唱这首歌而发过火，大叫让孩子闭上嘴巴。从此，皮蒂哥络达节和那坡里歌曲成为世人关注的焦点。后来的商业专家把创作歌曲《缆车》而促成的火山口旅游商机，作为广告史上巨大成功的首例。而音乐专家则认为《缆车》的成功是为 19 世纪到 20 世纪初那坡里歌曲的黄金时代按下了伏笔。其后 1898 年卡普阿创作的《我的太阳》和 1902 年库尔蒂斯的《重归苏莲托》则把那坡里歌曲在世界上的知名度推向高潮。尤其是那坡里大歌唱家卡鲁索在世界各地音乐会上演唱那坡里歌曲，使许多那坡里歌曲成为家喻户晓的传世之作。从此那坡里歌曲作为世界音乐会史上一支奇葩，开放在世界乐台上。看看后来的世界级大歌唱家，从卡鲁索，琪里，斯基帕，皮求林，斯坦芳诺，兰扎等，到当今三大男高音和玻恰利，几乎没有一个不把大量那坡里歌曲列入他们的保留节目中。帕瓦罗蒂还专门拍摄了以那坡里歌曲为主题的电影《重返那坡里》。由此可见那坡里歌曲在国际声学界的地位。不单单是美声歌手，爵士歌手、流行歌手、摇滚歌手也纷纷用不同的风格来演绎和传播那坡里歌曲，世界级流行女歌手康尼 (Connie Francis) 就唱了大量那坡里歌曲。摇滚巨星猫王

还特地请人改变《我的太阳》和《重归苏莲托》，改成现代风格摇滚节奏《要就要现在》和《请你投降》，并获得了巨大成功。以至有的评论家评论讲这那坡里歌曲的第二次出生比第一次更有生命力，更成功。

至于如何来区分那坡里歌曲，首先要看那坡里歌曲的传播范围，一般来讲是指那坡里和那坡里周围沿海地区（Campania省），但随着20世纪初前后那坡里人大量向北美移民，那坡里歌曲的传播也包含了北美一些大城市中的小意大利城，（如纽约、芝加哥等，就像中国人的唐人街一样。）那里的意大利人有一大部分讲那坡里地方语。所以对那坡里歌曲的定义也因此比较宽松。一般是指在那坡里地区流行的用那坡里地方语演唱的流行歌曲，同时也包括由其它地方传来而在那坡里当地定型的歌，就象《明亮的灯光》是西西里传来而在那坡里定型的。另外也包括海外那坡里人的作品又传回那坡里的，著名歌曲《负心人》就是很好的一例，它是由旅居纽约的那坡里人献给卡鲁索然后由卡鲁索唱红的作品。同时也有少量那坡里歌曲是由非那坡里歌手唱红的，所以唱红后就习惯用意大利语演唱，也有歌曲一开始走红国际就是用意大利语演唱的，如《桑塔露齐亚》和《缆车》。但《缆车》在唱红后又有许多人改回唱那坡里地方语以求更好的表达。于此同时亦有不少歌曲有那坡里地方语和意大利语二种版本的，象《玛莱卡莱》和《重归苏莲托》等。因此，细心的读者会发现，有少量的著名歌曲在不同版本中有不同的归类。有的版本把此类歌划作那坡里歌曲，而有的版本却把它们排斥在外。

人们都知道，那坡里是意大利的第二大港，第三大城，在1861年意大利统一以前，它是除罗马以外的中心，大文豪斯汤达尔讲它像巴黎一样，是意大利真正的首都。甚至有的文人墨客一再吟叹“看一眼那坡里再死”的豪句，那坡里美丽的风貌有多么让人迷醉就可想而知了。那里有年久的火山，碧蓝的大海，明媚的阳光，泛着渔舟的海港，加上令人流连忘返的海滩和众多的民间传说，这些都是那坡里歌曲迷人的主题。那坡里歌曲有一大部分是以爱情为主题的，但亦有一大部分是歌唱乡土风情的，这跟那坡里人甚至包括意大利人传统的恋乡情结是分不开的。特别要一提的是那坡里歌曲中有一批移民游子远离家乡缅怀故土的歌曲，他们歌唱那坡里的太阳，海港，月亮，唱着“只要在那坡里生长，就不会终老他乡”、“他乡面包苦难尝”等等唱句。这些眷恋故乡的歌曲，在世界音乐的宝库中形成了它一个独有的风格特点。这就难怪帕瓦洛蒂在他的电影《重返那坡里》里会自豪地讲“世上没有任何一个国家的人比意大利人更多地歌唱故乡。”

那坡里歌曲开始还明显带有古典意大利歌曲风格的痕迹，但明显地更通俗，更民间化，更充满生活气息，像《我是多么想爱你》就是一个很好的例子。随着那坡里歌曲的蓬勃发展，更多的口语，俗语，俚语甚至切口话都溶入歌词中来。

这和传统的意大利歌曲追求品位高雅，音韵句式刻版化的古典风格是经纬分明地迥然不同，这也为我们翻译工作者提出了高标准的要求，不能千篇一律地翻译这些歌曲。要尽量保持原貌，除非特别原因（如原文太煽情，不得已以古雅来含糊其词），原文古雅我古雅，原文通俗我通俗。到 19 世纪末，当那坡里歌曲走向成熟，趋向巅峰时，这个时期的歌曲就更率直地反映出那坡里人天性开朗、性情表露等品行来。他们热情地歌颂爱，痛苦地诉说失恋，热爱故乡的一草一木，眷恋故土缅怀乡情等情怀表露无遗，音乐的表现也更激情奔放。再加上那坡里歌曲中大量唇音和特有的令人印象深刻的装饰音为歌唱家们展现了抒发个人风格的回旋余地，原本那坡里地方语清晰明朗善于发音利于发声的特点使那坡里歌曲成为歌手，特别是美声唱法的歌手们的衷爱，但到了 20 世纪中叶，随着现代音乐的兴起，那坡里歌曲的风格发生了巨大的变化，原先热情奔放的音乐有一些转向于缠绵婉转，有一些转向于平铺粗犷，有的注重节奏，有的强调伴奏器乐...其代表作《灵与心都迷恋你》等一批歌曲，用美声唱法已不足来表达此类歌曲的风味来，倒反而是唱流行歌曲、爵士乐的歌手用他们自身别具一格的魅力把这些歌曲呈献给世界，让全世界为之倾倒着迷。那坡里歌曲从此慢慢融入现代音乐，其原有的特点就淡化了。

那坡里歌曲大部分是用那坡里地方语来演唱的。那坡里地方语（Neapolitan 旧称那坡里方言）是意大利偏南部地区的地方语。它源出罗马帝国的拉丁语，加上不少希腊语和西班牙语的影响，独立发展成为今天的那坡里地方语。得益于那坡里歌曲在世界上传播和影响，使那坡里地方语成为一致公认的意大利最有影响力的地方语。由于它和意大利语在不同地域平行地发展，专家们以后称那坡里地方语为意大利方言是不科学的。（现代的意大利语是脱胎于 Tuscan 和 Florentine 地方语的语言。）所以歌曲中唱 Napoli 为 Napule，唱 Sorrento 为 Surriento，元音中多了一个音 Θ，辅音中 b 音和 v 音的混淆，以及许多用词、发音和意大利语有着许多显著的不同（如 piu 变成了 cchiu 等等）。那坡里歌曲对于那坡里地方语的影响极大。当意大利 1861 年立国时，全国只有百分之二的人讲正统的意大利语，其时那坡里地方语只是意大利最有影响的十八种地方语中的一种。由于意大利国会鼓励培植地方语种的各自发展，到 20 世纪 90 年代末，那坡里地方语已成为有七百万人使用，并广泛流传到世界各地，成为各国音乐爱好者们竞相使用的意大利头号地方语种。专家对此都毫无异议一致把此归功于那坡里歌曲的传播。这种现象在世界语言史上是绝无仅有的。要说那坡里歌曲的影响之大，仅此就可以说明。20 世纪 90 年代末，水城威尼斯市市长以市政府名义下令禁止在威尼斯市的旅游服务业中播放那坡里歌曲以免为那坡里旅游业代作嫁衣。但闻名的威尼斯歌曲却不多，使威尼斯旅游服务业不知所从，给媒体当作笑话。从这中间可以看出

那坡里歌曲的影响之巨大。对那坡里歌曲的研究讨论，近年来正趋热门，上世纪90年代末大量《那坡里地方语-意大利语词典》的出版，不少美国大学还开设了那坡里音乐的课程和讲座，对那坡里歌曲作者背景的挖掘，都为此创造了有利的条件。那坡里还专门成立了那坡里歌曲之友协会，相信对那坡里歌曲的研究将会很快提升一个台阶。笔者在这里译出那坡里歌曲六十首，也无非是想抛砖引玉，从而让更多的有识之士参加到那坡里歌曲讨论和研究中来，让这朵奇葩开得更美，更鲜艳。