

VACCAJ

瓦卡伊意大利语歌唱实用练声曲

METODO PRATICO DI CANTO ITALIANO

陈思曼

编译、范唱

(附范唱和伴奏CD)

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

瓦 卡 伊

意大利语歌唱实用练声曲

VACCAJ

METODO PRATICO DI CANTO ITALIANO

陈思曼

编译、范唱

(附范唱和伴奏CD)

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

瓦卡伊意大利语歌唱实用练声曲 / 陈思曼编译. —北京:
中国文联出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5059-9403-4

I. ①瓦… II. ①陈… III. ①意大利语-歌曲-歌唱法
②意大利语-练声曲-意大利-选集
IV. ①J616.2 ②J652.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第279569号

瓦卡伊意大利语歌唱实用练声曲

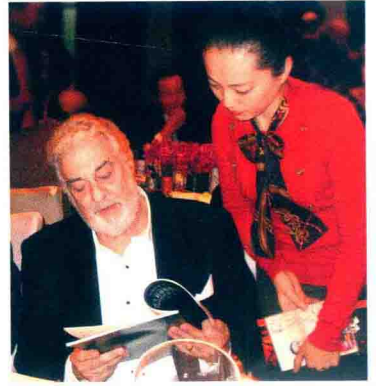
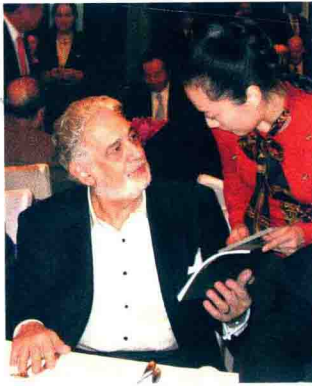
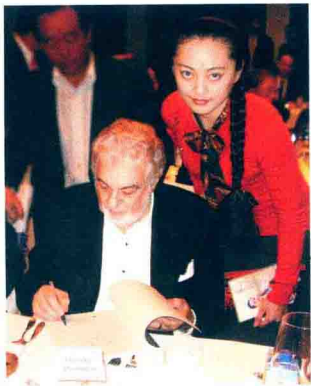
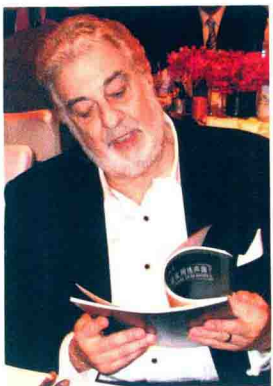
编 译: 陈思曼	
出 版 人: 朱 庆	
终 审 人: 奚耀华	复 审 人: 柴文良
责任编辑: 王东升 王柏松 周小丽	责任校对: 王俊霞 李晓利
封面设计: 超 一	责任印制: 周 欣
出版发行: 中国文联出版社	
地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125	
电 话: 010-65389142 (咨询) 65067803 (发行) 65389150 (邮购)	
传 真: 010-65933115 (总编室), 010-65033859 (发行部)	
网 址: http://www.clapnet.cn	
E - mail: clap@clapnet.cn	
印 刷: 北京艺堂印刷有限公司	
装 订: 北京艺堂印刷有限公司	
法律顾问: 北京市天驰洪范律师事务所徐波律师	
本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换	
开 本: 787×1092	1/8
字 数: 30千字	印 张: 9.5
版 次: 2014 年 12 月第 1 版	印 次: 2014 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5059-9403-4	
定 价: 78.00 元	

版权所有 翻印必究

To Cecilia
with my
best wishes!
Good luck!
Placido

致以我最真挚的祝福给思曼！祝好运！

——普拉西多·多明戈

本书即将出版之际，世界著名男高音歌唱家普拉西多·多明戈大师为本书题词祝福。

前 言

在当今的世界中，随着科学技术的飞速发展，人类社会迅猛向前突进，很容易导致人们心浮气躁和急功近利而忽略了客观规律的科学性。学习声乐是一个漫长而艰苦的过程，光有好的嗓音条件是远远不够的。必须持之以恒地刻苦研习经得住时间考验的正确的发声方法和科学的声乐演唱技巧。古人云：“没有规矩，不成方圆”。如果我们学习声乐离开了严格的基础训练和科学的发声技巧，声乐艺术就无从谈起。学习歌唱意味着一个艺术旅程的开始，这个艺术旅程充满着丰富的，意想不到的经历。每一个民族都有她触动人们心灵的声音，而让世界仰慕的最好的音质的歌声源于并授教于意大利。不论是近代还是很久以前，歌唱可以达到一个永恒美妙的品质，而歌曲也让我们留存了特殊时代的情感。歌唱同时给予歌者和听者一个自由的感觉和衷心的表达，然而动情的歌唱是建立在有规律的练习和清晰思维的基础上的。

当尼古拉·瓦卡伊的《意大利语歌唱实用练声曲》于1833年在伦敦出版时，一个歌唱的黄金时代正在发展。那时正流行意大利歌剧。这本书为职业歌者们和业余爱好者提供了一个完整的课程教材（世界著名女高音歌唱家玛丽亚·卡拉斯把它作为高级练声曲向人们推荐！）。如果正确地使用它，您可以证实它无疑是前罗西尼声乐技巧（pre-Rossinian vocalism）的理想的预备教材的典范。您将在这本书中看到如何使歌者们称它为美妙。平稳、流畅的曲调被简单、和谐的伴奏衬托着，令人满意的声音使它变得那么连贯、灵活而富于表现力。演唱这样的音乐，嗓音不但不会损坏，反而会使嗓音渐渐变得更强壮，更美妙，更易于表达演唱者的情感。

阳光和煦的意大利盛产好嗓音，在那个时期里的许多欧洲富饶国度的首都，很多人都愿意出好价钱去听意大利歌唱家们演唱或向他们求教。歌唱家、作曲家和声乐教师成为意大利的最成功的输出品，瓦卡伊就是其中的佼佼者之一。尼古拉·瓦卡伊于1790年出生于意大利托伦蒂诺（Tolentino）的马切拉塔（Macerata），但在亚得里亚海（Adriatic）滨的另一个城镇佩扎罗（Pesaro）长大并开始他的音乐学习。年轻的瓦卡伊在佩扎罗学习音乐直到他的父母送他到罗马（Rome）学习法律。不想成为律师的他去上声乐课，最后跟一位重要的罗马作曲家强纳科尼（Jonnaconi）学习旋律配合法（对位法），并于1811年在圣·西西里亚音乐学院（S.Cecilia Conservatory）获得了学位证书。瓦卡伊21岁时到了那不勒斯（Naples），成为了帕西罗（Paisiello）的一个门徒。他的第一部歌剧《孤独的斯科奇亚》（I solitari di Scozia）于1815年在那不勒斯问世。在第一部歌剧首战告捷之后，瓦卡伊为了他接下来的两部歌剧的演出去了威尼斯（Venice）。接着的20年，他过着巡游般的生活，在的里雅斯特（Trieste）、维也纳（Vienna）、米兰（Milan）、巴黎（Paris）这些地方不定期的度过几个月或几年，不论在什么地方他都以作曲和教声乐为生。1832年4月，瓦卡伊的最成功的歌剧《茱丽叶塔与罗密欧》（Julietta e Romeo）在国王剧院（King's Theater）上演后，他开始旅居伦敦。他的个人魅力和名声使他迎合了上流社会并很快地成为深受人们追捧的教师。1838年，瓦卡伊结束了他的巡游生活回到了意大利担任米兰音乐学院（Milan Conservatory）作曲主任和教授。六年后由于他的身体状况

不佳退休回到了他少年时代的家乡——佩扎罗，在那里他写下了他的第十六部歌剧。瓦卡伊于1848年8月6日去世，他的儿子——朱利奥（Giulio）写下了他的传记。

这本《意大利语歌唱实用练声曲》的一个新奇的特点就是使用了歌词，出于瓦卡伊在介绍“作者的序言”中解释的原因。他知道他选择了最优雅的诗，也就是选择了皮埃特罗·梅塔斯塔齐奥（Pietro Metastasio 1698—1782）的诗文作为唱段的歌词，这位伟大的诗人的特长就是写歌剧剧本。因为当时版权法律还不存在，所以梅塔斯塔齐奥的诗可以被任何一个人配上音乐。比如说，他的《亚历山大在印度》（Alexander in India）就被70位作曲家所使用，包括格鲁克（Gluck）和亨德尔（Handel）。虽然梅塔斯塔齐奥写的歌剧没有收录到当今的标准保留剧目中，但他完整的歌剧剧本仍然为意大利诗歌的读者们出版发行了相当多的版次。

那些不了解意大利语言的人们认为人们用意大利语歌唱仅仅是因为其优美的元音，但是在本书的歌词中将看到瓦卡伊选择了独特而易动情感的具有价值的诗文，并配上了富于表情的、艺术性极强的音乐，使得他的学生能学到有表情的歌唱。有时候，歌词与瓦卡伊的音乐效果很相配；例如，一首关于斗争的诗歌被用于切分音的训练；一首关于情绪波动的诗被用于半音练习。如果有些意思不明确的可以试着想象一些戏剧情景中的人物，用比喻的说法去传递他的感情，或许试着建议或说服另一个人用诗的形象意思。

瓦卡伊杰出的《意大利语歌唱实用练声曲》从1833年问世以来，在那时日益普及，最后全世界的音乐学院都在使用。因而，被意、英、德、法、美等国印刷发行。本书根据大英博物馆馆藏的版本和收藏于瓦卡伊家乡托伦蒂诺的瓦卡伊原始的亲笔书写的手稿原件，删除了很多随着年代变化某些编辑者对作品练习的改动，恢复了最早版本真正的音乐内容。在书中的注释是由于我多年来在声乐领域上的研究、与国际上的声乐大师们和专家们的交流，以及参阅许多有关声乐艺术资料时得出的经验结果。我希望每一位练习《意大利语歌唱实用练声曲》的歌者，通过瓦卡伊的优美的旋律让人们感受到你平稳流畅的声音。

任何一种艺术都没有“捷径”，声乐艺术更是如此。如果说声乐艺术有捷径的话，那就是——**不走弯路就是捷径**！再次强调瓦卡伊的陈述，歌唱的某些方面只有通过“技巧娴熟的大师的声音”才能学到。一旦歌者认真学好本教材的每一课，掌握了其风格的难点，他（她）将很容易地演绎世界各种不同风格的声乐作品（不论是古典的还是现代的、传统的还是流行的）。在此，我向我的老师们及所有伟大的声乐艺术教学工作的参与者们致敬！衷心感谢支持我出版本书的前辈及朋友们！

陈思曼

2013年于北京

作者的序言

毫无疑问，意大利语歌唱由于其特有的语言优势的缘故，歌唱想要达到相当熟练的技巧，最好从意大利语开始；一旦他们掌握了这种风格的难点，他们将很容易地歌唱他们所熟悉的任何语言：如果从非意大利语的任何语言开始歌唱将不能获得这个优势。通过长期的经验发现（在德国、法国、英国、甚至在意大利）大多数人，他们学习歌唱只不过是娱乐，只是为了在私人团体演唱，并不愿意让长期的视唱练耳和其它练习占据他们的时间。肯定地说，他们不愿意经历通常单调乏味的工作方式。我因此决定准备一套全新的方法在此呈现给大家。这种方法形式十分新颖，简单明了，娱乐性强，而且实用——同时又避免了长期学习的厌倦感。用这个方法，可以相当肯定达到计划目标，且时间短。

鉴于外国学生的主要困难是演唱一种不是他们母语的语言，他们最大的困难在于意大利语单词清晰、准确的发音。一个用最长时间的视唱练耳和元音发声歌唱练习的课程都无法改变的困难：我设想，甚至从第一个音阶开始，与其将学习者限制在没有意思的音节上，不如使学习者习惯于意大利语本身的发音*。因此，我从梅塔斯塔齐奥的优美的诗歌中挑选出最适合我的意图的诗句，并使用它们，重新措词。我希望，少些使人厌倦的基本规则，似乎没人倾向于忍受学习的“厌倦感”。

我相信这种方法将证实，不仅仅对业余爱好者而言，对于那些献身于歌唱事业的专业人士们也是最有用的；在同样多的实用性和例子的运用中，将使它用作一种类似的发展和其它体系的示范。

在这本书的每一课中，我把音域限制在一定范围内，这证明对大多数声音来说是舒服的。总之，这不仅是为了更便于发声，而且因为开始主要先练习中声区比较好，这样完全能足够达到学习所有必要的全部技巧规则的目的。另一方面，如果需要的话，可以对本教材中的任何一课进行升调或降调来习唱。

尼古拉·瓦卡伊

1833 年于伦敦

* 对于那些同时学习音乐和歌唱的初学者们，它将毫无疑问地首先有助于音乐的单音节词，但这个练习永远不能教真正的分成音节或划分音节的方法并把它们与音符相连，它既没有提供元音省略的实际说明，也没有在第一课中探讨的其它特性的说明。

如何歌唱意大利语

元音

意大利语的拼法是近乎完美的表音，即：用字母拼读单词。意大利语中的五个元音 a, e, i, o, u 有七种发音（其中 e 和 o 有两种发音形式：一种是开口音，另一种是闭口音）：

A 类似英语 far 中的“a”，如：caro, amo。

E 有两种发音：

[ɛ] 开口音，像英语 set 中的“e”一样，如：dieci, erba；

[e] 关闭而明亮，且不是双元音，几乎像法语 café 中的“é”一样，或像英语 they 中的“ey”一样，如：cena, sera。

I 除了正如在“辅音”中说明的情况下不发音时，它总是关闭而明亮的，像英语 machine 中的“i”一样，如：in, dica。

O 有两种发音：

[ɔ] 开口音，像英语 ought 中的“o”一样，如：notte, vostro；

[o] 关闭而暗，且不是双元音，像英语中 more 的“o”一样，如：amore, nome。

U 总是关闭且暗，像英语 true，但在嘴里有一个更开的感觉，舌身向后缩并向软腭抬起，如：fumo, luna。注意：如果 u 的后面紧跟着另外一个元音时，应倾向于缩短其发音发 w，如：guerra。

在发有“e”和“o”不重读音节的时候，说意大利语只用闭口音。但歌唱时常常是把它们开放到 [ɛ] 和 [ɔ]（例如：bella 发音为 bɛlla, forte 发音为 fɔrte）；其区别被认为是可以忽略的，因为它不影响词意。在重读音节中的 e 和 o 在闭口和开口元音之间的区别是必要的，但是没有确实可靠的规律告诉我们如何区分它们。因为它们都用正常的印刷体，看起来是相同的。

学好意大利语元音，请记住：

1. 用唇和舌积极地塑造元音；
2. 在发每一个元音的整个时间期间，必须保持唇和舌平稳的在一个元音的位置上；
3. 当一个单词结束在一个元音上时，保持嘴的打开。如果在音结束前开始合拢嘴，就会产生一个多余的双元音。

双元音

当两个单元音被联合在一个音节中形成一个双元音时，一个元音尽可能快地发音，而另一个被称为音节元音，应延长唱满音符的持续时间。英语中的双元音（例如：now [naʊ]）音节元音总是第一个，但在意大利语中有可能是两个中的任意一个。

当一个单词结束在一个元音和下一个词以元音开始时，双元音同样也会形成并出现在连接说话或歌唱中。两个，有时三个或四个元音通过音节元音顺畅地联合成一个音节，如下所示：

“Presso al” ; “vede il” ; “lido, e il”。

所有在一个音符上的元音一定要在音高上清晰地唱出；一个常见的错误是：唱一个短元音时，把它当作来自于音节元音的不同音高的装饰音来唱。

辅音

意大利语的辅音（甚至硬辅音）比英语的辅音更倾向于柔和，意大利语的软辅音更要非常柔和的发音。重读和强音在意大利语中通过元音被完美地体现出来。意大利语的辅音发爆破音是不送气的，正像我们用于 k, p 和 t 中那样。意大利语的辅音尽可能向前在嘴里形成；在 d, n, t 和 l 的发音时，舌尖实际上是顶在上齿的。另外，这些辅音在英语和意大利语中是完全相同的：b, d, f, l, m, p, t 和 v。一些辅音需要特别注意，尤其是 c, g 和 sc，如果它们之后是字母 e 或 i 时，就发“软音”；如果它们之后是其它字母则发“硬音”。

C 有两种发音：

在元音 e 或 i 之前（或双 c 时）发 [tʃ]，如：cena, caccia；

在其它元音和所有辅音（包括 h）前发 [k]，如：caro, chiaro。

G 有两种发音：

在元音 e 或 i 之前发 [dʒ]，如：gelo, giro；

在其它元音或所有辅音（包括 h，但 l 和 n 除外）前发 [g]，如：gara, ghetto。

GLI 发音如同英语 “million” 中的 “lli” 并感觉你的舌尖碰到上颚。试读意大利语 “figlio”；再读另一个单词 agli [ˈaʎi]，[ʎ] 总是拼写成 gli；在 gli 中的 i 是有声字，但在别的元音前的 i 可能不发音，如：periglio [peˈriʎo]。

GN 发音如同英语 “onion” 中的 “ni” 并感觉你的舌尖碰到上颚。试读意大利语 “segno”；再读单词 ogni [ˈoɲ]。无论什么元音紧接其后，[ɲ] 拼写成 gn。

H 在意大利语中不发音。

J 在现代意大利语中已不出现；以前，j 被认为是 i 的一种形式并被用于双元音中的弱元音，在瓦卡伊的年代里，这位作曲家的名字被拼写为 Vaccaj。如今，它被拼写为 Vaccai。

N 有两种发音：

通常如在英语 no 中一样发音。如：naso, nulla。

在硬音 c 或硬音 g 之前变成 [ɲ]，如：anche, anglicismo。

QU 发 [kw]，如：quadro, qui。

R 总是用舌尖发弹舌颤音或卷舌音，如：bravo, serra。

S 根据其在单词中的位置，有几种不同的发音：

通常发 [s] 音，如：lasso, senza；

当 s 单个在两个元音中间时发 [z]，如：casa, deluso；

在一个浊辅音之前发 [z]，如：smalto, disbrigo。

SC 在元音 e 或 i 之前发 [ʃ]，如：scena, lascia；

SC 在其它元音前发 [sk]，如：scala, scolaro。

Z 何时发清音 [ts]，何时发浊音 [dz] 很难有一个确切的定义，虽然有些规则可供参考，但说法不一，主要是习惯的沿用。通常发 [ts]，如：pizza, polizia；
在一些单词中更喜欢发 [dz]，例如：zebra, mezzo。

双辅音

意大利语有真正的双辅音，它必须按正确的意思正确地发音。例如，董尼采蒂的《爱的甘醇》中的咏叹调“偷撒一滴泪”(Una furtiva lagrima)的歌词，“M'ama, si, m'ama”，“她爱我，是的，她爱我”。如果男高音错误地唱两个 mm，他好像在叫“Mamma”(“妈妈”)。

双辅音需要比单个辅音多两倍的时间，无论它们持续像 mm 或 rr，还是停止像 bb 或 tt。重叠在一起并不影响辅音的质量，除了 ss 在元音之间仍然发 [s] 而不发 [z] 之外。

一对辅音中的第一个辅音属于之前的音节和音符，第二个辅音属于接着的音节和音符(如：bel - la)。当软音 c 重叠时，之前的音节以 [t] 停止，而接着的音节以 [tʃ] 开始。当软音 g 重叠时，[d] 为闭止辅音。

目 录

INDICE

前 言	1	
作者的序言	3	
如何歌唱意大利语	4	
第 一 课	音阶	1
	三度音程	3
第 二 课	四度音程	5
	五度音程	7
第 三 课	六度音程	9
第 四 课	七度音程	11
	八度音程	13
第 五 课	半音	15
第 六 课	切分音	18
第 七 课	华彩经过句的入门	20
第 八 课	上倚音和下倚音	22
	短倚音	25
第 九 课	波音入门	28
	不同风格的波音	31
第 十 课	回音入门	35
	回音	38
第十一课	颤音入门	41
第十二课	华彩经过句	44
第十三课	歌唱的滑音	47
	第二种滑音	52
第十四课	宣叙调	54
第十五课	再现部	58
范唱及伴奏 CD 索引		63

第 一 课

音 阶

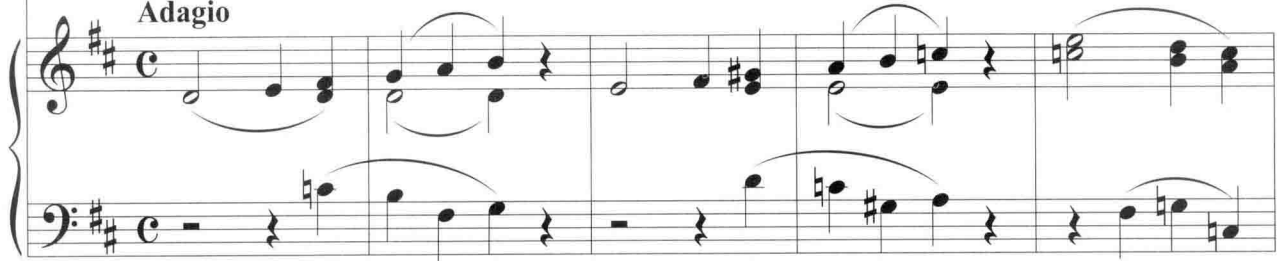
La Scala

Adagio

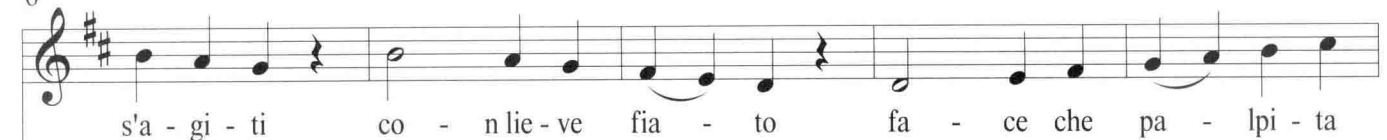
CANTO

Adagio

6

11

【歌词大意】

当烛光一旦开始摇曳时，一阵微风便能使它燃烧得更快。虽然它还在闪烁，但它却即将熄灭。

【作者提示】

“在这一课中，将看到完全不同于平常的正字法的音节划分法，以便尽可能清楚的提供一个在歌唱中发音方法正确的理念；并指出如何在音节的元音上占用一个或更多音符的所有时值，把它的辅音与紧接着的下一个音节联合在一起；通过这个练习也让学生逐步地学会如何唱好连音——这是门艺术，只要是一位技艺精湛大师的声音就能完全传送给学习者。”

尼古拉·瓦卡伊

【演唱提示】

瓦卡伊在第一课中挑选了一首忧郁的诗作为歌词，因为它包含了歌词 *con lieve fiato*，“轻微的呼吸”。这些词使我们回想起声乐教师的传统的窍门，拿着一支点燃的蜡烛放在学生的嘴前，靠得足够近，以致于不受控制的呼吸呼出的气使火焰晃动。只有掌握了小心地使用呼吸，学生才能成功地演唱这些慢音阶。虽然它在这本书的开始，但这个练习是最难的之一。期望学生学习数周后先放一放，然后再回来练它。

有别于传统的音节划分方法：

瓦卡伊提出一个不同的解决办法：

目的在于教学生以元音为主，辅音为辅，快速地连接辅音歌唱，以便达到一个真正的连音。

瓦卡伊的这个建议在此后的课文中将不再赘述，音符下方的音节都按照传统的方法来划分。

歌词中的短句要唱得柔和，并且只能在歌词的间歇处呼吸。在接近作品的最高音符时，应尽量保持咽部器官平稳、放松，以便将声音理想地保持在气息上。根据演唱者的表现潜力，最后一小节的第一个音符起唱可以强，也可弱！【在练习这一课时应避免任何情感表现形式（悲伤、高兴或激动），应注重于保持中高声区的音量和音色均衡统一。】

尽管第一课结构简单，但它也许是整个教材中最富挑战力的一课。因此，建议把它作为连音演唱的理想练习经常习唱。

三度音程 Intervalli di Terza

Andantino

CANTO

Sem - pli - cet - ta tor - to - rel - la, che non ve - de il suo pe -

Andantino

p

5

ri - glio, per fug - gir dal cru - do ar - ti - glio vo - la in grem - bo al cac - cia -

9

tor, per fug - gir dal cru - do ar - ti - glio, per fug - gir dal cru - do ar -

13

ti - glio vo - la in grem - bo al cac cia tor, vo la in grem - bo al cac - cia - tor.

《歌词大意》

一只毫无防护能力的斑鸠在寻找一个安全的掩蔽处。她躲过了在她上空盘旋的猎鹰，却飞入了捕鸟人的手中。

《演唱提示》

这个练习的目的在于教学生唱准三度音程并圆润地连唱音符使音调均稳。尽管节奏是 6/8 拍，原来的建议是用快板而不是小行板，应避免唱得渐强或渐弱，并特别注意要用与本课中的八分音符和十六分音符相符时值的音节来清晰地发音。应稍稍强调次重音（“**sem-*pli*-cet-ta**”）而不是声调重音，以便突出音程的正确音高。这个曲目展示出瓦卡伊偏爱每句在弱拍上开始的有韵律的轻巧和优美，大多数短句的最后一个重音在倒数第二音节的诗行结尾。

简洁纯朴的歌词应采用天真而自然的演唱风格来表达，明显的戏剧色彩的含蓄歌词“periglio”（危险），“crudo”（尖锐的）和“artiglio”（爪）可以用清晰地发辅音“r”（设想横膈膜支持）稍加强调，这种方式瓦卡伊（通过梅塔斯塔齐奥的诗歌）在此练习中经常采用。

应该尽最大的可能注意避免在演唱八分音符或十六分音符中的三度音程期间乱动横膈膜，从而达到不影响气柱的均匀流动。

应该小心地发各种不同的复合元音（“vede-il suo”，“crudo-artiglio”，“vola-in grembo-al”）。

第 二 课

四 度 音 程

Intervalli di Quarta

CANTO

Adagio *p*

La - scia il li - do e il ma - re in - fi - do a sol -

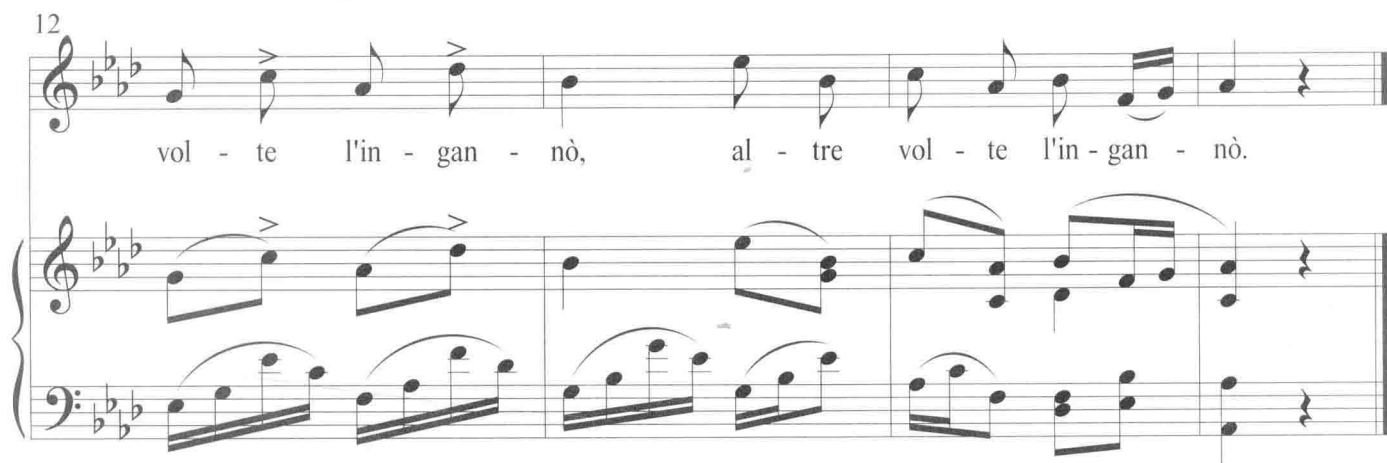
Adagio *p*

4

car tor - na il noc - chie - ro, e pur sa che men - zo - gne - ro al - tre

8

vol - te l'in - gan - nò, al - tre vol - te l'in - gan - nò, al - tre

【歌词大意】

在那浩瀚无际的大海中，水手们冷峻地航行着，他们明白海洋中的生活并不安全，在这个世界上没有肯定的事情。

【演唱提示】

学习者应准确演唱最初五小节里复合元音中的元音（“Lascia-il Lido-e-il mare-infido”等）。四度音程应注意音高以及不能震摇横膈膜来演唱连音。在第3-5-7小节中，在每一个休止符后采用几乎感觉不到的呼吸以能够在接下来的短句中持续连音。

从第7小节起将发现一种表现方法，这种方法也可在威尔第的作品中找到，如《茶花女》（La Traviata）中薇奥莱塔的咏叹调“永别了，过去的美梦”（Addio al Passato）歌词中的次重音，这些被转移的重音具有一种美学的功能。

横膈膜的推动应在弱拍上快而有把握。请注意鼻音辅音如“m”或“n”（“mare infi-do”，“menzognero”，“l'ingannò”）以保持所谓的“面罩”声音并由此而促进连音的演唱。