

· 歌唱艺术理论与实践丛书 ·

普契尼歌剧咏叹调集

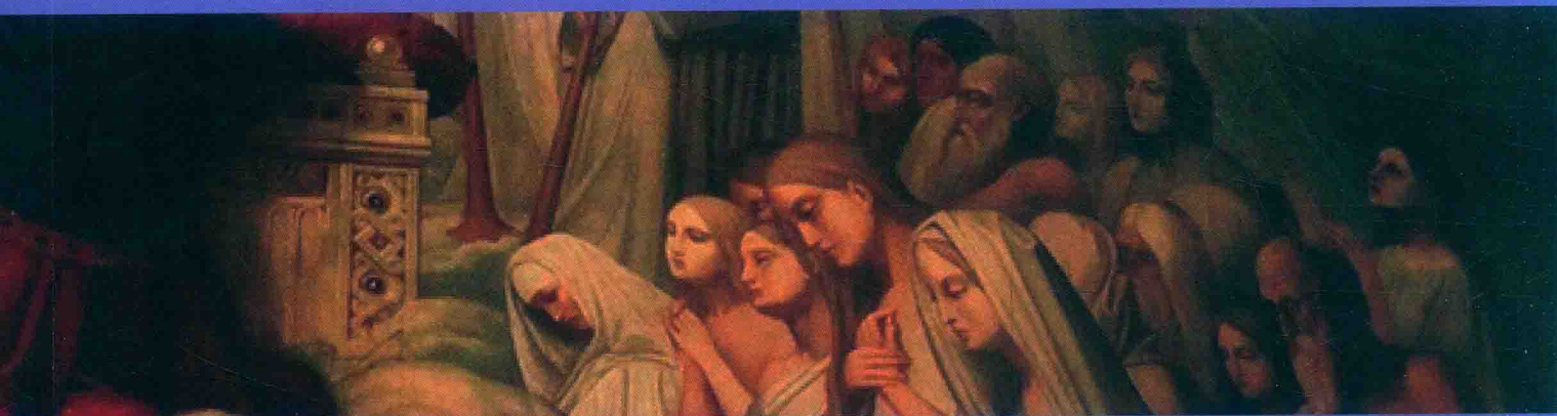
女高音

梁袁媛 主编

Puccini Opera Arias

Soprano

 河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

普契尼歌剧咏叹调集

(女高音)

Puccini Opera Arias

(Soprano)

主 编 梁袁媛

副主编 李 蓓 董 荻

河南大学出版社

· 郑州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

普契尼歌剧咏叹调集. 女高音 / 梁袁媛主编. — 郑州: 河南大学出版社, 2016.8

(歌唱艺术理论与实践丛书)

ISBN 978-7-5649-2565-9

I. ①普… II. ①梁… III. ①歌剧—女高音—咏叹调—意大利—选集 IV. ①J653.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第219443号

责任编辑 聂会佳 潘银喜

责任校对 聂镜赓

封面设计 翟淼淼

出版发行 河南大学出版社

地址: 郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编: 450046

电话: 0371-86059712 (高等教育与职业教育分社)

0371-86059713 (营销部)

网址: www.hupress.com

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

版 次 2017 年 9 月第 1 版

印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

开 本 890mm × 1240mm 1/16

印 张 16.5

字 数 451 千字

定 价 36.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与河南大学出版社营销部联系调换)

序

吉亚卡摩·普契尼 (Giacomo Puccini), 意大利歌剧作曲家, 19 世纪末至欧战前真实主义歌剧流派的代表人物之一。1858 年 12 月 22 日生于卢卡, 1924 年 11 月 29 日卒于布鲁塞尔。其父亲米凯莱从事作曲、演奏、教学活动, 在普契尼 6 岁时就去世了。普契尼童年时并没有显示出特殊的音乐才能或兴趣, 缘于亲人的希望和母亲的鼓励, 才进入卢卡音乐学院, 师从作曲家安杰洛尼学习, 之后才逐渐显露出音乐才华。16 岁时参加管风琴比赛获得第 1 名, 19 岁时任圣马丁教堂合唱队长和管风琴师, 后来普契尼成为卢卡教堂的风琴演奏家与唱诗班教师。直到观赏了著名的歌剧作曲家朱塞佩·威尔第的歌剧《阿依达》之后, 普契尼才决定当一名歌剧作曲家。而为了观看这次歌剧演出, 他与朋友徒步 30 千米前往比萨, 这部歌剧使他十分震撼, 并立志要成为一名歌剧作曲家。

他一生写了 12 部歌剧, 把音乐贯穿到整部歌剧中去, 使之完美地融合在一起成为一个整体, 也使歌剧的戏剧效果和音乐效果达到了完美的统一。普契尼这位伟大的歌剧作曲家的那些著名的歌剧咏叹调被全世界的歌唱者代代传唱, 感人至深。

1. 创作初期

在音乐学校就读期间, 普契尼从丰塔纳 (Ferdinando Fontana) 那里得到了一个歌剧的剧本, 并在 1882 年参加一次歌剧作曲竞赛。虽然后来普契尼并没有获胜, 不过参赛作品《群妖围舞》(Le Villi) 于 1884 年在米兰威尔姆剧院 (Teatro Dal Verme) 举行公演, 而且受到黎柯笛公司 (Casa Ricordi) 黎柯笛 (Giulio Ricordi) 的注意。普契尼因为受到黎柯笛的委托, 所以创作了第 2 部歌剧《埃德加》(Edgar) 并于 1889 年公演。后来普契尼也与丰塔纳成为终生的好友。普契尼的第 3 部歌剧《玛侬·雷斯考特》(Manon Lescaut) 于 1893 年公演, 获得巨大的成功, 同时, 它联结了普契尼与剧作家雷基·伊利卡 (Luigi Illica) 及乔赛普·贾科萨 (Giuseppe Giacosa) 的关系。

2. 创作中期

在这一阶段所创作的 3 部歌剧是普契尼和他的伙伴们共同合作完成的, 后来成为普契尼最知名的 3 部作品。《波西米亚人》(La Bohème), 被认为是普契尼最成功的作品之一, 1896 年 2 月 1 日由托斯卡尼尼指挥, 首演于意大利都灵, 同时也是历史上最具传奇性的歌剧之一。《托斯卡》(Tosca), 1900 年 1 月 24 日初演于意大利罗马, 剧本由贾可萨根据莎尔多的剧本改编, 是普契尼著名的歌剧代表作之一, 歌剧较细致地描绘了真实生活的不同方面 (包括暴力在内), 可以说是普契尼第一部带有写实主义色彩的作品, 因为它具备许多重要的特征, 所以公认为是历史上最重要作品之一。《蝴蝶夫人》(Madame Butterfly), 1904 年 2 月 17 日初演于米兰, 剧情取材于美国作家的同名小说, 并由美国剧作家贝拉斯科 (1854 ~ 1931 年) 改编成剧本, 一开始被敌视 (绝大部分是来自于对手), 不过随着几次上演后, 受到人们的一致好评, 现在被认为是普契尼最知名的作品之一。

3. 创作晚期

1904年以后普契尼的创作越来越少,由于对飙车怀抱着热情,他几乎在1903年的一次车祸中身亡。1910年他完成了《西部女郎》(*La fanciulla del West*),然后在1917年完成了《燕子》(*La Rondine*),这是一部由普契尼作曲的轻歌剧,但是他发现这与他的风格及才华格格不入。之后,他创作的《三合一歌剧》在1918年于纽约首次公演:第一部分是歌剧《外套》(*Il Tabarro*),属于恐怖的大吉尼奥尔(*Grand Guignol*)的风格;第二部分是歌剧《修女安杰丽卡》(*Suor Angelica*),是感人的悲剧;第三部分是歌剧《贾尼·斯基基》(*Gianni Schicchi*),属于喜剧。《图兰朵》(*Turandot*)是普契尼最后的作品,在普契尼去世时仍未完成,最后的一幕是由弗兰科·阿尔法诺(*Franco Alfano*)根据普契尼的草稿完成的。普契尼从1923年底开始患上慢性的喉咙痛,后被诊断出罹患喉癌,在1924年11月29日死于治疗所引发的并发症。阿图罗·托斯卡尼尼于1926年4月指挥《图兰朵》首演,他选择不演出阿尔法诺完成的部分,当演出进行到普契尼完成的部分结束后,托斯卡尼尼便停止管弦乐队的演奏,然后转身对观众说:“这出歌剧到这里就结束了,因为在这个时候这位大师已经过世了。”有一些纪录则显示托斯卡尼尼是更有诗意地说:“这位大师在这里放下了他的笔。”意大利作曲家卢恰诺·贝里欧(*Luciano Berio*)在2001年根据原本的手稿完成了歌剧《图兰朵公主》,创作了一个新的、正式的结局,但是这个结局并不常被演出。

19世纪末至20世纪初,普契尼领导歌剧进入了新的时代,他取得了国际性的成功。普契尼大胆地将意大利传统歌剧中自由的旋律和现代音乐的新要素结合起来,创作出了色彩丰富、细腻婉转的管弦乐。他的作品充满异国情调,剧情紧凑,题材罕见而又吸引观众,具有强烈的震撼力。所以世界各大歌剧院每逢歌剧季必定排演普契尼的作品,而爱乐者也总是乐此不疲,前往剧院观赏一出又一出的杰作。普契尼是继威尔第之后意大利最伟大的歌剧作曲家,是“现实主义”歌剧乐派的代表人物。在普契尼的推动下,意大利作曲家们创作出了大批以各地乡村生活为主题,具有新的演唱风格的现实主义作品。普契尼终究成了最后一位伟大的歌剧作曲家,他的逝世结束了真正的大歌剧时代。自他以后确实没有人能在歌剧作曲方面产生如此大的影响。

女高音是普契尼歌剧中力推的声部,甚至把歌剧以女高音的名字命名,如《托斯卡》《蝴蝶夫人》《图兰朵》等。他坚持意大利歌剧的优良传统,十分注重歌唱在歌剧中的中心地位,重视发挥歌唱者的特色。他创作的咏叹调旋律优美动人,以爱情作为贯穿歌剧始终的线索,以其具有个性的创作风格和演唱风格,展现了多个活灵活现,为了爱情奋不顾身,集悲剧性、抒情性和传奇性于一身的,感人肺腑的女性角色。他善于从平凡的市民生活中捕捉小人物的悲欢离合、喜怒哀乐,反映当时社会的等级差异,巧巧桑、柳儿、咪咪用她们的生命与鲜血,谱写出了一段段流传百世的佳作。

然而,目前我们尚找不到一套完整的普契尼女高音声部的咏叹调集,故此主编协同两位在意大利留学数十年的同行,完整地搜集出普契尼12部歌剧中的女高音声部咏叹调(其中,前118页由主编梁袁媛完成,共计22万余字,119~185页由副主编李蓓完成,共计10万余字,185~254页由副主编董荻完成,共计11万余字),并根据演唱需要,把整部歌剧故事情节整理出来,再将女高音咏叹调中每一个单词,每一句话都翻译出来,对我们的歌剧教学和演唱提供了很大的方便。笔者借此也希望能有更多的演唱专业教育工作者和表演艺术家能把自己积累的优秀的教学成果及好的教学方法与同行分享、交流。由于笔者能力有限,书中难免存在疏漏之处,望各位同行、专家不吝赐教,批评指正。

目 录

群妖围舞 (Le Villi)	1
剧情简介	1
Se come voi piccina io fossi	2
Se come voi piccina io fossi 假如我是你们的孩子	11
Ricordi quel che dicevi nel mese dei fiori	13
Ricordi quel che dicevi nel mese dei fiori 还记得你说过在那花儿盛开的季节	22
埃德加 (Edgar)	24
剧情简介	24
Addio mio dolce amor	26
Addio mio dolce amor 再见我温柔的爱人	32
Dogni dolor questo e il piu gran dolor	34
Dogni dolor questo e il piu gran dolor 这巨大的悲伤	41
玛侬·雷斯考特 (Manon Lescaut)	43
剧情简介	43
In quelle trine morbide	45
In quelle trine morbide 挂满柔软帐幕	49
Lora o tirsi e vaga e bella ride il giorno	50
Lora o tirsi e vaga e bella ride il giorno 微笑的美丽流浪者	53
Sola, perduta, abbandonata	54
Sola, perduta, abbandonata 孤独, 堕落, 被人抛弃	60
波西米亚人 (La Bohème)	62
剧情简介	62
Si, Mi chiamano Mimi	64
Si, Mi chiamano Mimi 人们叫我咪咪	71
Quando men vo	73
Quando men vo 漫步街上	79

Donde lieta	81
Donde lieta 来到你身旁.....	86
托斯卡（Tosca）	88
剧情简介.....	88
Arden in toska un folle amore	91
Arden in toska un folle amore 托斯卡被爱情的火焰燃烧.....	100
Vissi d'arte, vissi d'amore	103
Vissi d'arte, vissi d'amore 为艺术，为爱情	107
蝴蝶夫人（Madame Butterfly）	109
剧情简介.....	109
Lo seguo il mio destino.....	114
Lo seguo il mio destino 改变我的命运	119
Un bel di, vedremo	120
Un bel di, vedremo 晴朗的一天.....	128
La triste mia canzon	130
La triste mia canzon 请听我的悲歌	136
Addio amore.....	138
Addio amore 永别了我的爱	144
西部女郎（La fanciulla del West）	146
剧情简介.....	146
Anch'io vorrei trovare un uomo	150
Anch'io vorrei trovare un uomo 我也要找到爱我的人	155
Oh, se sapeste	157
Oh, se sapeste 如果你想知道	163
燕子（La Rondine）	164
剧情简介.....	164
Chi il bel sogno di Doretta	166
Chi il bel sogno di Doretta 德蕾塔美妙的梦	170
Ore dolci e divine di lieta baraonda	171
Ore dolci e divine di lieta baraonda 在甜美的喧闹中	182

外套 (Il Tabarro)	185
剧情简介.....	185
E ben altro il mio sogno	187
E ben altro il mio sogno 我还有其他梦想	194
修女安杰丽卡 (Suor Angelica)	196
剧情简介.....	196
Senza mamma	198
Senza mamma 失去母亲	205
Muo io in peccato mortale	207
Muo io in peccato mortale 我在罪恶中死去	216
贾尼·斯基基 (Gianni Schicchi)	218
剧情简介.....	218
O mio babbino caro	219
O mio babbino caro 我亲爱的爸爸	222
图兰朵 (Turandot)	223
剧情简介.....	223
Signore, ascolta	226
Signore, ascolta 主人, 请听我说	229
In questa reggia	231
In questa reggia 在这个宫殿里	239
Tu che di gel sei cinta	242
Tu che di gel sei cinta 你那颗冰冷的心	246
Del primo pianto	247
Del primo pianto 我初落的泪水	253

群妖围舞 (Le Villi)

剧情简介

背景：德国北部森林，某山间小村庄广场。

第一幕

幕启，正是春天时分，村民们忙着准备庆祝活动，广场一边正是长老威廉的家，门口已经摆满一桌桌佳肴美食，安娜与未婚夫罗伯特相偕上场。罗伯特有一远房亲戚过世，留下庞大遗产，指明要由罗伯特继承。这一天，罗伯特正要动身出发，安娜在一旁帮忙收拾行李，她摘了一把小花，放进行李箱中，心中期待着自己也能像小花一样地渺小，能够跟着罗伯特同行，这样罗伯特也就不会忘了她，随即唱起了咏叹调 *Se come voi piccina io fossi*（《假如我是你们的孩子》）。

罗伯特上前询问安娜为何神情感伤。安娜答道，昨晚梦见罗伯特就此一去不回，让她苦苦等待。罗伯特心疼地搂着安娜，发誓将永远爱她，绝不变心。此时教堂钟声响起，该是罗伯特出发的时候了，在众人的祝福与祈祷下，罗伯特出发上路。

第二幕

未料，罗伯特处理完亲戚后事之后，竟被当地一位女妖所迷惑，他忘了对安娜的誓言，陷入女妖的情欲诱惑之中。安娜从春天苦等至冬季，终于在失望与悲伤之下香消玉殒。一日，罗伯特突然想起自己在情欲中沉沦已久，早就该返回家乡了。于是，他连夜赶路，途经漆黑的森林，林中有一群“精灵”窥视着他。罗伯特来到安娜家门口，心中万分悔恨，本想上前敲门请罪（罗伯特还未知安娜的死讯），冥冥中却有一股力量限制住他的行动。此时，“精灵”们现身，安娜身在其中，罗伯特见状，吓得两腿发软。他恳请安娜的宽恕，却不被“精灵”们接受。安娜唱起了咏叹调 *Ricordi quel che dicevi nel mese dei fiori*（《还记得你说过在那花儿盛开的季节》）。“精灵”命令罗伯特起身狂舞，罗伯特抵抗不了这股力量，终至精疲力竭，死在安娜脚下。

Se come voi piccina io fossi

(Puccini:Le Villi)

Anna

The musical score is written for a soprano (Anna) and piano. It is in the key of D major (indicated by two sharps) and 2/4 time. The score consists of five systems of staves. The piano part is written in the left hand, and the vocal part is written in the right hand. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. The first system starts with a piano (pp) marking. The second system includes a piano (ppp) marking. The third system includes a piano (ppp) marking. The fourth system includes a piano (ppp) marking and a dynamic marking of *dim. sempre*. The fifth system ends with a piano (ppp) marking. The score also includes some performance instructions like *Rea* and *Rea **.

26

Se co - me vo - i pic -

ppp

Rea. *

29

ci - na io fossi, o va - ghi fior, sem - pre

Rea. *

32

sem - pre..... vi - ci - na po - tre - i

Rea. *

35

sta - re al mio a - mor..... Al -

35

Red. *

38

lor..... dir - gli vor - re - i: "Io pen - so sem - pre a te!"..... Ri -

38

pp

42

pe - ter gli po - tre - i: "Non ti scordar di

42

ppp *cresc.*

45

me!..... io pen - so sem - pre sempre a

accelerando

ff

rit.

48

te! Non ti... scor - dar di me..... non ti... scor -

f

p

ppp

f *ritenuto*

51

dar di me, non ti... scor - dar, non ti scor - dar di me!

ten.

ritard.

ppp

rallentando

Red.

55 *rit. molto*

No! no! no! no!... non ti scordar di me!"

55 *rit. molto* *pp* *ppp* *morendo* *p*

59

63 *ppp*

68 *dim.* *ppp*

73

Voi, di me più fe - li - ci,

75

ppp

Rea

78

Io..... se - gui - re - te, o fior; per

78

m.s.

Rea

81

ritard.

val - li..... e per pen - di - ci se - gui -

81

mf *ppp* *animato*

ritard.

Rea

84

re - te il mio a - mor..... Ah,

Rea. *

87

se il no - me che ave - te men - zogne - ro non

ppp

90

è, deh! al mio amor ri - pe -

pp cresc.

92

te - - - te: "Non ti scordar di

cresc.

94

me!..... Ah! non..... ti scor -

stentato spiegando il canto dimin.

ff

96

dar, non ti scor - dar, non ti... scor -

dimin. ppp pp