

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

声乐(外国作品)上

王 远 主编



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

声乐（外国作品）上

Shengyue

王远 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐：外国作品 / 王远主编. — 上海：上海交通大学出版社，2014
ISBN 978-7-313-10942-2

I. ①声… II. ①王… III. ①音乐作品 - 作品综合集 - 世界 IV. ①J651

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第048422号

总策划 海上图志
HAISHANG TUZHI

策划编辑 饶 静
责任编辑 孙 侠 陈杉杉
装帧设计 宋 振 金竹林 方 霞
美术编辑 褚志娟

声乐 (外国作品) (上)

主 编：王 远
出版发行：上海交通大学出版社 地 址：上海市番禺路 951 号
邮政编码：200030 电 话：021-52717969
出 版 人：韩建民
印 制：上海锦良印刷厂 经 销：全国新华书店
开 本：787mm × 960mm 1/8 总 印 张：66
总 字 数：767 千字
版 次：2014 年 4 月第 1 版 印 次：2014 年 4 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-313-10942-2/J
总 定 价 (上、下册)：82.00 元

版权所有 侵权必究

告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话：021-52711066

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材 编审委员会

顾问（按姓氏笔画为序）

王建元 作曲家，南京艺术学院教授
刘正维 音乐理论家、教育家，武汉音乐学院教授
陈国权 音乐理论家、作曲家，武汉音乐学院教授
沈 旋 音乐理论家，上海音乐学院教授
吴粤北 作曲家，中央音乐学院教授
赵屏国 钢琴家，中央音乐学院教授
赵晓生 作曲家、钢琴家、音乐理论家，上海音乐学院教授
顾 欣 中国艺术研究院教授，中国东方演艺集团董事长
曾遂今 音乐理论家，中国传媒大学教授

主任委员（按姓氏笔画为序）

王 睰 音乐理论家，中国西方音乐学会副会长兼秘书长
林 眯 钢琴家，中央音乐学院副教授
姜 旼 音乐理论家，华东师范大学教授
曹通一 指挥家，上海音乐学院教授

委员（按姓氏笔画为序）

王 远	包小慧	冯 玲	冯 雷	齐 江	许志斌
刘芳瑛	刘 鹏	李忆易	陈 岗	李 嘉	肖杨新
肖英群	陈欣若	张 涌	张敬忠	周温玉	姚 岚
胡秋岩	姚毅萱	泰 尔	凌 娜	徐海准	涂维民
梅雪林	崔鸿根	龚肇义	蒋维民	熊 伊	鞠秀芳

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

声乐（外国作品）上

学术委员会

委员（按姓氏笔画为序）

王珍琪 毛晖敏 乔 宇 李 飞 李文红
李 沙 李 洁 刘 柳 来小玲 杜青云
张敬忠 赵 明 赵 涛 夏 维 彭育凡

本书编写委员会

主编 王 远

副主编 倪海霞 翟红锦

编 委 田玉红 陈静梅 高晓静 邵金仓
李 飞 王东成 丁维亚 刘 慧
宿志华 周娟娟 和桂莲 李轶民
丛育瑾 高 鸣 孙爱宪 桂晓珏
王伟平 王日军 李 丹 张 喆
管 浩 冯 继

前言

FOREWORD

根据教育改革与发展不断变化的形势和需要，本教材以“培养高素质、高技能应用研究型人才”的培养目标为导向，以注重知识与技能的融合为原则，以教学演唱提示为拓展，深入理解作品内涵，结合音乐专业学生的实际基础情况，经过充分酝酿、反复切磋编写而成。

由于声乐学习存在着抽象性和特殊性，有一定难度。所以在声乐教学研究中尤其要突出其科学性与综合性、时代性与前瞻性、基础性与实践性，从声乐教学曲目的选择到声乐演唱的基础理论、方法、技能、问题的纠正和实践学习等多方面着手，使学习者在各个环节上能理解、运用并掌握。

本教材分中国作品和外国作品，内容广度和深度都有所扩展。在广泛丰富、浩如烟海的外国声乐作品中，选编中不能尽其所有，主要选取从巴洛克时期至近现代各个时期不同风格、不同类型的经典中等程度的作品，即从意大利早期古典艺术歌曲到意大利近现代民歌，从歌剧咏叹调到音乐剧、轻歌剧中选曲。在选编中，我们不仅考虑作品风格的实用性、多样性、新颖性以适应教学要求的针对性，兼从作品的流传广泛性出发，尽可能满足不同类型声乐学生的需求。

本套教材不仅用于普通高校音乐专业学生，也适用于高职高专表演艺术类学生，及广大音乐爱好者业余学习指导用书。为了便于教学体现综合、体现现代化教材特征，本教程在www.hedubook.com网站上配有每部作品的示范演唱，以便教师教学以及学生自学。

我们衷心希望本教材的出版能有助于专业技能型人才的培养，实现真正意义上的大学教育。

王 远

2014年3月

内容提要

本书主要选取从巴洛克时期至近现代各个时期不同风格、不同类型的中等程度的经典作品。即从意大利早期古典艺术歌曲到意大利近现代民歌，从歌剧咏叹调到音乐剧、轻歌剧中选曲。考虑到作品风格的实用性、多样性、新颖性以及适应教学要求的针对性，兼从作品的流传广泛性出发，尽可能满足不同类型声乐学生的需求。

作者介绍

王远，浙江省新昌人，中共党员，先后毕业于哈尔滨师范大学艺术学院音乐系、中国音乐学院歌剧系，现任南通大学艺术学院音乐系主任、声乐教授、硕士生导师，全国文化艺术职业教育教学指导委员会委员、文化产业专业委员会副主任，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，第五、第六届高等教育国家级教学成果奖评审专家。

其从事高校声乐教学及理论研究工作三十五年，主持多个省、市级课题，在《人民音乐》、《中国音乐》、《民族艺术研究》等核心期刊先后发表学术论文三十多篇，出版专著一部、教材五部，先后获得过黑龙江省政府、省宣传部等七家单位颁发的“园丁奖”和黑龙江省教育厅、教育学会科研成果二等奖和江苏省第三届大学生艺术展演、艺术教育论文评比特等奖。其培养的学生在省、市及全国声乐比赛中多人次获奖。

目录

CONTENTS

一、意大利古典咏叹调及艺术歌曲 / 1

- 阿玛丽莉 / 1
让我死亡！ / 5
胜利啊！胜利啊！ / 6
围绕着我崇拜的人儿 / 13
仙女和牧人 / 19
别再使我痛苦迷惘 / 26
如果弗洛林多忠诚 / 29
在我的心里 / 37
我多么痛苦 / 43
紫罗兰 / 47
恒河上升起太阳 / 54
友善的森林 / 61
多么幸福能赞美你 / 65
跳吧，跳吧，好姑娘 / 71
让我痛哭吧 / 77
绿树成荫 / 81
我哭泣，为我的命运 / 85
你到哪里 / 95
啊！睡意为何离我而去 / 100
快乐！锡安的人民 / 104
尼娜 / 115
假如你爱我 / 118
何必暴跳如雷 / 123

-
-
- 我心里不再感到 / 132
我亲爱的 / 135
诺言 / 138
舞曲 / 146
去吧，幸运的玫瑰花 / 159
怜悯我，心灵的偶像 / 163
如果我不能陪伴 / 169
小小蝴蝶 / 173
我多么忧愁，优雅的女神 / 177
悲思费丽！吾爱！（A） / 181
游移的月亮 / 185

二、德奥艺术歌曲 / 191

- 我爱你 / 191
鳟鱼 / 195
致音乐 / 203
小夜曲 / 206
暮春 / 213
水上吟 / 218
纺车旁的格丽卿 / 227
献词 / 241
核桃树 / 246
徒劳的小夜曲 / 251
情歌 / 257
-

永恒的爱恋 / 261

奉献 / 271

三、意大利近现代艺术歌曲 / 275

西班牙女郎 / 275

山鹊 / 280

黎明 / 295

小夜曲 / 299

理想佳人 / 308

请你告诉她 / 313

重归苏莲托 / 317

你不要哭泣 / 320

请你别忘了我 / 323

负心人 / 329

我心爱的意中人 / 333

天赐神粮 / 338

悲叹小夜曲 / 343

我的太阳 / 348

明亮的窗户 / 351

四、歌剧咏叹调选曲 / 354

冥河的死神们 / 354

你就会看到 / 361

不知道我自己干了什么 / 367

年轻的姑娘应该懂得 / 375
我无情？不，亲爱的 / 384
我感到 / 395
我听到美妙的声音 / 399
姑娘的秋波 / 414
每逢那节日到来 / 428
她抬头仰望 / 432
你想要知道 / 438
天空中烟云飘荡 / 442
侯爵请听 / 450
前天夜里，我的孩子 / 457
再见，我将去远方 / 462
静卧在芙蓉帐里 / 469
你那颗冰冷的心呀 / 473
可怜的花朵 / 477
我是上帝谦卑的使女 / 481
维利亚之歌 / 486
夏日时光 / 492
我准能跳到通宵 / 496

附录 音素 / 505

一、意大利古典咏叹调及艺术歌曲

阿 玛 丽 莉

Amarilli

——选自《恋歌》

[意]卡契尼曲

尚家骥译配

Moderato affettuoso $\text{♩} = 66$

Music score for the first section of 'Amarilli'. The vocal line starts with a piano dynamic (p) and a melodic line: A - ma - ril - li, mia bel - la, non credi, o del mio - . The lyrics continue with dolcissimo e legato sempre. The piano accompaniment consists of sustained chords.

Continuation of the musical score for 'Amarilli'. The vocal line continues with: cor dol - - ce de - sì - - o, d'es ser tu..... l'amor mi - . The piano accompaniment includes dynamic changes from piano (p) to forte (f).

mf

- o?
爱
Cre - di - lo pur: e se ti - mor t'as-sa - le,
请 你 相 信, 假 如 你 害 怕 犹 豆,

f

du - bi tar non ti va - le. A - primi il pet - to e ved rai scrit toin co -
都 会 对 你 无 益。 啊 你 的 名 字 永 远 铭 刻 在 我 心

cresc. *più cresc.*

-re: A - ma - ril - li, A - ma - ril - li, A - ma -
里: 阿 玛 丽 莉, 阿 玛 丽 莉, 阿 玛

f *poco rit.* *a tempo* *mf*
 -ril - li eil-mio amo - re. Cre - di-to pur: e se ti -
 丽 莉, 我 爱 你。 请 你相 信: 假 如 你
f *poco rit.* *a tempo* *dolce*

 - mor t'as-sa - le, du - bi - tar non ti va - le. A - primi il
 害 怕 犹豫, 都会 对 你 无 益。 啊 你 的
dolce *f*

p smorz *pp* *dolciss* *cresc.*
 pet - to e ved rai scritto in co - re: A - ma ril - li, A - ma -
 名 字 永远 铭 刻 在我 心 里: 阿 玛 丽 莉, 阿 玛

The musical score consists of two staves of music. The top staff is for voice (Soprano) and the bottom staff is for piano. The vocal part starts with a melodic line, followed by lyrics: "A - ma - ril - li, è il mio amo - re, A - ma -". The piano accompaniment provides harmonic support with sustained notes and chords. The dynamics change from *piu cresc.* (more crescendo) to *rit.* (ritardando), and finally to *ppp* (pianissimo). The lyrics continue in the next measure: "rit - li... è il mio amo - re. 你。" The piano part includes markings like *f* (forte), *rit.*, and *dolciss.* (dolcissimo). The bottom staff shows the piano's harmonic progression with changes in key signature and time signature (from common time to 8/8).

提示 ① 卡契尼 (G.Caccini, 1551~1618)，意大利歌唱家兼作曲家，歌剧和美声唱法的最早倡导者和实践者，而且还是当时声誉卓著的声乐教育家。著有《新音乐》一书，对美声唱法作了较系统的阐述。他的歌曲优美动听、细腻感人。② 《阿玛丽莉》是卡契尼在看见一首古老的中世纪抒情诗后，被其中真挚的情感打动，于是为其谱曲，这首歌曲符合卡契尼一贯风格：格调高雅、旋律质朴并带有一种庄严感。歌曲表现了一个十七八岁的青年对美丽的少女阿玛丽莉的真挚纯洁的感情，虽然旋律比较平稳，音域不宽，是一首初级美声歌曲。这首歌曲音域适中，对气息的自由运用和声音的控制有较高的要求。演唱时要注意呼吸均匀，声音连贯、自然，纯净通透，音质清晰，旋律线柔滑，乐谱上的表情记号要恰如其分、切忌夸张，要严格遵守不能自己随情感任意发挥，那样会破坏歌曲的整体风格。练唱时可以像练习练声曲一样先用哼鸣再过渡到元音，熟练后再唱歌词。

让我死亡!

Lasciatemi morire!

——选自歌剧《阿里德涅》

[意]C. M. 蒙泰威尔第曲

Lento ♩ =58 *dolente*

La - scia - te - mi mo - ri - re! La - scia - te -
让 我 啊 让 我 死 亡! 不 如 让

p dolente

- mi mo - ri - re! E che vo - le - te che mi con -
我 去 死 亡! 不 用 再 幻 想， 有 人 会

p **mf**

- for - te in cosi du-ra sorte, in cosi gran mar - ti - re? La -
安 慰 我 那 悲 惨 的 命 运， 和 我 那 极 度 的 悲 伤。 让

più cresc. **f** **p**

- scia - te - mi mo - ri - re, la - scia - te - mi mo - ri - re.
我 啊 让 我 死 亡， 不 如 让 我 去 死 亡。

cresc. assai

pp *rit.*

pp *rit.*

提示 ① 蒙泰威尔第 (C. Monteverdi, 1567~1643)，不仅精通歌剧，还是17世纪最优秀的作曲家。是早期音乐戏剧的主要提倡者，牧歌的完善者，是16世纪与17世纪之间文艺复兴时期与巴洛克音乐流行时期一位重要过渡性人物。他确定了早期乐队的编制，近代歌剧最初的样子也在他的作品中初步定形，他主张音乐要有强烈的感情色彩，充分挖掘主人公的感情世界，他的创作对歌剧、和声学和交响乐的发展都有深远的影响。② 这首作品选自歌剧《阿里德涅》，此剧描写了希腊英雄忒修斯被囚禁在迷宫里，幸赖克里特王米诺斯的女儿阿里德涅用线球把他引出迷宫，后来尽管忒修斯带她航海归国，但却将她抛弃在克索斯岛上。《让我死亡》是阿里德涅被抛弃后所唱的悲歌，旋律简朴单纯、哀婉动人，简短的旋律生动的描述了主人公悲痛绝望的心情，极富戏剧性，词曲速度是缓板 (Lento)，不可快，力度变化大，表情记号要严格遵守。歌曲的速度是慢板，旋律简单质朴，从头至尾流露出悲哀和绝望。③ 演唱时注意细节的处理，歌曲开始可用半声演唱，力度弱，气息要流畅，结束句速度渐慢弱处理，情绪极度悲伤使得歌曲的气质更加哀婉动人。

胜利啊！胜利啊！

Vittoria! Vittoria!

[意]卡里西米曲

尚家骥译配

Allegro con brio (♩ = 168)

胜 利 啊！胜 利 啊！胜 利 啊！胜 利 啊！心
Vit - to - ria! Vit - to - ria! Vit - to - ria! Vit - to - ria, mio
Vit - to - rja mi - io

f

f