

多尼采蒂的女高音咏叹调

陶英 编

中央音乐学院出版社

星海音乐学院2016年度院级质量工程项目（精品教材）
项目编号：ZLY201606

多尼采蒂的女高音咏叹调

陶英 编

中央音乐学院出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

多尼采蒂的女高音咏叹调 / 陶英编. —北京 : 中央音乐学院出版社, 2018.1

ISBN 978 - 7 - 81096 - 874 - 4

I. ①多… II. ①陶… III. ①女高音—咏叹调—意大利—选集
IV. ①J652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 003601 号

Duōnicǎidì de Nǚgāoyīn Yǒngtǎndiào

多尼采蒂的女高音咏叹调

陶 英 编

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：A4 印张：10.5 字数：252 千字

印 刷：北京宏伟双华印刷有限公司

版 次：2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1—2,000 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 81096 - 874 - 4

定 价：45.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编：100031

发行部：(010) 66418248 66415711 (传真)

序

在几十年声乐艺术教学中，陶英教授深感对意大利作曲家多尼采蒂（Donizetti）的歌剧艺术有必要加强传授的力度。跟多尼采蒂歌剧精品的丰富程度相对比，我国声乐艺术界以往的了解太局限了。

多尼采蒂的歌剧精品与意大利的民间戏剧传统有密切而深刻的联系，歌剧所歌颂的反抗暴政的人民形象十分鲜明，充满乐观主义精神。作曲家不仅对于舞台艺术的表演技巧和声乐演唱技法有深刻的理解和娴熟的运用，而且能创作出许许多多委婉曲折、气息宽广、灵活流畅、优美动人的旋律，有恒久的生命力。他最优秀的喜歌剧《唐帕斯夸莱》被誉为意大利喜歌剧的“四大珍品”之一，多尼采蒂又被尊为意大利浪漫主义作曲家的先驱者。1830年在米兰上演的《安娜·博莱娜》是他创作生涯的里程碑，标志着创作重心转向浪漫悲剧，这一体裁成为他创作数量最多的领域。在悲剧《拉美莫尔的露契亚》第三幕第二场，露契亚发疯后唱出的宏大唱段，堪称“最伟大的女高音唱腔”。

陶英教授所选编的这本女高音歌剧唱段曲谱集有5大特色：

- (1) 细致地介绍了作曲家多尼采蒂的创作道路。
- (2) 对于每一个唱段所选的歌剧剧目，都作了剧作介绍和剧情梗概叙述。
- (3) 对于各唱段用于歌剧的场景作了具体说明。
- (4) 对于各唱段的歌词作了完整的翻译。

(5) 所照录的意大利原文歌词，做了词对词的一一注明，这为声乐教学创设了空前有利的资源条件。

以这样的规格选编歌剧唱段曲谱，不仅显示了陶英教授丰富的教学经验，彰显了陶英教授辛勤刻苦科研劳动，而且为选编名作教材提供了一个典范，一个榜样，值得效法，值得推广。

赵宋光

2016年5月15日于广州

编者的话

众所周知，多尼采蒂（Gaetano Donizetti, 1797—1848）这位19世纪伟大的歌剧作曲家，一生共写了70多部歌剧，作品数量超过了罗西尼和贝利尼的总和。在他的70多部歌剧中，《爱的甘醇》《拉美莫尔的露契亚》《唐帕斯夸莱》等歌剧在世界各地历经100多年常演不衰。其本人也是一位受过很好声乐训练的诙谐男低音，他深知意大利歌剧创作中的各种表现手法、旋律风格及和声效果，因此写的音乐既符合戏剧要求又富于舞台表现力，他知道如何发挥声乐技巧的歌剧创作规律，旋律优美动人、技巧华丽，最重要的是歌唱家能够从中既炫耀了声乐技巧，又展示了演技。

多尼采蒂是一位多产的歌剧作曲家，为后世留下的一些歌剧精品，如喜歌剧《爱的甘醇》《军中女郎》《唐帕斯夸莱》、半正歌剧《夏莫尼的林达》、浪漫悲剧《拉美莫尔的露契亚》、法国大歌剧《宠姬》等，成为世界许多国家著名歌剧院的保留曲目。其中《拉美莫尔的露契亚》《军中女郎》《唐帕斯夸莱》等歌剧中的许多唱段是女高音反复学习并经常在音乐会上演唱的曲目。编者在20年的教学和演唱中，发现国内出版的多尼采蒂歌剧咏叹调（女高音）的曲谱不多。已出版的作品有4首：上海音乐出版社出版，周枫、朱小强译编，周小燕审订的《外国歌剧选曲集女高音咏叹调》（上、下），其中的《姑娘的秋波》选自《唐帕斯夸莱》，《人人都说》选自《军中女郎》，《四周是多么寂静》《香烛已燃起》选自《拉美莫尔的露契亚》。人民音乐出版社出版，中央音乐学院歌剧系编，蒋英、尚家骧、邓印易等译配的《歌剧选曲》（花腔女高音）中有两首：《深沉而幽暗的夜晚》《香烛在燃烧》选自《拉美莫尔的露契亚》（曲目同前）。也就是说，在这几本谱集中有部分曲目是重复的。

目前国内声乐艺术发展迅猛，不论从演唱技巧还是曲目涉猎上面都较以往有较大的提高与丰富。编者在海外学习过程中接触到许多多尼采蒂的优秀花腔女高音咏叹调作品，但大都未曾在国内出版或者被演唱，比如《你们在哭泣吗？带我回到我出生的快乐城堡》（*Piangete voi? Al dolce guidami castel natio*）选自《安娜·博莱娜》（*Anna Bolena*）；《啊，太晚了……心灵之光》（*Ah, tardai troppo... O luce di quest'anima*）选自《夏莫尼的林达》（*Linda di Chamounix*）；《我将永远呼唤你》（*Vieni o tu, che ognor io chi-*

amo) 选自《卡塔里娜·科纳罗》(*Caterina Cornaro*) 等等, 这些作品不但代表了多尼采蒂歌剧的精华, 也最突出地表达了 19 世纪上半叶意大利“美声”的黄金时期声乐文化的精髓, 同时也是国际声乐比赛、音乐会上的常用曲目。多尼采蒂的歌剧体裁多样, 一般音乐史上把它们归结为喜歌剧和正歌剧两大类别, 如果更细致地划分, 则可以分为笑剧、喜歌剧、谐歌剧、半正歌剧、正歌剧、浪漫悲剧等。研究并出版这些曲目在教学上、学术上都具有一定的意义, 既拓宽我们对多尼采蒂歌剧咏叹调作品的视野, 也填补了国内首次出版多尼采蒂歌剧咏叹调女高音曲集空白。

陶 英

2017 年 4 月

多尼采蒂生平及歌剧创作

当我们追根溯源地探求意大利歌剧的形成和发展的时候，会发现在众多的意大利歌剧作曲家中，除了声名最显赫、最受听众欢迎的威尔第和普契尼这两位活跃于 19 世纪下半叶和 20 世纪初的大家，意大利还有几位非常重要的歌剧作曲家，他们就是罗西尼、贝利尼和多尼采蒂。他们承前启后，继往开来，在意大利歌剧发展史上留下了鲜明的印迹，他们创作的许多歌剧作品至今仍经常在世界各国的歌剧舞台上上演。多尼采蒂是女高音学习过程中演唱其曲目较多的一位作曲家，他的《拉美摩尔的露契亚》《军中女郎》《唐帕斯夸莱》等其中的许多唱段是女高音反复学习并在音乐会上演唱的曲目。

多尼采蒂这位 19 世纪伟大的歌剧作曲家创作的歌剧体裁多样，一般音乐史上把它们归结为喜歌剧和正歌剧两个大的类别，如果更细致地加以划分，则可以分为笑剧、喜歌剧、谐歌剧、半正歌剧、正歌剧、浪漫悲剧等。他卷帙浩繁的作品难免良莠不齐，一些作品由于快速完成，往往有和声、节奏、配器单调的问题，为此，当时的一些音乐批评家对之颇有微词。但瑕不掩瑜，他的大多数作品旋律优美动人，故事真实自然，以意大利观众的趣味和判断为准绳，创作深深扎根于人民的生活，为以后的威尔第、普契尼等意大利歌剧作曲家的创作奠定了良好的基础，在意大利的歌剧事业中占有重要的地位。他为后世留下的一些歌剧精品，如喜歌剧《爱的甘醇》《军中女郎》《唐帕斯夸莱》、半正歌剧《夏莫尼的林达》、浪漫悲剧《拉美莫尔的露契亚》、法国大歌剧《宠姬》等至今久演不衰，成为世界许多国家著名歌剧院的保留曲目。还要特别提到的是，在 2010 年中国国家大剧院歌剧节隆重上演的 4 部世界最著名的歌剧中，就有多尼采蒂的《爱的甘醇》（另外三部是比才的《卡门》和威尔第的《茶花女》《弄臣》），这不仅说明多尼采蒂的歌剧在世界歌剧史的重要地位，而且也表明他的歌剧也同样地为地处东方的中国观众所欢迎和喜爱。

多尼采蒂写作歌剧的头几年是模仿罗西尼的，随后，他摆脱了这种影响，渐渐有了自己的创作风格。1824 年，他创作的喜歌剧《迷惘的阿郁》显示出他浑然天成的旋律天才及精湛的合唱写作技巧，证明了他非常适合写那种稍带伤感的喜歌剧。1826 年，多尼采蒂写了第一部悲剧《韦尔吉的加勃里埃拉》，他将强烈的戏剧冲突、暴力情节、死亡的结局场面巧妙结合，把握一切表现伤感及讽刺的机会，与当时普遍的创作模式相悖，表现出自己独到的艺术倾向，成为意大利歌剧舞台上浪漫主义作曲家的先行者。1828 年起，多尼采蒂尝试写作各种不同的戏剧类型。新古典主义歌剧《罗马逃亡者》受到那波利观众的欢迎。歌剧《肯尼华斯堡》使他首次接触到都铎王朝的历史，为以后的《安娜·博莱娜》《玛丽亚·斯图亚特》以及《罗伯托·狄佛如》的创作奠定了基础。1830 年 12 月 26 日在米兰大获成功的《安娜·博莱娜》，成为多尼采蒂音乐生涯的分水岭。从此，他跻身于意大利第一流歌剧作曲家之列，创作重心也开始由喜歌剧逐渐转移到浪漫悲剧之上。1832 年，多尼采蒂创作了喜歌剧杰作《爱的甘醇》。1833 年他根据雨果的剧本，写了历久不衰的成功之作《卢克雷齐亚·博尔贾》。对于多尼采蒂而言，浪漫悲剧似乎是他最重要的作

品类别。从数量上来看，也是他各类歌剧中最多的一种，共写了 23 部。他大部分浪漫悲剧都是以一种超越尘世的爱为主题，相爱的两个人因残酷的命运和环境而被迫分离，为了爱而受苦甚至为之殉情，但却能在天堂长相厮守，这样的结尾从某种意义上看，可被看作“延后的大结局”。最典型的莫过于他浪漫悲剧的顶峰之作《拉美莫尔的露契亚》，这部作品根据沃尔特·斯科特的小说《拉美莫尔的新娘》改编，由萨尔瓦托雷斯·卡尔拉诺撰写脚本，这部歌剧凡上演之处，其浪漫感性的效果都深入人心。1837 年，多尼采蒂创作了歌剧《罗伯托·狄佛如》，其中刻画了英国女王伊丽莎白一世，足以与贝利尼的《诺尔玛》媲美，是这一时期歌剧舞台上伟大的女高音角色之一。后来由于爱妻的离世，歌剧《波柳托》（第 2 版改名为《殉道者》）因题材问题被禁演等多重原因，郁郁寡欢的多尼采蒂离开了那波利去往巴黎。在巴黎的最初一年半是他音乐生涯中最多产的时期之一，他创作了三幕歌剧《尼西达的天使》，后将其修改加长，改名为《宠姬》，这部作品于 1840 年 12 月首演，一直在法国舞台上风靡至 19 世纪末。他还为喜歌剧院写了一部两幕歌剧《军中女郎》，这部歌剧被认为是多尼采蒂精确把握法国风格的最好证明。其中玛利亚在第二幕中的咏叹调《向法兰西致敬》充分显示了多尼采蒂对法国形式方面的掌握极为成功，这首咏叹调在 19 世纪后期几乎成为非正式的法国国歌。1841—1845 年，多尼采蒂受邀担任维也纳肯特纳特剧院每年 4—6 月意大利音乐季的音乐指导。同时，每年为肯特纳特剧院创作一部新歌剧。他为之所写的第一部歌剧便是《夏莫尼的林达》，这部歌剧非常成功，历久不衰，奥皇为此任命他为皇家乐长。1843 年，多尼采蒂的健康状况开始恶化。在完成了喜歌剧杰作《唐帕斯夸莱》、浪漫悲剧《罗昂的玛丽亚》及被认为是他最宏大的作品《唐塞巴斯蒂安》等两部最重要的作品后便停止写作。其中，喜歌剧《唐帕斯夸莱》被认为是多尼采蒂最优秀的喜歌剧，足以与罗西尼的《塞维利亚的理发师》相媲美。这部作品具有鲜明的平民色彩，高超优美的旋律，戏剧结构严谨，充满热爱生活和诙谐幽默的情趣，充分体现出意大利民间戏剧艺术的优秀传统。与契玛罗萨（1791—1501，意大利作曲家、歌唱家）的《秘婚记》、罗西尼的《塞维利亚的理发师》以及威尔第的《法尔斯塔夫》被誉为意大利喜歌剧的“四大珍品”。1848 年 4 月 8 日，这位歌剧大师在经历了长时间的疾病折磨后病逝。

目 录

序	赵宋光
编者的话	陶 英
多尼采蒂生平及歌剧创作	(1)
你们在哭泣? 带我回到生我的快乐城堡	(1)
Piangete voi? Al dolce guidami castel natio	
(选自歌剧《安娜·博莱娜》 <i>Anna Bolena</i>)	
剧情介绍	(10)
字对字译词	(11)
你的灵魂已经在自由翱翔	(14)
Tu che voli, già spirito beato	
(选自歌剧《浮士塔》 <i>Fausta</i>)	
剧情介绍	(18)
字对字译词	(19)
有时我梦想我在奔跑	(20)
Sogno talor di correre	
(选自歌剧《帕里西纳》 <i>Parisina</i>)	
剧情介绍	(25)
字对字译词	(26)
多么美丽! 多么让人着迷	(28)
Com'è bello! Quale incanto	
(选自歌剧《卢克雷齐亚·博尔贾》 <i>Lucrezia Borgia</i>)	
剧情介绍	(34)
字对字译词	(35)
啊, 云朵轻轻地, 当我在忧郁的寂静中等待	(37)
Oh nube! che lieve, Nella pace del mesto riposo	
(选自歌剧《玛丽亚·斯图亚特》 <i>Maria Stuarda</i>)	
剧情介绍	(43)
字对字译词	(44)

莎拉怎么能在这个可怕的时刻离开我? 活下来吧, 在她的身边, 负心汉!	(46)
E Sara in questi orribili momenti poté lasciarmi? Vivi, ingrato, a lei d'accanto!	
(选自歌剧《罗伯特·德弗罗》 <i>Roberto Devereux</i>)	
剧情介绍	(54)
字对字译词	(55)
泪水湿润了我的脸颊	(57)
Di quai soavi lagrime	
(选自歌剧《波柳托》 <i>Poliuto</i>)	
剧情介绍	(60)
字对字译词	(61)
在上帝的仁慈里	(62)
Havvi un Dio che in sua clemenza	
(选自歌剧《罗昂的玛丽亚》 <i>Maria di Rohan</i>)	
剧情介绍	(65)
字对字译词	(66)
我将永远呼唤你	(67)
Vieni o tu, che ognor io chiamo	
(选自歌剧《卡塔里娜·科纳罗》 <i>Catarina Cornaro</i>)	
剧情介绍	(75)
字对字译词	(76)
姑娘的秋波	(77)
Quel guard oil cavaliere... So anch'io la virtù magica	
(选自歌剧《唐帕斯夸莱》 <i>Don Pasquale</i>)	
剧情介绍	(90)
字对字译词	(91)
啊, 太晚了……心灵之光	(94)
Ah, tardai troppo... O luce di quest'anima	
(选自歌剧《夏莫尼的林达》 <i>Linda di Chamounix</i>)	
剧情介绍	(104)
字对字译词	(105)
四周寂静	(108)
Regnava nel silenzio	
(选自歌剧《拉美莫尔的露契亚》 <i>Lucia di Lammermoor</i>)	
剧情介绍	(123)
字对字译词	(124)

香烛已燃起（露琪亚发疯的场景）	(127)
Il dolce suono...Spargi d'amaro pianto (Mad Scene)	
(选自歌剧《拉美莫尔的露契亚》 <i>Lucia di Lammermoor</i>)	
剧情介绍	(151)
字对字译词	(152)
参考文献	(155)

你们在哭泣？带我回到生我的快乐城堡

Piangete voi? Al dolce guidami castel natio

(选自歌剧《安娜·博莱娜》 Anna Bolena)

Andante

Recitativo

p

Pian - ge - te vo - i? D'on - de tal pian - to?

e ritardando

calando

p

mp

E que - sto gior - no di noz - ze. Il Re m'a-

Allegro

- spet - ta... è ac - ce - so, in - fio - ra - to l'al - tar. Da - te-mi

to - sto il mio can - di - do am - man - to; il crin m'or - na - te del mio ser - to di

Allegro

ro - se...

Moderato

Che Per - cy non lo sap - pia; il Re l'im - po - se.

p movendo leggero

p dolce.

p

Oh!... chi si duo - le?

mf **Allegro** *mf*

Chi par-lò di Per - cy?... Ch'io non lo veg - ga; ch'io m'a - scon - da a' suoi

p

cresc. a poco a poco

sguar-di È va-no...

f p cresc. a poco a poco f p

Ei vie - ne... ei m'ac-

f p cresc. f p cresc.

- cu - sa... ei mi sgrì - da...

fp fp fp cresc.

ah! mi sgrì - da, mi ac - cu - sa.

f f f

ff *dim.*

Ah! Ah! mi per -

ff

Presto *rall.* **Andante**

do-na, mi per-do - na... in - fe - li - ce son i - o.

p

mp

To - gli-mi a que - sta mi - se - ria e - stre - ma...

Allegretto *p* *mf* **Mosso**

Tu sor - ri - di?... Oh gio - ia!... non

p

fi - a, non fi - a che qui de - ser - ta io

p

muo - ia, no... no... no... no. Tu sor - ri-di? Per -

cresc.

f

- cy? oh gio - ia!... oh gio - ia!...

f

Cantabile

p *stentando*

pp