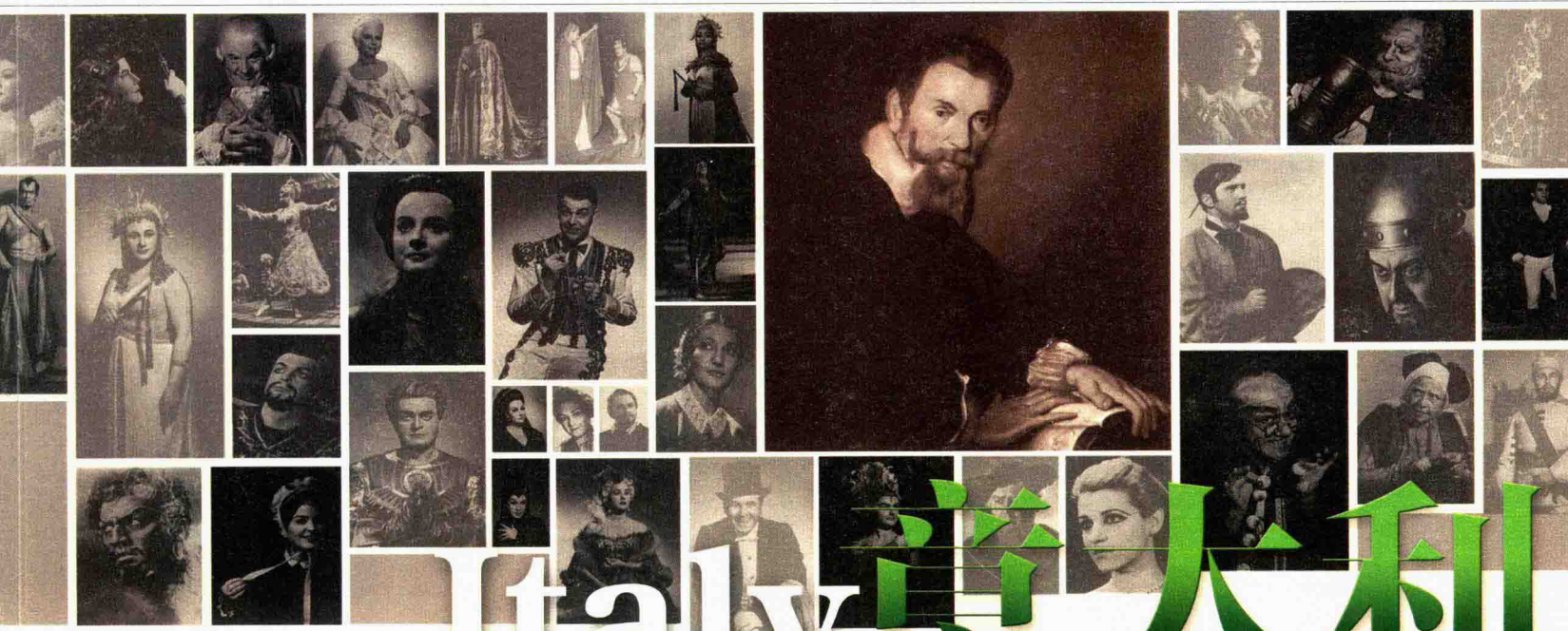

Italy意大利

古典声乐作品98首 (一)

98 Italian Songs of the 17th & 18th Centuries

贾棣然 周 珏 编著
周小燕 审定

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

Italy意大利

古典声乐作品98首(一)

巴洛克萌芽时期的意大利声乐独唱作品

贾棣然 周 珏 编著
周小燕 审定

常州大学图书馆
藏书章

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

意大利古典声乐作品 98 首. 一 / 贾棣然, 周珏编著
— 重庆: 西南师范大学出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5621-7929-0

I. ①意… II. ①贾… ②周… III. ①声乐曲—意大利—选集 IV. ①J652

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第093466号

中外经典声乐作品大系

意大利古典声乐作品 98 首(一)

YIDALI GUDIAN SHENGYUE ZUOPIN 98 SHOU

贾棣然 周珏 编著

周小燕 审定

选题策划: 周松 王菱

责任编辑: 王菱

装帧设计: 张宏

排版: 重庆大雅数码印刷有限公司·吴秀琴

印刷: 重庆共创印务有限公司

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

电话: 023-68254353

网址: www.xscbs.com

经销: 全国新华书店

开本: 640mm×960mm 1/8

印张: 38.5

字数: 770千字

版次: 2017年7月 第1版

印次: 2017年7月 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5621-7929-0

定价: 68.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸

正文选用轻型纸

封底贴有激光防伪标志

改革开放至今已近40年(1978—),全国新建并新增了多所音乐艺术院校及相关专业的院系,我国的声乐艺术事业也取得了令人瞩目的成就,这与声乐教学活动密不可分,其中必然涉及最重要的基本环节——声乐曲目的积累及教材建设。全国音乐艺术院校及师范大学音乐系从建立之初就有重视声乐教材建设的优良传统,例如原西南师范学院音乐系(现西南大学音乐学院)罗宪君、李滨荪教授与上海师范大学徐朗教授联合主编的一套高等师范院校试用教材《声乐曲选集》从二十世纪八十年代出版发行至今畅销不衰,对我国声乐教学事业做出了积极的贡献。

步入新世纪已近20年(2000—),我国的声乐专业蓬勃发展,要继续保持这种前进的势头并在此基础上进一步提高声乐教学水平,声乐曲目的积累及教材建设的重要性则日益凸显;国门开放,网络及传媒为大家打开了更为广阔的交流空间及艺术视野,伴随着大批新剧目和曲目的获知与学习,需要我们在新世纪为广大声乐师生选编一套更为丰富的、体系化的声乐教材以适应当下蓬勃发展的声乐教学事业及艺术实践活动。

为此,在我的大力倡议之下,旅意青年声乐家贾棣然先生,声乐艺术指导、青年钢琴家周珏女士协同海内外有识之士,经过多年不懈努力,搜集整理,编写出这样一套系统完整的中外声乐教材。该教材既有意、德、法、俄和中国艺术歌曲,又有音乐会咏叹调和西洋歌剧咏叹调等,除配有中外歌唱家的范唱录音,还增加了适用于高、中、低音各个声部不同调高的版本。具体分述如下:

首先是意、德、法、俄罗斯以及中国艺术歌曲:

《意大利古典声乐作品98首》(第1—8册),选编了十七八世纪巴洛克时期的古咏叹调及独唱歌曲(包括卡契尼、蒙泰韦尔迪、亚·斯卡拉蒂、维瓦尔第、亨德尔等作曲家的作品)共98首,编译成8册音乐文献集。其主要特色是其中每一首歌曲都配有适合于各个声部不同调高的原版乐谱,且其中每个调中钢琴伴奏的编配各不相同,因为巴洛克时期的作曲家所做的作品原稿大多只有数字低音伴奏,而现在所见的钢琴伴奏是十九世纪音乐家所添加及编写的;再有,巴洛克时期的意大利古咏叹调及歌曲按照传统习惯大多需要做“即兴演唱”(L'improvvisazione di Canto),此次选编曲目大都参照国外原版乐谱尽可能附上“即兴演唱”的华彩部分,即为再现乐段提供了装饰性的经典版本;另外,我们还特意邀请了意大利播音员为全部曲目录制了歌词朗读录音,并提供了外国歌唱家的范唱录音。为了让国内的声乐师生系统掌握意大利语语音,本套乐谱还配有语音学专著《意大利古典声乐作品98首语音快速突破》一卷,附加歌词朗读录音。

《意大利浪漫时期及近代歌曲137首》(第1—6册),选编了浪漫时期的室内乐独唱歌曲(包括罗西尼、唐尼采蒂、贝利尼、威尔第、托斯蒂等作曲家的作品)、近代的创作歌曲及拿波里民歌等最具代表性的意大利歌曲,共计137首,其中每一首歌曲都配有适合各个声部不同调高的原版乐谱,以及外国歌唱家的范唱录音。

《德奥艺术歌曲108首》(第1—6册),选编了舒伯特的两部声乐套曲《美丽的磨坊女》《冬之旅》,以及一部歌曲集《天鹅之歌》;还有舒曼的三部声乐套曲《诗人之恋》《桃金娘》《妇女的爱情与生活》。舒伯特是当之无愧的“歌曲之王”,舒曼则是继“歌曲之王”舒伯特之后又一位艺术歌曲创作大师,此次出版的以上作品,都同时汇集了高、中、低声部不同调高的原版乐谱,并配有德奥歌唱家的范唱录音。为了让国内的声乐师生系统掌握德语语音,本套乐谱还附加语音学专著《德奥艺术歌曲108首语音快速突破》一卷,并配有歌词朗读录音。

《新编法国艺术歌曲134首》(第1—9册),选编了柏辽兹、李斯特、古诺、比才、马斯内、弗兰克、夏布里埃、肖松、圣-桑斯(旧译圣-桑)、德彪西、福雷、萨蒂、丹蒂、迪帕克、拉威尔直至近现代的鲁塞尔、阿恩和普朗克等二十余位最具影响力的作曲家创作的134首法国艺术歌曲。之所以称之为“新编”,其最大特点是每一首法国歌曲都同时配有高音、中音及低音不同调高的乐谱,法国播音员为全部曲目录制了歌词朗读录音,全书还提供有法国歌唱家的范唱录音。为了让国内的声乐师生系统掌握法语语音,本套乐谱还配有语音学专著《新编法国艺术歌曲134首语音快速突破》一卷,并附有歌词朗读录音。

《法国艺术歌曲400首》(第1—4册),这是全球首次出版的一套包括歌词译文、电子乐谱、演唱录音于一体的法国艺术歌曲集,堪称法国艺术歌曲的发展简史,囊括了几乎所有知名的法国艺术歌曲400首,译者是中华人民共和国文化部资深法语专家陈伯祥教授。

《俄罗斯艺术歌曲精选》(第1—6册),选编了十九世纪前半叶的格林卡和达尔戈梅日斯基等俄罗斯民族乐派作曲家创作的俄罗斯艺术歌曲,继承和发展了俄罗斯民族乐派的“强力集团”的巴拉基列夫、穆索尔斯基、里姆斯基·科萨科夫、鲍罗丁、居伊五人创作的俄罗斯艺术歌曲,柴科夫斯基和拉赫曼尼诺夫创作的脍炙人口的俄罗斯艺术歌曲,以及近现代的阿连斯基、布拉霍夫、古里列夫、普罗科菲耶夫、斯特拉文斯基、肖斯塔科维奇、鲁宾斯坦等创作的俄罗斯歌曲。这套俄罗斯艺术歌曲的编著者是旅俄女高音歌唱家赵冬艳教授。其特色是曲目涉猎广泛,每一首歌曲都配有适合于各个声部调高的不同版本,还提供有俄罗斯歌唱家的范唱录音。

《中国艺术歌曲100首及名家范唱》(第1—10册),该系列乐谱是按历史时期的风格和体裁进行分类编排而成的,首先是12首中国古诗词歌曲,继而是69首中国近现代歌曲(从“五四”早期直至近现代),最后是19首中国民歌改编的歌曲。每首歌曲都包含高、中、低音调的五线谱乐谱,有些歌曲包含多个不同的钢琴伴奏版本或不同作曲家改编的版本,且所有歌曲都配有中国优秀歌唱家的示范演唱录音。

除了以上所介绍的中外艺术歌曲系列,还有音乐会咏叹调和西洋歌剧咏叹调:

“新编莫扎特音乐会咏叹调”(共3册),包括《莫扎特音乐会咏叹调——女声卷(上、下册)》(女高音及女中音适用)和《莫扎特音乐会咏叹调——男声卷》(男高音及男中低音适用)。之所以称之为“新编”,其最大特点是所有唱段中的装饰音及华彩乐段都有明确的注释和记谱,并且德国音乐学家还根据莫扎特所编配的小乐队伴奏而精心撰写了更符合莫扎特风格和特点的钢琴伴奏谱,另附有德奥歌唱家规范而严谨的范唱录音。

“西洋歌剧咏叹调分声部系列”(共9册),包括《花腔女高音咏叹调》《抒情女高音咏叹调》《戏剧女高音咏叹调》《女中音咏叹调》《抒情男高音咏叹调》《戏剧男高音咏叹调》《抒情男中音咏叹调》《戏剧男中音咏叹调》以及《男低音咏叹调》各一册。相对于以往国内笼统出版的《女高音咏叹调选》《男高音咏叹

调选》等,这次根据声部及不同类型的声音型号而具体细分声部后再编辑出版的咏叹调选集,例如把《女高音咏叹调》细分为《花腔女高音咏叹调》《抒情女高音咏叹调》《戏剧女高音咏叹调》,把《男高音咏叹调》细分为《抒情男高音咏叹调》《戏剧男高音咏叹调》《抒情男中音咏叹调》等,是此次出版的“西洋歌剧咏叹调分声部系列”的最大特点;加之外国歌唱家的原声范唱录音,为广大声乐师生提供了优秀的学习范例。

此外,还有一套《圣歌独唱名曲30首》(上、下册),选编了十六至二十世纪的圣歌独唱曲30首,包括亨德尔、莫扎特、舒伯特、古诺、弗兰克、比才、福雷、罗西尼、唐尼采蒂、托斯蒂、威尔第、普契尼、马斯卡尼等多位西方作曲家的著名圣歌独唱选段。如若要了解及掌握“美声唱法”的精髓,首先要深入了解和学习西方文化,而对于与宗教文化密不可分的西方文化的了解,必然要求我们中国的歌唱者要学习并掌握一些宗教圣歌。所谓“圣歌”,主要包括歌颂圣母和上帝以及与宗教相关的独唱歌曲。这些宗教声乐作品唱段,其优美流畅的旋律以及柔和连贯的声音线条,充分体现了“美声唱法”的特点和传统,对于我们掌握“美声唱法”的精髓至关重要,甚至可以说是不可或缺的。这套《圣歌独唱名曲30首》的曲目涉猎广泛,几乎囊括了所有与圣母颂有关的独唱名曲,每首歌曲都同时配有适合于各个声部的原版乐谱,还提供有外国歌唱家的范唱录音。

随着我国声乐教学能力的不断提高、教学曲目的不断扩充,我们还会尽可能多地搜集、整理更多的精品曲谱,以完善、丰富本系列丛书,满足声乐学习者的学习需求,并为更好地构建我国声乐教学曲库奉献自己的绵薄之力。

千里之行始于足下。编著这样一套中外经典声乐作品大系,实属浩繁而艰辛的工程,幸得西南师范大学出版社社长助理、音乐分社社长周松以及副社长王菱鼎力支持,这套教材的编写工作才得以顺利进行,终将于与广大读者见面。我确信,这套教材的出版对我国的声乐教学事业具有不可估量的重要意义!

著名女高音歌唱家、声乐教育家、原上海音乐学院终身教授

2014年10月于上海

贾棣然，旅意男高音歌唱家，先后毕业于上海音乐学院声乐系和意大利国立尼科洛·皮契尼音乐学院研究生院，获意大利声乐及歌剧表演专业的最高学历及文凭（相当于博士）。

在意大利国立音乐学院深造期间，先后师从意大利著名男中音歌唱家、声乐教育家路易吉·德科拉多（Luigi De Corato）教授以及意大利著名女中音歌唱家、声乐教育家尼柯蕾塔·契莲托（Nicoletta Ciliento）教授研习意大利歌剧，并同时跟随意大利著名钢琴伴奏家、声乐艺术指导圭利埃罗·安娜·玛丽亚（Guerriero Anna Maria）教授系统研习德奥艺术歌曲。

在意大利留学深造期间，除了学习声乐演唱和歌剧表演之外，其理论研究重点和方向为“巴洛克时期”的声乐作品及风格研究，翻译和译配了这一时期的代表作曲家亨德尔（G.F.Händel）、珀塞尔（H.Purcell）、卡契尼（G.Caccini）、维瓦尔蒂（A.Vivaldi）以及巴赫（J.S.Bach）等人的诸多声乐作品，并于2010年陆续在国内出版发行，主要包括：《卡契尼艺术歌曲选》（上、下册）、《亨德尔歌剧著名咏叹调选集》（高音用以及中低音用各一册）、《亨德尔清唱剧著名咏叹调选集》（高音用与中低音用各一册）、《巴赫女高音康塔塔咏叹调23首》《巴赫女中低音康塔塔咏叹调23首》《巴赫男高音康塔塔咏叹调24首》《巴赫男中低音康塔塔咏叹调24首》《维瓦尔第女高音咏叹调39首》《维瓦尔第女中低音咏叹调26首》《维瓦尔第男声咏叹调20首》《珀塞尔歌曲40首》（高音用）、《珀塞尔歌曲24首》（中低音用）等，填补了我国声乐界在“巴洛克时期”的研究空白。

2008年在中央音乐学院出版社出版发行了国内第一套意大利声乐室内乐独唱曲集，并多次再版，备受业内好评，包括《贝里尼艺术歌曲选》《罗西尼艺术歌曲选》《唐尼采蒂艺术歌曲选》《威尔第艺术歌曲选》《托斯蒂艺术歌曲选》等5卷。

另外，2010年编译出版了德奥作曲家的系列声乐作品，主要包括莫扎特的《莫扎特女高音音乐会咏叹调20首》（上、下册）和《莫扎特艺术歌曲44首》以及R.斯特劳斯的《理查·斯特劳斯艺术歌曲39首》等；2015年编译出版了法国艺术歌曲系列声乐作品，主要包括《法国艺术歌曲精选》（第一至三册）、《柏辽兹艺术歌曲23首》《梅耶贝尔艺术歌曲20首》《比才艺术歌曲21首》《古诺艺术歌曲22首》等，填补了国内声乐相关领域的空白。

自2009年以来在国内核心音乐期刊上发表了多篇学术文章：《浅谈“即兴演唱”》发表于《中央音乐学院学报》2009年第4期；《意大利美声歌唱法与教学法研究》发表于《乐府新声》2009年第3期；《卡契尼〈新音乐〉序言》发表于《音乐研究》2010年第2期。

自2017年将在西南师范大学出版社陆续推出一整套系统而完整的、同时适用于高音和中低音声部的中外经典声乐作品大系，包括《意大利古典声乐作品98首》《意大利浪漫时期及近代歌曲137首》《新编法国艺术歌曲134首》《德奥艺术歌曲108首》《俄罗斯艺术歌曲精选》《新编莫扎特音乐会咏叹调》《西洋歌剧咏叹调分声部系列》以及《中国艺术歌曲100首及名家范唱》等。

意大利是美声唱法(Bel Canto)的故乡,意大利语又被公认为最适宜歌唱的语言,而意大利声乐作品(包括古咏叹调、室内乐独唱曲以及近现代创作歌曲和民歌等)则是全世界声乐教学普遍采用的基础教材,它们早已成为学习美声唱法的首选曲目和经典曲目。鉴于意大利声乐作品在声乐教学上的特殊地位和作用,我们在意大利国立音乐学院的多位声乐艺术指导的协助下,参考了欧美多所知名音乐学院的通用教学曲目,选编了十七八世纪巴洛克时期的古咏叹调及独唱声乐作品(包括卡契尼、蒙泰威尔迪、亚·斯卡拉蒂、维瓦尔第、亨德尔等作曲家的独唱声乐作品)共计98首,编译成《意大利古典声乐作品98首》共八册音乐文献集,其中每一首声乐作品都安排了适合于各个声部的不同调高的原版乐谱。

《意大利古典声乐作品98首》的标题中所指的“古典”声乐作品,是与十九及二十世纪的意大利近代歌曲相对而言的,并非世界音乐史中所指的狭义的“古典时期”,而是指“巴洛克时期和古典时期”这两个时期的意大利声乐室内乐作品;这两个时期的声乐作品有其特有的典雅性和朴素的音乐风格,与“浪漫时期”以及近代奔放直白且感情夸张的音乐风格迥然不同。虽然名为“意大利古典声乐作品”,但同时也编译了两位德国作曲家格鲁克(C.W.Gluck,1714-1787)和亨德尔(G.F.Händel, 1685-1759)的一些代表性的声乐独唱作品,因为他们二人当时受到了意大利那不勒斯乐派的影响,其早期作品常采用意大利语歌词来创作意大利风格的歌剧和三段体咏叹调。此外,还编译了奥地利著名作曲家莫扎特(Wolfgang Amadus Mozart,1756-1791)的两首意大利语歌曲《快乐的冲动》(*Un moto di gioia*)和《温馨的平静》(*Ridente la calma*),因为这两首歌曲具有典型的意大利古典声乐作品的特征,且这样选编也是欧美众多原版相关乐谱的编辑惯例。

国内从新中国成立初期到现今已先后出版多个版本的意大利独唱声乐作品的相关乐谱,但国内的声乐师生在多年的教学实践及演唱中却感到已出版的相关教材存在诸多缺憾,急需改进和完善,具体如下:

(1)首先,以往选编的意大利声乐作品集大多只有适合高声部的一个调而已;而由于声部的不同,高声部(女高音及男高音)、中声部(女中音及男中音)以及低声部(男低音)分别需要各自不同调高的乐谱,因此中低音声部的学生常常需要自己移调,这给学生及钢琴伴奏老师增加了额外的负担。以大家最为熟悉的意大利古歌《我亲爱的》(*Caro mio ben*)为例,国内已出版的这首歌曲多为 bE 调,这只适合初级程度的高音声部使用,而高级程度的高音声部则宜采用F调,中音声部则多采用 bD 调或C调,而低音声部则多采用 bB 调,但国内没有一本意大利歌曲集同时收编了这些调高的乐谱。

为了教学和使用上的便利,我们把每一首声乐作品不同调高的原版乐谱按照从高至低编排在一起;编者同时为初级程度和中高级程度的学生提供了几个不同

的调或不同的版本的乐谱,以便于各声部、不同程度的学生按照自己的实际情况灵活选用。目录及每一首歌曲的开始之处,都标有音域图标,即明确标注了每首声乐作品的最低音和最高音。

(2)其次是乐谱版本的选择问题。对乐谱版本的研究,是指对同一部音乐作品由于书写、传抄、编辑、校订、出版的不同而产生的不同乐谱版本的研究。对于乐谱版本选择的重要意义,在国内声乐界似乎还没有深切的体会;特别是在资料匮乏的年代,很难谈到乐谱版本的问题。由于国内的选编者大多不谙意大利语,一些编者只是把老一辈音乐翻译家尚家骧先生以及周枫先生等译配出版的意大利歌曲简单地进行了整合后再次出版,这种没有参照国外权威原版乐谱排版的乐谱,有相当一部分存在问题,无论是乐谱本身,还是意大利语歌词等方面都有较多差错和疏漏,而且还存在以讹传讹的普遍现象,等等。

此次出版的适合各声部的不同调高的乐谱,都是在严格遵守国际版权公约的前提下,参照欧美及亚洲日、韩等国出版的若干个国外权威版本直接照排的,而绝非简单的采用电脑制谱软件自动生成的移调之作。因此在这套乐谱中,即便是同一首声乐作品的不同调高的乐谱,它们在拍号、速度、表情术语、伴奏以及歌词等方面都不尽相同。本套乐谱的每一首声乐作品所涵盖的高中低音调的乐谱,都在其乐谱首页下方用脚注形式明确标注了版本来源及出处,信息包括该原版乐谱的出版地、出版时间、单曲所在乐谱的名称、选编者以及具体的页码等;同时,在每一册乐谱的目录部分,专门标注有“版本来源及出处”一栏,可供读者了解每首声乐作品及其各个不同调高的乐谱的来源及出处。因此,国内此次出版的这套意大利声乐作品集的权威性和实用性得以彰显;同时也为音乐版本学研究提供了翔实的研究资料。可以说,欧美近一两个世纪以来先后出版的所有经典版本都囊括其中,很多版本都是国外知名音乐学院和大歌唱家的首选版本。

(3)再有,国内以往选编的曲目总量偏少且略显单调,现需要把更多相关时期的作曲家的优秀作品介绍到国内来。本套乐谱除了收编国内声乐界较为熟悉的一些曲目,另外还有一些是国内首次出版,以起到推陈出新、丰富教学曲目的作用。以大家颇为熟悉的意大利古歌《阿玛丽莉》(*Amarilli*)的曲作者朱利奥·卡契尼(Giulio Caccini, 约1545-1618)为例,他是意大利古典独唱歌曲的创始人,但国内多年来只有他的这一首歌曲《阿玛丽莉》得以传唱,而欧美各国在多年的声乐教学中却频繁采用了他的其他曲目,所以此次还选编了《不朽的眼睛》(*Occhi immortali*)、《向星辰倾诉》(*Sfogava con le stelle*)以及《情人们,你们听着》(*Udite, amanti*)等多首卡契尼的独唱名曲。

在作曲家及其曲目数量安排上,本套乐谱遵循和把握“系统介绍、突出重点”的原则及方针,即在按照音乐史的各个时期系统介绍作曲家及其代表作的基础上,将声乐及歌剧史上特别重要且极具代表性的作曲家的曲目多选择了一些。譬如巴洛克时期的G.卡契尼(Giulio Caccini, 约1545-1618)、A.斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti, 1659-1725)以及G.F.亨德尔(George Friedrich Händel, 1685-1759)等作曲家的作品就介绍得相对丰富一些。

(4)巴洛克时期的意大利古咏叹调及古典歌曲按照传统习惯大多需要做“即兴演唱”(L'improvvisazione di Canto),但国内以往出版的乐谱都没有附上这些华彩段落;此次选编的这些曲目,大都参照国外原版乐谱尽可能地附上了“即兴演唱”的华彩部分。以帕伊谢洛(Giovanni Paisiello, 1740-1816)的

歌曲《我心灰意冷》(*Nel cor più non mi sento*)为例,此次出版的乐谱提供了意大利历史上著名歌唱家的“即兴演唱”版本。

返始咏叹调(*aria col da capo*)是意大利声乐曲目中重要的音乐形式之一,它分为三段,第三段重复第一段(即“ABA”结构)。在国内声乐界,返始咏叹调的演唱大多很单调,再现部分一般不设计任何变化;而按照意大利声乐的传统,在演唱再现部分时,必须加上一些装饰音。在符合传统准则的同时,这种习惯也给演唱者提供了一个机会去发挥自己的音乐技巧。尊重曲目本身,并通过适当的装饰音来避免单调的诠释,而这样演唱的前提是需要努力研究和理解作品的时代风格。以A.斯卡拉蒂(*Alessandro Scarlatti, 1659-1725*)的歌曲《在我的心里》(*Sento nel core*)为例,这是一首典型的“ABA”结构的返始咏叹调,此次出版的乐谱在再现乐段时大多提供了装饰性的经典版本。

(5)常见于国内以往出版的外国声乐作品的歌词翻译,几乎都采用译配的中文歌词。虽然它使我们可以大致了解外语歌词所表达的意思,有的也能够达到用中文演唱的目的,但由于考虑到汉语语句的通顺和押韵而往往在翻译上不够准确,且因为中文和外语的语法结构不一样,在同一音符下演唱的中文歌词与外文的词义大相径庭。本系列《意大利古典声乐作品98首》的歌词翻译方式,摒弃了传统的译配做法,而以“字对字”的翻译方式取而代之。

译文部分采用三行的方式进行:第一行是意大利语原文;第二行是针对每个意大利语单词的字对字逐字翻译,即“直译”;第三行才是整个句子的完整意思,即“意译”。这样做,便于歌唱者既了解所唱的每一个具体的意大利语单词的意思,又能综合理解全句歌词的含义。注意:字对字翻译时,歌词中反复吟唱的词句或段落可略去;另外,冠词等没有实际意义的虚词则用[-]标出。

需要说明的是,由J.P.马尔蒂尼(*Jean Paul Martini, 1741-1816*)谱曲的《爱情的喜悦》原是根据法文诗词“*Plaisir d'amour*”谱的曲,意大利文“*Piacere d'amor*”是后来译配的(参见第8册第95首歌曲);同样,由N.皮奇尼(*N. Piccini, 1728-1800*)谱曲的《夜晚,神秘的女神》原是根据法文诗词“*O Nuit, déesse du mystère*”谱的曲,意大利文“*O notte, o Dea del mistero*”也是后来译配的(参见第8册第89首歌曲)。

(6)本系列乐谱在参照国外原版乐谱排版时,针对国内的实际情况,对意大利语歌词的排版进行了必要的补充和调整。主要有如下两种情况:

首先,当同一个外语单词在曲谱转行时,其单词前一行末尾的地方以及下一行开始的地方都分别使用“连字符”(即小短线“-”)连起来,表示这是同一个外语单词,中间不能断开换气。例如*caro*这个意大利语单词在曲谱转行时,当*ca*唱完乐谱转行时的地方要使用“连字符”标示为“*ca-*”,而下一行乐谱开始的地方也使用“连字符”标示为“*-ro*”,即表示“*ca-*”与“*-ro*”是一个单词,中间不能断开换气。这样做,主要是为了避免不甚精通意大利语的演唱者在下一行同一个外语单词的中间乱换气。而意大利或欧美的某些原版乐谱在曲谱转行排版时,有的只在同一个外语单词前一行末尾的地方使用“连字符”,而没有在下一行开始的地方使用“连字符”,这一般只适用于母语是意大利语或精通意大利语的演唱者,而本系列乐谱针对国内意大利语尚属“小语种”的具体情况,在排版时对此进行了必要的补充和调整。

再有,当外语歌词中出现前一个单词词尾的元音与下一个单词词首的元音(即分属前后两个不同的外语单词的两个或两个以上的元音)同时对应音乐旋律中仅有的某一个音符时,本系列乐谱都统一

使用“连音符”(即下划圆弧线“—”)把两个或两个以上的元音连起来。例如 *tu ascender* 这两个相连的意大利语歌词,前一个单词词尾的元音 *u* 与下一个单词词首的元音 *a* 同时对应音乐旋律中仅有的某一个音符,那么就在元音 *u* 和 *a* 之间使用“连音符”把这两个元音连起来,表示 *u* 和 *a* 共享一个音符,即 *tu ascender*。当然有时甚至还会出现分属前后三个不同单词中的三个元音共享一个音符的情况,在此就不再赘述了。国外原版乐谱在这一点上并没有统一的排版法,而国内在这次排版中对此进行了统一,凡是出现此类情况都使用“连音符”把两个或两个以上的元音连起来,这样做主要是为了提示演唱者究竟是哪几个元音同时对应音乐旋律中的同一个音符而避免歧义。

(7)由于意大利语在国内不是通行的外语,而在演唱中又需要声乐学生掌握标准的意大利语读音,因此特邀请到意大利籍的语言专家为每一首声乐作品录制了歌词示范朗读录音,供大家学习参考。为了使中国学生既能清楚地了解意大利语歌词中每一个单词甚至每一个音节的发音,同时也能够感受到每一句歌词的语气和韵律,意大利专家在朗诵时针对每一首声乐作品的歌词都同时采用了慢速和常速两种方式,以便于国内的歌唱演员和声乐师生掌握正确而地道的意大利语语音。注意:歌词朗读录音中的发音均采用口语方式朗读,而意大利美声唱法中的清辅音 *[p]*、*[t]*、*[k]* 在与元音相拼时有轻微的“送气”,与口语不尽相同,特此说明。

(8)为了便于国内的声乐师生学习和演唱其中的曲目,更好地把握作品风格,我们以世界知名歌唱家的演唱录音为范本,收集并整理了全部曲目的演唱录音资料,并选编成与本套乐谱相配合合唱的二维码音频资料,供大家借鉴学习。

本系列音乐文献集采用二维码扫码技术来读取“歌词朗读录音”和“演唱示范录音”。二维码图标分别位于每首歌曲的“外语原文歌词字对字译词”所在页面,扫码即会显示两个文件:第一个是歌词朗读音频,由意大利语音专家朗读;第二个是演唱示范音频,由外国歌唱家范唱。

《意大利古典声乐作品 98 首》共八册音乐文献集,全部 98 首曲目按照作曲家所处年代的先后顺序进行编排;为了使用和查找上的便利,同一个作曲家的多首歌曲,按照外语歌名的拉丁字母的先后顺序排列。此外,在每一册乐谱的末尾处,都有“分册曲目索引”和“总曲目索引”,以便检索。

鉴于古今意大利语歌词的较大差异,我们还在附录中增加了《常见古今意大利语歌词对比一览表》,供广大声乐师生学习参考。

我们协同海内外有识之士,经过十多年的不懈努力,合力推出这样一整套系统而完整的、同时适用于高音和中低音声部的中外经典声乐作品大系,包括《意大利古典声乐作品 98 首》《意大利浪漫时期及近代歌曲 137 首》《新编法国艺术歌曲 134 首》《德奥艺术歌曲 108 首》《俄罗斯艺术歌曲精选》《新编莫扎特音乐会咏叹调》《西洋歌剧咏叹调分声部系列》以及《中国艺术歌曲 100 首及名家范唱》等。正如周小燕教授生前所言,这套教材的出版“必将对我国的声乐教学事业具有不可估量的重要意义”!

贾隽然

2016年8月于意大利

对乐谱版本的研究,是指对同一部音乐作品由于书写、传抄、编辑、校订、出版的不同而产生的不同乐谱版本的研究。

关于乐谱版本的问题,假如在以往资料匮乏、且生活水平较低的年代来谈论这个问题,这将是一件多么奢侈和不合时宜的事情,因为那时能找到一份或一本乐谱就已经是一件很幸运的事了,何来乐谱版本的问题。而如今与以往不同,我们可以正视这个问题了,因为现代音乐表演艺术的发展,已经把乐谱的版本问题提到了重要地位,要求表演者把它作为正确进行音乐诠释、提高音乐表演艺术水准的一个重要问题来看待。

而乐谱的版本问题之所以会成为音乐表演中的重要问题,主要是由于在已经出版且流传于世的众多乐谱中,有相当一部分不准确、不完善,甚至是对原作歪曲和篡改的错误版本。而十七八世纪的意大利古典声乐作品,在版本问题上显得尤为突出。这是由于十七八世纪的作曲家所创作的声乐作品大多采用“数字低音”做伴奏的古代记谱法(Basso Continuo,其功用是标示和弦,以作为演奏者的演奏指示;数字低音部由两种乐器同时担任,一是演奏单音乐器,如大提琴或低音管,一是演奏和弦的键盘乐器,如大键琴、管风琴或鲁特琴),而没有专门撰写钢琴伴奏。而后来直至今日我们看到和使用的带钢琴伴奏的版本,是十九世纪以来的诸多音乐编辑者自己撰写和改编的,且音乐中的诸多节拍记号、表情术语等都是十九世纪以后的改编者自行添加的,可谓亦真亦假,难辨真伪,其可信度及真实性何在?!

为何十九世纪要开始编辑和出版十七八世纪的意大利古典声乐作品呢?因为在十九世纪受到浪漫主义的影响,既有创新和革命,又兴起了复古之风,音乐家们开始组织和演出以往的古乐(即十七八世纪的音乐作品),所以十九世纪才有要把之前十七八世纪的音乐作品编辑和出版的想法,随后此类音乐作品的出版市场开始形成,使得原本只标有简单的数字低音的十七八世纪的意大利古典声乐作品即古咏叹调(Arie antiche italiane)被诸多十九世纪的音乐编辑改编后出版问世,而当时的意大利米兰、法国巴黎以及英国伦敦等城市则是这种出版业极为兴旺的代表地。

但为何十九世纪的某些音乐编辑在出版时要改编甚至篡改十七八世纪的意大利古典声乐作品呢?原因很简单,这是出于“理想主义”和“既得利益”而不可避免的一种行为和结果!十九世纪的某些音乐编辑擅自改编、甚至从根本上篡改音乐,主要目的是要使十七八世纪的古乐能受到十九世纪听众的欢迎和喜爱。因此十九世纪的某些音乐编辑在各个方面对十七八世纪的意大利古典声乐作品进行了大刀阔斧的改动:诸如替换了所谓不协和的和声、去掉了十九世纪晚期已不再流行的没有歌词的长乐句、改变了节奏(以减少舞曲的性格),而加入了过分缓慢的节拍记号、添加了浪漫时期的表情术语及记号、编配了浪漫主义晚期风格的钢琴伴奏,等等。

在十九世纪,以上提到的诸多“革新”式的做法,即把十七八世纪的音乐“革新

化”的做法在当时似乎是合理的,但这种情况随着音乐表演美学观念的演变,特别是自二十世纪二十年代以来,随着音乐表演的“新古典主义”和“原样主义”的兴起,要求彻底按照作曲家的创作意图和原谱进行演绎,促进了以严肃的态度和科学的方法对作曲家原谱及其他乐谱进行比较研究的音乐版本学的发展,有许多音乐学家、演奏家及歌唱家投入到了这项工作。

所谓“新古典主义”,大约是从二十世纪二十年代末开始的,并很快在西方占据主导地位,其主要表现便是强调音乐表演必须忠实于原作,并且主张严格按照原版乐谱进行演唱及演奏,忠实执行作曲家在乐谱上所写的每一个速度、力度及表情记号。而所谓的“原样主义”则更进一步,不仅要遵照原版乐谱,而且还要用当时的乐器、当时的演唱方式及演奏方法来进行表演,在表演形式和声音效果上都要尽可能的恢复古乐的原貌。

那么,究竟什么是原版乐谱呢?一般来说,是指作曲家的手写乐谱。然而,手写乐谱的情况也是不尽相同的:有些是乐思和音乐主题,有些是作品草稿和片段;而即便是手抄的完成稿,也有一稿、二稿、三稿等区别,它们之间也会有一些差别。而究竟哪一个是原版乐谱,就要从“资料”和“音乐”等两个方面去做考证之后才能确定。于是,从事版本研究的音乐学家和演奏家及歌唱家们把一切可能搜集到的乐谱,包括作曲家所写的原稿、素材、片段、抄稿,当时出版的乐谱以及后来陆续出版的乐谱版本都搜集到一起,加以比较、鉴别,找出最接近作曲家创作意图的最初版本,并对其进行必要的校正,最后确定为原版乐谱。一般把这种版本称作“评论版”或“学问版”(Critic edition)。使用这种版本进行演奏或演唱,就可以使表演者把自己的表演建立在符合原作的可靠基础之上。近年来西方出版的《巴赫新全集》《亨德尔新全集》《海顿全集》《莫扎特新全集》《贝多芬新全集》等版本就是经过这种程序完成的。

随着“新古典主义”和“原样主义”的兴起,当代音乐家及学者认识到十七八世纪的早期作曲家的作品依然能给现在的人们许多重要的知识和启示。如果我们能够拥有尽可能真实的作品,就可以从当时的作曲家那里学到宝贵的知识并享受前人的音乐。

此次出版的八册适合各声部的不同调性的、囊括全球多个版本的音乐文献集《意大利古典声乐作品98首》,就是基于以上的理念而编译的一套全新的乐谱集,编者把国外一切可能搜集到的较权威的的相关乐谱都集中编辑到一起,加以比较出版。本套乐谱主要包括欧美及亚洲日、韩等国的多个版本,共计几十册相关乐谱。

首先是意大利出版的十册原版乐谱,其中以意大利音乐学者、作曲家亚历山大·帕里索蒂(Alessandro Parisotti, 1853-1913)编辑、“里科尔迪”出版的《意大利古咏叹调》最为经典和出名,曲目也较为丰富,达100首之多。具体书名如下:

1. 意大利“里科尔迪”出版(1914年意大利)《古咏叹调》,亚历山大·帕里索蒂编辑(Copyright 1914 by RICORDI, Italy: *Arie antiche*, Raccolte ed elaborate da Alessandro Parisotti)。

2. 意大利“里科尔迪”出版(2004年意大利罗马)《古咏叹调》,亚历山大·帕里索蒂编辑,第一册《咏叹调30首》,为一个声部的独唱与钢琴而作(Copyright 2004 by BMG RICORDI S.p.A., Roma, Italy: *Arie antiche*, Raccolte ed elaborate da Alessandro Parisotti, Collezione completa, VOL. 1, “30 Arie”, a una voce per canto e pianoforte)。

3. 意大利“里科尔迪”出版(2004年意大利罗马)《古咏叹调》,亚历山大·帕里索蒂编辑,第二册《咏叹调30首》,为一个声部的独唱与钢琴而作(Copyright 2004 by BMG RICORDI S.p.A., Roma, Italy: *Arie antiche*, Raccolte ed elaborate da Alessandro Parisotti, Collezione completa, VOL. 2, “30 Arie”, a una voce

per canto e pianoforte)。

4. 意大利“里科尔迪”出版(2004年意大利罗马)《古咏叹调》,亚历山大·帕里索蒂编辑,第三册《咏叹调40首》,为一个声部的独唱与钢琴而作(Copyright 2004 by BMG RICORDI S.p.A., Roma, Italy: *Arie antiche*, Raccolte ed elaborate da Alessandro Parisotti, Collezione completa, VOL. 3, “40 Arie”, a una voce per canto e pianoforte)。

5. 意大利“里科尔迪”出版(2005年意大利米兰)《十七八世纪意大利音乐艺术的瑰宝:亚历山大·帕里索蒂的著名选集中最优美的古咏叹调》,为人声与钢琴而作(Copyright 2005 by BMG Publications s.r.l., Milan, Italy: *Tesori dell'arte musicale italiana del XVII e XVIII secolo: Le più belle arie della celebre raccolta di A. Parisotti*, per canto e pianoforte)。

意大利除了亚历山大·帕里索蒂编辑的意大利古典声乐作品,还有意大利音乐学家露琪亚诺·托梅雷利(Luciano Tomelleri)等编辑的相关乐谱。具体书名如下:

6. 意大利“里科尔迪”出版(1998年意大利米兰)《美声:意大利古咏叹调10首》,人声和钢琴伴奏,露琪亚诺·托梅雷利编辑(Copyright 1998 by Ricordi, Milan, Italy: *Belcanto, 10 Arie antiche italiane*, for voice and piano accompaniment, edited by Luciano Tomelleri)。

7. 意大利“鲁吉内恩蒂”出版(1998年意大利米兰)《著名的古咏叹调》(Copyright 1998 by Rugginenti Editore, Milan, Italy: *Celebri arie antiche*)。

8. 意大利“里科尔迪”出版(2009年意大利米兰)《宗教咏叹调》,高音卷(Copyright 2009 Universal Music MGB Publica

tions srl, Milan, Italy: *Arie Sacre*, per Voce Acuta)。

9. 意大利“里科尔迪”出版(2009年意大利米兰)《宗教咏叹调》,中音卷(Copyright 2009 Universal Music MGB Publications srl, Milan, Italy: *Arie Sacre*, per Voce Media)。

10. 意大利“英特拉斯”出版(1998年意大利米兰)《朱利奥·卡契尼的圣母颂》,为人声和管风琴而作,单行本(Copyright 1998, INTRA'S Edizioni Musicali, Milan, Italy: *Giulio Caccini, Ave Maria*, per voce e organo)。

其次是英国出版的如下四册原版乐谱。这套英国“皇家音乐学院”出版的乐谱有高音卷和低音卷各两册,其特点是标注了“装饰音”及“华彩段落”的唱法。巴洛克时期的意大利古典声乐作品即古咏叹调按照传统习惯大多需要做“即兴演唱”(L'improvvisazione di Canto),而返始咏叹调(aria col da capo)也是意大利古典声乐曲目中重要的音乐形式之一,分为三段,第三段重复第一段(即“ABA”结构)。在国内声乐界,返始咏叹调的演唱大多很单调,再现部分一般不设计任何变化;而按照意大利声乐的传统,在演唱再现部分时必须加上一些装饰音。在符合传统准则的同时,这种习惯也给演唱者提供了一个机会去发挥自己的音乐技巧。尊重曲日本身,并通过适当的装饰音来避免单调的诠释,而这样演唱的前提是需要努力研究和理解作品的时代风格。英国“皇家音乐学院”出版的这套乐谱提供了“装饰音”及“华彩乐段”的经典版本。具体书名如下:

1. 英国“皇家音乐学院”出版(2005年英国伦敦)《1600—1800年间的意大利古咏叹调选集》,安东尼·刘易斯编辑,高音卷,第一册(Copyright 2005 by The Associated Board of the Royal Schools of Music, London, United Kingdom: *A Selection of Italian Arias, c.1600- c.1800*, Edited by Anthony Lewis, High Voice, Volume I)。

2. 英国“皇家音乐学院”出版(2005年英国伦敦)《1600—1800年间的意大利古咏叹调选集》,达米安·克兰默编辑,高音卷,第二册(Copyright 2005 by The Associated Board of the Royal Schools of Music, London, United Kingdom: *A Selection of Italian Arias, c.1600-c.1800*, Edition prepared by Damian Cranmer, High Voice, Volume II)。

3. 英国“皇家音乐学院”出版(2005年英国伦敦)《1600—1800年间的意大利古咏叹调选集》,安东尼·刘易斯编辑,低音卷,第一册(Copyright 2005 by The Associated Board of the Royal Schools of Music, London, United Kingdom: *A Selection of Italian Arias, c.1600-c.1800*, Edited by Anthony Lewis, Low Voice, Volume I)。

4. 英国“皇家音乐学院”出版(2005年英国伦敦)《1600—1800年间的意大利古咏叹调选集》,达米安·克兰默编辑,低音卷,第二册(Copyright 2005 by The Associated Board of the Royal Schools of Music, London, United Kingdom: *A Selection of Italian Arias, c.1600-c.1800*, Edition prepared by Damian Cranmer, Low Voice, Volume II)。

再次是美国出版的如下十四余册原版乐谱。包括如下美国“希尔默”1948年出版的两册相关乐谱,分别是中高音卷和中低音卷:

1. 美国“希尔默”出版(1948年美国纽约)《十七八世纪的意大利歌曲及古咏叹调24首》,中高音卷(Copyright 1948 by G. Schirmer, Inc. (ASCAP) New York, U.S.A.: *Twenty-Four Italian Songs and Arias of the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, for Medium High Voice)。

2. 美国“希尔默”出版(1948年美国纽约)《十七八世纪的意大利歌曲及古咏叹调24首》,中低音卷(Copyright 1948 by G. Schirmer, Inc. (ASCAP) New York, U.S.A.: *Twenty-Four Italian Songs and Arias of the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, for Medium Low Voice)。

美国还有一个较为有名的经典版本,即由意大利音乐学家路易吉·达拉皮科拉(Luigi Dallapiccola)编辑、“世界音乐公司”1961年出版的《十七八世纪的意大利歌曲》共6册乐谱,分别有高音卷、中音卷、低音卷各两册,为高、中、低各声部提供了适宜的作品。具体书名如下:

3. 美国“世界音乐公司”出版(1961年美国纽约)《十七八世纪的意大利歌曲》,人声和钢琴,路易吉·达拉皮科拉编辑,第一册,高音卷(Copyright 1961 by International Music Company, New York, U.S.A.: *Italian Songs of the 17th and 18th Centuries*, for Voice and Piano; editor: Luigi Dallapiccola; Volume I, High)。

4. 美国“世界音乐公司”出版(1961年美国纽约)《十七八世纪的意大利歌曲》,人声和钢琴,路易吉·达拉皮科拉编辑,第一册,中音卷(Copyright 1961 by International Music Company, New York, U.S.A.: *Italian Songs of the 17th and 18th Centuries*, for Voice and Piano; editor: Luigi Dallapiccola; Volume I, Medium)。

5. 美国“世界音乐公司”出版(1961年美国纽约)《十七八世纪的意大利歌曲》,人声和钢琴,路易吉·达拉皮科拉编辑,第一册,低音卷(Copyright 1961 by International Music Company, New York, U.S.A.: *Italian Songs of the 17th and 18th Centuries*, for Voice and Piano; editor: Luigi Dallapiccola; Volume I, Low)。

6. 美国“世界音乐公司”出版(1961年美国纽约)《十七八世纪的意大利歌曲》,人声和钢琴,路易吉·达拉皮科拉编辑,第二册,高音卷(Copyright 1961 by International Music Company, New York, U.S.A.:

Italian Songs of the 17th and 18th Centuries, for Voice and Piano; editor: Luigi Dallapiccola; Volume II, High)。

7. 美国“世界音乐公司”出版(1961年美国纽约)《十七八世纪的意大利歌曲》,人声和钢琴,路易吉·达拉皮科拉编辑,第二册,中音卷(Copyright 1961 by International Music Company, New York, U.S.A.: *Italian Songs of the 17th and 18th Centuries*, for Voice and Piano; editor: Luigi Dallapiccola; Volume II, Medium)。

8. 美国“世界音乐公司”出版(1961年美国纽约)《十七八世纪的意大利歌曲》,人声和钢琴,路易吉·达拉皮科拉编辑,第二册,低音卷(Copyright 1961 by International Music Company, New York, U.S.A.: *Italian Songs of the 17th and 18th Centuries*, for Voice and Piano; editor: Luigi Dallapiccola; Volume II, Low)。

以下由美国音乐编辑家约翰·格伦·佩顿(John Glenn Paton)最新编辑、“艾尔弗雷德”1994年出版的5册乐谱则是二十世纪“新古典主义”和“原样主义”的代表之作,佩顿先生依据所找到的早期资料进行了原貌的恢复和修订。具体书名如下:

9. 美国“艾尔弗雷德”出版(1994年美国)《意大利歌曲及古咏叹调26首》,约翰·格伦·佩顿编辑,中高音卷(Copyright 1994 by Alfred Publishing Co., U.S.A.: *26 Italian Songs and Arias*; Editor: John Glenn Paton; Medium High)。

10. 美国“艾尔弗雷德”出版(1994年美国)《意大利歌曲及古咏叹调26首》,约翰·格伦·佩顿编辑,中低音卷(Copyright 1994 by Alfred Publishing Co., U.S.A.: *26 Italian Songs and Arias*; Editor: John Glenn Paton; Medium Low)。

11. 美国“艾尔弗雷德”出版(1994年美国)《巴洛克和古典时期的意大利歌曲》,约翰·格伦·佩顿编辑,高音卷(Copyright 1994 by Alfred Publishing Co., U.S.A.: *Italian Arias of the Baroque and Classical Eras*; Editor: John Glenn Paton; High)。

12. 美国“艾尔弗雷德”出版(1994年美国)《巴洛克和古典时期的意大利歌曲》,约翰·格伦·佩顿编辑,中音卷(Copyright 1994 by Alfred Publishing Co., U.S.A.: *Italian Arias of the Baroque and Classical Eras*; Editor: John Glenn Paton; Medium)。

13. 美国“艾尔弗雷德”出版(1994年美国)《巴洛克和古典时期的意大利歌曲》,约翰·格伦·佩顿编辑,低音卷(Copyright 1994 by Alfred Publishing Co., U.S.A.: *Italian Arias of the Baroque and Classical Eras*; Editor: John Glenn Paton; Low)。

还有一册美国出版的由奥利弗·迪琮(Oliver Ditson)编辑的相关乐谱也很出名。具体书名如下:

14. 美国“奥利弗·迪琮”出版《意大利古咏叹调》(Copyright MCMXIX by Oliver Ditson Company: *Arie antiche italiane*)。

还有丹麦出版的如下两册原版乐谱在北欧享有盛名,具体书名如下:

1. 丹麦“威廉·汉森”出版(1949年丹麦哥本哈根)《百花园:意大利古咏叹调》,克努德·杰普森编辑,第一册(Copyright 1949 by Wilhelm Hansen, Copenhagen, Denmark: *La Flora, Arie antiche italiane*, Edited by Knud Jeppesen, Volume Primo)。

2. 丹麦“威廉·汉森”出版(1949年丹麦哥本哈根)《百花园:意大利古咏叹调》,克努德·杰普森编辑,第二册(Copyright 1949 by Wilhelm Hansen, Copenhagen, Denmark: *La Flora, Arie antiche italiane*, Edited

by Knud Jeppesen, Volume Secondo)。

最后,德国著名的乐谱出版公司“彼得斯”旗下的英国伦敦分公司也出版了一册相关乐谱,其配器与其他欧美版本有较大差异,与其他版本的配器形成了鲜明的对比,具体如下:

欣里克森出版,彼得斯有限公司(2007年英国伦敦)总第7743a号《30首十七八世纪的意大利歌曲和咏叹调》(中高音用),罗杰·尼科尔斯选编(Copyright 2007 by Hinrichsen Edition, Peters Edition Limited, London Peters Edition Ltd, Edition Peters EP 7743a: 30 Italian Songs and Arias of the seventeenth and eighteenth centuries, medium-high voice, selected and edited by Roger Nichols)。

除了欧美地区出版相关的乐谱,亚洲日、韩等国也于二十世纪出版有相关乐谱。其中较为有名的是日本“全音乐谱”出版的一套意大利古典声乐作品,其特点是提供了音区较高的高音调,把原本“中高音调”的意大利古典声乐作品移为了真正的“高音调”;而韩国首尔出版的相关乐谱则把原本“中高音调”的意大利古典声乐作品移为了“中低音调”。详见如下五册日、韩乐谱:

1. 日本“全音乐谱”出版(1964年日本东京)《意大利古咏叹调1(高音用)》(Copyright 1964 by ZEN-ON Music Co., Ltd., Tokyo, Japan: *Arie antiche italiane 1*)。

2. 日本“全音乐谱”出版(1969年日本东京)《意大利古咏叹调2(高音用)》(Copyright 1969 by ZEN-ON Music Co., Ltd., Tokyo, Japan: *Arie antiche italiane 2*)。

3. 日本“全音乐谱”出版(1969年日本东京)《意大利古咏叹调及近现代浪漫曲3(中音用)》(Copyright 1969 by ZEN-ON Music Co., Ltd., Tokyo, Japan: *Arie antiche e Liriche moderne italiane 3*)。

4. 日本“全音乐谱”出版(1971年日本东京)《意大利古咏叹调及近现代浪漫曲4(中音用)》(Copyright 1971 by ZEN-ON Music Co., Ltd., Tokyo, Japan: *Arie antiche e Liriche moderne italiane 4*)。

5. 韩国“首尔音乐公司”出版(1991年韩国首尔)《意大利古咏叹调及声乐室内乐1》,中低音卷(Copyright 1991 by Seoul, Korea: *Arie antiche e composizioni da camera italiane 1, for Medium Low Voice*)。

此次出版的适合各声部的不同调性的音乐文献集,都是在严格遵守国际版权公约的前提下,参照欧美及日韩等国出版的若干个国外权威版本直接照排的,而绝非简单的采用电脑制谱软件自动生成的移调之作。因此在这套乐谱中,即便是同一首歌曲的不同调性的乐谱,它们在拍号、速度、表情术语、伴奏以及歌词等方面都不尽相同。本套乐谱的每一首歌曲所涵盖的高中低音调的乐谱,都在其乐谱首页下方用脚注形式明确标注了版本来源及出处,信息包括该原版乐谱的出版地及出版时间、单曲所在乐谱的名称、选编者以及具体的页码等;同时,在每一册乐谱的目录部分,专门标注有“版本来源及出处”一栏,可供读者查询每首歌曲及其各个不同调的乐谱的来源及出处。因此,国内此次出版的这套意大利歌曲集的权威性和实用性得以彰显;同时也为音乐版本学研究提供了翔实的研究资料。可以说,欧美及亚洲日、韩等国近一两个世纪先后出版的所有经典版本都囊括其中,很多版本都是国外知名音乐学院和大歌唱家的首选版本。

贾隽然

2016年8月于意大利