

曹 金 编著

19世纪
法国歌剧咏叹调
女高音
作品专辑

(上册)

华东师范大学出版社

曹 金 编著

19世纪
法国歌剧咏叹调
女高音
作品专辑

(上册)

 华东师范大学出版社

曹金 华东师范大学教授
博士生导师
旅欧女高音歌唱家
国际声乐比赛评委

1989-1994 年就读于上海音乐学院声乐系，师从倪承丰教授。毕业后考入上海歌剧院，任歌剧演员，曾在《蝙蝠》、《卡门》、《江姐》等歌剧中担任主要角色。1998 年赴德国柏林艺术大学攻读硕士学位，留德期间曾在《魔笛》、《艺术家生涯》、《唐·爵凡尼》、《阿莉亚特娜》等多部歌剧中扮演女主角，并与德国柏林交响乐团、勃兰登堡交响乐团、波兰国家交响乐团、保加利亚广播交响乐团等乐团合作，举办了多场音乐会。先后三次在国际声乐比赛中获奖，并获得瓦格纳奖学金，受邀参加了举世闻名的拜罗伊特艺术节。2002 年获得表演硕士学位，作为引进人才受聘于华东师范大学音乐系，担任声乐学科带头人。回国后先后与上海交响乐团、上海爱乐乐团、上海歌剧院、厦门爱乐乐团、香港爱乐乐团等艺术团体合作参加了多场音乐会的演出。2004 年获国家留学基金，赴维也纳音乐表演艺术大学攻读大师文凭，并以全年级唯一的“优秀”毕业。2007 年，破格晋升为教授，2009 年任博士生导师，开设了全国首个美声声乐表演的博士研究生课程，主要研究领域包括：声乐艺术、德奥艺术歌曲、西洋歌剧。学术兼职有：美国科罗拉多州立大学客座教授；美国阿肯色中央大学客座教授；意大利贝尔冈吉国际声乐比赛中国赛区评委；德国新声音国际声乐比赛中国赛区评委；全国电视大奖赛上海赛区专业组决赛评委等。

2006 年起，组建了华东师范大学歌剧实验中心，联合欧美艺术院校师生在国内外艺术舞台上演了多部歌剧，影响广泛。近年培养了大批优秀学生先后在国内外声乐比赛中获奖，由于教学成果显著，先后被授予华东师范大学振兴中华英才奖、优秀教学一等奖、上海市教学成果奖、上海市首届校园新星优秀教师奖、上海市优秀指导教师奖、全国宝钢优秀教师奖、上海音乐学院颁发的“音乐教育杰出贡献奖”。先后在各种专业、核心期刊发表学术论文，如《马勒早期艺术歌曲的声乐特征》等，并出版了《德文艺术歌曲演唱与女高音咏叹调》（获 2011 年上海市高校优秀教材二等奖）、《意大利艺术歌曲》等六本专著。2009 年，主授课程《德奥艺术歌曲赏析与演绎》被列为上海市精品课程，2010 年入选“教育部新世纪优秀人才”，2011 年入选上海市“曙光人才”，2013 年入选闵行区领军人才，2014 年获上海市优秀教学成果一等奖。

序 言

18世纪末法国大革命以封建复辟告终,赋予了音乐家在创作上个性化、综合化和理想化的时代精神。这一时期的法国歌剧风格既传承了古典主义音乐的精髓,又深受浪漫主义思潮的影响,形成了别具一格的艺术特征。这一艺术体裁,承袭意大利正歌剧和喜歌剧的音乐形式,融入法国音乐特色,在19世纪20年代,与意大利歌剧并列,成为欧洲歌剧的主要流派之一。

以法国歌剧的体裁形式为脉络,法国歌剧的发展可分为两部分——以“拯救歌剧”为基础的喜歌剧和法国大歌剧。法国大革命期间,歌剧在内容上开始减少喜剧的成分,形成了风格严肃、气势恢宏、以说白与歌唱结合的“拯救歌剧”(rescue)。虽然孕育于革命时代背景下的“拯救歌剧”如昙花一现,随着革命的结束而销声匿迹,但此体裁独特的风格对之后新型歌剧体裁的兴起产生了直接的影响。法国大革命之后,法国喜歌剧形成了两种新型的歌剧形式——喜剧性喜歌剧和浪漫性喜歌剧。其中喜剧性喜歌剧,规模短小精炼、音乐直白、通俗朴实,内容极具趣味性和讽刺性。19世纪30年代以后,喜歌剧仍然延续单纯的音乐语言,但内容较为严肃,题材相对扩展,音乐富有浪漫性,形成了浪漫性喜歌剧,这两种喜歌剧的体裁在50年代至60年代,开始演变为轻歌剧和抒情歌剧。

19世纪下半叶,法国工商业蓬勃发展,人民安居乐业,追求享乐开始成为一种时尚。一种新型歌剧体裁——轻歌剧(Opera buffa)开始出现,它以日常生活为题材、篇幅短小、内容讽刺、娱乐性较强,并沿用之前说白代替宣叙调的表现形式。与此同时,为了避免轻歌剧在内容上的肤浅,形成了以托玛(A. Thomas,1811—1893)、古诺(C. Gounod,1818—1893)、比才(G. Bizet,1838—1875)等为代表的音乐家,根据文学名著为素材,强调音乐语言的朴实、真挚的歌剧体裁——抒情歌剧。

与喜歌剧并肩发展的大歌剧则有着与其截然不同的特点。19世纪20年代,随着法国阶级斗争的激化,法国中产阶级力量不断壮大,使得法国在音乐、文学上发生了翻天覆地的变化。作曲家为迎合上流社会的口味,兴起了一种题材多以历史故事为背景,采用独唱、重唱、合唱、无说白的表现形式,并拥有气势磅礴的舞台设计、奢华的芭蕾舞戏剧效果和规模庞大的管弦编制的歌剧体裁——大歌剧。以梅耶贝尔为典型代表。

本书搜集了19世纪法国不同时期最具代表性的女高音歌剧咏叹调18首,分别出自Giacomo Meyerbeer(贾科莫·梅耶贝尔)、Charles Francois Gounod(夏尔·弗朗索瓦·古诺)、Georges Bizet(乔治·比才)等9位伟大作曲家的13部歌剧作品,按照作曲家和作品的创作年代为序,对作品的创作背景和剧情做了必要的介绍,并配有中文译词和音标标识,经过多年教学实践,试用效果良好。因此,该书的出版将为全国专业音乐院校和综合性大学音乐系的师生提供一本集发音、译词、作品背景、剧情简介等于一体,极具参考价值的专业作品集。

在本书的编写过程中,我的博士研究生同时也是我的朋友李珂,硕士研究生罗姗姗、王杨、胡韵琴帮我做了大量工作,感谢她们!

曹 金

2013年10月16日

上 册

	Giacomo Meyerbeer (1791—1864)
	贾科莫·梅耶贝尔
3	1. <i>Ô BEAU PAYS DE LA TOURAINE (Les Huguenots)</i> 都兰,美丽的土地(选自歌剧《新教徒》)
	Giacomo Meyerbeer (1791—1864)
	贾科莫·梅耶贝尔
18	2. <i>PARMI LES PLEURS (Les Huguenots)</i> 梦在泪水中复苏(选自歌剧《新教徒》)
	Thomas Charles Louis Ambroise(1811—1896)
	夏尔·路易·昂布鲁瓦茨·托马斯
25	3. <i>JE SUIS TITANIA (Mignon)</i> 我是蒂塔尼亚(选自歌剧《迷娘》)
	Giuseppe Verdi (1813—1901)
	朱塞比·威尔第
41	4. <i>TOI QUI SUS LE NÉANT (Don Carlos)</i> 你知道世间虚无(选自歌剧《唐·卡洛斯》)
	Charles Francois Gounod (1818—1893)
	夏尔·弗朗索瓦·古诺
59	5. <i>IL ÉTAIT UN ROI (Faust)</i> 从前有一个国王(选自歌剧《浮士德》)
	Charles Francois Gounod (1818—1893)
	夏尔·弗朗索瓦·古诺
68	6. <i>JE RIS DE ME VOIR (Faust)</i> 珠宝之歌(选自歌剧《浮士德》)

Charles Francois Gounod (1818—1893)

夏尔·弗朗索瓦·古诺

82

7. *JE VEUX VIVRE DANS CE RÊVE (Roméo et Juliette)*

我愿生活在梦中(选自歌剧《罗密欧与朱丽叶》)

Jacques Offenbach (1819—1880)

约克·奥芬巴赫

98

8. *ELLE A FUI (Les Contes d'Hoffmann)*

她飞走了(选自歌剧《霍夫曼的故事》)

Jacques Offenbach (1819—1880)

约克·奥芬巴赫

107

9. *LES OISEAUX DANS LA CHARMILLE (Les Contes d'Hoffmann)*

林中鸟儿(选自歌剧《霍夫曼的故事》)

上 册

- Giacomo Meyerbeer (1791—1864)**
贾科莫·梅耶贝尔
- 3 1. *Ô BEAU PAYS DE LA TOURAINE (Les Huguenots)*
都兰,美丽的土地(选自歌剧《新教徒》)
- Giacomo Meyerbeer (1791—1864)**
贾科莫·梅耶贝尔
- 18 2. *PARMI LES PLEURS (Les Huguenots)*
梦在泪水中复苏(选自歌剧《新教徒》)
- Thomas Charles Louis Ambroise(1811—1896)**
夏尔·路易·昂布鲁瓦茨·托马斯
- 25 3. *JE SUIS TITANIA (Mignon)*
我是蒂塔尼亚(选自歌剧《迷娘》)
- Giuseppe Verdi (1813—1901)**
朱塞比·威尔第
- 41 4. *TOI QUI SUS LE NÉANT (Don Carlos)*
你知道世间虚无(选自歌剧《唐·卡洛斯》)
- Charles Francois Gounod (1818—1893)**
夏尔·弗朗索瓦·古诺
- 59 5. *IL ÉTAIT UN ROI (Faust)*
从前有一个国王(选自歌剧《浮士德》)
- Charles Francois Gounod (1818—1893)**
夏尔·弗朗索瓦·古诺
- 68 6. *JE RIS DE ME VOIR (Faust)*
珠宝之歌(选自歌剧《浮士德》)

Charles Francois Gounod (1818—1893)

夏尔·弗朗索瓦·古诺

82

7. *JE VEUX VIVRE DANS CE RÊVE (Roméo et Juliette)*

我愿生活在梦中(选自歌剧《罗密欧与朱丽叶》)

Jacques Offenbach (1819—1880)

约克·奥芬巴赫

98

8. *ELLE A FUI (Les Contes d'Hoffmann)*

她飞走了(选自歌剧《霍夫曼的故事》)

Jacques Offenbach (1819—1880)

约克·奥芬巴赫

107

9. *LES OISEAUX DANS LA CHARMILLE (Les Contes d'Hoffmann)*

林中鸟儿(选自歌剧《霍夫曼的故事》)

1 都兰,美丽的土地 选自歌剧《新教徒》

Ô BEAU PAYS DE LA TOURAINE

Les Huguenots

Giacomo Meyerbeer

贾科莫·梅耶贝尔

(1791—1864)

背景资料

梅耶贝尔的五幕歌剧《新教徒》于1836年首演于巴黎。它以16世纪法国天主教和新教教徒的政治斗争为历史背景,将美少女 Valentine 与两教教徒之间错综复杂的爱情故事和巴塞罗缪节屠杀事件巧妙结合,加之皇后 Marguerite 为调和矛盾而周旋其中,剧情错综复杂。

这首 Marguerite 的咏叹调为歌剧《新教徒》第二幕中场景,地点是在 Amboise 附近的 Chenonceaux 宫殿和花园。宫殿坐落在一座桥上,河流从宫殿后方蜿蜒流向前面花园的中央,并逐渐消失在树丛和草丛之中,另一边则是连接宫殿与花园的石阶。当大幕升起,皇后 Marguerite 在侍女们的侍奉下刚刚梳理好头发, Urbain 正跪在皇后面前,为她照镜子。

歌词译文

MARGUERITE

o bo pe'i dœ la tu'renœ
Ô beau pays de la Touraine,
哦 美丽的 地方 都兰(地名)
哦,都兰,美丽的土地!

ri'ã 3ar'dê vertœ fô'tenœ
riants jardins, verte fontaine,
美丽的 花园 翠绿色的 泉水
美丽的花园,翠绿的泉水,

du rui'so ki myr'my ra'pœnœ
doux ruisseau qui murmure à peine,
轻柔的 小溪 低语 几乎不
轻柔的小溪是那样安静,

kœ	syr	tɛ	bɔr	'ʒɛ	ma	rɛ've
que	sur	tes	bords	j'aime	à	rêver!...
	在	你的	岸边	我爱		做梦

我愿在你的岸边入梦!

a	sœ	mo	tu	sanim	e	avɛk	œ	du	myrmyr
A	ce	mot	tout	s'anime	et	avec	un	doux	murmure,
	这些	词语	全都	充满活力	并	发出		轻柔的	声音

轻柔的歌声带来生机盎然,

la ter	le ɔ̃dœ	la ter	le sjø	rœdiz	rœdiz	no	ʃɑ̃
la terre,	les ondes,	la terre,	les cieux	redisent,	redisent	nos	chants,
大地	水波	大地	天空	重复	重复	我们的	歌声

天地间回荡着我们的歌声,

A	sœ	mo	tu	sanim	e	rœnɛ	la	natyr
a	ce	mot	tout	s'anime	et	renaît	la	nature,
	这些	话语	全都	充满活力	并	复生		自然

歌声充满活力,万物生机勃勃。

le	wazo	lɔ̃	rœdi	su	la	verdyr
les	oiseaux	l'ont	redit	sous	la	verdure!
	鸟儿		重复	在……之中		青枝绿叶

鸟儿在林间歌唱,

ter	e	sjø	rœdiz	no	ʃɑ̃
Terre	et	cieux	redisent	nos	chants,
大地	和	天空	重复	我们的	歌声

天地间回荡着我们的歌声,

ʃɑ̃	zamurø	no	ʃɑ̃	zamurø
chants	amoureux,	nos	chants	amoureux.
歌声	爱恋的	我们的	歌声	爱恋的

爱的歌声!

1 都兰, 美丽的土地 选自歌剧《新教徒》

Ô BEAU PAYS DE LA TOURAINE

Les Huguenots

Giacomo Meyerbeer 曲

曹 金 译词

Andante cantabile

[Vi -

4

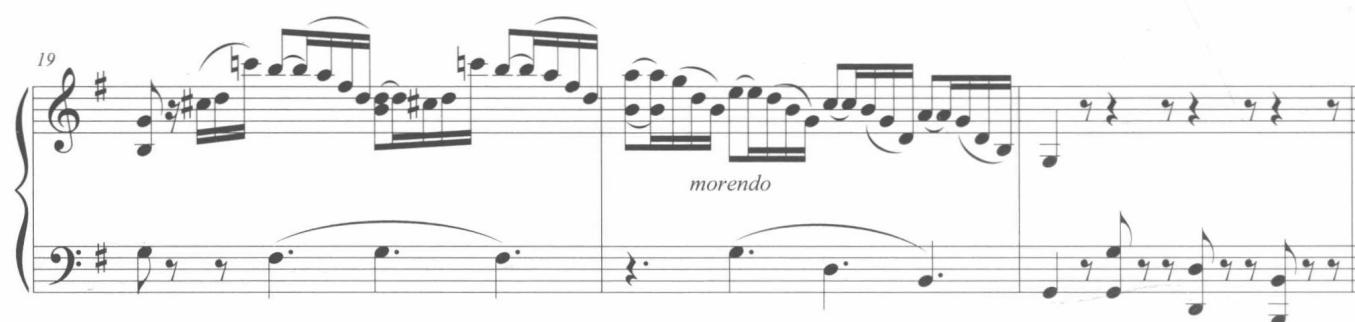
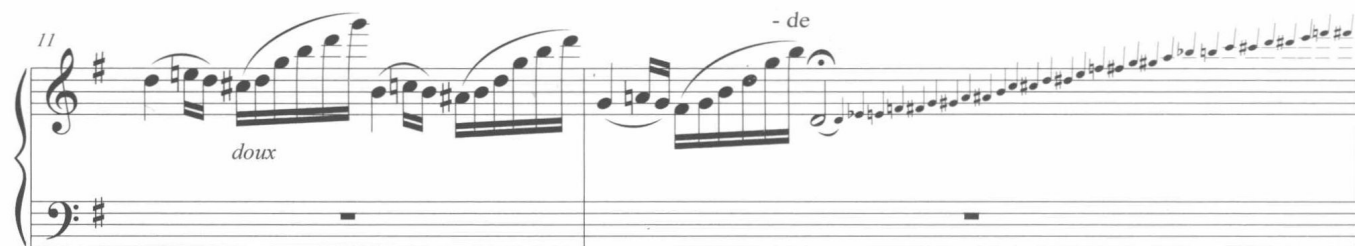
f *p* *p* *f* *p*

7

f *p* *pp* *f* *p*

9

dim.

Le même mouvement

MARGUERITE *doux*

22

Ô beau pa - ys de la Tou-
哦,美 丽 的 土 地,

25

rai - ne, ri - ants jar - dins, ver - te fon - tai - ne, doux ruis-
都 兰, 美 丽 的 花 园, 翠 绿 的 泉 水, 轻 柔

28

seau qui mur - mu re, qui mur-
的 小 溪, 是 那 样, 是 那

30

mu - - - re à pei - ne, que sur tes
样 安 静, 我愿在

cresc.

32

bords j'ai - me à rê - ver, oui, [ah]
你 的 岸边 入 梦, 我

cresc. [V] *p*

34

molto cresc. *dim.* que sur tes bords j'aime à re -
愿 在 你 的 岸 边 入

poco [V] [C]

36

ver!
梦!

ô — doux ruis-seau qui — mur-

哦, 轻 柔 的 小 溪

légèrement

38

mur-e, qui mur-mu re, que sur tes bords j'aime à rê-

是 那 样 安 静, 我 愿 在 你 的 岸

ralentissez

38

ralentissez

40

ralentissez davantage

cresc. et saccadé

(en écho)

pp

ver, que sur tes bords j'aime à rê-ver, que sur tes bords j'ai-

边, 我 愿 在 你 的 岸 边 入 梦, 我 愿 在 你 的 岸

40

pp

41 *poco sfz* (en mourant) [V]

me à rê - ver, à rê - ver, à rê - ver,

边 入 梦, 入 梦, 入 梦!

ah _____ à - rê -

42 *très doux* *ad libitum*

sfz *p* *sfz*

à rê -

ver. _____

43 ver!

pp

Allegro moderato

45

ff *p*

48

piqué

A
歌

48

p *p*

51

ce mot tout s'a - ni - me et

声 充 满 活 力,

51

p

53

re - naît la na - tu re, les

万 物 生 机 勃 勃, 鸟

53

p