

YI
DA
LI
SHI
NEI
YUE
GE
QU
JI

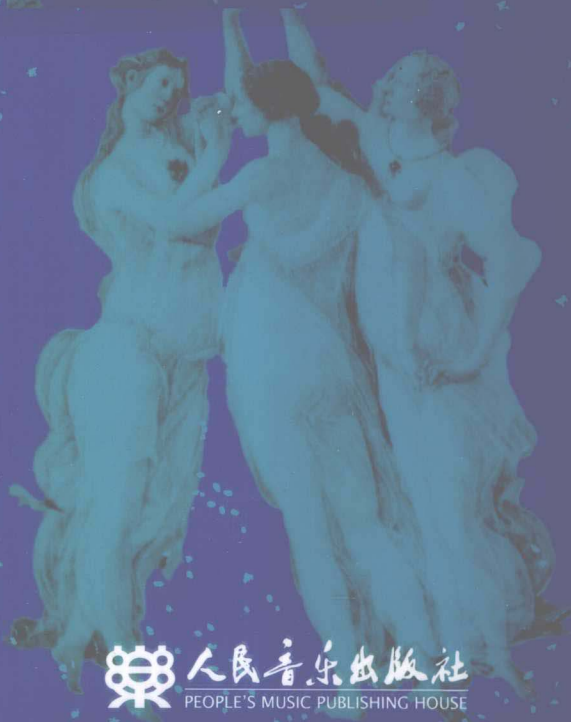
欧洲著名意大利斯波莱托歌剧院推荐青年歌唱家成名必唱曲目

意大利 室内乐歌曲集

Composizioni da Camera
Italiane (II)

梁莹选编、翻译
艺术顾问：郭淑珍

2

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

附赠2CD

意大利
斯波莱托歌剧院
提供范唱录音

* YI DA LI SHI NEI YUE GE QU JI *

* * * * *

意大利室内乐歌曲集 2

* * * * *

梁 莹选编、翻译
艺术顾问：郭淑珍

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

人民音乐出版社

* * * * *

图书在版编目 (CIP) 数据

意大利室内乐歌曲集. 2 / 梁莹编译. — 北京: 人民音乐出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-103-03428-6

I. 意… II. 梁… III. 室内乐-艺术歌曲-意大利-选集
IV. J652. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 003167 号

选题策划: 景霞

责任编辑: 景霞

责任校对: 张顺军

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http: : www. rymusic. com. cn

E-mail: myy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

880×1230 毫米 16 开 2 插页 11.75 印张

2009 年 8 月北京第 1 版 2009 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册 (附赠 CD 2 张) 定价: 55.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110651

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前 言

众所周知,意大利是文艺复兴的摇篮,是“Bel Canto”意大利美声学派及歌剧的发源地。歌剧自1600年在这片土地上诞生之后,经几百年发展、传袭,至今已成为全世界人类共有的文化艺术遗产。歌剧是声乐艺术的主要表现形式之一,与此同时,以演唱艺术歌曲、室内乐声乐作品为主的音乐会、音乐沙龙,又是声乐表演艺术的另一种重要的表现形式。意大利不仅拥有歌剧这一艺术瑰宝,同时也拥有大量珍贵的室内乐歌曲。

“室内乐声乐作品”,在意大利称为“Composizioni vocali da camera”,顾名思义,它具有“室内乐”的特点,演唱时不需要使用戏剧性的力量,是声乐教学训练声音极好的教材。在当今世界各国专业音乐院校声乐教学中,“意大利古典艺术歌曲”(Arie antiche)往往作为学习声乐的基础曲目,“意大利室内乐声乐作品”则是在此之后过渡到歌剧作品学习的必要训练曲目。从声乐教学的角度来讲,在发声技巧的学习过程中,室内乐声乐作品的学习与演唱,是整个教学过程中的一项非常重要的学习内容。

室内乐声乐作品的学习与演唱,具有十分重要的学术意义。如果说歌剧唱段的演唱是在正确掌握意大利美声学派(Bel Canto)歌唱技巧以后的一种目的与结果的话,那么,室内乐声乐作品的演唱不仅是学习的目的和结果,更是教学中的重要手段,是通往歌剧演唱的必经之路。目前,声乐学习者往往入门时学习一些意大利古典艺术歌曲,之后就马上开始大量歌剧唱段的演唱。从声乐教学的角度来讲,这种“急于求成”的学习方法是不可取的。仅仅通过歌剧唱段的学习使演唱者迅速掌握发声技术是不可能的,而且这很可能会因演唱者在没有完全掌握发声技术的情况下,过早演唱戏剧性强、歌唱难度大的歌剧作品而损害了其娇嫩的声带,从而影响他今后的演唱生涯。

歌剧唱段的学习需要在已经掌握并可以熟练运用声音技术的前提下方可进行。在声乐教学中,在进入歌剧唱段的学习之前,学生在教师的指导下会进行一些意大利古典艺术歌曲的学习,在初步掌握了一定的声音技术之后,下一个阶段学习、训练最好的教材就是室内乐声乐作品了。但由于各种因素,当然最重要的是国内乐谱的缺乏,导致了我国的声乐教学中室内乐声乐作品的学习落后于日、韩等亚洲国家,出现了声乐教学的“断层”:在意大利古典艺术歌曲的学习之后马上进入歌剧唱段的学习与演唱,缺失了室内乐声乐作品这一学习的范畴。

室内乐声乐作品的学习与演唱不仅具有学术意义,更具有实用价值。相对于耗资巨大的歌剧来说,以音乐会形式出现的声乐艺术表演形式,更适合于室内乐声乐作品的使用。所谓的艺术歌曲、声乐室内乐作品,它们的起源可以说都是来自为音乐会、音乐沙龙之需的创作,因此,室内乐声乐作品可作为音乐会演唱的极佳之选。如果说歌剧如汹涌澎湃的大海,通过庞大的交响乐队及合唱、灯光、舞美相交织的戏剧效果带给观众激情的碰撞的话,那么艺术歌曲、室内乐声乐作品的演绎,则如淙淙的泉水,清新隽永,高雅脱俗,使听者耳目一新。

罗西尼(Rossini)、多尼采蒂(Donizetti)、贝利尼(Bellini)、威尔第(Verdi)、普契尼(Puccini)、马斯卡尼(Mascagni)、赞多纳伊(Zandonai)、莱翁卡瓦洛(Leoncavallo),这些都是在意大利歌剧领域占有重要地位的伟大作曲家,他们创作有大量流芳百世、耳熟能详的歌剧作品。但在我国不为人知的是,除了歌剧

创作之外,这些优秀的作曲家们在室内乐声乐作品的创作领域也各有建树。演唱他们的室内乐声乐作品,也正是为日后真正领悟、诠释他们的歌剧作品做好铺垫。

本歌集分为三册,其中所收录的室内乐声乐作品在欧洲歌唱家们的音乐会上都是必唱曲目,不但旋律优美,而且具有很强的声音表现力,它的戏剧表现力正是介于古典艺术歌曲和歌剧之间的。此外,本歌曲集还介绍了一些对于我国读者较为陌生,但却在国际音乐舞台上享有声誉的作曲家的作品,如多瑙蒂(Donaudy)、梅尔卡丹特(Mercadante)、皮泽蒂(Pizzetti)、卡塔拉尼(Catalani)等人创作的室内乐声乐作品。另外,需要说明的是,在意大利室内乐声乐作品创作领域有一位重要的作曲家——托斯蒂(Tosti),他一生创作了三百余首室内乐声乐作品,他在意大利室内乐声乐作品创作领域的地位,相当于舒伯特在德国艺术歌曲中的地位。因其在室内乐写作领域的重要性及作品数量的繁多,他的作品已由人民音乐出版社单独编录出版,故不另收录于本歌曲集中。

本歌曲集歌词部分不仅将意大利文与中文做“句对句”翻译,还采用了“字对字”的对照译法,帮助歌唱者正确理解歌曲的内容,这也是目前国际声乐界一贯要求的做法。对于学习声乐的人,最痛苦的莫过于演唱外国声乐作品时不知唱的是什么意思,表达的是什么思想感情。唱者往往只根据音乐旋律的起伏、走向想象歌词的情感,并不是在读每个单词、真正理解了歌曲所要表达的意义的的基础上进行“二度创作”。“表情达意”是声乐表演的最高境界。歌者演唱歌曲时,表现美妙的声音只是演唱的一部分,更重要的是表现作品的情感和意义。因此,了解歌词每一句话的意思是必要的,而弄懂每个单词更是至关重要的。另外,歌唱者需要根据单词的意思对应音乐的表达,重要的词在演唱中必然应进行强调;而一些不重要的、只做语法连接之用的副词、介词等,在演唱上是应该一带而过的。如果对于歌词只是一知半解,不能准确地找到语言重音,必然在演唱中影响对音乐及声音的表现。所以,理解每一个单词,是歌唱者正确表达歌曲的必要手段。

意大利语是一门非常复杂的语言,它的名词、形容词有阴性和阳性及单数和复数的变化,而动词根据人称、时态的不同更是变化繁多,对于没有受过系统意大利语训练、没有正确掌握意大利语语法规律的人,很多单词在意大利语的字典中根本无法查找到,因为所有变化过了的单词形态并不出现在意大利语词典中。让所有学声乐的人接受系统的意大利语培训,在现阶段因师资及学生的时间、能力等种种因素限制是不现实,也是不可能的。从这个角度来讲,本歌曲集的翻译方式相信对于广大的声乐爱好者及声乐学子来说,定会为他们提供极大的方便。

编译这套歌曲集,首先需要在意大利浩如烟海的声乐作品中逐一筛选、选编曲谱,而之后歌词翻译的工作则更为复杂——这些室内乐声乐作品的歌词多为晦涩难懂的17、18世纪意大利语,面对这样的意大利语“古诗词”,能达到翻译工作所追求的“信”、“达”已是十分不易,而“雅”的境界实在是难上加难。因此,编译难免有疏漏之处,还望广大声乐界同行给予指正,并提出宝贵的意见。同时,此书的问世十分感谢人民音乐出版社的编辑对于我国声乐教育事业发展的关注,以及对此书未来作为声乐教材将对我国声乐发展产生巨大影响的高瞻远瞩,在选题策划、出版过程中给予了大力的支持与帮助。

梁 莹

2006年6月1日于罗马

目 录

朱塞佩·威尔第 (Giuseppe Verdi)

1. 流亡者 (L'esule)	(3)
2. 诱 惑 (La seduzione)	(17)
3. 乞 丐 (Il poveretto)	(22)
4. 山 歌 (Stornello)	(26)
5. 安息吧, 逝去之魂 (Non t'accostare all'urna)	(31)
6. 爱丽丝, 疲倦的诗人已然逝去 (More, Elisa, lo stanco poeta)	(36)
7. 在孤独的小屋中 (In solitaria stanza)	(40)
8. 在充满恐惧的黑夜里 (Nell'orror di notte oscura)	(46)
9. 我失去了安宁 (Perduta ho la pace)	(53)
10. 哦, 怜悯我吧, 慈悲圣母 (Deh, pietoso, oh Addolorata)	(60)
11. 黄 昏 (Il tramonto)	(68)
12. 吉卜赛女郎 (La zingara)	(73)
13. 致星辰 (Ad una stella)	(79)
14. 烟筒清扫工 (Lo spazzacamino)	(86)
15. 谜 (Il mistero)	(94)
16. 祝酒歌 (Brindisi)	(102)
17. 祝酒歌 (Brindisi)	(110)

贾科莫·普契尼 (Giacomo Puccini)

18. 致 你 (A te)	(119)
19. 爱情故事 (Storiella d'amore)	(126)
20. 太阳与爱 (Sole e amore)	(133)
21. 前进, 乌拉尼亚号 (Avanti Urania)	(137)
22. 狄安娜颂歌 (Inno a Diana)	(141)
23. 小 鸟 (E l'uccellino)	(146)
24. 大地与海洋 (Terra e mare)	(150)
25. 灵魂之歌 (Canto d'anime)	(153)

IV

26. 我的家 (Case mia, casa mia)	(157)
27. 死 (Morire?)	(159)
28. 金色的梦 (Sogno d'or)	(164)
29. 虚假的警示 (Mentì a l'avviso)	(167)
30. 圣母颂 (Salve Regina)	(175)
31. 与亡灵的对话 (Ad una morta)	(179)

朱塞佩・威尔第

Giuseppe Verdi

1813 ~ 1901

1. 流亡者

L'esule

T. 索雷拉词

Temistocle Solera

朱塞佩·威尔第曲

Giuseppe Verdi

Andante

sottovoce

The musical score is written for piano accompaniment in 4/4 time, featuring a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It is divided into four systems, each containing a treble and bass staff. The tempo is marked 'Andante'. The first system includes the instruction 'sottovoce'. The music consists of flowing sixteenth-note patterns in the treble and triplet eighth-note patterns in the bass, with various rests and melodic lines.

Recitativo

a tempo

Ve - di! la bian - ca lu - na Splen - de sui col -

li; La nottur - na brez - za Scor - re leg-

a tempo

ge - ra ad in - cre - spa - re il va - go Grem - bo del que - to

p a tempo

la - go. Perchè, perchè sol i - o Nell'o - ra più tran -

quil - la e più so - a - ve Mu - to e pen - so - so mi starò?

The first system consists of a vocal line in the treble clef and a piano accompaniment in the grand staff (treble and bass clefs). The key signature has two flats (B-flat major). The vocal line contains the lyrics "quil - la e più so - a - ve Mu - to e pen - so - so mi starò?". The piano accompaniment features a series of chords and a few moving lines, with a fermata over the final chord.

Allegro

The second system is a piano introduction marked "Allegro". It is written in the grand staff. The music features numerous triplets in both the treble and bass staves, creating a rhythmic and melodic pattern. The dynamics start with a forte (*f*) marking.

con forza

Qui tut - to È gio - - - -

The third system continues the piano introduction with a vocal line. The vocal line is marked "con forza" and features a long, sweeping melodic line. The piano accompaniment continues with triplets and a strong *ff* (fortissimo) dynamic. The lyrics "Qui tut - to È gio -" are present.

ia; il ciel, la ter-ra Di na-tu - ra sor -

The fourth system continues the piano introduction with a vocal line. The vocal line features a series of notes and rests, with the lyrics "ia; il ciel, la ter-ra Di na-tu - ra sor -". The piano accompaniment continues with triplets and a strong *ff* (fortissimo) dynamic.

Adagio

ri - do-no al-l'in - canto. L'e-su-le so - lo è con - dan - nato al

Andante cantabile

con espress.

pian - to. Ed io

pu - re fra l'au - re na - ti - ve Pal - pi - ta - va d'igno - to pia-

cer. Oh, del tem - po feli - ce ancor vi - ve La me-

mo - ria nel cal - do pen-sier; Oh, del tem - po, del tempo fe-

delicato

li - ce vi - ve La me-mo - ria nel cal - do pen-sier. Cor - si

p col canto

allarg.

allarg. dim.

un poco più agitato

animato

lan-de, de-ser-ti, fo-re-ste, Vi-di luo-ghi o-lezzan-ti di

fior; M'ag-gi-ra-i fra le dan-ze e le fe-ste. Ma com-

cresc.

f

p

pa - gno ebbi sem - pre il do - lor, Ma com - pa - gno eb - bi sem - pre il do -

lor, Ma com - pa - gno eb - bi sem - pre il do - lor.

morendo

Allegro

Or che mi re - sta? ... to - gliere al - la vi - ta Quel - la

ff *p*

for - za che mi - se - ro mi fa. Deh,

First system of the musical score. The vocal line (treble clef) has a key signature of one flat and a common time signature. The lyrics are: "vie - ni, vie - ni, o mor - te, a chi t'in - vi - ta E". The piano accompaniment (grand staff) features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the right hand and a simpler eighth-note pattern in the left hand.

Second system of the musical score. The vocal line (treble clef) has a key signature of one flat and a common time signature. The lyrics are: "l'al - ma ai pri - mi gaudi tor - ne - rà." Above the vocal line, the tempo marking "allarg. Moderato" is present. The piano accompaniment (grand staff) features a complex rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the right hand and a simpler eighth-note pattern in the left hand. The dynamics "f" (forte) and "p" (piano) are indicated.

Third system of the musical score. The vocal line (treble clef) has a key signature of one flat and a common time signature. The lyrics are: "Oh, che al-lor le pa - trie spon - de Non sa-". The piano accompaniment (grand staff) features a complex rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the right hand and a simpler eighth-note pattern in the left hand.

Fourth system of the musical score. The vocal line (treble clef) has a key signature of one flat and a common time signature. The lyrics are: "Oh, che al-lor le pa - trie spon - de Non sa-". The piano accompaniment (grand staff) features a complex rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the right hand and a simpler eighth-note pattern in the left hand.

ran - no a me vie - ta - te; Fra quel-l'au - re, su quel-

l'on - de Nu - do spir - to vo - le - rò; Ba - ce-

rò le guan - ce a - ma - te Del - la ca - ra ge - ni -

tri - ce Ed il pian - to al - l'in - fe - li - ce Non ve-