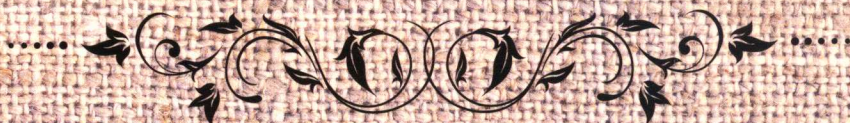

ITALIAN CLASSICAL VOCAL

意大利古典声乐曲集

I T A L I A N C L A S S I C A L V O C A L

男高音、女高音、次女高音、男中音用
Per tenore e soprano e mezzosoprano e baritono

南日 编译

Traduzione a cura di Nan Ri

高等教育出版社

意大利古典声乐曲集

Yidali Gudian Shengyue Quji

男高音、女高音、次女高音、男中音用

南日 编译

高等教育出版社·北京

内容提要

本书从 17、18 世纪创作的意大利古典声乐作品中精选出 32 首,作品涉及歌剧咏叹调、牧歌、康塔塔等类型,并以作曲家生辰排序。每首曲目都配有意大利文的原诗、中意文对照的词语解释和歌词大意,并附有对作曲家的介绍、作品的演唱提示及相关术语说明。旨在帮助学习者深入理解作品内涵,掌握经典意大利声乐作品的演唱精髓。

该书适用于高等学校声乐专业,亦可供声乐爱好者参考选用。

图书在版编目(CIP)数据

意大利古典声乐曲集 / 南日编译. -- 北京:高等教育出版社, 2014. 10

男高音、女高音、次女高音、男中音用

ISBN 978 - 7 - 04 - 041247 - 5

I. ①意… II. ①南… III. ①声乐曲-意大利-选集

IV. ①J652

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 237739 号

本教材由大连外国语大学教材出版基金资助出版。

策划编辑 梁存收 责任编辑 李远铮 封面设计 李小璐 版式设计 范晓红
责任校对 张小镝 责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 9.75

字 数 290 千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

版 次 2014 年 10 月第 1 版

印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷

定 价 35.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 41247-00

序 言

声乐学习通常是从学习意大利巴洛克时代的歌曲开始的。当学生掌握了一定的歌唱技能和“孔空练声曲 50 首”等系列练声曲后，大部分的声乐教师都会从这些古典歌曲中为学生挑选出《Nel cor più non mi sento》（我心里不再感到）和《Caro mio ben》（我亲爱的）等比较容易上口的曲目开始练习。学生一般并不理解歌曲的内容，只是随着歌曲的旋律，用意大利文的发音把它唱出来。初学者在此时大都不能理解意大利歌曲中所蕴含的古典的、独一无二的美与纯净，也不能与之产生共鸣。有的人甚至认为意大利歌曲如佛经一般枯燥无趣。与之相比，很多人更青睐于充溢着曼妙情感的“托斯蒂歌曲”。

若想要真正理解此类古典歌曲的美，需要相当深厚的音乐素养，而一旦领悟了古典音乐的“特质”，便会真正感受到此类歌曲的魅力。

古典歌曲都有各自的时代印记，所以在演唱时不可带有个人情感，表情也不可过于随意。夸张的抑扬、缓急可以出现在浪漫派的音乐中，但不适合出现在古典音乐中。总之，让旋律干净、简单地流淌出来的声音技巧，是演唱此类歌曲所必需的。现今，自我感情的过度流露往往被曲解成演唱歌曲的需求，一定要避免这一问题。此外还需注意，此类歌曲的发声，通常需要我们回到最基本的演唱技巧上。

从意大利歌曲出发，我们可以领略咏叹调及其他歌曲的魅力。当数年之后回顾这些歌曲时，我们就会发现最初像佛经一样枯燥的歌曲，竟闪烁着宝石一般无与伦比的纯粹光芒。这才是歌曲的生命和灵魂所在。

该《意大利古典声乐曲集》并不是单纯的歌曲集，其中也包括从歌剧咏叹调、牧歌等众多的音乐形式中选出的音乐作品。该曲集原版编辑于 19 世纪后半叶至 20 世纪初，主要收录了著名的巴洛克音乐研究者 Alessandro Parisotti 编曲的作品。Parisotti 将许多 17、18 世纪被埋没的歌剧及其他声乐作品，在 20 世纪做了新的诠释，并在 1914 年由 RICORDI 出版社出版。那时出版的三册《意大利古典声乐曲集》是迄今为止使用量最大的意大利歌曲集。1913 年离世的 Parisotti 虽然生活在 20 世纪，却拥有 19 世纪的浪漫派音乐观。他所重新诠释的这些音乐作品充分体现了他的观念，伴奏中充满了 19 世纪浪漫派的芬芳。

此次编译的《意大利古典声乐曲集》所收录的 32 首歌曲，主要是从 Parisotti 版本中挑选出来的。这些作品大多富于歌唱性，并且按照作曲家生辰排序。每首曲目都配有意大利文原诗、中意文对照的词语解释和歌词大意，并附有对作曲家的介绍、作品的演唱提示及相关术语说明。希望大家可以

在理解音乐和歌词的基础上，反复练习。唯愿此曲集可以让更多的人领略歌唱艺术的魅力，并以此为契机，了解各种古典音乐的形式以及再创作的方法，这也将带领你走进一个更为广阔的音乐世界。

大连外国语大学音乐系

南日

2014年初夏于大连

教材的使用方法

1. 换气符号的标记 本书标记的换气符号多于一般乐谱。全书中共有 V 和 (V) 两种标记方法，气息较短者可在乐谱中印有 (V) 处进行换气。

2. 速度的设定 鉴于初学者气息较短，曲目速度设定得稍快。

3. 装饰音 原则上，所有装饰音都标注在五线谱之外。巴洛克时期的演唱者擅用装饰音，其演唱中有诸多即兴演绎的部分。因此，所谓装饰音并非一成不变。准确把握乐谱的主旋律是演唱者的第一要务。在此基础上，若演唱者已具备一定的声音控制力，可参照乐谱标记出的装饰音修饰个人的演唱，对歌曲进行更深层次的演绎。

4. 连音的标记 在演唱时若前一个单词的词尾是辅音，与之相连的下一个单词开头是元音时，可将其连接起来发音。此时，在单词上方用 “” 连接两个单词，以此标记连音（如：nonhanno）。相反，若前一个单词词尾是元音，与之相连的下一个单词开头也是元音，则用 “” 标记（如：eil）。

5. 原诗 在乐谱之前附有意大利文的原诗。演唱者首先要通读原诗，在准确理解歌词的基础上再进行演唱。

6. 歌词翻译 在将外文歌词译成汉语时，左面是逐个单词的直译，右面是与原诗逐行对应的，按汉语表达习惯翻译出来的译文。所以，初学者在演唱时一定要参考直译的单词意思去理解和演唱，这将有助于更好地表达歌曲的内涵。在有些情况下，对冠词等的翻译进行了省略。

7. 诗中人称的翻译 若歌曲明显是唱给男性的，则主语人称的结尾母音要改唱为 o 元音，唱给女性的则改为 a 元音。（注：意大利语人称分为男性和女性。）

8. 解说 解说中包括作者生平，一些歌曲的出处和术语说明等内容。

9. 音乐术语及意大利语读音说明 详见附录。

目 录

1. Amarilli, mia bella (阿玛丽莉, 我的美人)	Giulio Caccini (玖里奥·卡契尼)	1
2. Tu ch'hai le penne, Amore (插上翅膀的爱神)	Giulio Caccini (玖里奥·卡契尼)	5
3. Amor, ch'attendi? (爱神, 你等待什么?)	Giulio Caccini (玖里奥·卡契尼)	9
4. Lasciatemi morire! (让我死吧!)	Claudio Monteverdi (克劳迪奥·蒙泰威尔第)	12
5. Bella porta di rubini (美丽的红唇)	Andrea Falconieri (安德利尔·弗克涅埃里)	14
6. Star vicino (在爱人身边)	Salvatore Rosa (萨尔瓦多·罗萨)	18
7. Intorno all'idol mio (围绕着我崇拜的人儿)	Antonio Cesti (安东尼奥·切斯蒂)	21
8. Deh, più a me non v'ascondete (你别对我回避躲藏)		
	Giovanni Maria Bononcini (乔瓦尼·玛利亚·勃农契尼)	26
9. Pietà, Signore! (怜悯我吧, 上帝!)	Alessandro Stradella (亚历山德罗·斯特拉德拉)	30
10. Dormi, bella, dormi tu? (美丽的爱人, 你睡了吗?)		
	Giovanni Battista Bassani (乔瓦尼·巴蒂斯塔·巴萨尼)	36
11. Tu lo sai (你知道)	Giuseppe Torelli (朱塞佩·托雷利)	42
12. Le violette (紫罗兰)	Alessandro Scarlatti (亚历山德罗·斯卡拉蒂)	45
13. Sento nel core (在我心里)	Alessandro Scarlatti (亚历山德罗·斯卡拉蒂)	50
14. Già il sole dal Gange (太阳已照在甘杰河上)	Alessandro Scarlatti (亚历山德罗·斯卡拉蒂)	55
15. Son tutta duolo (我多么痛苦)	Alessandro Scarlatti (亚历山德罗·斯卡拉蒂)	60
16. Se Florindo è fedele (如果弗洛琳多忠诚)	Alessandro Scarlatti (亚历山德罗·斯卡拉蒂)	64
17. Se tu della mia morte (你如果要我死亡)	Alessandro Scarlatti (亚历山德罗·斯卡拉蒂)	70
18. Toglietemi la vita ancor (请夺走我的生命)	Alessandro Scarlatti (亚历山德罗·斯卡拉蒂)	75
19. Caro laccio, dolce nodo (可爱的圈套)	Francesco Gasparini (弗朗切斯科·加斯帕里尼)	78
20. Lasciar d'amarti (不可能放弃爱情)	Francesco Gasparini (弗朗切斯科·加斯帕里尼)	82
21. Sebben, crudele (虽然你冷酷无情)	Antonio Caldara (安东尼奥·卡尔达拉)	86
22. Selve amiche (亲爱的森林)	Antonio Caldara (安东尼奥·卡尔达拉)	91
23. Per la gloria d'adorarvi (多么幸福能赞美你)	Giovanni Bononcini (乔瓦尼·博农契尼)	95
24. Vieni, vieni, o mio diletto (来吧, 来吧, 哦, 我心爱的人)		
	Antonio Lucio Vivaldi (安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第)	101
25. Vergin, tutto amor (圣洁的少女)	Francesco Durante (弗朗切斯科·杜兰特)	104
26. Nina (尼娜)	作曲者不详	108

27.Se tu m'ami (假如你爱我) -----	Giovanni Battista Pergolesi (乔瓦尼·巴蒂斯塔·佩戈莱西)	111
28.O del mio dolce ardor (哦,我怀着满腔热情) -----	Christoph Willibald Gluck (克里斯托夫·维利巴尔德·格鲁克)	116
29.Nel cor più non mi sento (我心里不再感到)-----	Giovanni Paisiello (乔瓦尼·帕伊谢洛)	121
30.Donne vaghe (美丽的贵妇们)-----	Giovanni Paisiello (乔瓦尼·帕伊谢洛)	124
31.Piacer d'amor (爱情的喜悦)-----	Johann Paul Aegidius Martini (乔万尼·帕渥罗·马蒂尼)	132
32.Caro mio ben (我亲爱的)-----	Giuseppe Giordani (朱塞佩·焦耳达尼)	138
附录 I 音乐术语-----		141
附录 II 意大利语读音说明-----		143

1.Amarilli, mia bella (阿玛丽莉, 我的美人)

Giulio Caccini (玖里奥·卡契尼, 1550—1618)

Amarilli, mia bella,
阿玛丽莉 我的 美人

non credi, o del mio cor dolce desio,
不 相信 哦 的 我 心 甜蜜的 愿望

d'esser tu l'amor mio?
是 你 爱 我的

Credilo pur: e se timor t'assale,
相信吧 怎么样 但 如果 不安 你 袭来

dubitar non ti vale.
恐惧 不 你 值

Aprimi il petto e vedrai scritto in core:
打开我的 胸膛 和 看见 写着 在 心中

Amarilli, è il mio amore.
阿玛丽莉 是 我的 爱

阿玛丽莉, 我的美人

不相信吗, 我心里甜蜜的情意

你是我爱的人儿

请相信我吧, 即使不安向你袭来

你也不要怀疑

打开我的胸膛就会看到, 心里写着

阿玛丽莉, 你才是我心爱的人

※ 歌词大意: 你是我的爱。你要相信, 我忠诚于你!

玖里奥·卡契尼

作曲家兼歌手, 生于罗马。作为“卡梅拉塔”成员之一, 他创作了数字低音和即兴性很强的独唱歌曲, 开创了一条全新的音乐发展道路, 推动了音乐改革。他在 1600 年与佩里等人创作的歌剧《优丽狄茜》(Euridice), 形成了早期的意大利歌剧风格, 拉开了意大利巴洛克音乐时代的历史序幕。这部歌剧是西方音乐史上具有象征意义的作品, 人们甚至把它的诞生视为巴洛克音乐时代的开始。

歌曲集《新音乐》(Le nuove musiche)

为了能够在歌唱中更好地表达感情, 作为歌手的卡契尼还常年坚持创作, 并于 1602 年出版了歌曲集《新音乐》第一卷。在这部歌曲集里, 根据歌词内容的不同, 曲调分为以表现自由风格为特点的“牧歌”(Madrigal)和以分节风格为特点的“咏叹调”(Aria)两种形式。《新音乐》第一卷出版后好评如潮, 1614 年又出版了第二卷, 此后多次再版。可以说带有器乐伴奏的独唱歌曲, 就是从卡契尼的歌曲集《新音乐》开始的。

演唱提示

这首歌曲旋律看似简单, 但唱好它并非易事。演唱时不能夸大和过多地使用颤音, 练唱时注意声音要连贯、均匀、干净、纯洁, 以自然的歌唱演绎这首作品。在演唱“Amarilli”中“A”母音时, 初学者很容易出现喉音现象, 一定要避免这一点。特别是最后的“Amarilli”部分, 尽管有标示 PPP, 但不能过度处理, 否则会身体僵硬, 失去歌唱的流畅性。建议初学者学习时不要急于带入歌词, 练唱时可以先用 a 或 o 的元音进行乐谱的演唱, 达到均匀干净的声音效果后, 再加入歌词, 这样会更有利于建立科学的歌唱状态。

1. Amarilli, mia bella

Affettuoso (♩=76)

Giulio Caccini

p A - ma - ril - li, mia bel - la, non cre - di, o del mio
p *dolcissimo* e legato sempre
cor dol - ce de - si - o, d'es - ser tu
l'a - mor mi - o? Cre - di - lo pur: e se ti -
mor t'as - sa - le, du - bi - tar non ti va - le.
cresc.

f A - pri - mi il pet - to e ve - drai scrit - to in co - re: *pp* A - ma -

f *p* *smorz.* *pp*

ril li, A - ma - ril li, A - ma -

cresc. *cresc.*

f ril li è il mio a - mo re. *mo* *a tempo* *mf* Cre - di - lo

f *decresc.* *poco rit.* *p a tempo* *mf*

pur: e se ti - mor t'as - sa - le, du - bi - tar non ti

sa *dolce*

va - le. *f* va - le. A - pri - mi il pet - to e ve - drai scrit - to in co -

p *smorz.*

re: *pp* A - ma - ril li, A - ma - ril *cresc.*

pp *cresc.*

li, A - ma - ril li è il mio a - mo re; A - ma - *f* *decresc.* *ppp*

f *decresc.* *poco rit.* *ppp*

ril li è il mio a - mo re, a - mo re. *rit.*

assai legato *rit.*

2.Tu ch'hai le penne, Amore (插着翅膀的爱神)

Giulio Caccini (玖里奥 · 卡契尼, 1550—1618)

Tu ch'hai le penne, Amore,	插着翅膀的爱神
你 有 一 双 翅 膀 爱 神	
e sai spiegarle a volo,	展开翅膀飞翔
而且 你 知 道 展 开 翅 膀 飞 翔	
deh, muovi ratto un volo	请马上飞到
那么 开 始 直 接 飞 翔	
fin là dov' è'l mio core.	飞到我心中向往的地方
直到 那 里 哪 里 有 我 的 心	
E se non sai la via,	如果你忘记了那条路
但是 如 果 不 你 知 道 道 路	
coi miei sospir t' invia.	请随着我的气息前行
同 我 的 呼 吸 你 指 引	
Va pur: che'l troverai	请飞去吧,你将会在
你 走 尽 管 将 会 找 到	
tra'l velo e'l bianco seno,	爱人的面纱和洁白的胸间
……之 间 面 纱 和 白 色 胸	
o tra'l dolce sereno	在清澈甜美的
又 ……之 间 甜 美 的 晴 朗 的	
de' luminosi rai,	闪亮的眼睛中
……的 闪 亮 眼 睛	
o tra'l bei nodi d' oro	在金色的秀发中
又 ……之 间 美 发 ……的 金	
del mio dolce tesoro.	找到我
……的 我 甘 甜 宝 贝	

※ 歌词大意：爱神啊，快快展开你的翅膀，飞到我心爱的人的身旁。

牧歌和咏叹调

在卡契尼 1602 年出版的歌曲集《新音乐》里，附有数字低音伴奏的独唱曲调，这些歌曲被分为牧歌和咏叹调两种形式。

牧歌通常是指 14 世纪和 16 世纪在意大利广受欢迎的多声部声乐曲，但这两个时期的牧歌除了在名称上相同外，其实没有直接的联系。16 世纪的牧歌通常是 4—6 声部的多声部乐曲，其主要特点为注重歌词的内容表达、强调丰富

的音乐感情表现。本书第一首《阿玛丽莉，我的美人》在《新音乐》第一卷里被划为牧歌，《插着翅膀的爱神》在第二卷里被划为咏叹调（咏叹调的文字说明详见第 60 页）。

2. Tu ch' hai le penne, Amore

Giulio Caccini

Con molta semplicità ed eleganza (♩=96)

The first system of the musical score. The vocal line (treble clef) begins with a whole rest, followed by the lyrics "Tu ch' hai le pen - ne, A -". The piano accompaniment (grand staff) starts with a piano (*p*) dynamic. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The piano part features a melodic line in the right hand and a supporting bass line in the left hand.

The second system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics "mo - re, e sai spie - gar - le a vo - lo, deh, muo - vi rat - to un". The piano accompaniment continues with the same melodic and harmonic structure. The lyrics are written below the vocal staff.

The third system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics "vo - lo fin là do - v'è'l mio co - re. E se non sai la". The piano accompaniment continues with the same melodic and harmonic structure. The lyrics are written below the vocal staff.

The fourth system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics "vi - a, coi miei so - spir t'in - vi - a, e se non". The piano accompaniment continues with the same melodic and harmonic structure. The lyrics are written below the vocal staff. The system concludes with a *rit.* (ritardando) marking and a *mf* (mezzo-forte) dynamic marking.

(V)

sai la vi - a, coi miei so - spir t'in - vi - a,

coi miei so - spir t'in - vi - a.

rit.

(V)

Va pur: che'l tro - ve - ra - i tra'l

p a tempo

p

(V)

ve - lo e'l bian - co se - no, o tra'l dol - ce se - re - no de'

lu - mi - no - si ra - i, o tra'l bei no - di

d'o - ro del mio dol - ce te - so - ro, o tra'l bei

rit. *f a tempo*

no - di d'o - ro del mio dol - ce te - so - ro,

del mio dol - ce te - so - ro.

rit.

3.Amor, ch'attendi? (爱神, 你等待什么?)

Giulio Caccini (玖里奥·卡契尼, 1550—1618)

Amor, ch'attendi? Amor che fai?

爱神 等待 爱神 什么 做

爱神啊, 在等什么, 在做什么

Sù: chè non prendi gli straliomai?

快一点 不 拿着 箭 从不

为什么还不拿起箭

Amor vendetta, Amor saetta

爱神 报仇 爱神 箭

爱神啊, 复仇了, 爱神啊, 拔箭射吧

quel cor ch'altero sdegna il tuo impero.

那些 心 骄傲的 愤怒 你的 帝国

射向轻蔑你国家的傲慢的心

Dall'alto cielo fulmine Giove,

高的 天空 闪电 有用

高高的天空上闪电划过

l'arcier di Delo Saette piove,

射箭手 箭头 下雨

射箭手的箭如雨般射出

ma lo stral d'oro s'orni d'alloro:

但是 箭 金色的 装饰 胜利的

这象征着胜利的金色的箭啊

chè di possanza ogni altro avanza.

代表 每一个 其他的 前进

才是真正不可战胜的力量

※ 歌词大意: 爱神啊, 复仇了! 箭已射向了轻蔑你国家的傲慢心灵。

演唱提示

这是一首堪称为“古典中的古典”的曲目, 要求用最古典的有通透感的声音来演绎。首先用不同的元音进行演唱练习, 然后去掉歌词中的辅音再进行歌曲演唱, 当较好地运用不同的元音完成歌唱后, 再进入用歌词演唱的阶段, 从而达到完美演唱的目标。