

YI
DA
LI
GE
QU
JI

意大利 歌曲集

(修订版)

尚家骧编译

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

意大利歌曲集

(修订版)

尚家骧 编译

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

意大利歌曲集 / 尚家骧编译. — 修订本. — 北京: 人民音乐出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-103-03483-5

I. 意… II. 尚… III. 歌曲-意大利-选集 IV. J652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 034406 号

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: rmyy@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

787×1092毫米 16开 2插页 16印张

2009年8月北京第2版 2009年8月北京第1次印刷

印数: 1-6,000册 定价: 33.00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

序 言

这里翻译的四十几首意大利歌曲约半数是 16 世纪到 18 世纪之间的意大利作曲家的优秀作品。它们经历过三四百年的考验而仍然能留存到今天,仍然为人民所喜爱,西洋的声乐教授把它们当作声乐学生所必修的课目,可以证明它们具有一定的艺术价值。

意大利在 14 世纪和 15 世纪曾经是欧洲最先进的国家和欧洲的文化中心。它远比欧洲其他国家为早开始建立了资本主义的生产方式,这样就产生了新的阶级——资产阶级及其思想。他们相信人的力量,相信人的生活权利。在这样的社会情况下产生了文艺复兴,产生了一个新的文化发展趋向,这个趋向叫做“人文主义”。但是,这个新文化只是上层阶级的文化,距离人民大众很远,因为艰深的古典文学尚不是人民大众所能了解。然而人文主义在文化上毕竟也起了巨大的作用,它推翻了中世纪教会的威权,向欧洲社会打开了古曲文学、艺术和科学的宝库。继文艺复兴的伟大先驱者意大利诗人但丁(1265~1321)之后出现了意大利雕刻家米开朗琪罗(1475~1562)、大画家达·芬奇(1452~1519)和拉斐尔(1483~1520),西班牙大文学家塞万提斯(1547~1616),法国人文主义作家拉伯雷(1494~1533),英国伟大的剧作家莎士比亚(1564~1616)和唯物论的先驱者培根(1561~1626)。这些意大利歌曲,就是在这个基础上开放出来的花朵。

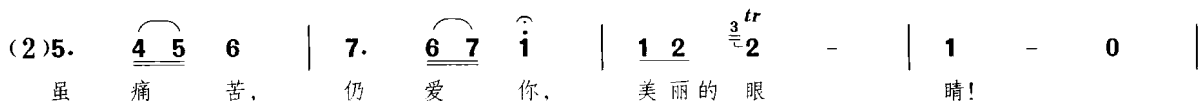
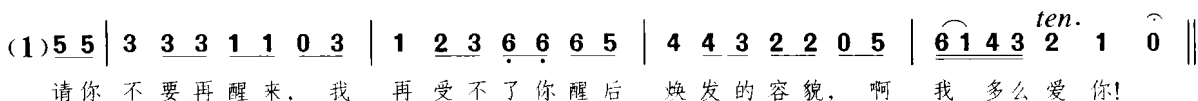
这些歌曲的内容主要是表达爱情的欢乐和痛苦。在今天,爱情已不是我们生活中最主要的主题了,但是爱情仍然是人民精神生活的一个重要部分。新社会已铲除了对恋爱的封建束缚和阶级限制,新时代的恋爱观较之过去也已经大不相同。我们也不再是恋爱至上主义者,新时代的女性已获得经济上的独立,男女间的关系已建立在平等的基础上,但是,反映中古时期爱情生活的文艺作品仍有供现代人民参考的价值,它们可以帮助我们了解过去的人民生活。现代妇女喜欢看《安娜·卡列尼娜》和《红楼梦》,并不是因为她们羡慕并想模仿过去时代的爱情生活,不过是因为这些作品可以帮助她们了解过去妇女的内心深处的隐秘,并借此更深刻地认识自己,了解人的感情的复杂性。

古典文学作品把过去人们的内心生活描写得非常细致、具体。许多人一向认为音乐较文学、戏剧、美术是更抽象的艺术,不可能描写得那样具体。但是,这些歌曲把那个时代男女的气质和精神面貌刻画得如此细致、真实,使我们听了以后如身历其境,在我们眼前仿佛看见了那个时代男女的具体形象。这些作曲家可以说是创造出了古代男女的现实主义典型。

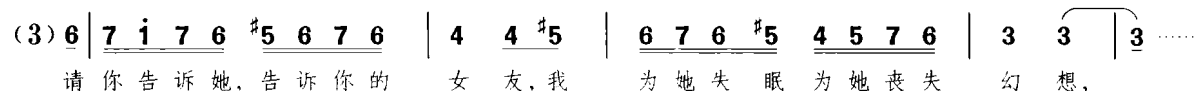
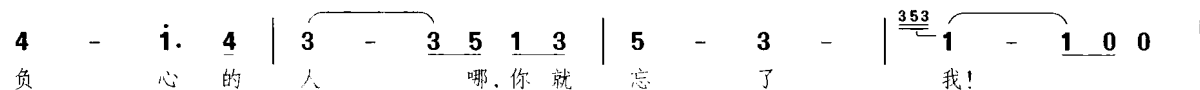
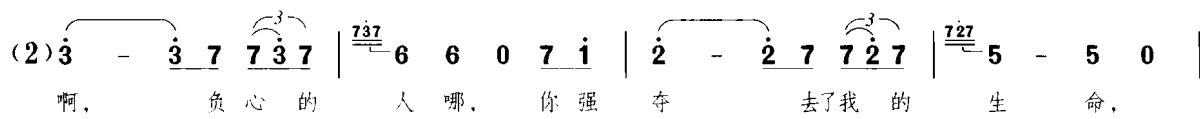
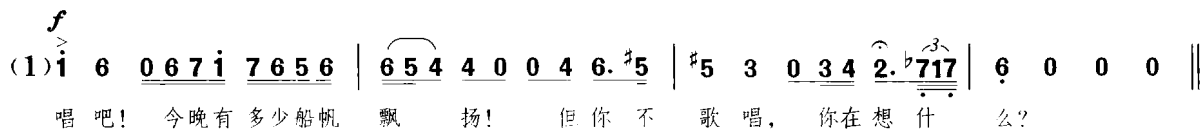
这些作品中所创造的典型人物是当时的正面人物。他们不顾封建的束缚,勇敢地爱他们所爱的人,追求着恋爱的自由。他们还没有沾染上资产阶级所提倡的唯利是图、冷酷无情的利己主义,仍然保留着对爱情的忠诚。例如他们说:“虽然你残酷无情地待我,我永远忠诚不渝地爱你。”他们是热爱生活的。例如他们说:“假如没有那些痛苦,也就没有那些爱情的欢乐”、“爱情将会给我痛苦,但我仍旧永远爱你”。当他们受到了封建社会的限制,得不到美满的婚姻时,他们可能陷入痛苦

的深渊中,例如说:“你永远地夺去了我生命的乐趣,使我永世痛苦,生活在那种地狱般的折磨中,天哪,怜悯我,请让我痛哭吧!”甚至说:“请你让我死吧!”有人可能把这解释为不热爱生活的表现,但这些痛苦正是根源于对生活的热爱。一个人失恋而不觉得痛苦,恐怕是没有认真地爱过吧?至于想到“死”,这不过是在那个时代极度痛苦时的一种激情的表达,并不等于就去自杀。忍受着这种极度的痛苦,正是需要有坚强的生活意志才行。

这些歌词上的例子,还不足说明这些作品中所表现的激烈的感情。如听了那些旋律,才能完全体会到这些作品的激情,远不是无所谓的无病呻吟。例如写热爱:

这是多么热情啊! 又如那些近代意大利民歌中所写的痛苦的音调:

这是多么凄婉欲绝啊!

这些作品即是古代的(一部分是近代的)西洋文化遗产,它们在时代性、民族性、阶级性上当然是与今天中国的情况有很大的距离的。但是,它们既然有可取之处,我们就可拿来作为借鉴。假如有人看了《红楼梦》,就处处自比为贾宝玉,看了这些歌曲,就一天到晚唱“你还不如让我死吧!”那就未免太过分了。所以,我们一方面要出版这些东西,不能因噎废食之外,还要警惕读者不要盲目学习。

我们希望翻译家们大量翻译西洋的古典作品,逐步出版介绍。把这些歌曲翻译成中文,不但可

帮助读者和听众了解它们的内容,也可帮助演唱者正确、具体地体会作品的感情。例如看了《胜利啊!胜利啊!》的译词以后,就可了解它所谓的“胜利”其实是指“摆脱了爱情的痛苦,再不受那甜言蜜语的愚弄和欺骗!”是一种痛心的苦笑,而不致单纯从题目及旋律的进行去推测它的意思,把它唱成雄壮的胜利凯歌了。又如看了亨德尔《绿树成荫》译词,就可知道它原来是一首赞美树荫美景的抒情性歌曲,也就会在按照亨德尔的一般宗教歌曲的庄严肃穆情调来唱它之外,还加上赞叹树荫美景的情绪来唱它了。至于像《深夜歌声》那样微妙的内容,更不是从题目上或音乐上可以推测或体会得到的。另外,即使知道了歌词的意思,如照原文来唱,就仅得到理性上的认识,仍得不到本国语言给自己的那种直接的情感上的启迪,歌曲的情感就不易唱得出来。例如《伊万·苏萨宁》的咏叹调的最后一段:“时候到了!临死的时候,给我力量!亲爱的母亲,我的大地啊!给我力量,使我坚强!时候到了,请埋葬我,大地!”如用自己的语言来唱,则会产生一种非常强烈的激情,使演唱者不能不感到悲怀壮烈;如用外国语言来唱,就较少得到这种激励。

这本歌集译后经过许多同志共同研究修改,现在的译词大致是可唱了。但是由于我们对于中国诗学修养不够,在修辞、韵律上可能还有不少可以改进的地方,希望读者看到后即向译者提出,以便再版时修正。

章 枚

1954年6月

译者序

14、15 世纪的意大利由于手工业和商业的发展,成了欧洲最先进的国家。新兴的资产阶级为了要建立自己的新文化以与封建主义、专制的教会以及陈旧、腐朽的世界观作斗争,终于在 14 世纪中叶的佛罗伦萨掀起了文艺复兴的巨浪,击破了近千年来的反动的、宗教的、黑暗的封建统治,击破了严禁男女恋爱和婚姻自由的旧礼教,击破了“神”的观念而追求“人”的生活:它要求“人的个性解放”,赞扬对生活的热爱,追求自然的客观真理,歌颂人与人之间的爱情。因之,当时的艺术是反映了一定的历史的、进步的时代内容的。例如写《十日谈》的大文学家薄卡丘(Boccaccio, 1313 ~ 1375)就曾经这样大胆地说过:“假如因为我热爱生活、讴歌恋爱,在我死后要被罚入地狱,那我还是心甘情愿,反正天堂里都是些褴褛裸足、枯燥无生气的老僧们,我也不愿与他们为伍。”同样,在美术上,波提切利(Botticelli, 1444 ~ 1510)和提香(Tiziano, 1482 ~ 1576)等推翻了拜占廷式的呆板、生硬、无感情的美术,他们所画的圣母已不再是那严冷、悲哀、空虚无生命的瘦削的幽灵了,他们把活人或自己的娇妻作为模特儿,而给其披上了圣母的外衣。

作为文学和美术的姊妹艺术的音乐,直至 17、18 世纪才怒放出灿烂的奇葩。它的歌词内容亦不脱当时的时代内容,大都是大胆地歌颂爱情和赞美自然的。它虽然有时亦出现一些宗教情绪,比如宗教歌曲等,但主要表现的已不再是“神”,而是“人”自己内心的独白或忏悔。它亦有绝望、叹息和对于死的恐惧,但就在这些里面,我们也可发现它实际上洋溢着强烈的对生活的热爱。同时,进步的因素亦表现在音乐的形式方面,由于冲破了教会对于音乐的垄断,吸收了很多民歌,如恋歌(madrigal)、叙事歌(frottole)、牧歌(villanelle)和酒歌(villotte)等,丰富了音乐的创作,同时又产生了和声以替代复调的对位;在另一方面,由于宣叙调的创始而产生了歌剧,替代了教堂的宗教合唱而表现了世俗的人的生活。并且,由于歌剧的产生,更发展了声乐的艺术与创作。

以上所述的 17、18 世纪的古咏叹调及歌曲,除了在艺术内容上反映了当时的进步思想和人民性足以为我们借鉴之外,在技术方面,尤其在声乐演唱技术上,亦树立了良好的典范。这些歌曲在学习科学的发声法、学习美声唱法(Bel canto)的过程中是必不可少的经典作品。在当今世界上各音乐学院声乐系中,它还被列为必修的教材之一,几乎每个学习声乐的人都唱过其中的一些作品。本集将其中最典型的 23 首歌曲列为第一部分。

学派往往不受狭隘的种族观念和国籍的限制。意大利人吕利可以成为法国歌剧的始祖,西班牙人加尔西亚可以被公认为意大利美声学派的权威。所以,本集的第一部分中也选登了亨德尔和格鲁克的作品。亨德尔和格鲁克虽然是德国人,但由于他们受到了当时称霸欧洲乐坛的意大利那波利歌剧乐派的影响,在他们的早期作品中常采用意文歌词创作典型的意大利风格的歌剧和三段体咏叹调(Da capo aria)。欧美各国由于传统习惯也都把他们的部分作品选入各种意大利古典歌曲

集中,因之本集也选登了其中较有代表性的三首。此外,《爱情的喜悦》原是根据法文词谱的曲,意大利文是后来译配的,本集特将两种外文及中文译词一并列出。

19世纪末、20世纪初,意大利出现了一批优秀的声乐作曲家,如托斯蒂和莱翁卡瓦洛等。F.P.托斯蒂曾经是意大利王后,后来又是英国皇室的声乐教师,后定居于伦敦,并被授予爵士称号。他曾经创作了大量旋律优美的歌曲。莱翁卡瓦洛是“现实主义”歌剧作家,曾以独幕歌剧《小丑》闻名乐坛,他还写过其他歌剧和很多歌曲,《黎明》一曲是他献给当时最著名的男高音歌手卡鲁索的。R.德里戈是一位钢琴家,曾在圣彼得堡担任过多年皇家剧院的指挥,他的作品旋律优美,他的芭蕾舞剧在当时取得了极大的成功,尤其是《阿雷金的百万财富》一剧中的《小夜曲》,已是家喻户晓的世界名曲。另一位以《悲叹的小夜曲》一曲闻名世界的作曲家是E.托塞里,他作过很多器乐曲,但都不如此曲广为流传。本集特选7首歌曲增订为第二部分。

本集的第三部分是那波利民歌。其中《桑塔·露齐亚》和《明亮的窗户》是传统的民歌,作者不详。《明亮的窗户》一曲从旋律和伴奏的风格来看,有人疑为19世纪初意大利歌剧作曲家贝利尼的手笔,尤其是曲终前的那段伴奏过门,简直和他的歌剧《梦游女》一剧中阿米娜的咏叹调《啊!鲜花凋零、生命短暂,令人难以相信》中的过门十分相似。第三部分中其他的歌曲均为20世纪上半叶的创作民歌。

第三部分民歌及近代创作民歌中,除了《桑塔·露齐亚》及《告别那波利》习惯于用意大利语演唱之外,其余都是用那波利土语演唱。因之,“Scò, Scu”不能念做“Sko, Sku”(如英语),而应当念做“Shko, Shku”。其他的母音一般都要念得比较黯一些。意大利语中原没有字母“j”,但那波利土语中却有字母“j”(称做长音“i”),故见“j”读做“i”(衣)即可。此外,在这里简单地介绍一下那波利的风土人情可能对于演唱者的情绪启发有所帮助。

那波利是大歌唱家卡鲁索的故乡。它是个很美丽的海港,有充满诗意画境的海滩,如桑塔·露齐亚和玛莱卡莱。它的天空永远是那么澄清蔚蓝,太阳永远是那么明亮辉煌。它的面前是一片蓝色的海洋,风和日丽的时候,人们驾一叶扁舟,唱着船歌,荡漾在海面上。隔着海水,远远地、淡淡地可以看见那曾经淹没过庞贝古城的维苏威火山还在冒烟。离它不远,就是那产桔有名的美丽的苏莲托。

那里的人们热情坦荡、豪放不羁、爱喝红酒,更爱歌唱。在酒店里、在街头、在窗下,时常可以看见青年们拿着六弦琴或曼陀铃弹着、唱着饮酒歌、恋歌或小夜曲。意大利文艺复兴的艺术气质还部分地遗留在这些天真、可爱、热情的人们身上。他们歌颂海洋、歌颂爱情、歌颂自然、歌颂光与热的赋予者——太阳。街上的鞋匠、煎饼师傅或理发师几乎都有着很好的歌喉,无论在劳动还是饮酒的时候,他们都在大声地、热情地歌唱。

那波利民歌在演唱风格上可以用比较自由的随意板(tempo rubato)和滑音(portamento),并且可以在高音处作淋漓尽致的发挥,因之和本集第一部分三百年前的古咏叹调和歌曲在风格上、表演上是迥然不同的。

本集编选译配过程中曾蒙章枚、韩德章同志等给予很多帮助,特此致谢。由于本人文学修养及水平有限,译配中错误或欠妥之处仍在所难免,尚希读者给予批评和指正。

尚家骧

1954年5月

修 订 版 说 明

到今年2月份,该是《意大利歌曲集》出版51周年了,和我的儿子同一年出生。《意大利歌曲集》会长命百岁,它是精选中的精选,但我已是风烛残年。古人说写诗和写文章的人要登高山而情溢于山,临大海而情溢于海,我已是没有这种激情了,因此,许久都没有再为读者奉献上新的作品,深感歉意。退休后总算有了些空闲,重新翻阅了一下《意大利歌曲集》。该曲集出版五十余年来,我一直没有时间仔细去顾及它,重阅之下,深感对不起读者,心中无限惭愧。所以,我下决心把它重新加以翻译、配词、修改、订正和润色,对存在的曲谱错误做了必要的纠正,并按照作曲家的出生年份重新调整了曲目顺序,同时在每首曲目上附上了重要作曲家的出生年份和意大利文全名,以方便读者使用。为了求得更加完美起见,我又增添了六首新作品:《亲切可爱、美丽动人的眼睛》(*Vezzose e care pupillette*)、《恒河上升起了太阳》(*Gia il sole dal gange*)、《你不要怒气冲冲》(*Stizzso, mio stizzoso*)、《谁要这吉卜赛姑娘》(*Chi vuol la zingarella*)、《祈祷:恳求救主》(*Preghiera: Pieta, signore*)、《小嘴》(*'Avucchella*)。《小嘴》一曲要特别说明的是,它是用那波利土语演唱的,是歌王卡鲁索喜爱的加演曲目,演唱此曲,不是以宽广的旋律线条、强烈的力度对比或是以辉煌的高音来给与观众以“震撼”,而是应以一种亲切并带有点儿俏皮的轻松情绪来演唱,它是一个小品,以清新、明朗为主。

我在暮年能把《意大利歌曲集》加以改善,这是我的心愿,也是我深感对不起读者的一种遗憾、歉意的补失心情下的所为。

尚家骧

2007年9月19日于维也纳

目 录

序 言	(I)
译者序	(IV)
修订版说明	(VI)

一、17、18 世纪古咏叹调及歌曲

1. 阿玛丽莉 (Amarilli)	G. 卡奇尼曲 (3)
2. 让我死亡! (Lasciatemi morire!)	C. 蒙特威尔第曲 (7)
3. 胜利啊! 胜利啊! (Vittoria! Vittoria!)	G. 卡里西米曲 (9)
4. 亲切可爱、美丽动人的眼睛 (Vezzosity e care pupillette)	A. 法尔柯尼埃里曲 (15)
5. 围绕着我崇拜的人儿 (Intorno all'idol mio)	A. 切斯蒂曲 (19)
6. 祈祷: 恳求救主 (Preghiera; Pietà, signore)	A. 斯特拉代拉曲 (23)
7. 多么幸福能赞美你 (Per la gloria d'adorarvi)	G. M. 博农奇尼曲 (31)
8. 安睡吧! 安眠吧! (Posate! Dormite!)	G. B. 巴萨尼曲 (36)
9. 我多么痛苦 (Son tutta duolo)	A. 斯卡拉蒂曲 (41)
10. 在我的心里 (Sento nel core)	A. 斯卡拉蒂曲 (45)
11. 紫罗兰 (Le violette)	A. 斯卡拉蒂曲 (50)
12. 别再使我痛苦、迷惘 (O cessate di piagarmi)	A. 斯卡拉蒂曲 (55)
13. 恒河上升起了太阳 (Già il sole dal gange)	A. 斯卡拉蒂曲 (58)
14. 这颗美妙的心 (Quel bel core)	马 尼曲 (63)
15. 假如没有那些痛苦 (Se non fossero gli stenti)	G. A. 佩尔蒂曲 (68)
16. 请告诉我 (Pur dicesti, o bocca bella)	A. 洛 蒂曲 (73)
17. 虽然你冷酷无情 (Sebben crudele)	A. 卡尔达拉曲 (80)
18. 让我痛哭吧 (Lascia ch'io pianga)	G. F. 亨德尔曲 (85)

19. 绿树成荫 (Ombra mai fu) G. F. 亨德尔曲 (89)
20. 亲爱的, 我为你留下这颗心 (Cara, ti lascio il core) L. 莱 奥曲 (92)
21. 尼 娜 (Nina) G. B. 佩尔戈莱西曲 (98)
22. 假如你爱我 (Se tu m'ami) G. B. 佩尔戈莱西曲 (100)
23. 你不要怒气冲冲 (Stizzoso, mio stizzoso) G. B. 佩尔戈莱西曲 (105)
24. 我怀着满腔热情 (O del mio dolce ardor) C. W. 格鲁克曲 (115)
25. 我心里不再感到青春火焰燃烧 (Nel cor più non mi sento) G. 帕伊西埃洛曲 (121)
26. 谁要这吉卜赛姑娘 (Chi Vuol la zingarella) G. 帕伊西埃洛曲 (123)
27. 爱情的喜悦 [Piacer d'amor (Plaisir d'amour)] G. 马尔蒂尼曲 (128)
28. 我亲爱的 (Caro mio ben) G. 乔尔达尼曲 (134)

二、近 代 歌 曲

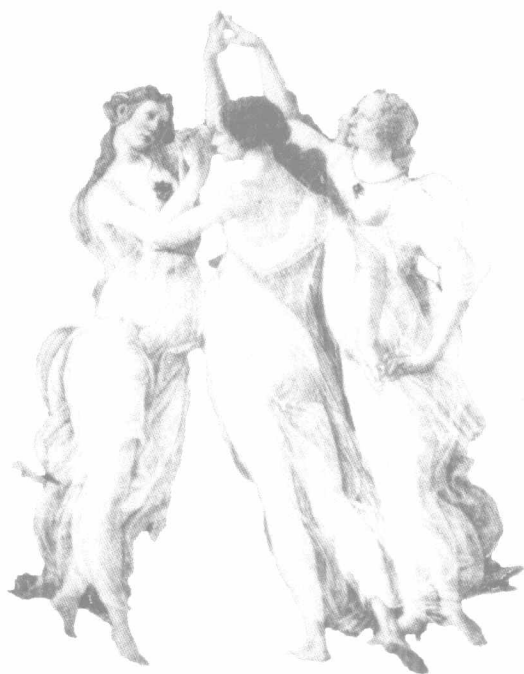
29. 理想佳人 (Ideale) F. P. 托斯蒂曲 (139)
30. 黎 明 (Mattinata) R. 莱翁卡瓦洛曲 (143)
31. 舞 曲 (La Danza) G. A. 罗西尼曲 (147)
32. 小夜曲 (Serenata) R. 德里戈曲 (160)
33. 小夜曲 (La Serenata) F. P. 托斯蒂曲 (166)
34. 悲叹小夜曲 (Serenata rimpianto) E. 托塞里曲 (174)
35. 被禁止的音乐 (Musica proibita) C. 戈斯托尔多尼曲 (178)

三、近 代 民 歌

36. 明亮的窗户 (Fenesta che lucive) 佚 名曲 (187)
37. 玛丽娅! 玛丽! (Maria! Mari!) D. 卡普阿曲 (190)
38. 啊, 我的太阳 (O sole mio) D. 卡普阿曲 (194)
39. 桑塔·露齐亚 (Santa Lucia) 佚 名曲 (198)
40. 深夜歌声 (Voce 'e notte) E. 库尔蒂斯曲 (201)
41. 重归苏莲托 (Torna a Surriento) E. 库尔蒂斯曲 (204)
42. 为我歌唱 (Canta pe' me) E. 库尔蒂斯曲 (207)
43. 告别那波利 (L'addio a Napoli) T. 科特劳曲 (210)
44. 负心人 (Core 'ngrato) S. 卡尔蒂洛曲 (214)

45. 请你告诉她 (Dicitencello vuie) R. 法尔夫曲 (218)
46. 玛莱卡莱 (Marechiere) F. P. 托斯蒂曲 (222)
47. 遥远的桑塔·露齐亚 (Santa Lucia Luntana) E. A. 马里奥词曲 (229)
48. 请别忘了我 (Non ti scordar di me) E. 库尔斯曲 (232)
49. 只为了你, 露齐亚 (Solo per te, Lucia) 比克西奥曲 (236)
50. 小 嘴 ('A Vucchella) F. P. 托斯蒂曲 (241)

一、
17、18世纪
古咏叹调及歌曲

1. 阿 玛 丽 莉

Amarilli

选自《恋歌》(Madrigali)

G. 卡奇尼曲
Giulio Caccini
(1551~1618)

Moderato affettuoso (♩ = 66)

p

阿 玛 丽 莉, 亲 爱 的, 请 相 信 我 心
A - ma - ril - li, mia bel - la, non credi, o del mio

p dolcissimo e legato sempre

里 甜 蜜 的 情 意, 让 我 们
cor dol - - cede - sì - o, d'es - ser tu

f

永 不 分 离。 请 你 相 信, 假 如 你
l'amor mi - o? Cre - di- lo pur. e se ti -

mf

mf

害 怕 犹 豫, 都 会 对 你 无 益。
 mor t'as - sa - le, du - bi - tar - non ti va - le.

dolce

啊, 你的 名 字 永 远 铭 刻 在 我 心 里: 阿 玛
 A - primi il pet - to e vedrai scrit to in co - re: A - ma

f *p* *smorz.* *dolce*

丽 莉, 阿 玛 丽 莉, 阿 玛
 ril - li, A - ma ril - li, A - ma

cresc. *più cresc.* *pp* *cresc.* *più cresc.*

f , *poco rit.* *a tempo* *mf*

丽莉, 我爱你, 请你相信: 假如你
 ril - li è il mio a-mo - - re. Cre - di - lo pur: e se ti -

f *poco rit.* *p dolce* *a tempo*

害怕犹豫, 都会对你无益。啊, 你的
 mor t'as-sa - le, du bi-tar non ti va - le. A - primi il

dolce *f*

p *smorz.* *pp*

名字永远铭刻在我心里: 阿玛
 pet - to e ve - drai scrit-to in co - re: A - ma -

pp