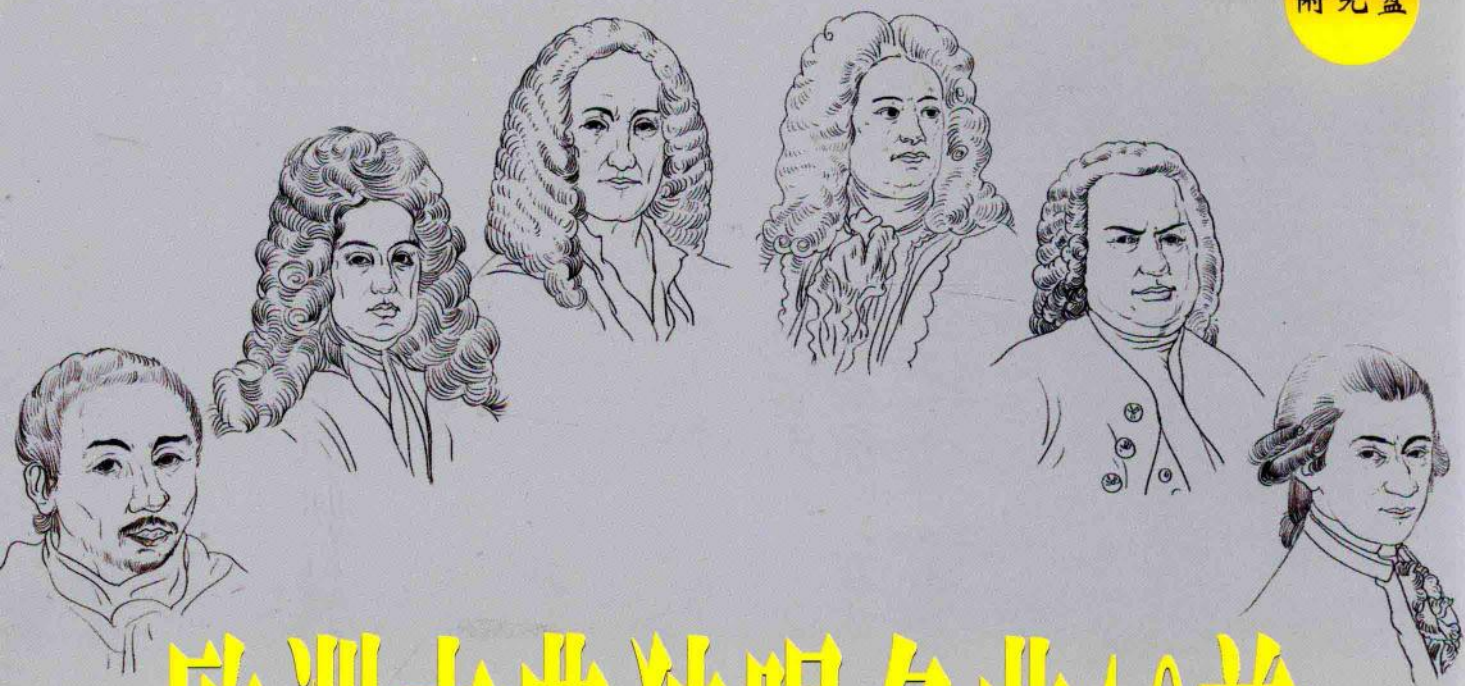

声乐作品精选丛书

附光盘

欧洲古典独唱名曲40首

OUZHOU GUDIAN DUCHANG MINGQU 40 SHOU

张红霞 编

苏州大学出版社

声乐作品精选丛书

欧洲古典独唱名曲40首

OUZHOU GUDIAN DUCHANG MINGQU 40 SHOU

张红霞 编

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲古典独唱名曲 40 首 / 张红霞编. —苏州: 苏州大学出版社, 2013. 11
(声乐作品精选丛书)
ISBN 978-7-5672-0601-4

I. ①欧… II. ①张… III. ①独唱—歌曲—欧洲—选集 IV. ①J652.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 270668 号

欧洲古典独唱名曲 40 首

张红霞 编

责任编辑 储安全

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

南京市溧水秦源印务有限公司印装

(地址: 南京市溧水县开发区溧淳路 邮编: 211200)

开本 880 mm×1 230 mm 1/16 印张 12.25 字数 280 千

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-0601-4 定价: 38.00 元

(附光盘)

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

前 言

巴洛克时期及古典时期的欧洲声乐作品数量众多，规模宏大，深受广大读者喜爱。但声乐专业的学生面对众多的乐谱，一时无法选择和取舍，为此，我们从这些声乐作品中选取了最具影响的六位作曲家难易程度适中的曲目，按照作曲家生活时代的顺序，分别选取 G.卡契尼 3 首、H.珀塞尔 8 首、A.维瓦尔第 8 首、G.F.亨德尔 10 首、J.S.巴赫 3 首和 W.A.莫扎特 8 首作品，一共 40 首作品，编译成《欧洲古典独唱名曲 40 首》（高音声部用）。鉴于历来多数作曲家都以女高音声部作品为创作重心，目前国内女高音声部在声乐界占有较大比例，所以选编的曲目主要针对女高音声部。当然，除了 J.S.巴赫的几首康塔塔咏叹调之外，其他曲目也适用于男高音声部。

光阴荏苒，自 20 世纪 70 年代末期，美籍华裔声乐教育家、男低音歌唱家，美国伊斯曼音乐学院终身教授斯义桂先生（已故）来华讲学，把 G.F.亨德尔、H.珀塞尔以及 A.维瓦尔第等巴洛克时期的声乐作品首次介绍给国内声乐界，距今已有 30 多年的光景了。欧洲巴洛克时期及古典时期的声乐作品的重要性，愈来愈被国内声乐界所认识。在声乐领域，这两个时期的声乐作品往往被广义地称为“古典声乐作品”。随着时间的推移和时代的进步，巴洛克时期及古典时期的独唱名曲愈来愈展现出丰富深邃的学术价值，众多独唱名曲现在既是声乐教学的优秀曲目，也是音乐会演出的经典曲目。

巴洛克时期（1600—1750）的声乐艺术，先后有多位作曲家创造了这一时期的经典与传奇，从意大利作曲家 G.卡契尼（Giulio Caccini，约 1546—1618）到英国作曲家 H.珀塞尔（Henry Purcell，1659—1695），到意大利作曲家 A.维瓦尔第（Antonio Vivaldi，1678—1741），到德裔英籍作曲家 G.F.亨德尔（George Friedrich Händel，1685—1759），最后到德国作曲家 J.S.巴赫（Johann Sebastian Bach，1685—1750），他们共同创造了这一时期声乐作品的辉煌。

首开巴洛克时期声乐先河的，当属意大利作曲家 G.卡契尼，他既是意大利古典歌曲的创始人，也是歌剧和美声唱法的创始人，所作的歌曲集《新音乐》（Le nuove musiche）是意大利最早的古典艺术歌曲集，对 1600 年前后兴起的单旋律音乐的巩固和传播贡献颇多，开创并引领了单旋律独唱新风。本书选编了 G.卡契尼的《向星辰倾诉》（Sfogava con le stelle）、《情人们，你们听着》（Udite, udite, amanti）以及《圣母颂》（Ave Maria）等脍炙人口的歌曲。

被后人誉为“英国的莫扎特”的英国作曲家 H.珀塞尔，是巴洛克早期的声乐作曲巨匠，他一生写了不少脍炙人口的声乐作品，其音乐朴实深刻，旋律性强，并善于通过旋律，生动地刻画人物性格，

其民族色彩鲜明的声乐作品，为 17 世纪的英国乃至西欧带来了新鲜的空气。他的歌剧《狄朵与阿涅亚斯》(Dido and Aeneas) 是英国最早也是当时最伟大的歌剧，在歌词与节奏的精妙配合方面显示出更高水平。本书选编了珀塞尔的《最美的小岛》(Fairest Isle)、《我要扬帆行驶在天狼星上》(I'll sail upon the Dog Star) 以及《听一会儿音乐吧》(Music for a While) 等著名歌曲。其中很多都是斯义桂先生当年首次介绍到国内来的。

巴洛克早期的意大利威尼斯作曲家 A.维瓦尔第，除了器乐创作上的成就之外，一生还创作了近 50 部歌剧，21 部尚存。虽说今人对其歌剧不太了解，但他作为歌剧作曲家的名气在当时是无人企及的。他去世后的 100 多年，声名渐弱。直到 20 世纪，随着人们对巴洛克音乐的重新认识，他的成就才再次受到关注，他本人也被评价为与 G.F.亨德尔与 J.S.巴赫同等重要的巴洛克早期作曲家。本书选编了 A.维瓦尔第的《勇敢的小蝴蝶》(La farfalla audace)、《被人鄙视的新娘》(Sposa son disprezzata) 等古咏叹调与歌曲，这些曲目也是欧美许多音乐名校教学中的首选曲目。其中，美国茱莉亚音乐学院选编的一册《维瓦尔第歌曲选》中的名曲都被编入本书。

巴洛克中后期的声乐及歌剧界的代表人物，当属德裔英籍作曲家 G.F.亨德尔。他一生共创作了 46 部歌剧及 30 余部清唱剧。他是歌剧发展史上一位很重要的歌剧作家，曾获得“意大利歌剧作家”的称号，其歌剧也是现在保存最完整、上演最多的意大利歌剧。歌剧在 G.F.亨德尔前半生的创作生涯中占据绝对重要的地位，由于受当时时代所限，风格上倾向于意大利那不勒斯乐派，人们往往把他创作的歌剧称为意大利歌剧。本书选编了 G.F.亨德尔的《可爱的森林》(Care selve)、《柔嫩的枝叶……绿叶青葱》(Frondi tenere...Ombra mai fu) 以及《让我痛哭》(Lascia ch'io pianga) 等名篇，国内音乐院校对这些曲目都颇为熟悉。

巴洛克晚期，与 G.F.亨德尔同时代的德国作曲家 J.S.巴赫，被后世尊为“西方音乐之父”。他的音乐是欧洲音乐殿堂的重要支柱，而对于巴洛克时期的音乐来说，J.S.巴赫的成就则可以说是构建了欧洲音乐殿堂的拱形屋顶。他的康塔塔声乐作品重要性尤为突出，且形成了康塔塔创作的高峰，当今音乐界仍然演奏和传唱的康塔塔主要是 J.S.巴赫的作品。J.S.巴赫是巴洛克晚期的巨匠，他的去世标志着巴洛克时期的终结。本书选编了 J.S.巴赫的《用低沉微弱的声音》(Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen)、《在苦难中我感到满足》(Ich bin vergnügt in meinem Leiden) 等有名的康塔塔咏叹调。这些曲目，我们前些年曾在旅美女高音歌唱家朱小强女士的上海独唱音乐会上听到，听众反响良好，过耳不忘。

巴洛克时期之后的古典时期，其声乐及歌剧领域的代表人物则是 W.A.莫扎特 (Wolfgang Amadus Mozart, 1756—1791)，他既受前人 J.S.巴赫、G.F.亨德尔、海顿及格鲁克等音乐的影响，又超越前人，他的技巧得心应手，布局安排妥帖，加之强烈的戏剧意识，使他成为众体兼备且风格独到的古典大师。W.A.莫扎特在短暂的 35 年生命中，共创作了 600 多部作品，创作领域几乎涉及了所有音乐种类，其

作品之多、题材之丰富，是许多音乐家难以企及的。每种体裁在他手中都成为尽善尽美、风格典雅隽永的传世艺术珍品。他在声乐创作领域，除了众所周知的歌剧和宗教作品之外，还有咏叹调与艺术歌曲等。而欧洲声乐界有这样一句行话：“假如你能唱好莫扎特，你就能唱任何东西。”当然这未免有点夸张，但正说明了 W.A.莫扎特声乐作品的地位和价值。本书选编了 W.A.莫扎特的《致克罗埃》(An Chloë)、《紫罗兰》(Das Veilchen) 以及《温馨的平静》(Ridente la calma) 等脍炙人口的歌曲。这些曲目在国内可谓耳熟能详，传唱久远，早已深入人心。

最后，为了便于国内各音乐学院声乐专业的师生学习和演唱曲目，我们整理了经典唱段的演唱录音资料，为本书相配了一张 CD 唱片，供大家学习参考。

编者

2013 年 9 月

目 录

【意】朱利奥·卡契尼 (Giulio Caccini, 约 1546—1618)

向星辰倾诉 (选自《新音乐》1602 年卷)

Sfogava con le stelle (da “*Le nuove musiche*”, 1602) (2)

情人们, 你们听着 (第六首咏叹调)

Udite, udite, amanti (Aria sesta) (6)

圣母颂

Ava Maria (8)

【英】亨利·珀塞尔 (Henry Purcell, 1659—1695)

最美的小岛 (选自《亚瑟王》)

Fairest Isle (from “*King Arthur*”) (14)

我无法逃避这爱情的病痛 (选自《印度女王》)

I Attempt from Love’s Sickness (from “*The Indian Queen*”) (16)

我看到你长那么高了

I Saw that You were Grown so High (20)

我要扬帆行驶在天狼星上 (选自《一个傻瓜的提升》)

I’ll sail upon the Dog Star (from “*A Fool’s Preferment*”) (21)

听一会儿音乐吧 (选自《奥迪帕斯》)

Music for a While (from “*Oedipus*”) (25)

仙女和牧人 (选自《浪子》)

Nymphs and Shepherds (from “*The Libertine*”) (29)

自从我的爱人被夺走

Since from My Dear (33)

拨动六弦琴

Strike the Viol (36)

【意】安东尼奥·维瓦尔第 (Antonio Vivaldi, 1678—1741)

为情所困 (选自失传的剧目)

Di due rai languire costante (dall'opera sconosciuta) (40)

我是那溪边的茉莉花 (选自歌剧《彭托王后阿尔西妲》)

Io son quel gelsomino (dall'opera "Arsilda Regina di Ponto") (46)

勇敢的小蝴蝶 (选自失传的剧目)

La farfalletta audace (dall'opera sconosciuta) (51)

挚爱的情人 (选自歌剧《饱经考验的真理》)

Amato ben (dall'opera "La verità in Cimento") (56)

我心欢愉 (选自歌剧《海格立斯在特尔莫东特》)

Sento con quel diletto (dall'opera "Ercolo su'l Termodonte") (61)

被人鄙视的新娘 (选自歌剧《奥斯曼君王》)

Sposa son disprezzata (dall'opera "Bajazet") (66)

一线希望 (选自歌剧《疯狂的罗兰》)

Un raggio di speme (dall'opera "Orlando furioso") (71)

来吧, 来吧, 我的挚爱 (选自某个康塔塔)

Vieni, Vieni o mio diletto (da una Cantata) (77)

【德/英】乔治·弗里德里克·亨德尔 (George Friedrich Händel, 1685—1759)

啊, 我的心! (选自歌剧《阿尔契纳》)

Ah, mio cor! (dall'opera "Alcina") (80)

亲爱的新娘 (选自歌剧《里纳尔多》)

Cara Sposa (dall'opera "Rinaldo") (86)

可爱的森林 (选自歌剧《阿塔兰塔》)

Care selve (dall'opera "Atalanta") (92)

柔嫩的枝叶……绿叶青葱 (选自歌剧《塞尔斯》)	
Frondi tenere...Ombra mai fu (dall'opera "Serse")	(94)
让我痛哭 (选自歌剧《里纳尔多》)	
Lascia ch'io pianga (dall'opera "Rinaldo")	(98)
至高无上的上帝 (选自歌剧《拉达米斯托》)	
Sommi Dei (dall'opera "Radamisto")	(102)
青青草坪 (选自歌剧《阿尔契纳》)	
Verdi prati (dall'opera "Alcina")	(105)
让我漫步游荡 (选自《欢欣鼓舞》)	
Let me wander (from "L'Allegro")	(109)
噢,为什么我无法入眠? (选自《赛美雷》)	
O sleep, why dost thou leave me? (from "Semele")	(112)
无论你走到哪里 (选自《赛美雷》)	
Where'er you walk (from "Semele")	(115)
【德】约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685—1750)	
用低沉微弱的声音 (选自第 36 号康塔塔《你们愉悦地高飞吧》)	
Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen	
(aus der Kantate Nr.36: "Schwingt freudig euch empor")	(120)
在苦难中我感到满足 (选自第 58 号康塔塔《啊!上帝,我心中多么痛苦》)	
Ich bin vergnügt in meinem Leiden	
(aus der Kantate Nr. 58: "Ach Gott, wie manches Herzeleid ")	(127)
我忠诚于我的牧人 (选自第 92 号康塔塔《我有上帝之心和意志》)	
Meinem Hirten bleib ich treu	
(aus der Kantate Nr. 92: "Ich hab in Gottes Herz und Sinn")	(135)
【奥】沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特 (Wolfgang Amadus Mozart, 1756—1791)	
黄昏有感	
Abendempfindung (K.V.523)	(142)

致克罗埃
An Chloë (K.V.524) (148)

欢乐颂
An die Freude (K.V.43^b) (152)

在寂静的树林里
Dans un bois solitaire (K.V.295^b) (155)

紫罗兰
Das Veilchen (K.V.476) (160)

鸟儿喜欢换地方
Oiseaux, si tous les ans (K.V.284^d) (163)

温馨的平静
Ridente la calma (K.V.210^a) (166)

快乐的冲动 (选自歌剧《费加罗的婚礼》)
Un moto di gioja (da “Le nozze di Figaro”) (K.V.579) (171)

附录：歌词大意 (175)

后 记 张红霞 (185)

【意】朱利奥·卡契尼

(Giulio Caccini, 约 1546—1618)

朱利奥·卡契尼,约 1546 年生于罗马,1618 年卒于佛罗伦萨。16 至 17 世纪意大利著名作曲家和歌唱家,意大利古典歌曲的创始人,也是歌剧和美声唱法的创始人之一。他在佛罗伦萨供职于托斯卡纳大公爵多年,他是在佛罗伦萨巴迪伯爵家中集会的学者、音乐家和诗人的小圈子中的一员,这些人希望复兴古希腊的音乐和戏剧,这一运动的结果之一是创作带数字低音的独唱歌曲,数字低音的安排尽可能完美地符合诗歌的重音和情感。他所作的单声部歌曲集《新音乐》(Le nuove musiche)是意大利最早的古典艺术歌曲集,对于在 1600 年前后兴起的单旋律音乐的巩固和传播贡献颇多:他开创了一种新的依据歌词音节的歌唱性风格,力求吐字清晰灵活,并用数字低音加以伴奏,从而成为宣叙调(即朗诵调,Recitativo)的创始人之一;他还在旋律线的适当地方加上装饰音,形成了 16、17 世纪歌唱时的炫技法。他与佩里(Jacopo Peri, 1561—1633)合写的歌剧《尤丽狄茜》(Euridice)亦用这种新体裁写成。他后以《尤丽狄茜》的同一脚本,自己单独另写了一部歌剧,初演于 1602 年,比与佩里合写的同名歌剧晚两年上演。

向星辰倾诉

(选自《新音乐》1602年卷)

Sfogava con le stelle(da "Le nuove musiche", 1602)

[意] G.卡契尼
Giulio Caccini

人声
(Canto)

Lento, con moto

Sfo - ga - va con le stel - - le Un in-fer - no d'a -

钢 琴
(Piano)

Lento, con moto

p

- mo - re Sot - to not - tur - no cie - lo il suo do - lo - - -

cres. *f*

- re, E di-cea fis - so in lo - ro: O _____ im - ma - gi-ni

mf *p* *cres.*

bel - le Del-l'i-dol mio ch'a - do - ro, Sì co-me a me mo-stra - - -

mp

- te Men-tre co-sì splen - de - te La sua ra - ra bel - ta - te Co - sì mo-stra-ste a

p

le - i, Men - tre co - tan - to ar - de - te I ____ vi - vi ar -

cres.

- do - - - - - ri mie - - - -

f

- i La fa-re - ste co'l vo - str'au - reo sem-bian - te Pie-to - sa

p

sì, pie-to - sa sì co - me me fa - - - te aman - - -

f

- te, la fa-re - ste co'l vo - stro au - - reo sem-bian - te Pie-to - sa

p

sì, pie-to - sa sì co-meme fa - - te a - man - te, co-meme fa - - - -

f

te a - man - - - - te.

rall. molto.

情人们，你们听着

Udite, udite, amanti

(第六首咏叹调)

(Aria sesta)

人声 (Canto)

1. U - di - te, u - di - te, a - man - ti, U - di - te, fe - re er -
 3. Ca - re, a - mo - ro - se stel - le, Voi pur cor - te - si e

Allegro

钢琴 (Piano)

mf

- ran - ti, O cie - lo, o stel - le, O lu - na, o so - le, Don - ne e don -
 bel - le, Con dol - ci sguar - di Te - ne - ste in vi - ta Da mil - le

mp *mf*

- zel - le Le mie pa - ro - le, E se a ra - gion mi do - glio, Pian -
 dar - di L'al - ma fe - ri - ta Ed or più non vi mi - ro, Sen -

mp

- ge - te il mio cor - do - glio, pian - ge - te il mio cor - do -
 - ti - te che mar - ti - ro, sen - ti - te che mar - ti -

cres. *f sost.*

- glio. 2. La bel - la Don - na mi - a Già sì cor - te - see
 - ro. 4. Ohi - mè, che tri - stee so - lo, Sol io sen - to il mio

a tempo *mf*

pi - a Non so per - chè, So ben che ma - i Non vol - ge a
 duo - lo, L'al - ma lo sen - te, Sen - te - lo il co - re, E lo con -

mp *mf*