

美声&JYZ&系列

全国高等音乐学院美声专业教材

附CD一张

俄语歌曲集

艺术歌曲(2)

Russian Songs

主编 / 张建一 执笔 / 隋超

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

全国高等音乐学院美声专业教材

俄语歌曲集

艺术歌曲(2)

主编 / 张建一 执笔 / 隋超

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

俄语歌曲集·艺术歌曲 2 / 张建一主编、隋超执笔 - 上海:

上海音乐出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5523-1074-0

I. 俄… II. ①张… ②隋… III. 俄语 - 艺术歌曲 - 选集

IV. J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 118800 号

书 名: 俄语歌曲集·艺术歌曲 2

主 编: 张建一

执 笔: 隋 超

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 张静星

音像编辑: 冯俊骏

封面设计: 翟晓峰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 26.5 谱文: 212 面

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-1074-0/J·0977

定价: 80.00 元 (附 CD 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序

P R E F A C E

为了更快更多地培养更好更优秀的声乐人才,客观辩证地运用“因材施教,因人施教,因地制宜”的教学理念,根据各声部不同声音条件的实际训练情况(音质、音域和音量),把全国高等音乐学院美声专业的教学分为“音乐会演唱”和“歌剧表演”。这对新中国以来美声专业声乐教学一直沿用西方的教学系统来说确实是一种挑战和大胆的创意。应该说这种将美声教学分为两个不同的专业的做法是科学的也是务实的。试想全国各地高等音乐学院的声乐歌剧系每年招收的本科生中有多少人具备了歌剧演员的声音潜质和声音条件?又有多少人可以真正成为歌剧演员?歌剧演员需要具备角色所需的音质、音色、音域和音量、形体和身高,而声乐艺术却是一个广泛的定义。即便某些学生的声乐天赋或者客观训练不能达到歌剧演员的标准,那么从实际和务实出发,让每一位有着不同声音天赋的学生,即使唱不了歌剧也可以在音乐会或者演唱艺术歌曲方面有一番造诣,使得声乐人才更加人性化、个性化、专业化和艺术化。同时可以使声乐艺术人才真正做到“各尽其力,各安其位,各享其能,各司其职”。这无疑有益于我国的文化繁荣与发展,有益于声乐艺术的教学和提高。

这套“全国高等音乐学院美声专业教材”在大一至大三的选曲上强调声乐艺术的基本功训练,整体上还是继承和延续了我国声乐(美声)教学的风格和西方传统的美声训练体系,并系统地、务实地严格遵照教育部有关美声专业的要求,参照中央音乐学院声歌系、上海音乐学院声歌系的教学大纲规定编写。教材按教学大纲要求:按不同程度,分不同的音域和调性,同时强调“洋为中用,古为今用,去其糟粕,留其精华”的客观辩证地借鉴和学习西方声乐艺术的态度,提倡建立和发展中国本民族的美声学派,并编入了大量优秀的中国艺术歌曲、中国传统民歌和改革

开放后优秀的创作歌曲。特别为初级美声教学提供了“练声曲”和西方美声唱法核心语种(意、德、法)的“歌唱正音”教材。为了便于大学本科低年级学生更快掌握外语歌词的发音,教材中附有国际音标和歌词原文、汉语词对词翻译,以及中文歌词大意,同时还为外语歌曲教材附上范唱及钢琴伴奏 CD。在高年级及研究生的教材选曲中,按不同的专业有更多的语种选择,也有更多不同时期声乐作品的选择,选用教材更加专业化。

本系列教材中增加了英语近现代声乐作品、俄语声乐作品和拉丁语声乐作品。这些作品弥补了我国高等音乐学院美声专业缺少西方近现代和拉丁语声乐作品教材的现状。

本系列教材还专门为“音乐会演唱”专业编著西方美声唱法核心语种中不同时期、不同语种、不同风格、不同作曲家声乐作品的专集,如:F. Liszt 德语艺术歌曲专集;J. Brahms 德语艺术歌曲专集;Ch. Gounod 法语艺术歌曲专集;G. Bizet 法语艺术歌曲专集;E. Chabrier 法语艺术歌曲专集;R. Strauss 德语艺术歌曲专集;H. Wolf 德语艺术歌曲专集;K. Weill 德语艺术歌曲专集;H. Duparc 法语艺术歌曲专集;E. Chausson 法语艺术歌曲专集;C. Debussy 法语艺术歌曲专集;F. Poulenc 法语艺术歌曲专集;等等。

2015年3月18日

前 言

P R E F A C E

张建一

由上海音乐出版社社长费维耀先生的创议,委约我在第十三个五年计划期间为出版社编著一套既能适应网络时代,又适合我国声乐艺术发展,同时与我国美声教材市场不重复的全新美声专业教材。

在本套教材的策划过程中,费维耀先生和项目负责人杨海虹女士多次赴京,我们一起结合目前我国声乐艺术发展的趋势与现状,反思美声教材市场的实际情况,商讨这套教材的具体内容、意义与目的,并制定了有关教材的范围。在原有的JYZ美声系列的基础上扩展了欧美声乐语种,并从原计划只有艺术歌曲的范围扩展至歌剧。

确定方针和规模后,邀请著名声乐教育家、女高音歌唱家周小燕教授和上海音乐出版社社长费维耀先生担任编委主席。同时邀请我国著名男中音歌唱家、上海音乐学院副院长廖昌永教授为本套教材的编委委员。我曾多次与廖昌永先生讨论有关本教材的细节。(原本廖昌永教授计划编著一套美声专业的本科中国声乐作品教材,我们不谋而合。)本教材由本人担任执行主编并担任中国歌曲与意、德、法、拉丁语种和歌剧部分的执笔主编。我很荣幸地邀请到澳门理工学院声乐教师女高音歌唱家王曦女士,她留美九年并获得“美国辛辛那提音乐学院音乐艺术博士学位(声乐表演专业)”。王曦博士在本套教材中执笔英语歌曲部分。我也十分荣幸地邀请到中央音乐学院声歌系声乐艺术指导、青年钢琴家隋超女士,她留俄十三年并获得“钢琴演奏-艺术学博士”。隋超博士在本套教材中执笔俄语歌曲部分。我还邀请到中央音乐学院继续教育学院的声乐教员杨卫平女士、花腔女高音孙宁和苏涛执笔主编本套教材中的

中国歌曲部分。我与抒情男高音陈书博一起执笔拉丁语歌曲部分,包括《神曲》和《圣母颂》大全。这是陈书博研究生期间的研究课题之一,为此他专门赴北京外语学院进修拉丁语。孙宁、陈书博和苏涛是我任教中央音乐学院声乐歌剧系期间的研究生。

此套教材得以出版,要特别感谢上海音乐出版社费维耀先生对我国声乐教育事业发展的高瞻远瞩和大力支持,在选题策划以及编写出版过程中给予我们极大的帮助和鼓励。由于我们在编写过程中对西方宗教和意、德、法、拉丁、俄、英的文学造诣甚浅,编译内容中难免存在不足或疏漏之处,为此敬请音乐界、声乐界和宗教界的前辈。同行和老师给予指正,并提出宝贵意见。虽然美中不足,但不会影响我们一如既往地热爱和为我国声乐教学不断探索、不断创新的步伐。希望能为我国高等音乐学院美声专业编写出更多、更实用的好教材。

编者感言

E D I T O R S ' N O T E

隋 超

俄罗斯音乐以其鲜明的艺术风格、丰富的艺术表现形式、独具一格的艺术内涵和审美特征,在世界音乐艺术领域中占有非常重要的位置。而俄罗斯艺术歌曲强烈的民族性和独创性,更是俄罗斯音乐艺术典型的代表形式之一。俄罗斯音乐史上每一位重要的作曲大家,如格林卡、柴科夫斯基、拉赫玛尼诺夫等,都曾创作了大量优秀的俄罗斯声乐作品。

出于历史原因,我国现代音乐发展曾受到俄罗斯音乐艺术的巨大影响,许多俄罗斯歌曲为国人广为传唱,至今仍脍炙人口。这些动听的艺术歌曲展现了俄罗斯民族既热烈奔放,又浪漫抒情的民族性格,以及其独特的历史人文背景和深邃悠远的艺术气质。

非常荣幸能得到中央音乐学院张建一教授的邀请,参与并编写“全国高等音乐学院美声专业教材”的《俄语歌曲集》部分。从立项到着手编写,直到出版的将近两年多时间里,张建一教授在日常繁重的教学、演出任务中抽出宝贵的时间,仔细与编者反复商讨教材的选曲、风格、声部安排等各方面的细节问题。张教授对工作严谨认真的态度,令编者从中受益匪浅。同时,在编写过程中,张教授和编者共同策划、在北京举办了多场“俄语艺术歌曲专场音乐会”。通过这一系列音乐会,一方面了解了国内青年歌唱家对俄语艺术歌曲的理解和表现能力,以及对俄语艺术歌曲的认知和需求;另一方面也为本教材中所选的歌曲提供了艺术实践的机会,以完善所选歌曲的风格、语言难度等细节问题。

这本教材挑选了具有代表性的8位俄罗斯著名作曲家,以及他们具有代表性的50首声乐作品。为了更好地帮助读者理解每首俄语艺术歌

曲,本教材配有作曲家的生平介绍和每首歌曲的创作背景介绍。为了方便初学者和声乐教员的使用,还专门配有俄语歌词的中文大意和歌词全文的“词对词”中文翻译、俄语单词的发音以及俄语发音的国际音标和俄语特殊发音注解。歌曲集中还专门配有所有俄语歌词的语音朗读的录音 CD。希望能帮助演唱者更好地学习和诠释俄语艺术歌曲。

最后要感谢上海音乐出版社与中央音乐学院声歌系诸位老师、同仁的支持和帮助。这本教材也是本人十三年赴俄学习音乐的最好总结。希望这本教材所选的俄罗斯艺术歌曲能得到习歌者和声乐教员的喜欢,也希望能给每一位喜爱和学习俄罗斯艺术歌曲的朋友带来帮助。

教材中存在的不足之处,敬请各位专家与前辈指正!

目 录

C O N T E N T S

序	周小燕/1
前言	张建一/1
编者感言	隋 超/1

1. 亚历山大·阿里亚比耶夫《夜莺》1825年 / 1
A. А Алябьев(1787—1851)“Соловей”
2. 米哈伊尔·格林卡《猜疑》1838年 / 5
М.И Глинка(1804—1857)“Сомнение”
3. 米哈伊尔·格林卡《波莱罗》1840年 / 15
М.И Глинка “Болеро”
4. 亚历山大·鲍罗丁《海王的公主》1868年 / 24
А.П Бородин(1833—1887)“Морская царевна”
5. 亚历山大·鲍罗丁《海》1870年 / 31
А.П Бородин “Море”
6. 亚历山大·鲍罗丁《为了遥远的祖国海岸》1881年 / 48
А.П Бородин “Для берегов отчизны дальней”
7. 彼得·柴科夫斯基《唐璜小夜曲》Op.38 No.1 / 57
П.И Чайковский(1840—1893)“Серенада Дон жуана”
8. 彼得·柴科夫斯基《那曾是早春……》Op.38 No.2 / 68
П.И Чайковский “То было раннею весной...”
9. 彼得·柴科夫斯基《小夜曲》Op.63 No.6 / 77
П.И Чайковский “Серенада”
10. 彼得·柴科夫斯基《重回孤独》Op.73 No.6 / 88
П.И Чайковский “Снова, как прежде, один”

11. 里姆斯基-科萨科夫《消失在寂静的夜晚》Op.4 No.4 / 93
Н.А Римский-Корсаков(1844—1908)“Тихо вечер догорает”
12. 里姆斯基-科萨科夫《八度》1897年 / 98
Н.А Римский-Корсаков “Октава”
13. 里姆斯基-科萨科夫《云雀嘹亮地歌唱》Op.43 No.1 / 103
Н.А Римский-Корсаков “Звонче жаворонка пенье”
14. 里姆斯基-科萨科夫《不是从高处吹来的风》Op.43 No.2 / 109
Н.А Римский-Корсаков “Не ветер, вея с высоты”
15. 里姆斯基-科萨科夫《夏夜之梦》Op.56 No.2 / 115
Н.А Римский-Корсаков “Сон в летнюю ночь”
16. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《在寂静的神秘黑夜》Op.4 No.3 / 131
С.В Рахманинов(1873—1943)“В молчаньи ночи тайной”
17. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《很久了吗,我的朋友》Op.4 No.6 / 138
С.В Рахманинов “Давно ль, мой друг”
18. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《梦》Op.8 No.5 / 146
С.В Рахманинов “Сон”
19. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《春潮》Op.14 No.11 / 150
С.В Рахманинов “Весенние воды”
20. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《孤独选自阿·缪塞》Op.21 No.6 / 159
С.В Рахманинов “Отрывок из А.Мюссе”
21. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《这里真好》Op.21 No.7 / 165
С.В Рахманинов “Здесь хорошо”
22. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《我是多么的痛苦》Op.21 No.12 / 169
С.В Рахманинов “Как мне больно”
23. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《阿里昂》Op.34 No.5 / 176
С.В Рахманинов “Арион”
24. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《练声曲》Op.34 No.14 / 186
С.В Рахманинов “Вокализ”
25. 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫《雏菊花》Op.38 No.3 / 192
С.В Рахманинов “Маргаритки”

俄语字母表及发音规则 / 199

俄语音标、发音及分类 / 200

1. 夜莺

Соловей

安东·杰里维格词
Слова А. Дельвига
(1798—1831)

亚历山大·阿里亚比耶夫曲
Музыка А. Алябьева
(1787—1851)

花腔女高音

《夜莺》是阿里亚比耶夫用俄国诗人杰里维格(А. А. Дельвиг.)的词谱写的浪漫曲。这首浪漫曲自问世以来就广受欢迎,甚至被视作为俄罗斯民歌。

这首浪漫曲内容简单明了:女人的伤感与夜莺的告别。原谱本有6段歌词,但现在演唱更多的是用第1段词,然后由演唱者做自由花腔及华彩处理。

《夜莺》创作于1825年5月和1826年2月之间。创作这首歌曲的时候,阿里亚比耶夫正值身陷囹圄。1825年2月24日阿里亚比耶夫被诬陷谋杀罪而遭到逮捕:在一个家庭晚宴后的纸牌游戏中,他殴打了一名退役上校Т.М. Vremev,由于这位退役上校在纸牌游戏中作弊被发现。几天后,退役上校因长时间病患而导致脾脏破裂死亡。阿里亚比耶夫因此被指控谋杀,结果被判入狱、流放。流放期间,在潮湿的地牢里作曲家患上了严重的风湿,开始失明。

据说创作《夜莺》这首歌,是当时作曲家献给他的爱人——叶卡捷琳娜·里姆斯基-科萨科娃(Екатерина Римский-Корсакова)——一位在新年舞会上一见钟情还没来得及表白的女子。在这首歌曲问世许多年后,阿里亚比耶夫刑满出狱,命运之神又让他遇到了叶卡捷琳娜。此时的叶卡捷琳娜已是一名寡妇。1840年8月20日,他们终于结婚了。叶卡捷琳娜写过一篇关于婚姻的文章,文中写道:“我走进这场婚姻时,阿里亚比耶夫已经遭遇过了他的不幸。我们的婚姻没有任何世俗的利益,没有冲昏头脑。只有爱的感觉和对他内在气质的尊重,才让我有了这样的决心!”

со-ло-вей	мой,	со-ло-вей,	го-ло-си-стый	со-ло-вей!
sa-la-vjej	moj,	sa-la-vjej,	ga-la-si-stej	sa-la-vjej!
夜莺	我的,	夜莺,	歌声嘹亮的	夜莺!

ты	ку-да,	ку-да	ле-тишь,	где	всю	ноч-ку	про-по-ёшь?
te	ku-da,	ku-da	lje-tiŃ,	gdje	vsju	notŃ-ku	pra-pa-jŃ?
你	去哪,	去哪	飞向,	在哪	整个	夜晚	歌唱?

со-ло-вей	мой,	со-ло-вей,	го-ло-си-стый	со-ло-вей!
sa-la-vjej	moj,	sa-la-vjej,	ga-la-si-stej	sa-la-vjej!
夜莺	我的,	夜莺,	歌声嘹亮的	夜莺!

со-ло-вей	мой,	со-ло-вей,	го-ло-си-стый	со-ло-вей,
sa-la-vjej	moj,	sa-la-vjei,	ga-la-si-stej	sa-la-vjej,
夜莺	我的,	夜莺,	歌声嘹亮的	夜莺,

го-ло-си-стый	со-ло-вей!
ga-la-si-stej	sa-la-vjej!
歌声嘹亮的	夜莺!

中文大意:

Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночь пропеешь?
Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Голосистый соловей!

夜 莺

我的夜莺,夜莺,
歌声嘹亮的小夜莺!
你去哪儿,飞向哪儿。
整个夜晚你在哪里歌唱?
我的夜莺,夜莺,
歌声嘹亮的小夜莺!
我的夜莺,夜莺,
歌声嘹亮的小夜莺!
歌声嘹亮的小夜莺!

夜 莺

Соловей

安东·杰里维格词

Слова А.Дельвига

(1798—1831)

亚历山大·阿里亚比耶夫曲

Музыка А.Алябьева

(1787—1851)

Andante con espressione

1. Со - ло - вей мой, со - ло - вей,

го - ло - си - стый со - ло - вей! Ты ку - да, ку -

да ле - тишь, где всю ноч - ку про - по - ёшь?

sostenuto

Allegro vivace 20

Со - ло - вей мой, со - ло - вей, го - ло - си - стый

25 со - ло - вей! Со - ло - вей мой, со - ло - вей, 30

35 го - ло - си - стый со - ло - вей!

40

2. 猜疑

Сомнение

涅斯托拉·古果里尼科词

Слова Н.Кукольника

(1809—1868)

米哈伊尔·格林卡曲

Музыка М.Глинка

(1804—1857)

中声部

《猜疑》问世于1838年,是作曲家格林卡成熟时期创作的杰出代表作品之一。从1834年到19世纪40年代,作曲家这段时期谱写的作品着重描绘丰富的内心情感。

《猜疑》旋律创作后,格林卡邀请诗人涅斯托拉·古果里尼科为音乐填词。涅斯托拉·古果里尼科是当时著名的诗人,同时也是一个不同寻常的多产作家,著有小说、戏剧、抒情诗等,遗留于世最有名的作品是《云雀》。

这首作品描写了人内心世界复杂的情感与灵魂的斗争,乐曲表达了斗争和情感的发展。

Уй-ми-тєсь,	вол-не-ни-я	стра-сти;	за-сни,	без-на-де-жно-е	серд-це;
uj-mi-tjesi,	val-nje-ni-ja	stra-sti;	za-sni,	bjez-na-dje-džna-je	sjerd * -tsje;
冷静,	焦躁的	热情;	睡吧,	绝望的	心;
я пла-чу,	я стра-жду,	ду-ша	у-то-ми-лась	в	раз-лу-ке;
ja pla-tsju,	ja stra-dždu,	du-Ńa	u-ta-mi-lasi	v	raz-lu-kje;
我 哭泣,	我 难过,	灵魂	厌倦了	在	离别;
я стра-жду,	я пла-чу,	не вы-пла-кать	го-ря	в	сле-зах.
ja stra-dždu,	ja pla-tsju,	nje ve-pla-katŃ	go-rja	v	slje-zax.
我 难过,	我 哭泣,	不 哭诉	悲痛	在	眼泪。
на-прас-но	на-де-жда	мне	сча-стье	га-да-ет,	
na-pras-na	na-dje-džda	mnje	Ńia-stije	ga-da-jet,	
徒劳的	希望	我	幸福	猜测,	
не ве-рю,	не ве-рю	о-бе-там	ко-вар-ным...	раз-лу-ка	у-но-сит
nje vje-rju,	nje vje-rju	a-bje-tam	ka-var-nem...	raz-lu-ka	u-no-sit
不 相信,	不 相信	誓言	阴险的……	离别	带走了
лю-бовь.					爱情。
как сон	не-от-ступ-ный	и	гроз-ный,		
как сон	nje-at-stup-nej	i	groz-nej,		
就像 梦	纠缠不休的	和	令人恐惧的,		

мне	снит-ся	со-пер-ник	сча-стли-вый,						
mnje	snit * -tsa	sa-pjer-nik	ʃia-st * li-vej,						
我	梦见	情敌	幸福,						
и	тай-но,	и	злюб-но	ки-пя-ща-я	рев-ность	пы-ла-ет,			
i	taj-na,	i	zlob-na	ki-pja-ʃia-ja	rjev-nastʃ	pe-la-jet,			
和	神秘的,	和	凶恶的	沸腾的	妒忌	燃烧,			
и	тай-но,	и	злюб-но	о-ру-жи-я	и-щет	ру-ка.			
i	taj-na,	i	zlob-na	a-ru-dʒi-ja	i-ʃijet	ru-ka.			
和	神秘的,	和	凶恶的	武器	寻找着	双手。			
на-прас-но	из-ме-ну	мне	рев-ность	га-да-ет,	не	ве-рю,	не	ве-рю	
na-pras-na	iz-mje-nu	mnje	rjev-nastʃ	ga-da-jet,	nje	vje-rju,	nje	vje-rju	
枉然的	改变	我	妒忌	猜想,	不	相信,	不	相信	
ко-вар-ным	на-ве-там.	я	сча-стлив,	ты	сно-ва	мо-я.			
ka-var-nem	na-vje-ram.	ja	ʃia-stliv,	te	sno-va	ma-ja.			
阴险的	诽谤。	我	幸福,	你	再一次	我的。			
ми-ну-ет	пе-чаль-но-е	вре-мя,	мы	сно-ва	об-ни-мем	друг	дру-га,		
mi-nu-jet	pje-tʃali-na-je	vrje-mja,	me	sno-va	ab-ni-mjem	druk	dru-ga,		
结束	悲伤的	时间,	我们	又一次	拥抱	互	相,		
и	страст-но,	и	жар-ко	за-бьёт-ся	вос-крес-ше-е	серд-це,			
i	strast * -na,	i	dʒar-ka	za-bijot * -tsa	vas-krjes-ʃje-je	sjerd * -tsje,			
和	热烈的,	和	滚烫的	跳动	复活	心脏,			
и	страст-но,	и	жар-ко	с	у-ста-ми	со-льют-ся	у-ста.		
i	strast-na,	i	dʒar-ka	s	u-sta-mi	sa-lijut * -tsa	u-sta.		
和	热烈的,	和	滚烫的	和	嘴唇	相吻的	双唇。		

特殊发音说明:

серд-це

sjerd * -tsje

心

字母 d 吞读

снит-ся

snit * -tsa

梦见

双辅音字母 t 连读

сча-стли-вый

ʃia-st * li-vej

幸福

字母 t 不发音