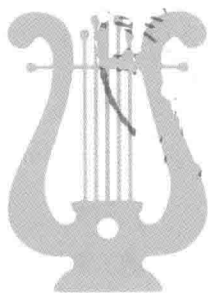

宁波大学音乐学术丛书

意大利声乐作品演唱解读

俞子正 总主编

丁超 著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

编委会

主编

俞子正

副主编

刘 纓 王自东

编委

王 蕾	杨红光	王金旋
徐 奋	梁 卿	丁 超
杨振宇	杨建森	廖松清
刘 畅	俞 笛	

在现代文明社会中,大学的主要任务是传播科学精神,培养科学素养。科学精神,即尊重客观规律、实事求是、坚持真理、独立思考、勇于探索、敢于创新、勇于实践、敢于承认和修正错误等,简言之,即:“实事求是,经世致用”。科学素养是指参加文化事务、经济生产和个人决策所必须具备的科学知识和理解、创新、实践能力。从某种程度上说,大学以及研究机构代表了该国家或地区的科技发展水平,也是一个国家或地区培养新的科技人才、完善学术梯队建设的主要机构。在现代大学及其学术体系中,科学技术研究成果与开发利用能力是综合评价其学术水平的重要参数,而这个参数又是该大学能否获得国家和社会承认的重要标志。国家在不同的历史时期和不同的发展阶段都会根据社会、经济发展的需要,选择性地支持某些学术、技术水平高的学校以达到优化资源配置、重点支持的目的,进而使这些学校跻身世界一流,从而提高整个国家和民族的科学技术发展水平,“863”“211”“985”“双一流”等,便是发展中的中国大学获得优先发展权的标志或代名词。

宁波大学恐怕是“双一流”建设高校中,获得一流学科建设高校里建校时间最晚的,仿佛初生牛犊,朝气蓬勃。宁波大学音乐学院是2016年刚刚组建的,然而,似乎乘学校“双一流”之风,它在2017年申报的艺术硕士专业学位和音乐与舞蹈学硕士学位授予权,经数轮评审后双双获批,一个崭新的音乐学学科在先贤王阳明的故乡浙东大地诞生了。

一所大学或一个学科的发展与壮大,是需要相应的学术参数来支撑的,获得硕士学位授权点,只是获得了一个发展的平台,犹如获得了一艘“航母”,然而要形成战斗力——航母战斗群或编队,是需要“舰载飞机”和其他相应的

“舰艇”共同配合的,绝不仅仅是一艘孤立的航母,否则,就只能是活靶子。整个战斗群——学术团队,他们的共同发展与共同成长是我们继续发展的内在动力,正是基于这点考虑,我们组织了十多位有战斗力的学术成员——他们大都拥有博士学位,受过良好的学术熏陶和训练,是我们持续发展的中坚力量。我们共同完成了这套“宁波大学音乐学学术丛书”的编写,这是宁波大学音乐学院“航母战斗群”的初次试水,希冀在不久的将来,该战斗群能拥有不俗的战斗力。

“宁波大学音乐学学术丛书”涉及音乐学学科的几个主要领域,诸如创作、表演、欣赏和音乐学研究等,基本涵盖了音乐与舞蹈学一级学科中关于音乐的全部内容。其中既有学术性较强的理论性研究,也有术科性较强的音乐创作技术和表演艺术类研究,更有跨越学科疆界的通识类研究,正如“航母战斗群”中各司其职的不同舰艇。

就音乐创作领域来说,杨红光博士的《影音流金——新时期中国电影音乐创作结构力特征研究》对新中国改革开放以来的电影音乐之创作发展进行了历时性研究,选取了调式色彩、核心音列、创作观念、新音响等作为论域,从结构力角度,阐释其发生、发展的脉络;并结合影片、视频、音响和文献参考资料,以技术本体与画面之间的关系作为切入点,将个别作品的技术分析与三十余年来电影音乐整体性创作的发展规律相结合,呈现给读者一部“本体分析篇”。

刘畅博士的《20世纪中国和声理论与实践研究》使用和声学学科建设的视角,在全面整理文献资料和田野调查获取的一手资料的基础上立论,将20世纪中国和声置于中国历史文化的发展背景中进行考察,围绕其形成与发展的主线,在强调“思想整体性”与“文化联系性”的基础上,从学科发展史研究的提问方式、基本特征、理论取向、论争形态、知识背景等各个方面,对百年中国和声学的整体演进进行思考,试图发现其特定的学术构造,揭示20世纪中国和声学发展的内在成因和本质规律,系统地建构了20世纪中国和声学的历史图景。该著作是本丛书中的“技法理论篇”。

在音乐表演领域,浙江省“千人计划”学者梁卿的《遇见音乐剧》,以作者自己与音乐剧的交流为话语体系,介绍本人与音乐剧的情缘、参演和制作的

音乐剧作品,以及他对挂职维也纳歌剧院的工作的许多感悟,是个人体悟式的“美学漫步篇”。

丁超教授的《意大利声乐作品演唱解读》通过对经典作品的文化审美阐释,进行演唱技巧的分析,着意于通过分析这些歌曲的演唱,美化声音、拓展提升歌唱潜能、体悟“bel canto”技术训练的精髓,是声乐艺术爱好者和从业者的良师益友,可以称之为“经典研读篇”。

徐奋博士的《钢琴演奏之三百六十度》首先提出了当下钢琴演奏所存在的诸方面问题,然后针对这些问题,结合不同层次习琴者的潜在需求,提出了不同的解决方案,并通过演奏传统、相关乐理和实际应用等方面的实际教学案例进行详细的解读,接着将所有提出的问题具体地落实到不同风格与不同时期的作品中去,再以演奏者的视角来分享作者的审美体验与感触,完成了“教学指导篇”。

俞笛老师的《弓弦上的火花——论小提琴之演奏与教学》从巴洛克的奏响—巴赫(古典时期的天才)—莫扎特(承接古典与浪漫的巨人)—贝多芬(近现代音乐的开拓者)—普罗科菲耶夫等几个方面介绍和论述了西方小提琴发展过程中几个具有代表性的作曲家和他们的作品风格,然后又介绍了中国小提琴经典作品——《梁祝》的创作过程和艺术特征,再从高效率的练琴方法和启蒙教育两个方面,论述小提琴教学中的重要问题,可以命名为“弓弦艺术篇”。

在音乐欣赏领域,杨建森教授的《通识教育视野下的西方音乐赏析》通过音乐作品中的文史经典和哲学智慧、音乐中的人类起源和宗教神曲、音乐中的地理杂志和神奇自然、音乐中的历史传奇和唐诗宋词、音乐中的幽默人生和遗憾之美、音乐中的少年维特和侯爵之约、音乐中的浪漫之梦和爱情故事、音乐中的生命礼赞和美洲大陆、音乐中的爱国热情和英雄史诗等多个章节构建了一部为普通大学生提供通识教育的“音乐赏析篇”。

在音乐学研究领域,王金旋博士的《丝路回响——中日尺八传承与流播研究》以尺八为研究对象,将其置于海上丝绸之路的视野下,通过对中国古代尺八和日本尺八的挖掘、梳理、分析与对比,对尺八发展历史进行了微观研

究,运用新的材料、观点和方法,突破陈旧的观点和理论,力图解决学术界所关心的几个问题,如:中国古代尺八的历史出处与发展变迁问题、日本现代尺八与中国的关系问题等。该著作收集了大量的原始文献和图像资料,具有重要的资料价值,值得学界期待。该著作在本系列丛中可名为“中外交流篇”。

廖松清博士的《浙江吹打乐与宗族认同——祭祖、丧葬仪式用乐研究》开启了民族音乐学的研究之门,她通过对浙江奉化和富阳地区吹打乐的人类学考察,将音乐置于宗族仪式中的祭祖仪式和丧葬仪式中,在关注吹打乐如何活用于民间的同时,结合宗族认同阐释其能够活用于民间的原因。同时,通过对浙江两个地区(以村落为中心的宗族社会)的吹打乐在不同仪式中用乐的个案研究,探讨了在历史的变迁中,局内人是如何构建不同仪式中的不同吹打乐类型,从而把握了宗族认同是如何影响吹打乐的音乐建构,以此来观照他们是如何透过音乐活动塑造并维系宗族社会生活的。该研究一方面指向“音乐如何作用于文化”,讨论吹打乐是如何运用于宗族仪式之中的;另一方面指向“文化如何塑造音乐”,讨论以村落为中心的宗族社会是如何影响吹打乐的传承和延续的。她提出:宗族社会用身份地位以及智商高低等标准来对应不同的吹打乐类型;同时,在宗族的名义下,通过各种标准来划分等级,从而形成各自小的群体,达到维系宗族认同的目的。然而,宗族认同并非一成不变,在它的影响下仪式及吹打乐的发展,在历史变迁中呈现出“变”与“不变”交互的传承。该著作在丛中可名为“中华文化篇”。

从以上各篇可以看出,该学术团队不仅涉猎广泛,而且方向明确,有望在本体研究和音乐学研究等领域创造出极有价值的研究成果。此外,尚有几部著作正在酝酿中,期待它们为本系列研究丛书的结构性完善做出贡献,更希望拥有了一定战斗力的宁波大学音乐学院这一学术舰队的下一系列丛书的到来。

学海无涯、书山路漫漫,我辈学人当砥砺奋进,勇往直前,修行之路相伴而行,岂不快哉、乐哉!

王自东

2018年4月于宁波

众所周知,意大利是世界闻名的歌曲和歌唱之乡,意大利语如今已被声乐界公认为最适合歌唱的语言之一。音乐学院所学习的“bel canto”(美好的歌唱,即“美声唱法”)就发源于意大利,后传播到世界各地。其早期作品尤其像巴洛克时期及后来的古典、浪漫时期的艺术歌曲与近现代声乐作品和意大利民歌,许多已成为专业音乐院校声乐专业的经典教材曲目。歌者通过对这些歌曲的学习与演唱,对拓展提升歌唱潜能、掌握“bel canto”的技术训练起到行之有效的作用。

正因为意大利歌曲在声乐学习过程中的积极作用,我国音乐家们在新中国成立之初就开始进行意大利歌曲方面的搜集整理与翻译出版工作,如尚家骧先生出版介绍的《意大利歌曲集》(人民音乐出版社出版,起初为34首,1984年修订再版增加至44首)。20世纪末,由周枫、饶余鉴、徐朗三位音乐家在尚家骧先生出版的《意大利歌曲集》基础上,把曲目扩展至108首,很大程度上丰富了作品量。除此之外,国内还出版了大量经典的声乐教材,如高师音乐院校的教材《声乐曲选》(罗宪君、李滨荪、徐朗主编,人民音乐出版社1984年出版)、高师声乐教材《声乐曲选集》(徐朗主编,上海师范大学出版社出版)、21世纪高师音乐教材丛书之一《声乐曲选集》(俞子正总主编,西南师范大学出版社出版)等,都很大范围地编入了意大利不同时期作曲家的不同风格的声乐作品,极大地丰富了教学素材,满足了新形势下声乐教学的需要,促进了我国声乐教育事业的发展。

各种意大利声乐作品的出版发行,也为意大利歌曲的演唱与教学研究提供了依据。几十年来,不少关于意大利歌曲演唱及教学的文章在各大期刊发表,取得了很多的成果,但多是关于某首具体歌曲的演唱与教学研究。因此,较系统的诠释解读多首意大利歌曲,成为本书的出发点,其目的也是希望能将我们最熟悉的意大利经典歌曲进行归类整理,并对每首歌曲的作曲家的相关资料及歌曲演唱进行较细致地诠释与解读。本书包括三个部分:第一部分为十七八世纪的古典声乐作品,所占篇幅最大,涉及作品34首;第二部分为近代艺术歌曲,共12首;第三部分为比较熟悉的近代民歌,共13首。选择的作品均经过反复斟酌与筛选最终得以确认,同时它们也在该时期具有一定的代表性,多为我们所熟悉。由于本人写作能力有限,还望各位专家及阅读者批评指正,以便下次修订时改进。

丁超

十七八世纪的古典声乐作品

1. 阿玛丽莉	G. 卡契尼曲 / 3
2. 让我死亡!	C. 蒙特威尔第曲 / 9
3. 胜利啊! 胜利啊!	G. 卡里西米曲 / 13
4. 围绕着我崇拜的人儿	A. 切斯蒂曲 / 17
5. 多么幸福能赞美你	G. 博农奇尼曲 / 24
6. 仁慈的神明	A. 斯特拉德拉曲 / 31
7. 安睡吧, 安睡吧	G.B. 巴萨尼曲 / 37
8. 我多么痛苦	A. 斯卡拉蒂曲 / 41
9. 在我的心里	A. 斯卡拉蒂曲 / 46
10. 紫罗兰	A. 斯卡拉蒂曲 / 50
11. 别再使我痛苦、迷惘	A. 斯卡拉蒂曲 / 55
12. 恒河上升起了太阳	A. 斯卡拉蒂曲 / 60
13. 你如果要我死亡	A. 斯卡拉蒂曲 / 67
14. 如果弗洛林多忠诚	A. 斯卡拉蒂曲 / 70
15. 虽然你冷酷无情	A. 卡尔达拉曲 / 74

16. 圣洁的少女	F. 杜兰特曲 / 81
17. 让我痛哭吧	G.F. 亨德尔曲 / 86
18. 绿树成荫	G.F. 亨德尔曲 / 91
19. 我哭泣, 为我的命运	G.F. 亨德尔曲 / 96
20. 啊! 我的心	G.F. 亨德尔曲 / 100
21. 青青牧草	G.F. 亨德尔曲 / 103
22. 尼娜	G.B. 佩尔戈莱西曲 / 109
23. 假如你爱我	G.B. 佩尔戈莱西曲 / 113
24. 你不要怒气冲冲	G.B. 佩尔戈莱西曲 / 116
25. 我怀着满腔热情	C.W. 格鲁克曲 / 120
26. 我心里不再感到青春火焰燃烧	G. 帕伊西埃洛曲 / 126
27. 爱情的喜悦	马尔蒂尼曲 / 129
28. 我亲爱的	G. 乔尔达尼曲 / 133
29. 舞曲	G.A. 罗西尼曲 / 136
30. 邀请	G.A. 罗西尼曲 / 141
31. 诺言	G.A. 罗西尼曲 / 144
32. 不幸的爱情	G. 多尼采蒂曲 / 147
33. 游移的月亮	V. 贝利尼曲 / 150
34. 小蝴蝶	V. 贝利尼曲 / 157

近代艺术歌曲

1. 威尼斯狂欢节	J. 本尼迪克特曲 / 163
2. 山鹊	J. 本尼迪克特曲 / 166
3. 我梦见	F. 斯基拉曲 / 169
4. 吻	L. 阿尔迪蒂曲 / 173
5. 理想佳人	F.P. 托斯蒂曲 / 177
6. 小夜曲	F.P. 托斯蒂曲 / 181
7. 我不再爱你	F.P. 托斯蒂曲 / 184
8. 缆车	L. 邓察曲 / 188
9. 小夜曲	R. 德里戈曲 / 191
10. 黎明	R. 列昂·卡瓦洛曲 / 195
11. 被禁止的音乐	C. 加斯托尔多尼曲 / 198
12. 悲叹小夜曲	E. 托塞里曲 / 202

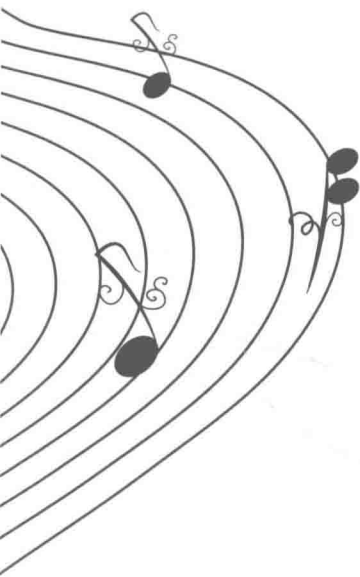
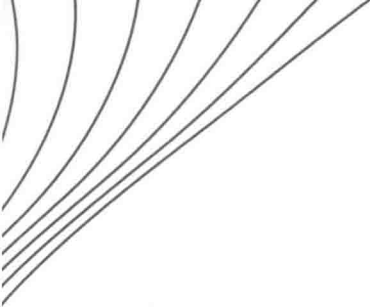
近代民歌

1. 告别那波利	T. 科特劳曲 / 207
2. 玛莱卡莱	F.P. 托斯蒂曲 / 211
3. 重归苏莲托	E. 库尔蒂斯曲 / 215
4. 请别忘了我	E. 库尔蒂斯曲 / 219
5. 遥远的桑塔·露齐亚	E.A. 马里奥曲 / 222
6. 玛丽亚! 玛丽!	D. 卡普阿曲 / 226

7. 啊,我的太阳	D.卡普阿曲 / 230
8. 负心人	S.卡尔蒂洛曲 / 233
9. 妈妈	C.A.比克肖曲 / 238
10. 明亮的窗户	佚名曲 / 242
11. 桑塔·露琪亚	T.科特劳曲 / 245
12. 西班牙女郎	V.基亚拉曲 / 248
13. 小嘴	F.P.托斯蒂曲 / 252

参考书目 / 255

十七八世纪的 古典声乐作品

1. 阿玛丽莉

Amarilli

作品介绍

《阿玛丽莉》的歌词选自中世纪的一首抒情诗《忠实的牧羊人》，是一首意大利古典艺术歌曲，也是巴洛克时期带有浓郁宗教色彩的世俗性歌曲。该曲是卡契尼最具代表性的作品之一，由瓜里尼作词，歌曲主要阐述了牧羊人米尔蒂诺和女主人公阿玛丽莉的爱情故事。

瓜里尼是意大利的词作家、剧作家、文艺理论家，出身于费拉拉的书香门第。1590年上演的《忠实的牧羊人》，剧本戏剧性较强，诗句韵律丰富多变，富有音乐性，是悲剧、喜剧的音乐融合。

朱利奥·卡契尼(Giulio Caccini, 1551—1618)是16—17世纪意大利著名的作曲家和歌唱家，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。他所作的《新音乐》是意大利最早的古典艺术歌曲集，对在1600年前后兴起的单旋律音乐的巩固和传播贡献颇多：他开创了一种新的歌曲风格，按歌词音节进行创作，要求吐字清晰灵活，并用数字低音加以伴奏，因此，他成为宣叙调(朗诵调)的创始人之一；另外，他还在旋律线适当地方添加装饰音，成为当时歌唱的炫技法。

卡契尼把“新音乐”这个名称，放在他于1602年和1614年所发行

的两套牧歌作品中,并很严谨地为每一首声乐作品里的每一个装饰音注释了唱法,以禁止歌手即兴发挥。

同时,卡契尼对声乐演唱也有很高的造诣,他是美声唱法时期第一代有影响力的声乐教育家,为美声唱法而专门创作的歌曲集《新音乐》举世闻名。遗憾的是,目前国内几乎只有这首《阿玛丽莉》得以传唱。

作品演唱解读

歌曲创作比较简洁,共有49小节,为带小结尾的并列单二部曲式结构,分为三个乐段,旋律柔和舒缓,曲调优美动听,细腻感人,情真意切。全曲速度基本不变,但力度变化较多,强弱对比明显,表达了男主人公对纯真爱情的忠贞与向往。这首作品在创作时力求简洁而又严谨,不主张加入过多的装饰音,演唱时,要求非常准确地按谱子进行表达。这也成为意大利早期艺术歌曲区别于其他时期作品最本质的风格特征。该曲虽然是女高音声部演唱,但也适合高男高音或男高音声部演唱学习。

早期的意大利歌曲演唱中的要求都在乐谱上标记好了,音符跟语言对位已充分考虑到意大利语的语气重音及内在逻辑。歌者只需关注谱面信息,严格按照谱面标的要求唱,就会逐步体会到意大利古典歌曲的基本风格。

该曲对发声、呼吸及音乐表现力等方面都有训练作用,对不同声部可以通过升降调来演唱,这也是多数声乐教师把这一时期的作品布置给初学者最主要的原因之一。另外,很多开始接触声乐的人可能会过于在意演唱的声音技巧,而忽略了对歌曲的内在理解,这是不对的,必须对歌曲进行较全面的分析了解,不能顾此失彼。

演唱提示

第一部分歌者演唱应呈现出主人公轻声呼唤自己的爱人,情感要质朴,音色要柔和,第一句起音即在作品的最高音,开口音“a”开始进入用*p*的力度,这对呼吸的控制尤其是开口起音的要求较高,演唱时要有一定的情绪酝酿,既要讲究严格按谱演唱,又要注意保持含蓄而温柔的表达。元音的交代要清晰,双辅音“ll”要表达清楚,否则语意可能会完全改变。歌曲没有前奏,起音要非常准确,不要随意加入滑音。谱例:

G. 卡契尼 曲
(1551—1618)
尚家骥 译配

Moderato affettuoso. $\text{♩} = 66$

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

中 甜 蜜 的 情 意, 让 我 们
cor dol - ce de - si - o, d'es - ser tu

p
dolcissimo e legato sempre

第二部分主人公大胆地表达自己的爱意,情绪不断高涨,不断升华,音乐力度由弱逐渐变强,演唱时要兴奋起来,使声音积极流动,但不要过于兴奋,