

西洋歌剧咏叹调大全

适用于高等艺术院校、师范院校教学参考

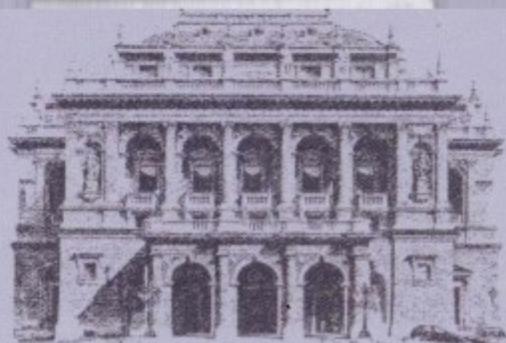
Mezzo Soprano

女中音

(一)

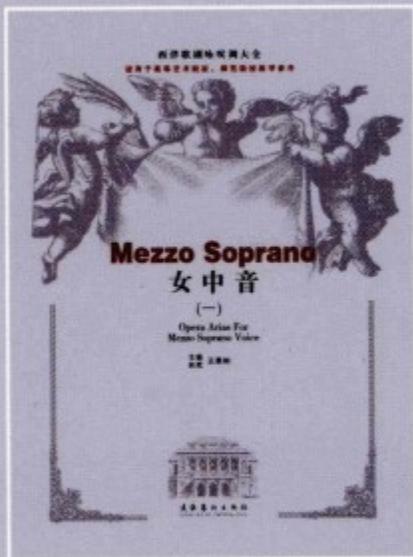
Opera Arias For
Mezzo Soprano Voice

主编 王景彬
执笔

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

ISBN 978-7-5039-3664-7

9 787503 936647 >

定价:58.00元

西洋歌剧咏叹调大全

Mezzo Soprano
女中音
(一)

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

西洋歌剧咏叹调大全: 女中音. 1 / 王景彬著.
北京: 文化艺术出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-5039-3664-7

I. 西… II. 王… III. 西洋歌剧—女中音—咏叹调—选集
IV. J653.2 .

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 005401 号

西洋歌剧咏叹调大全——女中音 (一)

主 编 王景彬
执 笔 王景彬
策 划 北京谱歌文化艺术有限公司
特约策划 徐 欣 沈宏明
责任编辑 王 红
特约编辑 童道锦 肖 婷 徐 欣 李俊梅
责任校对 李惠琴
版式设计 刘宝华
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010)64813345 64813346 (总编室)
(010)64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京市通县电子外文印刷厂
版 次 2011 年 3 月第 1 版
2011 年 3 月第 1 次印刷
开 本 880 × 1230 毫米 1 / 16
印 张 20
书 号 ISBN 978-7-5039-3664-7
定 价 58.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

前 言

在西方歌剧中，咏叹调是各种歌剧角色的重要演唱表演形式。咏叹调与各种角色类型有着直接关系，角色的声部类型决定了咏叹调的声部属性，每首咏叹调都具体地归属于某一个声部类型。作为一个声乐演唱者，如果错误地演唱不属于自己声部的咏叹调，不但会削弱声音的表现力，同时由于生理条件和技术问题，还可能毁掉自己的歌唱生命。

在国外声乐界，声部划分体系作为歌剧艺术的重要支撑，早已成为成熟的学术系统。这个系统作为歌唱艺术的教学指南，指导着每一位声乐工作者的教学和学习。

本套教材基于德国、意大利和法国声部划分理论，将男女各声部细化为十三个声部，以每个声部为单位，各选一百首咏叹调，分四册，陆续出版，共计五十余册。所选作品涵盖各主要音乐时期，欧美国家著名作曲家创作的经典歌剧咏叹调。同时，为了方便演唱者对整部歌剧的全面了解，每册书都按照角色在歌剧中的出场顺序，囊括该角色在该歌剧中演唱的所有经典咏叹调。

每册书都包含一篇论文，从歌剧艺术的历史发展和歌剧演出的传统等角度，根据歌剧角色的分配系统和声音的生理条件，对该册书所涉及的声部给出明确的学术界定。

同时，每册书以角色为基础，针对每首咏叹调，将文字部分分为歌剧简介、角色说明、角色的发展变化、对角色的看法、歌唱家的观点、咏叹调信息、咏叹调背景、演唱提示和歌词翻译部分，全面剖析角色的戏剧和音乐特征。

对角色戏剧方面的研讨主要体现在角色的发展变化、对角色的看法和咏叹调背景部分。在行文上，本书主要遵循了以下原则：

1. 为了便于学习，本书篇幅集中于所涉及的角色。歌剧故事紧紧围绕该角色所产生的戏剧展开，删除所有与该角色无关的戏剧部分。

2. 为了帮助读者对所涉及角色整体音乐风貌的把握，本书着力从文学和戏剧层面，对角色所参与的重唱和合唱部分背景故事都一一给出解释，并做出相应的剧情分析。

3. 为了从更深层次剖析角色的人物性格，本书的角色分析从哲学、戏剧学和社会学角度出发，分析人物的精神世界、戏剧作用和角色使命。

4. 为了增加文章的可读性，实现对角色最直观的了解，本书遵循文学作品的艺术表现理念，依据世界各大歌剧院演出版本，将剧情以文学读本的形式呈现给读者。以此方便读者阅读，加深对剧本的理解。同时，以每个人物为轴心，描述围绕着人物发生的音乐和戏剧，并对该角色所承担的所有重唱和合唱音乐片段的戏剧背景进行详细地分析和描述。

对咏叹调音乐方面的研讨则主要体现在演唱提示部分。从实践层面，对咏叹调的音乐结构、乐句、节奏组合、声音的力度和色彩变化进行深度剖析，这其中包括：

1. 遵循作品分析的思维逻辑，将每首咏叹调分为若干音乐部分。通过分析每部分音乐的结

构特征，揭示每部分音乐所承担的戏剧故事。

2. 通过介绍每部分音乐的独特作用，讲解每部分音乐的各自特征。按照乐句为旋律基本单位的理念，细化每部分音乐的各旋律乐句。通过阐述每个乐句的基本形态，理解每个乐句需要的声音质量；通过讲述每个乐句的结构作用，明确乐句与乐句之间的逻辑关系。

3. 遵照节奏组合是构成乐句旋律的基本单位思维，分析旋律与歌词的关系，考究各种旋律之间的对比关系，探究各旋律所需要的演唱技术。

4. 尊重歌剧演唱声音训练的基本原则，剖析声音在咏叹调中的运用。通过论述声音与音乐和戏剧的关系，说明声音技术在歌唱中的实现以及声音的力度、色彩和速度的变化来由。

5. 为了便于演唱者对乐谱的理解，本套教材对乐谱上的所有表情术语以及舞台提示给出了中文翻译。

总之，本套教材试图多视角、全方位地介绍西方歌剧咏叹调艺术。随着本教材的陆续出版，创编人员还会逐步呈现给读者一批与本套教材相配套的教学软件系统。这些教学软件系统不但承载了范唱、范读和伴奏等音像资料，同时还提供相关链接，共享国际互联网相关音乐资讯。这些教学软件采用数字技术，构成一个大型声乐多媒体教学平台。除自身具备了多种演示功能外，它们还具有巨大的信息储备功能，可在文字、视频、音频和乐谱等方面，满足音乐学者、声乐教师和声乐学生对声乐作品的资讯需求。

当然，本套教材所追求的终极目标为目前世界声乐界前所未有。自然，在创编过程中所遇到的困难可想而知。虽然全体创编人员在教材的修订、资料的收集、作品的选用以及教材的创编过程中倾注了巨大的劳动，但我们深感由于能力有限，本套教材存在疏漏在所难免，还请同行们给予批评指正，我和全体创编人员会虚心接受各位学者和广大读者们的建议，并逐渐完善这套教材。

最后，我要感谢给予我教诲和帮助的师长和朋友们，还要感谢全体创编人员的精诚合作，更要感谢那些目睹我两鬓渐白的支持者们。无数的白天黑夜，在你们的注视下、鼓励下、期盼下，我的拙思才得以成文，此时才有可能写这套教材的“前言”，内心感激之情无以言表。

谢谢！

王景彬

2009年1月26日

女中音声部划分体系

一、绪论

声音生理条件的不同，构成了声部类型的不同。不同类型的声音条件，构成了不同类型的声音声部。将女中音划分为不同的声部，这是在共性上承认了女中音之间的差别。根据各声部生理特点，采取具有针对声部类型性的训练，这是一种严谨科学的教学方式。当然，具体到个别声音，我们会发现，即使同一声部类型的声音，它们之间也存在着很多细微的差别。因此，在声乐教学中，在声部划分理论的指导下，尊重每个声音的生理特征也显得尤为重要，其中的关系属于共性与个性的关系。是否能够根据学生生理特点，正确决定学生声音声部类型，从声乐教学技术层面上看，这是对每位声乐教师的一个严峻考验。

声乐作品选择，以歌剧为例，歌剧的每首咏叹调都是作曲家为某个特定的角色而写，而每个角色都具有特定的声部类型。作曲家在音乐创作过程中，充分地考虑到角色的声部特征，因此每首咏叹调的音乐都相当具有针对性。有时，作曲家甚至是专门为某位歌唱家而写。为此，每位歌唱者必须选择适合自己声部的咏叹调演唱。能否根据学生的声部类型，为学生选择适合的声乐作品演唱，这在艺术修养层面，向每位声乐教师提出了更高的艺术要求。

总之，声部类型的确定是一项复杂的声乐教学活动，它不能取决于教师的僵硬教学方法和模仿某位歌唱家的演唱方式。在声乐教学工作中，根据学生自身的生理条件，正确地确定学生的声部；同时，根据学生的声部类型，选择演唱适合学生声部的声乐作品，这是声乐教学中重要的教学内容之一。错误地确定学生的声部可能会限制一个优秀学生的歌唱发展，而错误地让学生演唱不属于自己声部的作品，可能会毁灭学生的声乐演唱生命。美声声部划分体系所承担的学术任务就是解决声部划分和声部曲目问题。无论对声乐教师还是对声乐演唱者，都应当精确地掌握美声声部划分体系。

二、西洋歌剧艺术的声部划分体系

经过上百年的发展变化，歌剧已经成为一门成熟的艺术形式。声部划分方式、声部划分依据和声部嗓音训练标准构成了完整的声乐学科声部划分体系。在这一体系中包括德国、法国和意大利等国的声部划分体系，其中当属德国声乐学科声部划分体系（Fach）系统性最高。本套教材以德国声部划分体系为主，兼顾意大利和法国声部划分体系。

1. 何为德国声乐学科声部划分体系（Fach）

德国声乐学科声部划分体系（Fach）是西方歌剧艺术广为采用的声部划分系统之一。根据

歌唱演员自身生理条件、声音演唱能力和声音的具体质量，该体系界定了各类型声部以及每个声部的演唱曲目。德国声乐学科声部划分体系被称为 Fach。Fach 在德文中有两个意思：一是抽屉、格层；二是学科、专业、课程。目前，在国内出版的音乐专业词典中，尚未对该专业术语作确切的界定。为此，笔者暂且将其称为“声乐学科声部划分体系”，简称“声部划分体系”。这里有两点需要说明：（1）虽然德国声部划分体系对各声部及各声部演唱的角色进行了非常系统的界定，但该系统也承认声音的动态性。由于演唱者的生理发展和技术改善等方面的因素，声音可能从一个声部转向另一个声部，曲目的选择也可以拓展至不同声部的曲目。（2）法国和意大利等国也有自己的声部划分方法，但从系统化角度来看，德国声部分类法比较完善，而且这些系统在本质上也没有绝对的不同，只是名称略有出入而已。

2. 声部划分依据的声音生理条件

（1）音色（Timbre）：音色能够区别声音与声音之间的差别。声音的音色具有决定歌唱者声部的作用。厚而重、低而大是低声部的特征。明亮靠前、高亢灵活则是男高音和花腔女高音的特点。

（2）应用音域（Tessitura）：这是指歌唱者最容易歌唱的声区。在这个声区，歌唱者可以轻松地使每个声音漂亮地流动。应用音域也是决定声部的重要因素，歌唱者的应用音域越高，其声部也就越高。

（3）换声点（Passaggio）：一般情况下，在歌唱音域中，换声点发生在 2-3 个半音程之间，歌唱者在换声点将声音换向另一个声区。同时，换声点也被称为声音破裂点（Break）。在换声点，声音非常容易破裂，歌唱者会感到非常不舒服，而且也很难保持延续和平稳的声音质量。通常情况下，歌唱者的换声点有三个。不同的换声点音区是决定不同声部的重要声音质量的依据。

（4）音域（Range）：这是指歌唱者所具有的技巧性歌唱声音所能达到的音乐区域。在众多因素中，音域对决定声部具有关键作用。同时，它也是帮助歌唱者选择歌剧角色的重要依据。

（5）型号和共鸣（Size and Resonance）：型号和共鸣虽然是针对音量而言，但并不是指声音物理属性上的绝对大小，它是指声音对剧场的震响效果和对乐队的穿透力而言。

（6）声音性格（Vocal Character）：是指歌唱者的声音所具备的个性特征，它能使歌唱者创造出独特的人物形象和角色的个性特征。同时，声音性格也是决定声部的重要因素。有些声音所具有的独特性代表了不同的性格人物，如：滑稽男低音声部、轻盈少女声部和邪恶女中音声部等。

3. 声部嗓音训练标准

目前西方歌剧艺术界普遍认为，从研究声音的审美和健康角度来看，歌唱者和声乐教师已无需发明创造任何发声法和技巧，所有的演唱方法和技巧早已成为诸多声乐方法论中的经典条目。给我们现代人留下的更多任务是学习这些唱法，区分哪些方法更有效。目前存在的声乐方法论研究书籍已经完成了美声唱法对声部嗓音训练标准方面的所有研究。可用两句话概括这些标准：（1）纯熟的气息控制、自由的发声吐字、匀称的声音共鸣和技巧娴熟的歌唱音域是各声部嗓音训练的质量取向原则。（2）按照声部类型分类要求，尊重自己声音的独特自然本质、善待自己的发声器官是美声艺术对所有声部的价值取向标准。

三、女中音的声部类型和属于各声部类型的歌剧角色

在意大利语中，Mezzo - Soprano 的意思为“中等”或“中间”女高音。从音域和音色上看，女中音是介于女高音和女低音之间的女性声部。典型女中音的音域为 $a - a^2$ ($A_3 - A_5$)^①，但很多女中音具有 $g - c^3$ ($G_3 - C_6$) 音域。

女中音的声音质量较之女高音要厚重，其高音戏剧张力要强于女低音。在国外，有些人习惯根据著名歌唱家，类型一些特殊型号的女中音。如：杜卡松 (Dugazon) 和噶丽 - 玛丽 (Galli - Marié)，表述型号较轻的女中音。在西方歌剧历史中，曾出现过阉人歌手时代，这些阉人歌手 (castrato) 的歌唱音域和女中音相同，她们被称作阉人女中音 (Mezzo - Soprano castrato)，或者被称作中音 (Mezzista)。在当今时代，女中音一词是专指女性歌唱家，而男性演唱女性音域的歌唱家则被称作“假声男高音” (countertenor)。

在西方歌剧中，女中音一般都是担任次要角色。而像比才歌剧《卡门》中的卡门，罗西尼歌剧《塞维利亚理发师》罗西娜，这种由女中音担任主角的歌剧实属少见。当然，即使是这两个角色也经常由女高音串唱。不过，在十九世纪法国歌剧中，很多重要角色都是由女中音担任。这些歌剧如下：《参孙与达莉拉》 (*Samson et Dalila*)，《迷娘》 (*Mignon*)，《维特》 (*Werther*)，《浮士德的惩罚》 (*La Damnation de Faust*)，《堂·吉珂德》 (*Don Quichotte*)，《宠姬》 (*La Favorite*) 以及《特洛伊人》 (*Les Troyens*) 等等。

有些为轻型抒情女高音 (Soubrette Soprano) 设计的角色也经常被女中音演唱，这些角色经过女中音演绎，呈现出更大的戏剧张力。这些角色包括：《女人心》 (*Così Fan Tutte*) 中的黛斯比娜 (Despina)，《唐·璜》 (*Don Giovanni*) 采丽娜 (Zerlina)。女中音也经常串唱戏剧女高音角色，这些角色包括：马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》 (*Cavalleria rusticana*) 中的桑图扎 (Santuzza)，威尔第的歌剧《麦克白》 (*Macbeth*) 中的麦克白夫人 (Lady Macbeth)，以及瓦格纳的歌剧《帕西发尔》 (*Parsifal*) 中的昆德丽 (Kundry) 等。

尽管女中音声部的名称和种类有时会略有不同，但德国声部划分体系将女中音基本归纳为以下三种类型：花腔女中音 (Coloratura Mezzo - Soprano)、抒情女中音 (Lyric Mezzo - Soprano)、戏剧女中音 (Dramatic Mezzo - Soprano)

1. 花腔女中音 (Coloratura Mezzo - Soprano)

花腔女中音具有丰满的低声区和灵巧的高声区。她们的声音不但能够驰骋在中低声区，同时也胜任演唱激动人心的高音，并在高声区做华丽地快速跑动，以及跳跃式地演唱各种装饰音。她们的音域从 g 至 b^2 (G_3 至 B_5)，有些甚至能够演唱 c^3 (C_6) 和 d^3 (D_6)。当然，具备演唱如此高音的花腔女中音毕竟少数，而且花腔女中音虽然具有震撼力的高音，但毕竟她们最舒服的

^① 本书采用的音高、音域标记法为美国国家标准协会制定。美国国家标准协会根据声学学会的倡议，用中央 C 下面 3 个八度的 C 音作为第 1 组的开始，依次标为 C_1 、 C_2 、 C_3 ，中央 C 标为 C_4 ，顺延至 C_7 。该标准现已被西欧声学界普遍采用。另外，由于男声实际音高比女声低 1 个八度，故男声中央 C 标记为 C_3 。下同。

音域还是表现在中声区。换句话说，花腔女中音比女高音们具有宽阔的拓展低声区和丰满的声音质量，这也是她们之间最大的区别所在。

在亨德尔和蒙特威尔第的歌剧中，很多英雄角色最初都是由阉人歌唱家担任，不过在今天的歌剧舞台，这些角色一般都是由花腔女中音扮演。另外，罗西尼创造了大量喜剧性的花腔女中音角色，同时，维瓦尔第也经常在他的歌剧中使用这种声部。还有，花腔女中音不但经常演唱抒情女中音角色，而且时常串唱轻型女高音角色。

典型角色：

安杰林娜（灰姑娘）（Angelina）出自罗西尼《灰姑娘》（*La Cenerentola*）

阿里奥丹特（Ariodante）出自《阿里奥丹特》（*Ariodante*）——串唱角色（trouser role）

格里塞尔达（Griselda）出自维瓦尔迪《格里塞尔达》（*Griselda*）

伊莎贝拉（Isabella）出自罗西尼《意大利姑娘在阿尔及尔》（*L'Italiana in Algeri*）

朱利奥·凯撒（Giulio Caesar）出自亨德尔《朱利奥·凯撒在埃及》（*Giulio Cesare in Egitto*）——串唱角色（trouser role）

奥尔西尼（Orsini）出自多尼采蒂《卢克雷齐亚·博尔贾》（*Lucrezia Borgia*）

鲁杰罗（Ruggiero）出自亨德尔《阿尔辛那》（*Alcina*）——串唱角色（trouser role）

罗西娜（Rosina）出自罗西尼《塞维利亚的理发师》（*Il Barbiere di Siviglia*）

塞尔斯（Serse）出自亨德尔《塞尔斯》（*Serse*）——串唱角色（trouser role）

著名花腔女中音歌唱家：

珍娜·贝克（Janet Baker）

赛西莉亚·芭托莉（Cecilia Bartoli）

泰蕾莎·贝尔冈萨（Teresa Berganza）

乔伊丝·迪多纳托（Joyce DiDonato）

盖尔·杜宾伯姆（Gail Dubinbaum）

索妮雅·佳娜希（Sonia Ganassi）

艾琳娜·格朗查（Elina Garança）

薇薇卡·洁娜丝（Vivica Genaux）

玛丽莲·霍恩（Marilyn Horne）

按维塞莉娜·卡萨洛娃（Vesselina Kasarova）

珍妮弗·拉莫蕾（Jennifer Larmore）

朱丽叶塔·西米奥纳多（Giulietta Simionato）

肯奇塔·萨博维塔（Conchita Supervía）

2. 抒情女中音（Lyric Mezzo - Soprano）

抒情女中音是介于花腔女中音和戏剧女中音中间的声部。虽然声音质量没有花腔女中音那么灵活，声音型号也没有戏剧女中音那么宏大，但该声部却具有自身独特的柔和流畅声音质量，音色极富多愁善感且略带伤情色彩。这些声音特点赋予了该声部一种特权，那就是扮演歌剧中

的女扮男装角色，例如费加罗婚礼中的凯鲁比诺。

该声部音域从 g 至 b^2 (G_3 至 B_5)，擅长演唱大线条连贯乐句。从听觉上判断，该声部的音色很接近抒情男高音。然而，在演唱时，千万不可注入过多的真声和胸声。有很多女高音，由于不具备高音演唱技巧，误认为自己属于抒情女中音。她们在演唱时，过多地使用真声和胸声，其结果只能是“喉音”歌唱方式。

典型角色：

阿纽斯 (Annio) 出自莫扎特《狄托的仁慈》(*La clemenza di Tito*) -- 串唱角色 (trouser role)

卡门 (Carmen) 出自比才《卡门》(*Carmen*) (同时也是戏剧女中音)

夏洛特 (Charlotte) 出自马斯涅《维特》(*Werther*)

凯鲁比诺 (Cherubino) 出自莫扎特《费加罗的婚礼》(*Le Nozze di Figaro*) -- 串唱角色 (trouser role)

音乐总监 (The Composer) 出自理查德·施特劳斯《阿里阿德涅在纳克索斯》(*Ariadne auf Naxos*) -- 串唱角色 (trouser role)

唐娜·埃尔韦拉 (Donna Elvira) 出自莫扎特《唐·璜》(*Don Giovanni*)

多拉贝拉 (Dorabella) 出自莫扎特《女人心》(*Così fan tutte*)

汉泽尔 (Hänsel) 出自洪佩尔丁克《汉泽尔与格蕾太尔》(*Hänsel und Gretel*) -- 串唱角色 (trouser role)

伊多梅纽斯 (Idamante) 出自莫扎特《伊多梅纽斯》(*Idomeneo*) -- 串唱角色 (trouser role)

玛格丽特 (Marguerite) 出自柏辽兹《浮士德的惩罚》(*La damnation de Faust*)

迷娘 (Mignon) 出自托马斯《迷娘》(*Mignon*)

母亲 (Mother) 出自梅诺蒂《阿玛尔和夜访者》(*Amahl and the Night Visitors*)

尼克劳斯 (Nicklausse) 出自奥芬巴赫《霍夫曼的故事》(*Les Contes d'Hoffmann*) -- 串唱角色 (trouser role) 女扮男装

奥克塔维安 (Octavian) 出自理查德·施特劳斯《玫瑰骑士》(*Der Rosenkavalier*) -- 串唱角色 (trouser role)

奥尔洛夫斯基 (Orlofsky) 出自约翰·施特劳斯《蝙蝠》(*Die Fledermaus*) -- 串唱角色 (trouser role)

塞斯托 (Sesto) 出自亨德尔《朱利奥·凯撒在埃及》(*Giulio Cesare in Egitto*)

西贝尔 (Siébel) 出自古诺《浮士德》(*Faust*) -- 串唱角色 (trouser role)

女巫 (Sorceress) 出自珀赛尔《狄多与埃涅阿斯》(*Dido and Aeneas*)

狄多 (Dido) 出自珀赛尔《狄多与埃涅阿斯》(*Dido and Aeneas*)

斯蒂法诺 (Stephano) 出自古诺《罗密欧与朱丽叶》(*Roméo et Juliette*) -- 串唱角色 (trouser role)

铃木 (Suzuki) 出自普契尼《蝴蝶夫人》(*Madama Butterfly*)

著名抒情女中音歌唱家：

阿格尼丝·巴尔莎 (Agnes Baltsa)
莎拉·康诺莉 (Sarah Connolly)
玛莲娜·伊恩曼 (Malena Ernman)
布里吉特·法斯本德 (Brigitte Fassbaender)
苏珊·格雷厄姆 (Susan Graham)
马格达莱纳·考泽娜 (Magdalena Kožená)
洛林娜·亨特·利伯森 (Lorraine Hunt Lieberson)
克丽斯塔·路德维希 (Christa Ludwig)
南·梅里曼 (Nan Merriman)
芮瑟·斯黛芬丝 (Risë Stevens)
塔蒂阿娜·特罗扬诺斯 (Tatiana Troyanos)
安妮·索菲·冯·欧塔 (Anne Sofie von Otter)
弗·冯·斯塔德 (Frederica von Stade)

3. 戏剧女中音 (Dramatic Mezzo – Soprano)

该声部具有强大的中声区，丰满的高音区。从型号上看，该声部要比其它女中音声部宽且充满威力，当然，其声音灵活性自然不如其它女中音声部。该声部音域和其它女中音声部基本相同，从 g 至 b^2 (G_3 至 B_5)。不过戏剧女中音声音具有巨大的戏剧张力，声音可以轻松穿过乐队和合唱队。在十九世纪歌剧中，该声部被广泛使用，扮演老女人、母亲、女巫和邪恶女人等类型角色。威尔第为这个声部写作了大量角色，在法国歌剧中也很容易找到这个声部的踪迹。当然，对这个声部最情有独钟的是瓦格纳和理查斯特劳斯，主要戏剧女中音角色都集中在他们的歌剧中。同花腔女中音相同，很多具有较强控制能力的戏剧女中音也经常串唱抒情女中音乐角色。

典型角色：

阿佐采娜 (Azucena) 出自威尔第《游吟诗人》(*Il Trovatore*)
阿姆内丽斯 (Amneris) 出自威尔第《阿依达》(*Aida*)
布兰甘妮 (Brangäne) 出自瓦格纳《特里斯坦和伊索尔德》(*Tristan und Isolde*)
卡门 (Carmen) 出自比才《卡门》(*Carmen*)
伯爵夫人 (The Countess) 出自柴可夫斯基《黑桃皇后》(*The Queen of Spades*)
达丽拉 (Dalila) 出自圣·桑《参孙与达丽拉》(*Samson et Dalila*)
狄朵 (Dido) 出自柏辽兹《特洛伊人》(*Les Troyens*)
艾伯丽 (Eboli) 出自威尔第《唐·卡洛斯》(*Don Carlos*)
希罗底 (Herodias) 出自理查德·施特劳斯《莎乐美》(*Salome*)
女巫 (The Witch) 出自洪佩尔丁克《汉泽尔与格蕾太尔》(*Hänsel und Gretel*)
朱迪丝 (Judith) 出自巴托克《蓝胡子城堡》(*Duke Bluebeard's Castle*)

昆德丽 (Kundry) 出自瓦格纳《帕西发尔》(*Parsifal*)

科雷特姆纳斯特拉 (Klytemnästra) 出自理查德·施特劳斯《埃莱克特拉》(*Elektra*)

劳拉 (Laura) 出自蓬基耶利《歌女》(*La Gioconda*)

玛丽娜 (Marina) 出自穆索尔斯基《鲍里斯·戈都诺夫》(*Boris Godunow*)

戈尔特鲁德 (Gertrude) 出自洪佩尔丁克《汉泽尔与格蕾太尔》(*Hänsel und Gretel*)

奥特鲁德 (Ortrud) 出自瓦格纳《罗恩格林》(*Lohengrin*)

宝伦王妃 (Princess de Bouillon) 出自契莱亚《阿德里安娜·莱科芙露尔》(*Adriana Lecou-
vreur*)

著名戏剧女中音歌唱家:

伊琳娜·娜塔莉娅 (Irina Arkhipova)

费多拉·巴比耶利 (Fedora Barbieri)

奥尔加·博洛迪纳 (Olga Borodina)

格蕾斯·本勃莱 (Grace Bumbry)

维奥丽卡·科尔特斯 (Viorica Cortez)

菲奥伦扎·柯索托 (Fiorenza Cossotto)

玛丽亚·盖伊 (Maria Gay)

莉塔·戈尔 (Rita Gorr)

丹妮丝·格费丝 (Denyce Graves)

瓦尔特劳·梅耶尔 (Waltraud Meier)

埃琳娜·奥布拉卓娃 (Elena Obraztsova)

雷吉纳·雷斯尼克 (Regina Resnik)

乔列塔·西米奥纳多 (Giulietta Simionato)

艾碧·丝蒂葛娜妮 (Ebe Stignani)

约瑟芬·维齐 (Josephine Veasey)

雪莉·薇瑞特 (Shirley Verrett)

朵萝拉·扎吉克 (Dolora Zajick)

四、结论

决定学生的声部类型,并根据声部类型对学生进行具有针对性的声音训练,这对学生的声乐发展极有帮助。但这项工作并不是声乐教师对学生展开声乐教学活动时的最初任务,最初的任务是教授学生基本声乐技巧,随着学生声音的不断自由解放,声音自身就会决定自己的声部类型。虽然早期发现学生的声部类型会对学生的声乐学习极有帮助,但真正具有专业意义的声部类型确定,只有等到学生生理已经成熟并且声乐技术已经接近职业水平时才能得到最终确立。

从历史的角度出发,在考究歌唱声音分类问题时,我们必须以动态的观点看待声音艺术的发展,不应忽略音乐历史自身发展对声音艺术发展的影响。我们必须认同,不同音乐时期对歌

唱声音的声部界定不可能完全一致。总体上讲，声音技巧发展、声音力度变化和声部类型划分都有其自身的历史发展过程。

声音技巧的发展与其他乐器发展和作曲技巧发展有着紧密关系。人声作为独唱艺术必须有其他器乐为其伴奏，特别是键盘乐器钢琴。作为人声的最主要伴奏乐器，钢琴乐器自身的不断完善、技巧的不断发展和表现力的不断增加直接影响了人声艺术的发展。

当然，作曲技术的不断进步也是影响人声艺术进步的重要因素，作曲技术的不断进步为作曲家们探索和发掘人声技巧的潜能提供了技术可能，同时也将人声艺术技巧逐步推向极限。

同时，器乐艺术的发展也直接影响了人声艺术的力度发展。材料工业的进步促使器乐逐步发展成现代金属乐器，音量越来越大，人声若想与伴奏的宏大乐队（乐器）匹配，就必须不断地扩大自己的音量。如果说技巧和力量的发展是声部类型分类发展的外因条件，那么歌剧艺术戏剧性的不断发展就是声部类型分类发展的内在因素。

歌剧戏剧性的发展，催生舞台上各种不同性格的人物不断出现，而不同声部是表现不同人物戏剧性格的最佳音乐形式。技巧和力量的发展为各声部提供了表现各种人物的技术可能，于是人声声部的发展从粗化到细化、从简单到丰富，经过几百年的不断发展和完善，时至今日，随同歌剧艺术，美声声部划分体系终于达到了今天的成就。

总之，作为一门成熟的艺术形式，美声声部类型分类，既具有科学成分，但更重要的是传统艺术审美因素，超越传统艺术形式界定的创新等于破坏艺术形式。我们必须清楚地意识到，尽管掌握稳定的声音技巧可以拓展我们声音的音域、质量和表现力，但学习声音技巧的目的绝不是锻炼歌唱者去掌握所有声部的表现手段。我们必须尊重美声艺术价值标准，必须尊重美声声部划分体系的技术标准。尊重生理条件、准确确定声部类型、选择适合自己声部的演唱曲目是每个歌唱者必须遵循的学习原则。只有这样，在歌唱实践中才能真正做到善待自己的声音，合理使用自己的声音。

目 录

CONTENTS

女中音声部划分体系	1
歌剧《卡门》 <i>Carmen</i> 【法】比才 (G. Bizet)	
卡门的咏叹调 <i>Carmen's Aria</i>	1
(歌剧简介 * 角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法)	
* 哈巴涅拉	5
Habanera	
* 塞吉蒂亚舞曲	17
Séguedille	
* 三角铜铃儿在作响	28
Les tringles des sistres tintaient	
* 徒劳的逃避 (纸牌咏叹调)	44
En vain pour éviter (Card Aria)	
歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》 <i>Orfeo ed Euridice</i> 【德】格鲁克 (C. W. Gluck)	
奥菲欧的咏叹调 <i>Orfeo's Aria</i>	54
(歌剧简介 * 角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法)	
* 我在呼唤我的爱人	57
Chiamo il mio ben così	
* 永别了, 我的悲痛	68
Addio, o miei sospiri	
* 让我平息你们的愤怒	81
Deh placatevi con me	

* 多么纯净的天空	88
Che puro ciel	
* 没有尤丽狄茜我怎么办	100
Che farò senza Euridice	

歌剧《浮士德》 *Faust* 【法】古诺 (C. F. Gounod)

西贝尔的咏叹调 Siébel's Aria	108
(歌剧简介 * 角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法)	
* 告诉她我的坦白	111
Faites - lui mes aveux	
* 如果幸福邀请你微笑	121
Si le bonheur à sourire t'invite	

歌剧《维特》 *Werther* 【法】马斯涅 (J. Massenet)

夏洛特的咏叹调 Charlotte's Aria	127
(歌剧简介 * 角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法 * 歌唱家的观点)	
* 我在自己小屋里给你写信	133
Je vous écrit de ma petite chambre	
* 好! 让我的眼泪流淌吧	148
Va! laisse couler mes larmes	
* 啊! 我的勇气抛弃了我	153
Ah! mon courage m'abandonne	

歌剧《女人心》 *Così Fan Tutte* 【奥】莫扎特 (W. A. Mozart)

多拉贝拉的咏叹调 Dorabella's Aria	161
(歌剧简介 * 角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法 * 歌唱家的观点)	
* 难以平静的狂热	163
Smanie implacabili	
* 爱情是个小偷	174
È amore un ladroncello	

歌剧《费加罗的婚礼》 *Le Nozze di Figaro* 【奥】莫扎特 (W. A. Mozart)

玛切丽娜的咏叹调 Marcellina's Aria 185

(歌剧简介 * 角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法)

* 公山羊和母山羊 187

Il capro e la capretta

凯鲁比诺的咏叹调 Cherubino's Aria 197

(角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法)

* 我根本不知道自己怎么了, 在做什么 202

Non sò più cosa son, cosa faccio

* 你们可知道 212

Voi, che sapete

歌剧《塞维利亚理发师》 *Il Barbiere di Siviglia* 【意】罗西尼 (G. A. Rossini)

罗西娜的咏叹调 Rosina's Aria 220

(歌剧简介 * 角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法)

* 我心中回荡着一个声音 227

Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò

* 阻挠一颗炽热的心 241

Contro un cor che accende amore

歌剧《游吟诗人》 *Il Trovatore* 【意】威尔第 (G. Verdi)

阿佐采娜的咏叹调 Azucena's Aria 259

(歌剧简介 * 角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法)

* 烈火熊熊 263

Stride la vampa

歌剧《唐·卡洛斯》 *Don Carlos* 【意】威尔第 (G. Verdi)

艾伯丽的咏叹调 Eboli's Aria 271

(歌剧简介 * 角色说明 * 角色的发展变化 * 对角色的看法)

* 在一座美丽的撒拉逊花园中	274
Nei giardin del bello saracin ostello	
* 噢！不幸的恩赐	286
O don fatale	

歌剧《卡门》

Carmen

卡门的咏叹调

Carmen's Aria

歌剧简介

西班牙吉卜赛人卡门醉心情欲。在情爱的驱使下，她不断更换着自己的情侣。她的美丽令军官唐·霍塞倾倒，她巧妙地利用自己的美丽使他成为自己的工具。为了她，他逃离军队成为一名走私犯；为了她，他背叛了母亲的愿望，拒绝了与善良姑娘米凯拉的婚姻。为了追求斗牛士的新鲜情欲，卡门抛弃了因她而一无所有的唐·霍塞。结果，陷入绝望的唐·霍塞要了卡门的命。

角色说明

最初，卡门（Carmen）是一名烟草女工，后来加入走私团伙。起初，她和军官唐·霍塞相爱。为了她，唐·霍塞开小差加入走私团伙；后来，她又爱上了斗牛士艾斯卡米洛，并抛弃了唐·霍塞。

角色的 发展变化

士兵、工人、农民……甚至还有显赫的富人，形形色色的男人们云集在烟草工厂大门外。他们在等待，等待即将下班的烟草女工；他们在热望，热望能找到自己喜欢的姑娘。突然，工厂下班的钟声敲响，骚乱的场面立刻变得宁静，人们屏住呼吸，眺望那一群群吞咽吐雾从工厂里徐徐走来的烟草女工。在这群姑娘中，美丽的皇后就是卡门。她的出现立即使场面沸腾。男人们毫不掩饰地呼唤着她的名字，企盼立刻获得她的爱情。在什么时候、在什么情况下才能获得卡门的爱情，这是一个任何人都无法回答的问题。“要问什么时候，连我自己都不知道。也许永远说不，也许就在明天。”这就是卡门对爱情的态度，她崇尚自由的爱情，或者说她心随情欲而动，行为不受伦理道德制约。对，自由飞翔的小鸟就是她心目中爱情的化身。“爱情是一只爱反叛的小鸟，没有什么能把它驯服……假如你想突然捉住它，它会拍打翅膀远走高飞。爱情远离你而去，你无法把它等待，而你不再等待了，它却就在那里！”（卡门的咏叹调《哈巴涅拉》，*Habanera*）

哦？卡门突然发现，在众多贪色的追求者后面，坐着一位与众人截然相反的士兵。他手捧圣经，竟然对自己的美貌熟视无睹。卡门信奉这样的爱情：“如果你不爱我，我爱你……你想躲避它，它却抓住你！”于是，卡门把手中的玫瑰投向了这名士兵——唐·霍塞。这是致命的一投，玫瑰花点燃了唐·霍塞，唐·霍塞的爱情最终要了卡门的命。

骚乱，在烟草工厂女工之间发生了混战。祸根当然是卡门，是她引起了这场骚乱。于是，上尉命令唐·霍塞暂时看守卡门，待他办理好逮捕令回来后，把卡门送到监狱。独自一人，面对日盼夜想的美人，唐·霍塞魂不附体。他在躲避卡门那喷火的目光，他在掩饰自己心中的恋情。然而，卡门是何许人也？从他的慌乱的神情中，卡门读解了藏在他心中的秘密。诱惑行动开始，言辞上、表情上和行动上，卡门全面释放出自己迷人的魅力，唐·霍塞的情感在暴风雨中跌宕起伏。言辞上，“独自一人真寂寞……得有个情人来陪我……如今周末又来临，无论是谁想要我的爱，我就会爱他！”表情上，一双多情的眼睛变换各种角度射向唐·霍塞，一幅美丽的脸庞绽放出千姿百态的花朵印在唐·霍塞的眼睛里；形体上，吉卜赛人特有的形体语言如同火焰在卡门身体上的每个毛孔中散发出火苗，它灼烫着唐·霍塞每根颤抖着的神经。诱惑者在淋漓尽致地释放情欲魅力，被诱惑者在垂死挣扎地抑制自己如火般的情欲。最终，诱惑者取得了胜利，唐·霍塞无可救药地倒在了卡门的石榴裙下。（卡门的咏叹调《塞吉蒂亚舞曲》，*Séguedille*）

上尉带着逮捕令回来了，不过他的逮捕令此时却奈何不了卡门。在唐·霍塞的协助下，卡门真的像自由的小鸟一样，展翅高飞了。

塞维利亚城墙边的帕斯蒂亚酒馆里。烟雾缭绕，酒气弥漫。卡门在舒展着自己的歌喉，一群吉卜赛青年男女随着卡门哼唱出的缓慢吉卜赛音乐缓缓地展开了他们狂野的舞蹈。金属敲击声音加快了吉卜赛姑娘们的心跳，卡门的歌声也随着姑娘们的欢畅心情在逐渐加速。手鼓手的激情、吉他手的狂热使吉卜赛姑娘们情不自禁地加入了演唱行列，歌声再一次在狂热中升温加速。闪光的戒指在灯光下闪烁，红色和橙色的衣服在微风中飘起，吉卜赛人的歌舞在风浪中舞动，音乐在情欲的躁动中再次加速。然而，吉卜赛人的情欲还在升温，寻求欢乐的纵欲浪潮在无限蔓延，在呼喊中卡门把歌声又推向了一个新的高潮。于是乎，吉卜赛男人开始狂暴地敲击音乐，酒馆里的骚动声音震耳欲聋，吉卜赛姑娘们情绪进入疯癫，音乐也随着骚动的情欲成倍加速。加速、加速再加速，音乐已经被推到了极致，人们的情绪也在急速的音乐推动下变得狂野。整个酒馆已经被情欲点燃，每个人身上都燃烧起发泄情欲的烈火，人们在疯狂中呼号，人们在放纵中狂舞。情欲烈火席卷酒馆，熊熊火焰把世界烧焦。吉卜赛人跳吧，这就是你们火热的激情；卡门纵情地唱吧，这就是你灼热爱情的宣泄！（卡门的咏叹调《三角铜铃儿在作响》，*Les tringles des sistres tintaient*）

打烊，酒馆老板宣布今天晚上营业到此结束。他们要干什么？他们要迎接自己的同伙，一群走私犯的来访。走私犯骁勇无比，但他们却对税务官员心存余悸。他们需要吉卜赛女人的助阵，有了这些美丽女人的帮助，他们就能战胜可怕的税务官员。卡门和她的同伙通常也愿意为同道的朋友出力。用美丽降服好色的税务官员是他们的快乐，用独特的机能赢得金钱是她们的幸福。（五重唱《我们打算好了一笔交易》，*Nous avons en tête une affaire*）

但今日不同，卡门拒绝了走私犯朋友们的邀请。她要留在酒馆，她要在酒馆等待他的新情人——唐·霍塞。来了，他来了。因协助卡门逃跑，他在牢狱被监禁1个月。今日，熬过了度日如年的漫长等待，他急速地飞奔到卡门的身旁。哦，如同干柴烈火，两个相爱的人融化在情欲的烈火中。卡门情欲亢进，为了表达她对情人的热烈感情，她用自己最富有诱人魅力的舞蹈为情人独自一人舞动身体。两人的心跳再加速，体温在蹿升。突然，远处传来阵阵军号声，这是夜晚召集士兵回营的点名号。唐·霍塞从

情欲的冲动中迅速收回自己的注意力，他要告别卡门回营中。什么？离开我。于是，卡门的失望、震怒、嘲讽和讥笑如同浪潮般的发泄到唐·霍塞身上。（二重唱《我要为你跳舞》，*Je vais danser en votre honneur*）

荒凉的山野，荆棘丛生的丛林，鬼魂肆虐的地方，走私犯们藏身之处。此时，唐·霍塞加入走私团伙已经有六个月了。激情过后，卡门与他的恋情演变为争吵。分离，分离也许是最好的解脱办法。于是，她劝说他回到他的母亲那里，她希望他离开自己；危机，卡门从唐·霍塞的剧烈反应中感到一种生命的危机。于是，卡门向纸牌求知未来的命运。恐怖、可怕……尽管多次洗牌，但纸牌告诉卡门，等待她的命运是她先死，然后是唐·霍塞。卡门是宿命论者，她深信纸牌对自己命运的语言。[卡门的咏叹调《徒劳的逃避》（纸牌咏叹调），*En vain pour éviter (Card Aria)*]

斗牛士艾斯卡米洛说得对，卡门的爱情最多只能维持六个月。卡门曾拒绝过斗牛士的追求，但此时他的来访正是时机。卡门需要新的爱情，他的再次追求立刻得到了卡门的响应。成功地在唐·霍塞刀下解救出斗牛士后，卡门如意地看到唐·霍塞的未婚妻把他从山中接走，看望他病重的母亲。尽管唐·霍塞以性命相威胁，但卡门还是决心接受斗牛士的邀请，到斗牛场会见斗牛士，开始自己新的爱情历程。

斗牛场外，狂热的人群为斗牛士们举办了盛大的欢迎仪式，斗牛士艾斯卡米洛成为了人们心中的英雄。当然，他更是卡门心中的英雄。卡门冲向了斗牛士，她拥抱、狂吻自己心中的英雄，并告诉他爱自己致死不渝。斗牛士进场后，卡门的同伴们发现了隐藏在人群中的唐·霍塞，她们奉劝卡门尽快离开这里，躲避危险的老情人。躲避，不，这绝不是卡门的性格。她要留下来，她要正视唐·霍塞。

现在，斗牛场外只剩下卡门和唐·霍塞。死亡的阴云笼罩大地，恐怖的气氛令人窒息，仿佛空气都开始为之颤抖。面对强悍的唐·霍塞，卡门视死如归。“有人告诉我你在这里，甚至有人告诫我小心没命。但是，勇敢的我不会因此逃避。”唐·霍塞不承认自己是来恐吓卡门的，他是来祈求，祈求卡门回心转意。“我会不计前嫌，让我们重新开始。”卡门反应冷漠，她告诉他：“这绝对不可能，卡门从不说谎。”在卡门的心里，他们之间一切已经全部结束。她告诫他：“即便知道你会为此杀我，但我不会为此向你屈服。唐·霍塞没有放弃，他的祈求变成了哀求。他跪倒在卡门面前，承诺只要卡门高兴，他可以为她去做任何事情，即使再次落草为寇也在所不辞。没用，卡门把唐·霍塞的追求视为枷锁，她要挣脱他的枷锁获得自由的爱情。那自由的爱情就在斗牛场内，她的灵魂已经起飞，场内传来为斗牛士喝彩的声音，载着她的灵魂飞向了斗牛士。唐·霍塞绝望了，手中匕首指向卡门。卡门，迎着匕首冲向斗牛场；卡门，怀着对自由爱情的追求倒在血泊里。

对角色的看法

从道德层面看，卡门是一个极具争议的人物。有人认为她放荡、纵欲；有人认为她的爱情自私贪婪，更无责任心。当然，也有人认为她勇敢、坦

荡。为了获得自由和真实的爱情，她宁愿并且敢于付出自己的生命。种种看法，永无定论。其实，造成卡门性格的复杂原因并不在卡门的性格，而是在于道德本身。道德是社会文化的产物，不同的历史时期、不同的社会文化产生不同的道德标准。在不同的标准下，对卡门的道德评价也就自然会得出不同的结论。

卡门自身具有的道德标准属于一个我们极不熟悉的道德文化，一个吉卜赛人特有的道德文化。她们宠爱自由，她们反对任何约束，其中包括法律的约束。特别是卡门，她认为自己的爱情应该像一只自由的鸟儿，想飞就飞、想落就落。至于道德和伦理，那是约束爱情的枷锁。用我们的道德观点来看，卡门本来就不懂道德。或者说，她就根本没道德。

毋庸置疑，爱情属于人性中最富于激情的一种情感。现代科学甚至把它归结于男女之间荷尔蒙激素的产物。认为一旦男女双方相互吸引，就迅速产生荷尔蒙激素，它就是爱情。一些人坚持认为荷尔蒙激素只能维持很短的时间，也就是说人性中的爱情本身就不可能长久，维持两人关系长久持续的是道德和理智，长久的关系不是爱情，而是友谊。如果此话当真，那么卡门的爱情就是人性中爱情的真实面目。卡门真实的爱情在毫不掩饰、肆无忌惮中随意飘洒，她让人们真实地体验到了人性中的爱情，她让人们见证了隐藏在爱情后面的血与泪、爱与仇。

在所有女中音角色中，卡门绝对属于女中音歌唱家们最值得掌握的角色。然而，歌唱家们必须清楚地知道，这个角色的声音分量和戏剧分量同等重要。特别值得注意的是，掌握这个角色的关键在于你是否具备表演卡门的天赋。否则，不管多么努力地学习，你也不可能成为合格的卡门。

哈 巴 涅 拉

Habanera

卡门的咏叹调 选自歌剧《卡门》

Carmen's Aria from *Carmen*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《卡门》(*Carmen*)，第一幕

乐曲编号：No. 5

作曲家：比才 (Georges Bizet, 1838 - 1875)

编 剧：梅亚克 (Henri Meilhac) 和阿莱维 (Ludovic Halévy)，根据梅里美的同名小说改编。

角 色：卡门 (Carmen)，吉卜赛女人

角色年龄：21 - 30 岁

声 部：女中音 (Mezzo-Soprano)

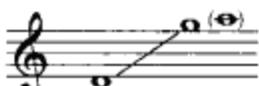
声 种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano) / 戏剧女中音 (Dramatic Mezzo-Soprano)

语 种：法语

地 点：塞维利亚广场

时 间：1820 年左右

首 演：1875 年 3 月 3 日，法国巴黎，喜歌剧院

音 域：

应用音域：

咏叹调背景

在工间休息时间，卡门和众多卷烟女工走出烟草工厂大门，享受和男人们聚会的快乐时光。面对形形色色男人们的追求，卡门将注意力聚焦在一个对自己美丽视而不见的青年军官唐·霍塞身上。卡门向他表述了自己的爱情观，展示了自己的魅力，并最后把自己佩戴的花儿抛向了他。

演唱提示

这是一段在大提琴伴奏下，具有非凡情欲诱惑力的咏叹调。下行音和三连音的旋律线条被广泛使用，使音乐充满了悠闲放纵的情感。D 小调和 D 大调的交替使用表现了主人公不同色彩的情欲变化。音域仅仅十度 ($d^1 - g^2$)，也有音域较高的变化版本，但演唱中并不常用。在这首歌中，对声音要求更多的是色彩变化，而不是力度和音域的变化。

这首咏叹调承载了卡门的恋爱观。在咏叹调开始前，有一小段宣叙调：“我什么时候能爱你？可能永远不会，也可能是明天，但绝不是今天！”而后的咏叹调则勾画出了卡门与众不同的爱情。是卡门决定了把唐·霍塞作为自己情欲发泄的目标。在整个恋爱过程中，卡门一直处于他们关系的支配地位，直至她为此付出了生命。

咏叹调分为两个部分。

1. 第一部分（1-61小节），分为三个音乐片段。

（1）第一片段（1-20小节），三小节前奏音乐之后，主人公用四个旋律乐句描述了自己对爱情的认识以及对唐·霍塞的好感。

① 第一乐句（4-8小节）。首先上句（4-6小节），连续的下行音节，极富特色的“三对二”节奏组合，形成了特点鲜明的哈巴涅拉舞曲节奏；以缠绵连贯的声音、叙述性的语气承载歌词：“爱情是一只爱反叛的小鸟”。“三对二”节奏清晰且对比强烈，系列变化音的音准要准确且充满色彩变化，表现出卡门的“野性”。然后下句（6-8小节），以描述性的语气、紧凑富有律动的节奏承载歌词：“没有什么能把它驯服”。要让声音充满自信地在富有“小弯”的短促“三对二”节奏缠绕，要让表情呈现出对自己阐述观点的自信。

② 第二乐句（8-12小节）。首先上句（8-10小节），完全再现第一乐句上句旋律，呈现歌词：“而且也无法把它召唤”。接着下句（10-12小节），基本再现第一乐句下句旋律，描述歌词：“如果它认定非要拒绝”。注意：最后的结束音要用 Portamento（上滑音）和第二乐句的起始音连上。在演唱时，要坚持在上行滑过的每个音符上清晰地演唱歌词“refuser”的“-ser”元音。这是一条演唱原则，在演唱滑音时，必须在每个滑过的音符上保持清晰地演唱最初元音。

③ 第三乐句（12-16小节），完全再现第一乐句，但由于歌词意境不同，故而声音的语气和色彩也要有别于第一乐句。特别是下句歌词：“L'un parle bien, l'autre se tait（一个善言，一个沉默）”，含有一种暗示。所唱到的“一个沉默”之人，可能指的是在一旁无言地注视着卡门的唐·霍塞。

④ 第四乐句（16-20小节），完全再现第二乐句音乐，呈现歌词：“我更喜欢后者，他虽不讲话，但他使我快乐”。明确地向唐·霍塞抛出橄榄枝，示意自己的爱情。声音要充满挑衅性，眼神要布满情欲光芒。要让该乐句具有结束句的总结性语气，要使观众明白该句歌词才是第一片段的核心内容。

（2）第二片段（21-44小节）。首先（21-28小节），由女声合唱承担主旋律演唱，而主人公则用四句具有“起承转合”诗韵关系的旋律，反复演唱歌词：“爱情”，用不同色彩的声音渲染这句充满魔力的歌词。接着（28-44小节）主人公用四个旋律乐句，描述了波希米亚人的爱情哲学。

① 第一乐句（28-32小节）。首先上句（28-30小节），承载歌词：“爱情是波希米亚人的产物”。附点节奏是推动旋律运动的动力，轻松且充满弹性的节奏表现了吉卜赛女人的生活态度。接着下句（30-32小节），宣叙性是旋律的特征，描述性是音乐的色彩，用连贯的声音和上句弹性的声音形成对比，用对上句补充说明的语气表述：“它从来不知道任何法律”。

② 第二乐句（32-36小节），提高一度，再现第一乐句旋律，描述歌词：“如果你不爱我，我爱你，假如我爱上你，那你可要当心”。

③ 第三乐句（37-40小节），基本再现第一乐句旋律，承载歌词：“如果你不爱我，如果你不爱我，我爱你”。对于这种上下乐句重复同样的歌词的旋律，应该用不同的语气和声音色彩渲染被重复的歌词，加强音乐的表现力。

④ 第四乐句（41-44小节），作为结束句，该乐句充满了力度和速度变化。首先（41-42

小节), 在 pp 力度下, 用缠绵连贯的声音演唱: “Mais, si je t’aime (但如果我爱你)”。然后 (42 - 43 小节), 改用渐强的力度变化加强戏剧表现力, 显现出挑衅的目光, 表现歌词: “Si je t’aime (假如我爱上你)”。最后 (43 - 44 小节), 轻柔舒缓的声音, 充满诱惑和色欲的眼神, 呈现歌词: “prend garde à toi (那您可要当心)”。

(3) 第三片段 (44 - 61 小节), 该片段音乐基本再现第二片段音乐, 不过前两个语句是由女声合唱担任, 而主人公则在第三乐句进入歌唱。每个乐句的旋律都做了少许变动, 特别是第四乐句的下句。作为结束旋律, 高亢激昂, 让音乐充满了结束句色彩。主人公以此告诫所有男人, 特别是唐·霍塞: “假如我爱上你, 那您可要当心!”

有一点需要说明, 可能是出于该片段音乐基本再现第二片段的原因, 也可能是考虑到女声合唱占据了前两个乐句的缘故, 很多版本竟然删除了该片段音乐。无论出于什么原因, 这种做法很难说得通。如此节选使音乐支离破碎, 破坏了音乐的完整性。

2. 第二部分 (伴奏开始于 60, 人声结束于 61、60 小节 - 结束), 四小节间奏音乐之后, 音乐完全再现第一部分, 呈现第二段歌词。请参考前面的分析处理, 这里不再赘述。

歌词翻译

梅亚克、阿莱维词
王 景 彬译

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle,
S'il lui convient de refuser.
Rien n'y fait, menace ou prière,
L'un parle bien, l'autre se tait;
Et c'est l'autre que je préfère
Il n'a rien dit; mais il me plait.
L'amour! l'amour! l'amour! l'amour!

爱情是一只爱反叛的小鸟,
没有什么能把它驯服,
而且也无法把它召唤,
如果它认定非要拒绝。
毫无办法, 无论你威胁或恳求,
一个善言, 一个沉默,
我更喜欢后者,
他虽不讲话, 但他使我快乐。
爱情! 爱情! 爱情! 爱情!

L'amour est enfant de Bohême,
Il n'a jamais, jamais connu de loi.
Si tu ne m'aime pas, je t'aime;
Si je t'aime, prends garde à toi!
Si tu ne m'aime pas,
si tu ne m'aimes pas, je t'aime!
Mais si je t'aime,
si je t'aime, prends garde à toi!

爱情是波希米亚人的产物,
它从来不知道任何法律。
如果你不爱我, 我爱你;
假如我爱上你, 那您可要当心!
如果你不爱我,
如果你不爱我, 我爱你,
但如果我爱你,
假如我爱上你, 那您可要当心!

L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola;

假如你突然想捉住它,
它会拍打翅膀远走高飞。

L'amour est loin, tu peux l'attendre;
Tu ne l'attends plus, il est là!
Tout autour de toi vite, vite,
Il vient, s'en va, puis il revient!
Tu crois le tenir, il t'évite;
Tu crois l'éviter, il te tient!
L'amour, l'amour, l'amour, l'amour!

当爱情远离时，你只能等待，
而当你不再等待时，它却就在那里！
一直围着你转，很快、很快，
它来了，又走了，然后它又会来！
你想抓住它，它会躲开，
你想躲避它，它却抓住你！
爱情！爱情！爱情！爱情！

哈 巴 涅 拉

Habanera

〔法〕比 才 曲
(1838-1875)

Allegretto, quasi Andantino (小快板, 近乎小行板) ♩ = 72

Voice *p* L'a - mour

Piano *pp*

5
est un oi-seau re - bel - le Que nul ne peut ap - pri - voi - ser, Et c'est

9 *portamento* (用表情滑音唱)

bien en vain qu'on l'ap - pel-le, S'il lui con - vient de re - fu - ser. Rien n'y

13

portamento (用表情滑音唱)

fait, menace ou pri - è-re, L'un par - le bien, l'au - tre se tait; Et cest

17

l'au - tre que je pré - fè - re Il n'a rien dit; mais il me

20

espress. (有表情地)

plait. L'a - mour! l'a -

24

-mour! l'a - - - mour!

27

p

l'a - mour! L'amour est en - fant de Bo - hême, Il n'a ia -

31

-mais, jamais connu de loi. Si tu ne m'ai - mes pas, je t'ai - me; Si

35

je t'aime. prends garde à toi! — Si tu ne m'ai - mes pas, si

f *pp*

39

tu ne m'aimes pas, je t'ai - me! Mais si je t'ai - me, si je

f *pp* *cresc.* (渐强)

43

t'ai-me. prends gar - de à toi!

47

mais, jamais con-nu de loi, Si tu ne m'ai - mes pas, je t'ai - me; Si

51

Si tu ne m'ai - mes pas, si

55

tu ne m'aimes pas, je³ t'ai - me! Mais si je t'ai - me, si je

59 *f*

t'ai - me, prends garde à — toi!

f *ff*

Leg.

63 *p*

L'oi-seau que tu croy-ais sur - pren - dre Battit de

pp

67

l'ai - le et s'en - vo - la; L'a - mour est loin, tu peux l'at - ten - dre; Tu ne l'at -

71 *portamento* (用表情滑音唱)

-tends plus, il est la! Tout au - tour de toi vi - te, vi-te, Il vient. s'en

75

portamento (用表情滑音唱)

va, — puis il re - vient; Tu crois le te - nir, il t'é - vi - te; Tu crois l'é -

79

- vi - ter, — il te tient! — L'a - mour! —

83

l'a - mour! — l'a - mour! —

87

l'a - mour! L'a mour est en - fant de Bo - hême, Il n'a ja -

91

- mais, jamais con-nu de loi, Si tu ne m'ai - mes pas, je t'ai - me; Si

95

je t'ai-me. prends garde a toi! _____ Si tu ne m'ai - mes pas, Si

99

tu ne m'aimes pas, je t'ai - me; Mais si je t'ai - me, si je

103

t'ai-me prends gar - de à toi! _____

107

111

Si tu ne m'ai - mes pas. Si

115

tu ne m'aimes pas, je ³t'ai - me; Mais si je

118

t'ai - me, si je t'ai - me, prends garde à ³toi!

塞吉蒂亚舞曲

Séguedille

卡门的咏叹调 选自歌剧《卡门》

Carmen's Aria from *Carmen*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《卡门》(*Carmen*)，第一幕

乐曲编号：No. 10

作曲家：比才 (Georges Bizet, 1838 - 1875)

编 剧：梅亚克 (Henri Meilhac) 和阿莱维 (Ludovic Halévy)，根据梅里美的同名小说改编。

角 色：卡门 (Carmen)，吉卜赛女人

角色年龄：21 - 30 岁

声 部：女中音 (Mezzo-Soprano)

声 种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano) / 戏剧女中音 (Dramatic Mezzo-Soprano)

语 种：法语

地 点：塞维利亚广场

时 间：1820 年左右

首 演：1875 年 3 月 3 日，法国巴黎，喜歌剧院

音 域：

应用音域：

咏叹调背景

因和工厂女工打架，卡门被逮捕。此时，唐·霍塞被责令看管卡门。卡门看到了唐·霍塞怀揣自己曾抛给他的花儿，于是展开了爱情攻势。而唐·霍塞则命令卡门停止谈话。于是，卡门唱起了这首咏叹调。她告诉唐·霍塞，如果他能让她逃离，她可能会以爱作为回报。最终，唐·霍塞无法抵御卡门的魅力，卡门成功逃离。

演唱提示

这首咏叹调虽然音域很宽，但应用音域却只有一个八度左右。旋律充满了装饰音、逻辑重音和滑音，这对演唱者的声音表现力提出了挑战。音乐标注了大量的弱音标注，其用意在于表明这首咏叹调是卡门在“自唱自吟”。如果真的弱唱，恐怕很难穿透乐队“音墙”。但无论如何不能强迫声音重唱，否则会破坏音乐的意境。

要注意和唐·霍塞的交流。很多歌词不但直接唱给唐·霍塞，而且还要观察对方的反应，根据对方的反应，做出形体和神情的调整，继续深入挑动对方敏感的神经。要知道，在大部分时间里，对方都在努力拒绝主人公的爱情攻势。直到最后，唐·霍塞才拜倒在卡门的石榴裙下。为此，歌声必须具有诱惑力，必须让人确信唐·霍塞具有一定的抵抗力，但他的抵抗力却无论如何也招架不住卡门勾魂的声音，色欲的眼神以及散发火焰的形体魅力。咏叹调分为三个音乐片段。

1. 第一片段（1-30小节）。首先（1-12小节），由长笛和弦乐主奏的前奏音乐既连贯飘逸又极富弹性节奏，开启了充满情欲诱惑色彩的咏叹调旋律；接着（13-30小节），主人公用四个旋律乐句，向唐·霍塞描绘了自己未来行踪：

（1）第一乐句（13-16小节），呈现歌词：“靠近塞维利亚城墙”。首先上句（13-14小节），轻盈连贯的声音，叙述性的语气。两组“强-弱-弱”3/8节奏极富推动力，为下句的进入积蓄力量；接着下句（15-16小节），承接上句推动力量，用连贯的声音演唱极富描述性的跑动音阶。注意：上下乐句要一气呵成，相互具有紧密的逻辑关系。

（2）第二乐句（17-20小节），承载歌词：“在我朋友莉拉斯·帕斯蒂亚的家里”。首先上句（17-18小节），旋律节节升高，情绪不断递进。两个三连音节奏是旋律的逻辑重音，同时也是推动旋律前进的动力；接着下句（19-20小节），承接上句推进力量，利用装饰音和八度跳跃加强表现力。注意：该乐句同样要一气呵成，而且要保持声音质量均称统一。

（3）第三乐句（20-27小节），首先上句（20-23小节），承载歌词：“J'irai danser la Séguedille（我将跳塞吉蒂亚舞曲）”。用充满弹性的声音轻柔地强调每一个音符，用充满挑逗的语气煽情；接着下句（23-27小节），呈现歌词：“Et boire du Manzanilla（喝曼扎尼拉酒）”。和上句旋律具有对称关系，用类似上句的旋律，在较低音区呼应上句。随着音域的下落，音色要更加浓郁，充满诱惑力。当然，这种诱惑力不仅表现在声音中，语气、神情以及身体的每个部分，都要释放出令人窒息的欲火。

（4）第四乐句（27-30小节），以宣叙性的语气，吟唱式的声音，告诉唐·霍塞：“我将去我朋友莉拉斯·帕斯蒂亚的家里”。此时语气显得非常重要，而决定语气的原因则是蕴藏在语言后面的戏剧内涵。一定要理解每句歌词的直接意思，一定要让每个歌词都在脑海中产生视觉画面。否则语气无从谈起。

2. 第二片段（30-81小节）。首先（30-36小节），长笛再次介入歌唱，用极富色彩转换的间奏把音乐镜头切入对主人公内心情欲的描述；接着（37-81小节），主人公用六个旋律乐句描述了自己的热盼：

（1）第一乐句（30-45小节），含有四句旋律。首先（37-42小节），前三句都是以同样的旋律开启歌唱，而结束音则以半音上行节节高升，形成不断推进的旋律前进动力，表述歌词：“对，但只有一个人会多无聊，而只有成双成对才会感到真正的乐趣，为了让我有个伴儿”；最后（42-45小节），用连贯缠绵的声音展开旋律，并最终交了自己的决定，那就是：“我要带着我的情人去！”

（2）第二乐句（46-52小节）。首先（46-47小节），在轻柔的力度下，用嘲笑的口吻，叙述性的语气呈现：“我的情人”；然后（48-50小节），在较强的力度下，用谴责的口吻、愤怒的语气描述：“他到魔鬼那里去了”；最后（50-52小节），在渐强的力度下，用不屑一顾的口吻、宣判性的语气表述：“是我昨天把他扫地出门！”

（3）第三乐句（53-60小节）。首先上句（53-56小节），在渐强的力度下，用充满戏剧张力的声音展开大线条旋律，表现歌词：“我可怜的心，很容易安慰”；接着下句（57-60小节），

完全再现上句音乐，呈现歌词：“我的心如同空气那般自由”。作为对比，可在力度上将上句处理得较轻，下句较重，以此丰富音乐色彩变化。

(4) 第四乐句 (61 - 68 小节)。首先 (61 - 62 小节)，在 pp 力度下，用宣叙的语气，煽情的声音色彩，呈现歌词：“我的求爱者成打儿”；接着 (63 - 64 小节)，通过下行三度模进前面旋律，使音色更加浓郁，声音更富诱惑力，表述歌词：“但是，他们不合我的胃口”；然后 (65 - 66 小节)，在渐强渐弱的力度下，通过渐慢速度加强表现，用极富控制的声音表现歌词：“Voici la fin de la semaine (现在是周末)”；之后 (66 - 67 小节)，以散发着火焰的眼睛盯着唐·霍塞，用疑问句的语气，通过渐慢和延长处理，让旋律释放令人心慌的问题：“Qui veut m'aimer (谁要爱我)”；最后 (67 - 68 小节)，通过下行音阶，让轻柔的声音呈现出毫无忌惮的情感，既回答自己提出的问题，也借用歌词：“Je l'aimerai (我就爱他)”，挑动唐·霍塞脆弱的理智防线。

(5) 第五乐句 (69 - 76 小节)。首先上句 (69 - 72 小节)，在系列渐强渐弱力度变化下，让旋律在滑音中展示大跳音程的戏剧张力，表现歌词：“谁想要我的灵魂？敬请带走”；接着下句 (73 - 76 小节)，基本再现上句旋律，呈现歌词：“你来得正是时候”。当然，因上下句歌词承载的戏剧内容不同，润色它们的音色和语气也应该有所不同。

(6) 第六乐句 (76 - 81 小节)，承载歌词：“我几乎无法等待，和我新情人在一起”。这是一个具有过渡色彩的乐句，上下乐句旋律基本一致。紧凑的旋律充满宣叙性，律动的节奏富有推动性，牵引第三音乐片段的到来。

(7) 第三片段 (82 小节 - 结束)。首先 (82 - 95 小节)，完全再现第一片段前三乐句 (13 - 27 小节) 音乐；接着 (96 小节 - 结束)，在渐强的力度下，通过一个具有强烈推进动力的乐句，让旋律在极富激情，但却极其短暂的高音 B (b²) 上结束。有一点需要说明，在 82 小节之前，还有一段卡门和唐·霍塞的重唱，占有 83 小节篇幅，非常好听，非常具有演出效果。但是，考虑到独唱乐谱的出版方式，只能将其节选。这实在是无奈之举。如果可能，在音乐会演出时，最后加上这段。当然，要找一位不错的男高音助唱，相信演出效果一定很好。

歌词翻译

梅亚克、阿莱维词
王 景 彬译

Près des remparts de Séville,
Chez mon ami, Lillas Pastia
J'irai danser la Séguédille
Et boire du Manzanilla.
J'irai chez mon ami Lillas Pastia.
Oui, mais toute seule on s'ennuie,
Et les vrais plaisirs sont à deux;
Donc, pour me tenir compagnie,
J'emmenèrai mon amoureux!

靠近塞维利亚城墙，
在我朋友莉拉斯·帕斯蒂亚的家里，
我将跳塞吉蒂亚舞曲，
喝曼扎尼拉酒。
我将去我朋友莉拉斯·帕斯蒂亚的家里。
对，但只有一个人会多无聊，
而只有成双成对才会感到真正的乐趣，
为了让我有个伴儿，
我要带着我的情人去！

Mon amoureux, il est au diable,

我的情人，他到魔鬼那里去了，

Je l'ai mis à la porte hier!
Mon pauvre cœur très consolable,
Mon cœur est libre comme l'air!
J'ai des galants à la douzaine,
Mais ils ne sont pas à mon gré.
Voici la fin de la semaine;
Qui veut m'aimer? je l'aimerai!
Qui veut mon âme? Elle est à prendre!
Vous arrivez au bon moment!
Je n'ai guère le temps d'attendre,
Car avec mon nouvel amant,
Près des remparts de Séville,
Chez mon ami, Lillas Pastia,
Nous danserons la Séguedille
Et boirons du Manzanilla:
tra la la la...

是我昨天把他扫地出门!
我可怜的心, 很容易安慰,
我的心如同空气那般自由!
我的求爱者成打儿,
但是, 他们不合我的胃口。
现在是周末,
谁要爱我? 我就爱他!
谁想要我的灵魂? 敬请带走!
你来得正是时候!
我几乎无法等待,
和我新情人在一起,
靠近塞维利亚城墙,
在我朋友莉拉斯·帕斯蒂亚的家里,
我们还要跳塞吉蒂亚舞曲,
喝曼扎尼拉酒:
啦啦啦……

赛吉蒂亚舞曲 Séguedille

〔法〕比才曲
(1838-1875)

Allegretto (小快板) ♩ = 160

Piano

pp

5

10

Voice

pp e leggiero (轻巧地)

Près des rem -

Piano

14

-parts de Sé - vil - - - le, Chez mon a -

3

Piano

18

mi³ Lil - las Pas - tia J' i - rai dan - ser

22

la Sé - gue - dille Et boi - re du Man - za - nil - la.

26

J' i - rai chez mon a - mi Lil - las Pas - tia.

30

sempre pp (一直弱)

34

sempre pp (一直弱)

Oui, — mais tou-te seule

38

on s'en - nui - e, Et les vrais plai - sirs sont à deux; —

41

Done, pour me te - nir com - pa - gni - e, Jem - mè - ne - rai mon a - mou -

44

(舞台提示: 大笑)

meno p (稍强)

-reux! — Mon a - mou - reux

ten. (持续)

48

il est au dia - - - - ble. Je l'ai mis à la por-te

ten. *ten.* (持续)

52

hier! Mon³ pau - vre cœur très con - so -

56

-la - - - ble, Mon³ cœur est li - - - bre com - me

60

pp

l'air! J'ai des ga-lants à la douzai - ne, Mais ils ne sont pas

64 *rall.* (渐慢)

à mon gré. Voi - ci la fin de la se - mai - ne. Qui

colla voce (紧随人声)

67 *a tempo* (回原速)

veut m'ai-mer? je l'ai me -rai! Qui veut mon

a tempo (回原速)

70 *portamento* (用表情滑音唱)

â - - - - me? Elle est à pren - dre! Vous ar - ri -

74 *portamento* (用表情滑音唱)

-vez _____ au bon mo - ment! Je n'ai guè - re le temps d'at-

78

-ten - dre, Car a - vec mon nou - vel a - mant.

81 *f e ben ritmato* (富有节奏性地)

Près des rem - parts de Sé - vil - - -

85

- le. Chez — mon a - mi ³ Lil - las

88

Pas - tia. Nous dan - se - rons

91

la Sé - gue - dille Et boi - rons du Man - za -

94

-nil - la: tra la la la

p *sf*

sempre f (一直强)

97

la la la la la la la, tra la

ff

100

la la la la la la la la la

sf *ff*

三角铜铃儿在作响

Les tringles des sistres tintaient

卡门的咏叹调 选自歌剧《卡门》

Carmen's Aria from *Carmen*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《卡门》(*Carmen*)，第二幕

乐曲编号：No. 12

作曲家：比才 (Georges Bizet, 1838 - 1875)

编剧：梅亚克 (Henri Meilhac) 和阿莱维 (Ludovic Halévy)，根据梅里美的同名小说改编。

角色：卡门 (Carmen)，吉卜赛女人

角色年龄：21 - 30 岁

声部：女中音 (Mezzo-Soprano)

声种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano) / 戏剧女中音 (Dramatic Mezzo-Soprano)

语种：法语

地点：塞维利亚城墙边的帕斯蒂亚酒馆

时间：1820 年左右

首演：1875 年 3 月 3 日，法国巴黎，喜歌剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

在唐·霍塞帮助下，摆脱了牢狱之灾，卡门来到了帕斯蒂亚酒馆。协同她的两个吉卜赛女友，卡门唱起了这首狂热的吉卜赛歌曲，将酒店的气氛推向疯狂状态。

演唱提示

这是一首分节歌曲式的咏叹调。同样的旋律，经过速度、力度和色彩变化，表现了三段不同意境的歌词。在演唱时，还要加入舞蹈和其他角色的伴唱，让音乐充满了活力，使旋律充满了鲜明的舞蹈性。不断渐强，不断加速，不断增加音乐的戏剧张力是这首咏叹调的特征。为此，在演唱时，要有计划地合理分配声音，让声音的力度和戏剧张力逐渐展开。要控制好速度变化，让音乐逐渐加速，使音乐逐渐驶入疯狂时刻。

首先 (1 - 48 小节)，前奏音乐充满舞蹈性，它既是这首咏叹调的前奏音乐，也是第二幕的

起幕音乐。在这段音乐中，由舞蹈演员表演吉卜赛舞蹈，而卡门则坐在一旁观察欣赏。有些版本乐谱选择将其节选，选择在第39小节切入。其做法确实行之有效地节省了时间，但却使音乐显得不够完整。接着（48-170小节），主人公用三节歌描述了酒店的疯狂现场。最后（170小节-结束），后奏音乐将现场气氛推向高潮，主人公加入舞蹈，人们在舞蹈中进入狂欢状态。好，让我们进入咏叹调：

1. 第一节歌（48-68小节），分为以下四个音乐片段。

（1）第一片段（48-57小节），四个旋律乐句，描述了歌舞场面。前三句（48-54小节），乐句首尾音符音高相同，它们将音乐有机地结合在一起，形成一气呵成的效果；第四乐句（54-57小节）则从E（e¹）开始到E（e¹）结束，让音乐在稳定中收尾第一音乐片段。节奏性要强，速度要稳健，声音要连贯律动。其中前三个乐句要用描述性的语气演唱，而第四乐句则要用总结性的语气诠释。注意：一定要保持平稳的速度，稳定的情绪，让疯狂的音乐逐渐展开。

（2）第二片段（58-68小节），同样由四个旋律乐句结构，继续描述歌舞场面。前三乐句（58-64小节），旋律运动形式和以往连贯的运动形式不同。旋律以四度关系为基础，每两个八分音符为单位，展开上下跳跃。要通过弹性的声音让旋律在跳跃中表现出音乐的张力，充分使音乐呈现出动感。第四乐句（64-68小节），首先上句（64-66小节），两个旋律节奏组合，十六分音符向八分音符推进是它们前进的动力，其中第二旋律节奏组合是对第一旋律节奏组合的上行三度模进。第一旋律节奏组合要用叙述的语气，呈现歌词：“同样的歌词”，第二旋律节奏要用补充和强调的语气，表述歌词：“同样的腔”。接着下句（66-68小节），在渐强的力度下，通过大幅度渐慢，形成稳定的结束句色彩，再现上句歌词。当然，这一切都是在轻柔力度下展开，让音乐继续向着疯狂目标逐步前进。

（3）第三片段（69-76小节），速度提高，节奏更加鲜明，声音更加律动，激情进一步释放。首先（69-74小节），三个旋律乐句都是由一小节三个四分音符带出一小节跑动音节。三个四分音符要演唱得连贯，且充满推动力，而跑动音节则要演唱得流动且极富韵味。要充分利用简单的歌词释放出吉卜赛人对节奏的敏感，要让眼神和身体伴随着音乐释放出诱惑男人心智的魅力。然后（74-76小节），作为结束乐句，第四乐句要具有总结性的语气，声音要连贯且充满自我陶醉色彩。

（4）第四片段（77-87小节），句型和第三片段相同，但前三乐句（77-82小节）每组八分音符推出的跑动音阶比对以往提高四度，第四乐句（82-87小节）的结束音也同时提高四度，从而提高了旋律的戏剧张力。当然，在乐谱的舞台提示中，作曲家明确标注了舞蹈开始。同时，在歌剧演出时，其他两个角色也要加入这段歌唱。这就是说，该段旋律具有为歌舞者伴唱的功能。为此，要给予声音更多的弹性，以此加强音乐的节奏性。不过切记，要始终保持pp力度，力度变化应该发生在下一个音乐部分。

2. 第二节歌（88-127小节），音乐继续从pp弱音力度入手，且完全再现第一节歌旋律，但伴奏略有不同，从而增加了音乐的戏剧张力。不过，从108节开始，音乐速度加快，力度加强。注意：心里节奏要极其准确，切不可因急躁引起速度过快。要知道，后面还要继续加速和渐强，要给自己流出音乐变化的空间。

3. 第三节歌（128-170小节），音乐从f强度入手，并在148小节再次提升速度，加强力度。同时，从157小节开始做渐强处理，直至旋律的最后结束音。

4. 最后（170小节-结束），后奏音乐再次提升速度，音乐进入高潮，众人陷入疯狂。在急速的音乐中舞蹈，在疯狂的舞步中狂欢。

Les tringles des sistres tintaient
Avec un éclat métallique,
Et sur cette étrange musique
Les Zingarellas se levaient.
Tambours de Basque allaient leur train,
Et les guitares forcenées
Grinçaient sous des mains obstinées,
Même chanson, même refrain,
Tra la la la...

Les anneaux de cuivre et d'argent
Reluisaient sur les peaux bistrées
D'orange et de rouge zébrées;
Les étoffes flottaient au vent.
La danse au chant se mariait,
D'abord indécise et timide,
Plus vive ensuite et plus rapide.
Cela montait, montait, montait, montait!
Tra la la la...

Les Bohémiens à tour de bras,
De leurs instruments faisaient rage,
Et cet éblouissant tapage
Ensorcelait les Zingaras.
Sous le rythme de la chanson,
Ardentes, folles, enfiévrées,
Elles se laissaient, enivrées,
Emporter par le tourbillon!
Tra la la la...

三角铜铃儿在作响，
诱人的金属在亮光，
在这奇异的音乐中，
吉卜赛姑娘登上场。
巴斯克手鼓亮了相，
吉他手弹得真疯狂，
倔强的拨响吱吱声，
同样的歌词同样的腔！
啦！……

黄铜白银作指环，
褐色的皮肤闪金光
条纹的衣料有红也有黄，
随风舞动在飘扬！
歌声和舞曲联姻在一起，
初显犹豫很怯场，
而后激烈又疯狂……
他们越来越高涨、高涨……
啦！……

吉卜赛人的手臂窍门真叫棒，
弹奏乐器好疯狂，
在这眼花缭乱的喧闹中；
蛊惑人心的是吉卜赛女郎。
在歌曲的旋律中，
宣泄着炽热、疯狂和激动，
自由放任如醉如痴；
旋风般的纵情狂舞席卷全场。
啦！……

三角铜铃儿在作响

Les tringles des sistres tintaient

[法] 比才曲
(1838-1875)

Andantino (小行板) ♩ = 100

Piano *pp*

(舞台提示: 起幕, 舞蹈)

5

9

13

17

dim. (渐弱)

21

pp

This system contains measures 21, 22, and 23. The right hand features a series of chords in the first two measures, followed by a complex, multi-measure chordal passage in the third measure. The left hand plays a steady eighth-note bass line.

24

This system contains measures 24, 25, and 26. The right hand continues with chords, and the left hand maintains the eighth-note bass line.

27

This system contains measures 27, 28, 29, and 30. The right hand has a sequence of chords, and the left hand continues with the eighth-note bass line.

31

This system contains measures 31, 32, 33, and 34. The right hand features a more active melodic line with eighth notes, while the left hand continues with the eighth-note bass line.

35

This system contains measures 35, 36, 37, and 38. The right hand has a melodic line with some rests, and the left hand continues with the eighth-note bass line.

39

f *p*

This system contains measures 39, 40, and 41. The right hand has a melodic line with some rests. The left hand continues with the eighth-note bass line. Dynamics change from *f* to *p*.

42

45

ben ritmato (富有节奏性地)

Voice

Les

(舞台提示: 舞蹈停止)

Piano

p *dim.*

49

tringles des si - stres tin - taient. A - vec un é - clat mé - tal -

pp

52

- li - que. Et sur cette é - tran - ge mu - si - que Les—

55

Zin-ga - rel-las se le - vaient. Tam -

59

-bours de Bas-que allaient leur train, Et les gui - ta - res for - ce -

62

- né - - es Grin - çaient sous des mains ob - sti - né - es. Mê - me chan -

65

- son, mê - me re - frain. *molto rit.* (大幅度慢) *dim.*
Mê - me chan - son, — mê - me re -

colla voce (紧随人声)

68 **a tempo** (回原速) ♩ = 108 *pp*

-frain! _____ Tra la la la, _____

sempre pp (一直弱)

71

tra la la la, _____ tra la la

74

la, _____ tra la la la la la la la, _____

77 (舞台提示: 舞蹈) *pp*

tra la la la, _____ tra la la la, _____

pp

81

tra la la la, tra la la la la la la la.

85

(舞台提示: 舞蹈停止) *sempre p*
(一直弱)

Les

89

anneaux de cuivre et d'argent Re-lui-saient sur les peaux bi-

Les

Les

92

-stré - es Dò - range et de rou - ge zé - bré - es; Les é -

95

é - tof - fes flot - taient au

-tof - fes flottaient au vent.

98

La danse au chant se ma - ri - ait. La

dim. *pp*

101

danse au chant se ma - ri - ait, D'a - bord in - dé - cise et ti -

(8) 7 8

104

cresc. *molto rall.* (大幅度渐慢)

-mi - de, Plus vive en - sui - - - te et plus ra - pi - de. Ce - la mon -

cresc.

a tempo animato (回原速, 活跃地) ♩ = 126

107

- tait, mon-tait, mon-tait, mon - tait! Tra la la

colla voce (紧随人声) *mf* *f*

110

la, tra la la la,

113

tra la la la, tra la la la la la la:

117 (舞台提示: 舞蹈)

tra la la la, tra la la

cresc.

120

la, tra la la la, tra

123

la la la la la la

f *cresc.*

127

(舞台提示: 舞蹈停止) *f*

Les Bo-hémiens à tour de bras De

p *f*

131

leurs instruments faisaient rage, Et cet é-blouissant ta-

p *f* *p*

134

-pa - ge En - sor-ce lait les Zin-ga - ras.

138

Sous le rythme de la chan - son, Sous le rythme de la chan -

142

- son, Ar - den - tes, fol - les, en - fié - vré - es, El - les_

145

se lais - saient, en - i - vré - es, Em - por - ter_ par le tour - bil-

148 Più mosso (更快的) ♩ = 138

ff

-lon! Tra la la la,

151

tra la la la, tra la la

154

la, tra la la la la ia la ia:

sempre animando e cresc.
(继续活跃的, 并渐强)

157

ff

Tra la la la, tra la la la,

f

sempre animando e cresc.
(继续活跃的, 并渐强)

161

tra la la la, tra la la la la la

164

la: tra la la la, tra la la la, tra la la

Presto (急板) ♩ = 152

167

la, tra la la la, (舞台提示: 卡门加入众人舞蹈)

ff *tr*

ff

Lea *

171

175

179

183

187

tutta forza. (全力地)

sec. (干脆地)

Led.

*

徒劳的逃避 (纸牌咏叹调)

En vain pour éviter (Card Aria)

卡门的咏叹调 选自歌剧《卡门》

Carmen's Aria from *Carmen*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《卡门》(*Carmen*)，第三幕

乐曲编号：No. 20

作曲家：比才 (Georges Bizet, 1838 - 1875)

编剧：梅亚克 (Henri Meilhac) 和阿莱维 (Ludovic Halévy)，根据梅里美的同名小说改编。

角色：卡门 (Carmen)，吉卜赛女人

角色年龄：21 - 30 岁

声部：女中音 (Mezzo-Soprano)

声种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano) / 戏剧女中音 (Dramatic Mezzo-Soprano)

语种：法语

地点：丛山荒岭

时间：1820 年左右

首演：1875 年 3 月 3 日，法国巴黎，喜歌剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

夜晚，在走私的行军路途中，吉卜赛人露宿在丛山之中。虽然和唐·霍塞在一起，但卡门已经开始厌倦他。此时，看到自己的两位女友在用纸牌算命，卡门也加入其中。然而纸牌向她显示的命运却是可怕的，那就是死亡。卡门相信命运的力量，相信纸牌无谎言。

演唱提示

这是一首建立在 f 小调上，带有沉思和黑暗色彩的咏叹调。旋律很长时间处于低音区 $C (c^1) - C (c^2)$ 之间，这对女中音的音色提出了挑战。而在第二音乐片段中，每个乐句则建立在极富戏剧张力的渐强基础上，同时旋律音高也逐渐推至高音 $F (f^2)$ ，这对演唱者的声音幅度变化提出了很高要求。虽然属于和其他两位女性的三重唱音乐，但卡门的咏叹调始终保持在戏剧和音乐上的相对独立。专注纸牌，相信命运，预知自己会死于唐·霍塞之手，是这首咏叹调

的戏剧任务。作品分为宣叙调和咏叹调两个部分。

1. 宣叙调部分(1-25小节)。首先(1-6小节),在轻柔的力度下,用自言自语的演唱方式、沉重且毫无生机的声音呈现歌词:“让我看看,该轮到算命了;接着(7-13小节),在间奏音乐中,摊开扑克看命;然后(13-14小节),看到翻开的纸牌,大惊失色,用近乎说话的语气,失声惊呼:“方块、黑桃”;再后(15-19小节),克制自己的恐惧,在胆战心惊中打开另一张纸牌,结果见到了令人绝望的命运;最后(19-25小节),通过系列力度和语气变化,交代自己对命运的预见:“死亡,我已经看到了……”

2. 咏叹调部分(26小节-结束)。首先(26-27小节),在间奏音乐,整理思绪,面对命运;然后(28小节-结束),用两个音乐片段表述自己的思想。

(1) 第一片段(26-43小节),含有四个旋律乐句:

① 第一乐句(26-31小节)。首先上句(28-30小节),沉重绝望的神情,简单均称的声音,用否定的语气表述:“徒劳,试图逃避悲伤的答案”;接着下句(30-31小节),提高音域,加强语气,补充说明:“徒劳,你即使洗牌”。注意:虽然开始处标注着pp力度,但起作用在于意境。如此低的音域,若真的过度控制声音,会使声音失去穿透力,无法将歌词清晰地传达给观众。为此,一定要注意浓郁音色,表述绝望的心情。

② 第二乐句(32-40小节)。首先上句(32-34小节),依然采用均称的声音润色旋律,但声音中充满了无奈和无助的色彩。注意:旋律包含了两个旋律音阶,分别承载歌词:“Cela ne sert à rien(这样做没有任何用)”和“les cartes sont sincères(纸牌很忠诚)”。虽然两个旋律音阶必须一气呵成演唱,但在语气和色彩上则要给予它们不同的处理,表现出两个旋律音阶所承载的不同戏剧内涵。接着下句(34-35小节),以对上句补充说明的语气,连贯舒缓且带有总结性的声音,无助地承认:“它不会说谎”。

③ 第三乐句(36-39小节),说明如果命运注定快乐,那就不怕任何形式的洗牌。虽然完全再现第一乐句上句旋律,但声音戏剧张力明显增强,无奈的色彩贯穿音乐。

④ 第四乐句(40-43小节)。首先上句(41-42小节),在低音F(f²)以突强力度开启旋律后,立刻转入大线条渐弱处理,表述:“在你手中的牌会自己翻向快乐”;接着下句(42-43小节),以对上句补充说明的语气,平稳舒缓且具有总结性的声音,呈现歌词:“宣布你的幸福”。注意:在七度上行大跳时,声音要保持均称统一,声音要连贯流动。

(2) 第二片段(44-65小节),含有四个旋律乐句:

① 第一乐句(44-47小节)。首先(44-45小节),用不断扩充戏剧张力的声音,在同音C(c²)上展开歌词:“Mais si tu dois mourir(但如果你必须死亡)”。接着(45-46小节),以进一步补充说明的语气,通过下行音阶渲染沮丧的心情,表述:“Si le mot redoutable(假如那可怕的词)”;最后(46-47小节),以总结性的语气,平稳均称的声音,面对现实:“Est écrit par le sort(它是命中注定)”。

② 第二乐句(48-51小节),在渐强的力度下,提高一度音域,模进第一乐句旋律,表述即使做二十次试验,无情的纸牌还会指明死亡的命运。

③ 第三乐句(52-58小节)。首先上句(52-54小节),承接第二乐句渐强力度,注入更大声音戏剧张力继续渐强,直至将旋律推向坚实的高音F(f²),表述歌词:“是的,你必须死亡,那么你就再试验二十次”;接着下句(55-58小节),通过系列力度和速度变换,补充完成上句歌词,表述:“这无情的纸牌会不断重复:死亡”。既要注意旋律之上的表情术语变化,也要注意伴奏音乐的表情术语变化,这些术语都将左右演唱者的演唱方式。例如57小节伴奏音乐标注着colla voce紧随人声,它说明演唱者要在此处做出自由的速度渐慢变化。为此,演唱者一

定要做出速度变化，渲染歌词意境。当然，在这首咏叹调的乐谱旋律部分也同时标注了 *poco rit* 稍加渐慢术语。其实在其他咏叹调的乐谱中，有时候即使在旋律部分没有标注速度标注，但如果在伴奏部分看到“*colla voce*”标注，演唱者也要对相应的旋律在速度上做出相应的变化调整。

④ 第四乐句（59-65 小节）。首先（59-62 小节），伴随着伴奏音乐，主人公两次翻开纸牌，纸牌给出的命运都是死亡，主人公痛苦吟唱：“还是！还是！”最后（63-65 小节），在 *ff* 力度下，沉痛地宣告：“总是死亡！”

（3）第三片段（65 小节-结束），音乐进入新的速度，卡门的两位女友演唱起了欢快的旋律，为纸牌给予她们的好运而欢乐。而卡门则用沉重的声音，不断重复歌词：“还是！绝望！永远是死亡！”直至结束。

歌词翻译

梅亚克、阿莱维词

王 景 彬译

Voyons, que j'essaie à mon tour,
Carreau! Pique! La mort!
J'ai bien lu...

让我看看，该轮到算命了，
方块、黑桃……死亡！
我已经看到了……

En vain pour éviter les réponses amères,
En vain tu mêleras,
Cela ne sert à rien, les cartes sont sincères
Et ne mentiront pas!
Dans le livre d'en haut
si ta page est heureuse,
Mêle et coupe sans peur:
La carte sous tes doigts
se tournera joyeuse,
T'annonçant le bonheur!
Mais (Oui) si tu dois mourir,
Si le mot redoutable
Est écrit par le sort,
Recommence vingt fois,
la carte impitoyable
Répétera : la mort!
Encor! Encor! Toujours la mort!
Encor! Le désespoir!
Toujours la mort!

徒劳，试图逃避悲伤的答案，
徒劳，你即使洗牌，
这样做没有任何用，纸牌很忠诚，
它不会说谎！
在记录命运的书中，
如果你的那页有快乐写在上面，
那你可以大胆洗牌或倒牌：
在你手中的牌，
会自己翻向快乐，
宣布你的幸福！
但如果你必须死亡，
假如那可怕的词，
它是命中注定，
那么你就再试验二十次，
这无情的纸牌。
会不断重复：死亡！
还是！还是！总是死亡！
还是！绝望！
永远是死亡！

徒劳的逃避 (纸牌咏叹调)

En vain pour éviter (Card Aria)

[法] 比 才 曲
(1838-1875)

Allegretto con moto (活跃的小快板) ♩ = 112

Voice *p*

Voy - ons, — que j'es - saie à mon tour. —

Piano

Andantino (小行板) ♩ = 84 (舞台提示: 卡门开始看牌)

7

sempre pp (一直很弱)

f (舞台提示: 说话似的)

11

Car-reau!

f **ff**

Pi-que!

14

pp

18

ff *f*

La mort! J'ai bien lu

22

rit. (渐慢)

p

Andante molto moderato

(十分慢的行板) ♩ = 66

pp (舞台提示: 简单均称)

26

En vain pour é - vi - ter les ré - pon - ses a -

ppp

30

- mères, En vain tu mê - le - ras. — Ce - la ne sert a rien, les car - tes sont sin -

34

-cè - res Et ne men - ti - ront pas! Dans le li - vre d'en

37

haut si ta page est heu - reu-se, Mêle et cou - pe sans peur; La car-te sous tes

poco sf (稍强)

41

doigts se tour-ne-ra joy - eu-se, T'an-non-çant le bon - heur! Mais si tu dois mou-

pp

45

-rir, Si le mot re-dou - ta-ble Est é-crit par le sort, Re-com-men-ce vingt

poco cresc. (稍渐强)

fois, la carte im - pi - to - ya - ble Ré - pé - te - ra: la mort! —

cresc. molto (大幅度渐强)

Oui, si tu dois mou - rir, Re - com - men - ce vingt fois, —

f

mf poco rit. (稍慢)

la carte im - pi - to - ya - - - - ble Ré - pé - te - ra: la

58 *a tempo* (回原速) (舞台提示: 翻开扑克牌) *f*

mort! En - cor

61 *ff*

En - cor! Tou - jours la

p *f* *cresc.* (渐慢) *ff*

64 *Tempo I* (回原速) ♩ = 112

mort!

pp

70 *f*

En - cor!

p

75

f

En - cor! _____

mf

80

ff

Le dé - ses - poir! _____

f

pp

85

mf *f* *ff*

La mort! la mort! En - cor! _____ la

legg. (轻巧地)

90

mort! _____

Tou - jours la mort!

p

pp

95

Tou - jours la mort!

cresc.

99

En - cor! en -

f *ff*

molto (大幅度渐强)

102

-cor!

ff *p*

Lead *

106

ff

歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》

Orfeo ed Euridice

奥菲欧的咏叹调

Orfeo's Aria

歌剧简介

奥菲欧失去了自己心爱的新娘尤丽迪茜，在为尤丽迪茜举办的葬礼仪式上，他谴责神的残酷。此时，爱神阿莫尔出现了。阿莫尔告诉他，如果他能够通过音乐的力量来感动神，那么他可以从死神那里带回尤丽迪茜。但是，有个先决条件奥菲欧必须遵守，那就是他必须等到他们脱离阴间以后，方能回头看她。

于是，奥菲欧踏上了找寻妻子之路。用音乐征服了魔鬼和复仇女神的恐吓之后，奥菲欧来到了幸福的天堂。他如愿以偿地找到妻子并带领她奔赴回家的路程。然而，奥菲欧最终没能把持住自己的欲望，他在离开阴间之前还是回头看了妻子，尤丽迪茜也因而再次死去。奥菲欧痛苦不已，阿莫尔为他的爱所感动，再次让尤丽迪茜复活。歌剧以丘比特神庙中的欢庆大团圆结局。

角色说明

奥菲欧（Orfeo）是尤丽狄茜的丈夫。虽然被注明为音乐之神的儿子，但从剧情来看，他是一个真实的人类男子，一个痴情的丈夫。这是一个需要女扮男装的角色。在 Barenreiter 版本的总谱中，奥菲欧的歌唱音域较低，这显然适应“反高音”声部 Counter Tenor 演唱（阉人歌手），而在 Ricordi 的版本中，奥菲欧的歌唱音域较高，能够充分发挥女中音的歌唱才华。

角色的 发展变化

尤丽狄茜死了，葬礼结束后，众人依然守护在尤丽狄茜的墓前。大家为失去尤丽狄茜感到痛苦，大家安抚痛失妻子的奥菲欧。奥菲欧的哭泣让大家感到更加伤痛，他们同情奥菲欧所蒙受的痛苦。

当众人离去后，奥菲欧抒发了自己的悲痛心情。他在呼唤爱人的名字，从日出到日落，却再也得不到爱人的呼应，伴随他的只有泪水和伤痛。山谷和海滨知道奥菲欧的痛苦，因为它们见证了他的呼唤，知道他生不如死的悲痛。（奥菲欧的咏叹调《我在呼唤我的爱人》，*Chiamo il mio ben così*）

痛恨，残酷的冥王竟然夺取爱人年轻的生命；发誓，要奔赴黄泉夺回爱人的生命。这时，爱神阿莫尔来到他的身边。他被奥菲欧的执著和勇气所感动，他要帮助这位年轻人重新获得自己的爱人。阿莫尔鼓励奥菲欧，

“去吧，在那个黑暗的世界里找到你的尤丽狄茜。”阿莫尔喜欢奥菲欧的音乐，为此送给他一把七弦琴，并让他用此琴弹奏美妙的音乐步入天堂。阿莫尔相信，这美妙的声音将会平息众神的愤怒，奥菲欧的妻子将会美丽如初地回到丈夫的怀抱。（爱神的咏叹调《如果甜美的七弦琴响起》，*Se il dolce suon de la tua lira*）

在爱神阿莫尔离开之际，阿莫尔传达了主神 Jove 对奥菲欧的要求：“在你离开黑暗的洞穴之前，你被禁止看你的妻子，否则你会永远失去她。”他嘱咐奥菲欧，这是众神的意志，奥菲欧必须珍爱上天的仁爱。此时，爱神阿莫尔深知人性的弱点，他为奥菲欧能否遵守自己的诺言，抑制自己对神秘的好奇心而感到担忧。他再一次叮咛奥菲欧，记住自己的悲痛，克制自己的欲望，虽然片刻之间会感到混乱和颤抖，但只要遵守自己的诺言，就能永远拥有自己的爱人。（爱神的咏叹调《抑制你的目光》，*Gli sguardi trattieni*）

当爱神离开后，奥菲欧陷入沉思。他知道，能够得到神的帮助，让爱人重新获得生命，这确实是一件幸福之事。但是，在离开黑暗的洞穴之前，拒绝面视妻子，这对爱人将是一件极其痛苦的事情。然而，为了能够和爱人重温幸福，奥菲欧已无暇顾及许多。他感到希望在升起，他蔑视所有的痛苦，他要告别所有的痛苦，战胜一切艰难险阻，包括守护在地狱之门的那些令人恐惧的复仇女神。（奥菲欧的咏叹调《永别了，我的悲痛》，*Addio, o miei sospiri*）

在冥府门前，奥菲欧遇到了各路幽灵。在阴霾笼罩下，他们群魔乱舞，肆虐歌唱，恐吓前来寻妻的奥菲欧。于是，奥菲欧手持爱神赠送的七弦琴，用自己的歌声安抚这些愤怒的幽灵们。（奥菲欧的咏叹调《让我平息你们的愤怒》，*Deh placatevi con me*）

奥菲欧声泪俱下，苦苦哀求。终于，幽灵们被感动了，他们打开了地狱之门。于是，奥菲欧穿过地狱，告别那些被感动的幽灵们，来到了风和日丽的 Elysian Field。奥菲欧赞叹这里如此美丽，喜欢这里的山谷和河流。然而，即使这永恒的宁静也无法让主人公感到快乐，奥菲欧唯一希望拥有的就是爱人尤丽狄茜。（奥菲欧的咏叹调《多么纯净的天空》，*Che puro ciel*）

Elysian Field 的精灵们欢迎这位“甜蜜的歌手”，并把他的新娘尤丽狄茜带到他的身旁，两个相爱的人终于再一次团聚了。然而，奥菲欧十分清楚，他必须听从爱神对自己的忠告，必须遵守自己的诺言。为此，他手牵着爱人，抑制着自己窥视爱妻的欲望，带着尤丽狄茜离开幸福之谷，奔向希望。

黑暗的洞穴。尊崇上帝诺言的奥菲欧，松开了紧握爱人的双手，催促着自己的爱人，急速离开这里。他的行为却无法使尤丽狄茜理解。她希望看到爱人的目光，没有爱的眼神，她不相信奥菲欧的忠诚。这是个痛苦的时刻，她无法理解，既然奥菲欧爱自己，那他为什么不看自己；他无法告诉她实情，因为自己已经向上帝承诺，在回到人间之前他决不能回眸看她，否则尤丽狄茜会再次死去。（二重唱《亲爱的，跟着你的爱人快走》，*Su! Su e mi segui, O caro*）

无论是祈求、哀求或恳求，尤丽狄茜都无法得到爱人的目光。尤丽狄茜绝望了！她怀疑，怀疑奥菲欧的心里一定隐藏着不可告人的秘密；她疑惑，疑惑奥菲欧是否会将自己抛弃。此时，尤丽狄茜感到心灵破碎，因为她已经看不到任何幸福的希望。（尤丽狄茜的咏叹调《多么可怕的时刻》，*Che fiero momento*）

眼见被痛苦折磨的爱妻奄奄一息，奥菲欧失去了对自己的控制，他转身冲向尤丽狄茜把她抱在了怀里。看到爱人珍爱的目光，尤丽狄茜感到幸福无比。然而，这目光

也正是致她生命于死地的目光。伴随着温柔却致命的目光，尤丽狄茜死在了奥菲欧的怀中。望着怀中得而复失的妻子，怎不令奥菲欧悲痛欲绝！他无法承受失去爱人的打击，他决定随自己的爱人同去。（奥菲欧的咏叹调《没有尤丽狄茜我怎么办》，*Che farò senza Euridice*）

这歌声如此悲伤，胜过人类任何语言描述。绝望、痛苦和辛酸的歌声，使整个世界都显得昏暗无光，仿佛天空、大地和海洋都陷入了悲哀。奥菲欧的悲伤撼动天地，奥菲欧的歌声感动了爱神，在他将结束自己生命之际，爱神制止了他的行为。美丽的爱神轻轻抚摸死去的尤丽狄茜，恢复了她的生命，并把她送到了丈夫的怀中。爱情战胜了艰难困苦，爱情赢得了爱人的生命。神仙为他们喝彩，人们为他们欢呼，整个世界都在歌唱和传颂这个伟大美好的爱情故事。

对角色的看法

这个是一个富有寓言性的歌剧故事，揭示了人性中对未知事物的渴望。为了清晰地表现这个主题，必须把这个人物塑造成完美的痴情郎君，为了爱人赴汤蹈火在所不辞。当然，有一点不可忽视，那就是从另一个角度看，故事还解释了一个人性观点：即使如此勇敢坚强的英雄，却也无法抗拒爱人的请求，最终违背了自己对爱神的诺言。这可能是天下男人们的共同弱点：能够抗拒一切困难，但却无法抗拒女人的哀求。

我在呼唤我的爱人

Chiamo il mio ben così

奥菲欧的咏叹调 选自歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》

Orfeo's Aria from *Orfeo ed Euridice*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》(*Orfeo ed Euridice*)，第一幕

乐曲编号：No. 7 - 11

作曲家：格鲁克 (Christoph Willibald Gluck, 1714 - 1787)

编剧：卡尔扎比吉 (Ranieri de Calzabigi)

角色：奥菲欧 (Orfeo)，音乐之神的儿子

角色年龄：18 - 40 岁

声部：女中音 (Mezzo-Soprano) / 女低音 (Contralto-Soprano)

声种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano)

语种：意大利语

地点：尤丽狄茜的墓前

时间：上古

首演：1762 年 10 月 5 日，维也纳布格剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

葬礼之后，尤丽狄茜的墓前只剩下痛不欲生的奥菲欧。他用歌声表达了失去妻子的痛苦，他用哀叹表述了自己的悲哀。他呼唤妻子回应他的哭泣，他期盼妻子能够起死回生，回到自己的身边。

演唱提示

这首作品由咏叹调和宣叙调构成。由于历史古老，其结构和我们熟知的现代歌剧咏叹调结构有很大不同。在歌剧总谱中，这首咏叹调被分为五个音乐部分，分别被标注为 No. 7 - 11。其中三部分音乐为歌唱性旋律，且完全再现，而另外两部分则为宣叙调。

1. 第一部分 (1 - 34 小节)，该部分音乐含有五个旋律乐句，其中前四个乐句具有“起承转合”诗韵关系，而第五乐句则是对第四乐句的基本再现。

(1) 第一乐句 (1-7 小节)。首先上句 (1-4 小节), 在轻柔的力度下、舒缓的速度中, 用均称平稳的声音, 连接呈下行展开的旋律, 呈现歌词: “Chiamo il mio ben così (我在呼唤我的爱人)”。注意第四小节的装饰音, 装饰音要占被装饰音的一半时值, 也就是说要把它们演唱为两个八分音符。接着下句 (5-7 小节), 用强弱力度变化, 诠释呈波浪运动的旋律音阶, 呈现歌词: “Quando si mostra il dì (从日出)”。当然, 作为古老时期音乐, 这种强弱变化不要做得太戏剧化。要以平稳为主, 强弱变化更多的是体现在色彩上。

(2) 第二乐句 (8-14 小节)。首先上句 (8-10 小节), 同第一乐句上句旋律运动型态相似, 但音域的向下拓展使声音更加厚重, 伤感色彩更加浓郁, 着色歌词: “Quando s’asconde (到日落)”; 接着下句 (11-14 小节), 在轻柔的力度下, 用具有总结性的语气, 平稳舒缓的声音再现上句歌词。

(3) 第三乐句 (15-22 小节)。首先上句 (15-19 小节), 在具有“转句”色彩的间奏牵引下, 旋律变得骚动起来, 释放出一种被压抑的痛苦, 呈现歌词: “Ma oh vano mio dolor (但是, 哎! 我的悲痛徒劳)”; 接着下句 (20-22 小节), 以无奈感伤的语气、苦涩连贯的声音, 呈现歌词: “L’idolo del mio cor (我心中的偶像)”。

(4) 第四乐句 (23-27 小节)。首先上句 (23-24 小节), 旋律在上行运动中, 通过不断递升音域, 增加戏剧张力, 呈现歌词: “Non mi risponde (她不回应我)”; 接着下句 (25-27 小节), 加密旋律节奏, 凸显音乐的强调性色彩, 再现上句歌词。注意: 25 小节的六个十六分音符要以每两个十六分音符为单位演唱, 突出其强调性语气。

(5) 第五乐句 (27-34 小节), 该乐句是对第四乐句的基本再现, 其中上句由乐队完成, 而下句则由人声再现。

2. 第二部分 (35-54 小节), 作为宣叙性音乐, 该部分由三个音乐片段构成。

(1) 第一片段 (35-41 小节)。首先 (35-36 小节), 两个旋律音阶, 呼唤爱人名字。一个是上行旋律音阶, 一个是下行旋律音阶。要让它们在色彩和力度上形成对比, 让同样的歌词在不同的旋律中呈现出丰富的情感内涵。接着 (37-41 小节), 回声般的间奏音乐营造出孤独的音乐气氛, 主人公先在低声区用灰暗厚重的声音吟唱歌词 “ombra cara (爱人的影子)”; 然后在舒缓的速度下, 用轻柔的声音试问: “Ah, Ove sei tu (你在哪里)”。

(2) 第二片段 (42-48 小节)。首先 (42-44 小节), 舒缓的速度下, 以伤感的语气、苦涩的声音, 呈现歌词: “Affannato il tuo sposo fedele (你忠实的丈夫在为你痛苦)”。接着 (44-45 小节), 跳跃旋律音程的介入使音乐略显激动, 音域的提高让旋律更富有戏剧表现力。用对前面歌词补充描述的语气, 呈现歌词: “In vano sempre ti chiama (一直在徒劳地呼唤你)”。然后 (46-48 小节), 以连贯低沉的声音, 吟唱歌词: “Agli Dei ti domanda (呼唤你回来)”。

(3) 第三片段 (48-54 小节)。首先 (48-50 小节), 在伴奏音乐的衬托下, 旋律在宽广的速度下展开, 充满戏剧张力, 呈现歌词: “E sparge a’venti (风中布满)”; 然后 (50-51 小节), 以补充说明的语气, 呈现歌词: “Con le lagrime sue (他的泪水)”; 最后 (51-54 小节), 结束句的语气, 通过附点节奏, 三次强调语言逻辑重音, 呈现歌词: “invan i suoi lamenti (和他的悲叹)”。

3. 第三部分 (55-88 小节), 完全再现第一部分音乐, 表述寻找爱人的痛苦, 期盼得到爱人的回音。

4. 第四部分 (89-108 小节), 作为宣叙调部分, 该部分音乐同样由三个音乐片段构成:

(1) 第一片段 (89-95 小节)。首先 (89-90 小节), 在拓展的节奏中, 两段节节升高的旋律音阶, 更加激动地呼唤爱人的名字。色彩和力度要所有不同, 语气和神情要形成对比; 接着

(91-92 小节), 节奏显得急促, 声音略显激动, 呈现歌词: “Ah! Questo nome sanno le spiagge (啊! 海滨知道你的名字)” ; 最后 (93-95 小节), 降低音域, 舒展节奏, 以中肯的语气、浓厚的声音, 呈现歌词: “E le selve l'appresero da me (我也让森林知道了它)”。

(2) 第二片段 (95-100 小节), 在震音伴奏织体的催促下, 旋律迅速涌动起来, 宣叙性得到明显加强, 声音充满戏剧张力, 说唱歌词: “Per ogni valle risuona (它在山谷中回响)”、“In ogni tronco io quel nome vergai (在每颗树干上刻写了你的名字)” 和 “con man tremante (用那颤抖的手)”。

(3) 第三片段 (101-108 小节)。首先 (101-104 小节), 以舒缓的速度、平稳连贯的声音、沉痛绝望的语气, 呈现歌词: “Euridice moriva (尤丽狄茜死了)” 和 “Ed io respiro ancora (可我还活着)” ; 接着 (104-108 小节), 提高音域, 加强戏剧张力, 继续以往乐思, 呈现歌词: “Dei, se non torna in vita (假如你不能重生)” 和 “me pur spenete allor (那就让我死去吧)”。

5. 第五部分 (109 小节-结束), 完全再现第一部分音乐, 表述自己心中的巨大悲伤。

歌词翻译

卡尔扎比吉词
王景彬译

Chiamo il mio ben così,
quando si mostra il dì,
quando s'asconde,
Ma, oh vano mio dolor!
L'idolo del mio cor
non mi risponde.

我在呼唤我的爱人,
从日出,
到日落,
但是, 哎! 我的悲痛徒劳!
我心中的偶像,
她不回应我。

Euridice, Euridice,
ombra cara, ah! ove sei tu?
Affannato il tuo sposo fedele
invano sempre ti chiama,
agli Dei ti domanda
e sparge a' venti
con le lagrime sue
invan i suoi lamenti!

尤丽狄茜, 尤丽狄茜,
爱人的影子, 你在哪里?
你忠实的丈夫在为你痛苦,
一直在徒劳地呼唤你,
呼唤你回来,
风中布满
他的泪水
和他的悲叹!

Cerco il mio ben così
in queste, ove morì,
funeste sponde.
Ma sola al mio dolor,
perchè conobbe amor,

我在寻找我的爱人
你在那里死去,
那个不幸的地方。
但我孤独的痛苦,
只有它能懂得,

l'eco risponde.

Euridice! Euridice!
ah! questo nome sanno le spiagge,
e le selve l'appresero da me.
Per ogni valle risuona,
in ogni tronco io quel nome vergai
con man tremante!
Euridice moriva,,
ed io respiro ancora!
Dei, se non torna in vita,
me pur spegnete allor!

Piango il mio ben così,
se il sole indora il dì,
se va nell'onde.
Pietoso al pianto mio
va mormorando il rio,
e mi risponde.

那回声它在回应。

尤丽狄茜! 尤丽狄茜!
啊! 海滨知道你的名字,
我也让森林知道了它。
它在山谷中回响,
在每颗树干上刻写了你的名字
用那颤抖的手。
尤丽狄茜死了,
可我还活着!
假如你不能重生,
那就让我死去吧!

我在为我的爱人哭泣,
不管日出,
或日落。
怜悯我的痛苦,
溪水在哭泣,
它以此回应着我。

我在呼唤我的爱人

Chiamo il mio ben così

〔德〕格鲁克曲
(1714-1787)

Andantino (小行板)

Voice

Chiamo il mio ben co - sì, quan - do si

Piano

6 *f* *p*
mo - stra il dì, quan - do s'a - scon - de, quan -

12
- do s'a - scon - de. *Eco* (回声般的) ----- *G* Ma, oh va - no

18
mio do - lor! L'i - do - lo del mio cor non mi ri -

24

- spon - de, non mi ri - spon - de, non mi ri -

Eco (回声般的)

pp

30

f

- spon - - - - de. Eu-ri -

Recit.
(宣叙调)

Eco

pp

35

- di - ce, Eu-ri - di - ce, om - bra ca - ra, ah! o-ve

Eco

pp

40

sei..... tu? Af - fan - na - to il tuo spo - so fe - de - le in - va - no

Eco

pp

f

p

45

Lento (慢板)

sem - pre ti chia - ma, a - gli De - i ti doman - da e spar - ge a'

Eco - - - - -

pp

6 6

49

ven - - - - ti con le la - gri - me sue in - van i

Eco - - - - -

rinf. (加强)

52

Andantino
(小行板)

suoi lamen - ti!

Eco - - - - -

pp *pp* *f*

56

p Cer - co il mio ben co - - - sì in que - ste, ove mo -

p *p*

61

- ri, fu - ne - ste spon - - de, fu - - - ne - ste

67

spon - de, Ma so - la al mi - o do -

Eco-

pp

p

73

- lor, per - chè co - nob - be a - mor, l'e - co ri - spon - de,

p

79

l'e - co ri - spon - de, l'e - co ri - spon -

Eco-

pp

f

85

Recit. (宣叙调)

de. Eu-ri - di - ce! Eu-ri-

Eco-----

pp *p*

90

- di - ce! ah! questo nome san - no le spiagge, e le

Eco----- *Eco-----*

pp *pp*

94

sel - ve l'appre - se - ro da me. Per o - gni val - le ri - suona, in o - gni tronco io quel

Eco-----

p

98

no - me ver - gai con..... man tre - man - te! Euri-

Eco-----

pp

102

-di - ce mo - ri - va, ed io respi - ro an - cor! Dei, se non tor - na in vi - ta, me

106

Andantino (小行板)

pur spe - gne - te al - lor! Pian - go il

Eco-----

pp *f* *p*

111

mio ben co - sì, se il so - le in - do - ra il dì, se va nel -

p

117

- l'on - - - de, se va nel - l'on - - - de.

Eco-----

f *p* *pp*

123

Pie - to - so al pian - to mio va

128

mor - mo - ran - do il ri - o, e mi ri - spon - de,

133

e mi ri - spon - - - de, *Eco* - - - e mi ri -

138

- spon - - - de.

永别了，我的悲痛

Addio, o miei sospiri

奥菲欧的咏叹调 选自歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》

Orfeo's Aria from *Orfeo ed Euridice*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》（*Orfeo ed Euridice*），第一幕

乐曲编号：No. 17

作曲家：格鲁克（Christoph Willibald Gluck, 1714 - 1787）

编剧：卡尔扎比吉（Ranieri de Calzabigi）

角色：奥菲欧（Orfeo），音乐之神的儿子

角色年龄：18 - 40 岁

声部：女中音（Mezzo-Soprano）/女低音（Contralto）

声种：抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）

语种：意大利语

地点：尤丽狄茜的墓前

时间：上古

首演：1762 年 10 月 5 日，维也纳布格剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

爱神告诉奥菲欧，他可以从地狱中将自己的妻子带回人间。但是，他必须遵守诺言，在回到人间之前不正视自己妻子的脸。奥菲欧在狂喜中接受了爱神的要求，他决定告别痛苦，立刻启程，赴汤蹈火拯救自己的妻子。

演唱提示

这是一首极富跑动性的咏叹调，对演唱者声音的灵活性和弹性提出了挑战。作为格鲁克歌剧声乐作品，这首咏叹调能够承载如此难度技巧实属罕见，它为演唱者提供了良好的展示声音能力机会。要知道，对于女中音而言，高难度的早期歌剧咏叹调选择空间本来就比较狭窄。为此，可将其作为早期歌剧声乐作品保留曲目，参加各种需要演唱早期歌剧咏叹调的声乐比赛。

咏叹调分为两个部分。

1. 第一部分 (1-56 小节)。首先 (1-12 小节), 乐队用十二小节极富节奏性的前奏音乐奠基了这首咏叹调的基本色彩; 然后 (12-42 小节), 主人公用三个音乐片段表述了自己决定告别痛苦, 立刻启程踏上拯救妻子生命的征途:

(1) 第一片段 (12-23 小节), 含有两个旋律乐句。

① 第一乐句 (12-18 小节)。首先上句 (12-15 小节), 以坚决且充满自信的语气、浑厚且带有弹性的声音, 在动力强劲的节奏推动下, 呈现歌词: “Addio, o miei sospiri (永别了, 我的悲痛)”; 接着下句 (16-18 小节), 用对上句补充说明的语气, 让轻柔连贯的声音充满描绘性, 使旋律承担收尾乐句的使命, 呈现歌词: “Han speme i miei desiri (希望在升起)”。

② 第二乐句 (18-23 小节)。首先上句 (18-20 小节), 用轻柔但充满戏剧张力的声音, 利用节节升高的八分音符旋律, 让声音在密度极高的质量中律动, 呈现歌词: “Per lei soffrir vo' tutto (我愿为她忍受一切)”; 接着下句 (20-23 小节), 同上句旋律极富对比的色彩, 舒展流畅的大线条声音, 完成对上句的展开和拓展使命, 呈现歌词: “Ed ogni duol sfidar (蔑视所有的痛苦)”。

(2) 第二片段 (23-42 小节), 分为三个乐句。

① 第一乐句 (23-27 小节)。首先上句 (23-25 小节), 以紧凑富有律动的八分音符、强劲富有动力的旋律运动, 再现以往歌词: “Addio, o miei sospiri (永别了, 我的悲痛)”。注意: 在坚强渐弱的力度配合下, 要以每两个八分音符为单位演唱, 让每个八分音符在富有弹性的声音润色下清晰可辨。然后下句 (26-27 小节), 完全再现上句旋律, 呈现以往歌词: “Han speme i miei desiri (希望在升起)”。

② 第二乐句 (27-38 小节)。上句 (27-35 小节), 由三段具有跑动形态的华彩旋律, 呈现歌词: “Per lei soffrir vo' tutto osare (我愿为她忍受一切悲伤)”。要注意这三组跑动旋律的节奏组合形式, 清晰准确地演唱旋律中的所有十六分音符。以第一个节奏组合中的十六分跑动音阶为例 (29-30 小节), 首先, 29 小节的两组十六分音符旋律完全相同, 它们承担着推动旋律跑动的重任。声音要轻柔具有弹性, 在保证高密度声音质量的前提下, 让声音形成巨大的推动力; 接着, 30 小节上行跑动音阶的出现, 是 29 小节旋律推进的结果。换句话说, 30 小节的跑动音阶要承接 29 小节的推进力量, 并对其进行大线条展开和拓展。以后的两组节奏组合采用了相同的节奏功能, 但节节升高的旋律更具有推动力。

下句 (35-38 小节), 用对上句补充说明的语气, 通过连贯舒展的大线条质量声音, 使旋律具有结束收尾乐句色彩, 呈现歌词: “Ed ogni duolo e periglio sfidar (蔑视所有的悲哀和危险)”。

③ 第三乐句 (38-42 小节)。首先上句 (38-40 小节), 连续的附点节奏使旋律变得铿锵有力, 不断的推进动力让声音具有宣叙性。用陈述的语气, 厚重具有弹性的声音宣告: “Io vo' da l'atre sponde (我要从这片伤心的海滩出发)”; 接着下句 (40-42 小节), 以同样类型的节奏形态, 但提高音域后, 声音变得更加坚定有力, 呈现歌词: “Vancar di Stige l'onde (越过波涛的阻拦)”。注意: 节奏要逐渐拓展, 直至最后的延长音。

(2) 第三音乐片段 (43-56 小节), 可分为三个乐句处理。

① 第一乐句 (43-48 小节)。首先上句 (43-46 小节), 在 *f* 力度下, 强劲的分切节奏让一小节间奏音乐发挥出转化色彩的任务, 音乐回到初始状态。接着在 *p* 力度下, 主人公用宣叙性的语气、陈述性的声音, 呈现歌词: “E de l'orrendo Tartaro (战胜地下深渊)”; 接着下句 (46-48 小节), 用大跳旋律音阶加强音乐戏剧张力, 用充满戏剧性的弹性声音呈现歌词: “Le Furie superar (令人恐惧的复仇女神)”。注意, 被连线连接的两组八分音符要演唱得均称统一, 清晰可辨, 要在后面不承载歌词的八分音符上重新演唱前面八分音符所承载歌词的元音。

② 第二乐句（48 - 56 小节）。首先上句（48 - 54 小节），在渐强的力度下推动旋律跑动，逐渐展开华彩跑动旋律，承载被改编过的以往歌词：“Per lei vo’ tutto osare（我愿忍受一切悲伤）”；接着下句（54 - 56 小节），利用下行旋律音阶婉转旋律进行，借助附点节奏在下行音阶中的缓冲功能舒缓节奏，让颤音装饰音承担起舒展乐句结尾音阶的重任，呈现歌词：“tutti vo’ sfidar（所有的痛苦）”。

2. 第二部分（56 小节 - 结束），该部分音乐基本再现了第一部分音乐，属于具有华彩意义的再现性旋律，其旋律的音域以及华彩旋律的运动形态都有很大改变。当然，按照传统，华彩旋律部分属于演唱者表现高潮声乐技巧的时刻。改动的旋律加大了演唱技巧难度，需要演唱者投入更大的精力精准地诠释这部分华彩的旋律。

歌词翻译

卡尔扎比吉词
王景彬译

Addio, o miei sospiri!
han speme i miei desiri;
per lei soffrir vo’ tutto osare,
ed ogni duolo e periglio sfidar!
Io vo’ da l’atre sponde
varcar di Stige l’onde
e de l’orrendo Tartaro
le Furie superar!

永别了，我的悲痛！
希望在升起：
我愿为她忍受一切悲伤，
蔑视所有的悲哀和危险！
我要从这片伤心的海滩出发，
越过波涛的阻拦，
战胜地下深渊
令人恐惧的复仇女神！

永別了，我的悲痛

Addio, o miei sospiri

[德] 格鲁克曲
(1714-1787)

Allegro Maestoso (庄严的快板)

Piano

f

f

f

f

Voice

Ad - dio, ad - - dio, o miei so -

Piano

p

15

- spi - ri, han spe - me i miei de -

18

- si - ri; per lei sof - frir vo' tut - to, ed

21

o - - - gni duo - lo sfi - dar! Ad -

p *mf*

24

- dio, ad - dio, o miei so - spi - ri, han speme i miei de -

dolce (柔美地)

27

- si - ri; per lei vo' tut - to o - sa - - - a - - -

30

a - - - a - - - a - - - a - - -

33

a - - - a - - - a - - - re, ed o - gni

36

duo - lo e pe - ri - - glio sfi - dar. lo

39

vo' da l'a - - - tre spon - de var -

41

- car di Sti - ge l'on - de,

44

e de — l'or - ren - do Tar-ta - ro le

47

Fu - rie su - pe - rar! Per lei vo' tut - to o -

50

- sa - - - - -

53

re e tut - ti - vo' sfi -

56

- dar!

59

62

Ad - dio, ad - dio, o miei so - spi - ri,

66

han spe - me i miei de - si - ri; per lei sof - frir vo'

70

tut - to, ed o - gni duol sfi - dar ed

73

o - gni

76

duol sfi - - dar. Ad - dio, ad - dio, o miei so -

79

- spi - ri, han speme i miei de - si - ri; per

82

lei vo' tut - to o - sa - - - a - - - a - - -

85

a - - - a - - - a - - -

88

re, ed o - gni duo - lo sfi -

cresc. *f*

91

- dar. lo vo' da l'a - tre spon - de var -

94

- car di Sti - ge l'on - de, e

f *f*

98

de l'or - ren - do Tar - ta - ro le Fu - rie su - pe -

101

- rar, tut - ti quei su - pe - ra - - - a - - -

104

a - - - a - - - a - - -

107

re, tut - ti, tut - ti quei su - pe -

110

- rar! Sì, tut - ti quei su - pe -

114

- rar!

114

115

116

This system contains measures 114, 115, and 116. The vocal line (top staff) has a whole rest in measure 114 and a whole note in measure 115. The piano accompaniment (bottom two staves) features a rhythmic pattern of eighth notes in the bass line and chords in the treble line. A dynamic marking of *f* is present at the start of measure 114.

117

117

118

119

This system contains measures 117, 118, and 119. The vocal line (top staff) has whole rests in measures 117 and 118, and a whole note in measure 119. The piano accompaniment (bottom two staves) continues with a rhythmic pattern of eighth notes in the bass line and chords in the treble line.

120

120

121

122

This system contains measures 120, 121, and 122. The vocal line (top staff) has whole rests in measures 120 and 121, and a whole note in measure 122. The piano accompaniment (bottom two staves) features a rhythmic pattern of eighth notes in the bass line and chords in the treble line.

123

123

124

125

This system contains measures 123, 124, and 125. The vocal line (top staff) has whole rests in measures 123 and 124, and a whole note in measure 125. The piano accompaniment (bottom two staves) features a rhythmic pattern of eighth notes in the bass line and chords in the treble line.

让我平息你们的愤怒

Deh placatevi con me

奥菲欧的咏叹调 选自歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》

Orfeo's Aria from *Orfeo ed Euridice*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》（*Orfeo ed Euridice*），第二幕

乐曲编号：No. 22

作曲家：格鲁克（Christoph Willibald Gluck, 1714 - 1787）

编 剧：卡尔扎比吉（Ranieri de Calzabigi）

角 色：奥菲欧（Orfeo），音乐之神的儿子

角色年龄：18 - 40 岁

声 部：女中音（Mezzo-Soprano）/女低音（Contralto）

声 种：抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）

语 种：意大利语

地 点：地狱之门

时 间：上古

首 演：1762 年 10 月 5 日，维也纳布格剧院

音 域：

应用音域：

咏叹调背景

来到地狱之门，奥菲欧遭到了幽灵们的阻拦。他们恐吓奥菲欧，试图阻止他进入死亡世界。尽管怀有恐惧之心，但是为了能够拯救妻子的生命，奥菲欧还是请求愤怒的幽灵们给予自己怜悯，怜悯他思念妻子的痛苦。

演唱提示

这首作品虽然轻柔舒缓，但却蕴藏着巨大的恐慌和悲伤。主人公是在地狱之门请求幽灵们给予怜悯，而回答他的是恐吓和拒绝。用连贯流动的声音表述情真意切的恳求，用痛苦无助的语气表达内心的恐惧和痛苦。这是一首极富歌唱性的咏叹调，有利于帮助学生建立良好的歌唱习惯，提高稳定的气息控制能力，演唱高质量大线条声音。要特别注意这首咏叹调装饰音的演唱，它们都是占时值装饰音，要占被装饰音时值的一半。咏叹调分为两个部分。

1. 第一部分 (1-21 小节)。首先 (1-4 小节), 由竖琴主奏的前奏音乐轻柔舒缓, 但律动的音乐中充满不安和焦虑的色彩, 奠定了整首咏叹调的基本基调; 接着 (4-21 小节), 主人公抑制自己内心的恐惧, 用四个旋律乐句, 安抚幽灵们的愤怒:

(1) 第一乐句 (4-6 小节), 以惊愕恐惧的神情, 连贯流动的声音, 安抚狰狞的众多幽灵: “Deh placatevi con me (让我平息你们的愤怒)”。

(2) 第二乐句 (7-10 小节), 主人公用三段旋律音阶, 分别演唱: “Furie (复仇之神)”、“larve (幽灵们)”和 “ombre sdegnose (精灵的阴影)”, 期盼安抚这些守护在地狱之门的妖魔。

(3) 第三乐句 (10-14 小节)。首先上句 (10-12 小节), 用陈述句语气, 通过连贯舒展的声音, 恳求: “Vi renda almen pietose (你们要施舍怜悯)”；然后下句 (12-14 小节), 以对上句补充说明的语气, 通过装饰音、附点节奏和跳跃音程强调逻辑重音, 表述歌词: “Il mio barbaro dolor (为我所蒙受的痛苦)”。

(4) 第四乐句 (14-21 小节), 通过大线条旋律、跳跃音程和装饰性旋律, 再现第二乐句歌词, 更加激动地表述该句歌词。

2. 第二部分 (21 小节-结束), 三小节间奏音乐之后, 主人公用两个音乐片段再现第一部分歌词。

(1) 第一片段 (24-35 小节), 含有三个乐句:

① 第一乐句 (24-27 小节)。首先上句 (24-25 小节), 继续使用连贯的大线条声音表述形式, 但切分节奏和大跳音程使旋律更加具有强调性, 再现歌词: “Deh placatevi (安抚你)”；然后下句 (25-27 小节), 以对上句补充说明的语气、充满恳求色彩的声音, 呈现歌词: “Deh placatevi con me (让我平息你们的愤怒)”。注意, 要让系列占时值装饰音发挥语气的强调性, 要让装饰音和被装饰音声音均称。

② 第二乐句 (28-31 小节), 再现第一部分第二乐句 (7-10 小节) 歌词和旋律运动形态, 再次试图安抚这些守护在地狱之门的妖魔。

③ 第三乐句 (31-35 小节)。首先上句 (31-33 小节), 阶梯式的上行八分音符推进连贯的旋律前进, 富有前调性的切分节奏承载旋律推进高潮, 舒展的附点节奏收尾旋律, 承载歌词: “Vi renda almen pietose (你们要施舍怜悯)”；然后下句 (33-35 小节), 以对上句补充说明的语气、充满强烈痛苦悲怆的声音, 呈现歌词: “Il mio barbaro dolor (为我所蒙受的痛苦)”。

(2) 第二片断 (36 小节-结束), 同样含有三个乐句:

① 第一乐句 (36-39 小节), 基本再现第一部分第二乐句 (7-10 小节) 旋律, 完全再现该乐句歌词。

② 第二乐句 (39-43 小节), 基本再现 31-35 小节旋律, 完全再现该乐句歌词。

③ 第三乐句 (43 小节-结束), 这是一个具有华彩意义的结束乐句, 要用流动舒展、富有表现力的歌唱声音诠释这段音乐, 让音乐极富结束感地结束。

歌词翻译

卡尔扎比吉词
王景彬译

Deh! placatevi con me!
Furie, Larve, Ombre sdegnose,
Vi renda almen pietose
il mio barbaro dolor!

让我平息你们的愤怒！
复仇之神，幽灵们，精灵的阴影，
你们要施舍怜悯，
为我所蒙受的痛苦！

让我平息你们的愤怒

Deh placatevi con me

〔德〕格鲁克曲
(1714-1787)

Un poco Lento (稍慢的慢板)

Piano

Voice

Deh! pla-ca - te-vi con me! Fu - rie,

Piano

8

Lar - ve, Om - bre sde - gno - se. Vi ren-da al - men pie -

Piano

12

-to - se il mio bar - ba - ro do - lor, vi

Piano

15

ren - daal - men pie - to - - se il mio bar - ba - ro do -

18

-lor, _____ il mio bar - ba - ro do -

21

-lor!

23

p Deh!..... pla - ca - te - vi, pla -

26

-ca - te - vi con me! Fu - rie,

29

Lar - ve, Om - bre sde - gno - se. Vi

32

ren - da al - men... pie - to - se il mio bar - ba - ro do -

35

-lor! Fu - rie, Lar - ve,

38

Om - - - bre sde - gno - se! Vi ren - da al - men pie -

p *f* *p* *f* *p*

41

- to - se il mio bar - ba - ro do - lor il mio

44

bar - - - - - ba - ro do - - -

47

-lor _____ il mio bar - ba - ro do - lor!

多么纯净的天空

Che puro ciel

奥菲欧的咏叹调 选自歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》

Orfeo's Aria from *Orfeo ed Euridice*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》(*Orfeo ed Euridice*)，第二幕

乐曲编号：No. 33

作曲家：格鲁克 (Christoph Willibald Gluck, 1714 - 1787)

编 剧：卡尔扎比吉 (Ranieri de Calzabigi)

角 色：奥菲欧 (Orfeo)，音乐之神的儿子

角色年龄：18 - 40 岁

声 部：女中音 (Mezzo-Soprano) / 女低音 (Contralto)

声 种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano)

语 种：意大利语

地 点：冥府入口

时 间：上古

首 演：1762 年 10 月 5 日，维也纳布格剧院

音 域：

应用音域：

咏叹调背景

为了寻找妻子，奥菲欧来到下界。在这里，他看到了纯净的天空，和谐的环境和诸多从未见过的祥和景象。然而，这一切虽然美好，但奥菲欧却不留恋。他需要的是妻子，只有见到妻子尤丽狄茜，他的心灵才会得到安慰。

演唱提示

这是一首轻柔舒缓，且音域适中的女中音咏叹调。舒缓的速度给予演唱者更多的时间顾及声音技术，适中的音域能使演唱者将更多的精力集中在保证声音质量。当然，舒缓的速度和适中的音域虽然减轻了演唱者的声音戏剧性压力，但同时也对演唱者的声音控制能力提出了更高的要求。为此，要在声音位置统一和气息均称上下功夫。特别要注意声音质量，要保持声音密度，不能时紧时松；要保证音量平均，不能时强时弱。从这个意义上讲，这首咏叹调特别适合

那些初级程度的演唱者，通过磨练声音质量，养成良好的歌唱习惯，为以后的戏剧性演唱，打下良好的歌唱基础。咏叹调分为两个部分。

1. 第一部分（1-29小节）。首先（1-13小节），轻柔舒缓的前奏音乐描绘了一幅天堂画面，奠定了这首咏叹调的基调；接着（13-29小节），主人公用三个旋律乐句咏叹天堂。

（1）第一乐句（13-18小节）。首先上句（13-15小节），以无限感慨的语气、连贯情深的声音，通过两个呈下行运动的短小旋律音阶，赞叹：“Che puro ciel（多么纯净的天空）”和“che chiaro sol（多么明亮的太阳）”；接着下句（16-18小节），对上句补充说明的语气、缠绵流动的声音，通过大线条旋律音阶和上句的短小旋律音阶形成对比，更加深情地呈现歌词“che nuova luce è questa mai（如此新鲜的阳光）”。

（2）第二乐句（18-23小节）。首先（18-20小节），提高旋律音域，注入极大的热情，用赞美的语气，呈现歌词：“Che dolci lusinghie risuoni（多么甜蜜诱人的回声）”；接着（20-22小节），再次提高音域，注入更大的热情，用补充说明的语气，讲述：“dei bei cantori alati（它来自于那美丽的带有翅膀的歌唱家）”；最后（22-23小节），以舒缓的速度、总结性的语气、无限感慨的声音，呈现歌词：“s’odon qui in questa val（它在山谷中飘荡）”。

（3）第三乐句（24-29小节）。首先（24-27小节），两个类似的旋律音阶，以充满描述性的语气、缠绵连贯的声音，呈现歌词：“Dell’aure il susurrar（微风在细语）”和“il mormorar de rivi（河流在喃喃私语）”；接着（28-29小节），伴奏音乐戛然而止，旋律立刻充满了宣叙性。利用附点节奏推动旋律前进，借助逻辑重音加强旋律的宣叙性，呈现歌词：“al riposar eterno tutto invita qui（这里的一切都享受着永恒的安眠）”。

2. 第二部分（29小节-结束），在该部分音乐，主人公将歌唱视角转向对自己内心情感的描述，具有歌唱性的旋律交给伴奏，而人声则用宣叙性的声音歌唱。音乐可分为三个片段处理：

（1）第一片段（29-36小节）。首先（29-32小节），由双簧管主奏极富歌唱性的旋律，主人公则在音乐中审视自己的内心情感；接着（33-36小节），用宣叙性的歌唱，通过三个旋律音阶，呈现歌词：“Ma la quiete（但即使宁静）”、“che qui tanto regna（支配这个地方）”和“non ma da la felicità（我也无法感到快乐）”。注意三个旋律音阶的色彩，语气和力度对比，用极富戏剧张力的声音着色歌词。歌词“Ma la quiete”要演唱得舒缓凝重，具有音乐色彩的转折性和歌词意境的条件状语假设性；歌词“che qui tanto regna”要演唱得具有戏剧性，通过略显急促的节奏和富于色彩变化的声音，体现歌词意境；而歌词“non ma da la felicità”则要呈现出否定句的语气，在平稳伤感中，让声音诠释无法感到幸福的苦涩。

（2）第二片段（37-43小节）。首先（37-39小节），双簧管在更高音域再次奏响极富歌唱性的旋律；接着（39-43小节），主人公提高旋律音域，加重旋律戏剧张力，通过三个旋律音阶，分别呈现歌词：“Soltanto tu, Euridice（只有你，尤丽狄茜）”、“puoi far spariri dal tristo cuore（能够抹去焦虑和痛苦）”和“mio l’affano（我心中的）”。

（3）第三片段（43小节-结束），在这个音乐片段，歌唱性的旋律虽然再次交给主人公，但双簧管同时也介入歌唱旋律。人声和双簧管交替出现，形成缠绵连贯的二重唱，犹如主人公的情思和爱人交织在一起，情意绵绵感人肺腑。间奏音乐（43-46小节）具有转化色彩的作用，主人公也随之将歌唱视角聚焦爱人。接下来（46小节-结束），主人公用三个节节升高和一个具有结束句色彩的旋律音阶，表述了对爱人的眷恋：首先（46-48小节），以连贯流动的声音、感叹中充满着迷恋情感的语气，呈现歌词：“I tuoi soave accenti（你那轻柔的声音）”；接着（49-50小节），提高一度模进旋律，增添一份递进深情，呈现歌词：“gli amorosi tuoi sguardi（你那爱恋的眼神）”；然后（51-52小节），继续提高旋律音域，不断拓展音乐张力，着色歌词：“un

tuo sorriso (还有你的一丝微笑)”;最后 (53 小节 - 结束), 先用渐强的力度, 通过坚定有力的声音, 在同音上推出歌词: “sono il sommo ben”; 然后在 f 力度下, 用宣叙性的声音呈现歌词: “che chieder voglio”, 表述以上所提到的情节 “是我梦中企盼的最大希望”。

歌词翻译

卡尔扎比吉词
王景彬译

Che puro ciel!
che chiaro sol!
che nuova luce è questa mai!
che dolci lusinghieri suoni
dei bei cantori alati
s'odon qui in questa val!
Dell'aure il susurrar,
il mormorar de'rivi,
al riposar eterno tutto invita qui!
Ma la quiete che qui tanto regna,
non ma dà la felicità!
Soltanto tu, Euridice, puoi far spariri
dal tristo cuore mio l'affano.
I tuoi soavi accenti,
gli amorosi tuoi sguardi,
un tuo sorriso,
sono il sommo ben che chieder voglio.

多么纯净的天空!
多么明亮的太阳!
如此新鲜的阳光!
多么甜蜜诱人的回声,
它来自于那美丽的带有翅膀的歌唱家,
它在山谷中飘荡!
微风在细语,
河流在喃喃私语,
这里的一切都享受着永恒的安眠!
但即使如此宁静支配的地方,
我也无法感到快乐!
只有你, 尤丽狄茜, 能够抹去
我心中的焦虑和痛苦!
你那轻柔的声音,
你那爱恋的眼神,
还有你的一丝微笑,
是我梦中企盼的最大希望。

多么纯净的天空

Che puro ciel

[德] 格鲁克曲
(1714-1787)

Andante (行板)

Piano

p

p
espressivo e distinto il canto
(富于表情且旋律清晰地)

1

2

3

4

5

6

Musical notation for measures 6 and 7. The system consists of a grand staff with a treble clef and a bass clef. Measure 6 features a melodic line in the treble clef with eighth and sixteenth notes, and a bass line with eighth notes. Measure 7 continues the melodic line with a sharp sign on the treble staff and a flat sign on the bass staff.

7

Musical notation for measures 7 and 8. The system consists of a grand staff with a treble clef and a bass clef. Measure 7 continues the melodic line with a sharp sign on the treble staff and a flat sign on the bass staff. Measure 8 continues the melodic line with a flat sign on the treble staff and a flat sign on the bass staff.

8

Musical notation for measures 8 and 9. The system consists of a grand staff with a treble clef and a bass clef. Measure 8 features a melodic line in the treble clef with eighth notes, and a bass line with eighth notes. Measure 9 continues the melodic line with a flat sign on the treble staff and a flat sign on the bass staff.

9

Musical notation for measures 9 and 10. The system consists of a grand staff with a treble clef and a bass clef. Measure 9 features a melodic line in the treble clef with eighth notes, and a bass line with eighth notes. Measure 10 continues the melodic line with a flat sign on the treble staff and a flat sign on the bass staff.

10

Musical notation for measures 10 and 11. The system consists of a grand staff with a treble clef and a bass clef. Measure 10 features a melodic line in the treble clef with eighth notes, and a bass line with eighth notes. Measure 11 continues the melodic line with a flat sign on the treble staff and a flat sign on the bass staff.

11

Musical notation for measures 11 and 12. The system consists of a grand staff with a treble clef and a bass clef. Measure 11 features a melodic line in the treble clef with eighth notes, and a bass line with eighth notes. Measure 12 continues the melodic line with a flat sign on the treble staff and a flat sign on the bass staff.

12

Piano

13

Voice

Che pu-ro ciel! che chia - ro

Piano

15

sol!

Piano

16

che nuo - - - - - va

Piano

17

lu - - - ce è que - sta

This system contains measure 17. The vocal line is on a single staff with a treble clef, showing a melodic line with lyrics. The piano accompaniment consists of two staves: the right hand has a treble clef with a rhythmic pattern of eighth notes, and the left hand has a bass clef with a similar rhythmic pattern. The key signature has one sharp (F#).

18

mai! che

This system contains measure 18. The vocal line continues from the previous measure. The piano accompaniment maintains the same rhythmic pattern as in measure 17.

19

dol - - - ci lu - sin - ghie - ri

This system contains measure 19. The vocal line continues. The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern.

20

suo - - - ni dei

This system contains measure 20. The vocal line continues. The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern.

21

bei can - to - - - ri a -

22

- la - - - ti s'o - don

23

qui in que - sta val!

24

Del - l'au - re il su - sur -

25
- rar,

26
il mor - mo - rar de'

27
ri - - - vi

28
al ri - po-sar e - ter - no tut - to in-vi - ta qui!

30

32

Ma la quie - te

34

che qui tan-to re - gna, non mi dà la fe-li-ci - tà!

37

39

Sol - tan - to tu, Eu - ri - di - ce, puoi far spa-

42

-rir dal tri - sto cuo - re mio l'af - fan - - - - no!

44

46

I tuoi soa - vi ac -

48

-cen - ti, gli a - - - mo - ro - si tuoi

50

s guar - di, un tuo sor -

52

-ri - so so - - - no il som - mo

cresc.

54

ben..... che chie - der vo - - - glio.

f

没有尤丽狄茜我怎么办

Che farò senza Euridice

奥菲欧的咏叹调 选自歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》

Orfeo's Aria from Orfeo ed Euridice

咏叹调信息

作品选自：歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》（*Orfeo ed Euridice*），第三幕

乐曲编号：No. 43

作曲家：格鲁克（Christoph Willibald Gluck, 1714 - 1787）

编剧：卡尔扎比吉（Ranieri de Calzabigi）

角色：奥菲欧（Orfeo），音乐之神的儿子

角色年龄：18 - 40 岁

声部：女中音（Mezzo-Soprano）/女低音（Contralto）

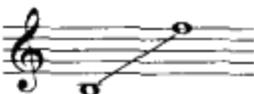
声种：抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）

语种：意大利语

地点：从阴间通往世间的路上

时间：上古

首演：1762 年 10 月 5 日，维也纳布格剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

作为先决条件，在带领妻子回到人间之前，奥菲欧不得正视妻子的脸。然而，他无法拒绝妻子的一再要求，最终还是在到达人间之前正视了妻子，招致妻子的再度身亡。为此，奥菲欧悲痛欲绝，唱响了这首著名的咏叹调。

演唱提示

由于国内早期声乐教材选用了这首咏叹调，致使这首咏叹调成为一首“家喻户晓”的声乐作品。甚至很多人已经忘记了这首咏叹调的歌剧来源，误认为这是一首早期意大利歌曲，让任何声部的声乐学生都演唱这首咏叹调。确实，由于主人公“女扮男装”，这首咏叹调的音域也适合男中音演唱，世界上演唱这首咏叹调的男中音也不乏其人。不过考虑到音乐风格问题，最好还是让女中音演唱这首咏叹调为好。毕竟这是格鲁克为女中音谱写的咏叹调，况且由女中音扮

演男性角色这是西方歌剧传统，我们不能因此改变这首咏叹调的声部属性。

由于历史的久远，学术界对这首咏叹调的理解存在着很大差异，即使对速度的理解也有很大不同。虽然速度标注为 *Aadante con moto*，但这只是一个笼统的说法，有些歌唱家占时 3 分 50 秒，慢的则用 5 分 30 秒，速度差异之大，可见人们对歌曲理解存在的差异。好在乐谱上为我们加注了速度标注，我们可以按照这个标注决定我们的基本速度。当然，这个标注也未必出自作曲家，但起码它被广泛使用。照此速度演唱，应该异议不大。

咏叹调分为三个部分。

1. 第一部分（1-29 小节），含有两个音乐片段。

(1) 第一片段（1-16 小节）。首先（1-6 小节），舒缓平稳的前奏蕴藏着巨大的悲痛，奠定了整首咏叹调的基本色彩；接着（6-16 小节），主人公用两个旋律乐句表述了自己的悲痛心情。

① 第一乐句（6-10 小节）。首先上句（6-8 小节），在以上行音阶为主的旋律运动中，附点节奏是旋律推进的动力，而最后的下行音阶则构成了旋律的疑问句语气。声音要连贯，气息要均称，音色中要充满伤感色彩，表述失去爱人的沮丧心情；接着下句（8-10 小节），在由下行音阶构成的疑问句旋律中，两个占时值装饰音既是旋律的逻辑重音，也是旋律推进的动力。要注意在钢琴伴奏音乐中标注的渐强力度，协同钢琴音乐做好力度变化，共同演绎主人公“走投无路”的悲伤。

② 第二乐句（10-16 小节），该乐句是重组第一乐句歌词的。首先上句（10-12 小节），两个相同的疑问句旋律，再现第一乐句歌词的头两句歌词：Che farò（我怎么办）？Dove andrò（我到哪里）？虽然渐强符号标注在伴奏音乐上，但人声也要随之做出相同的力度变化；然后下句（12-16 小节），两个相同的呈下行发展旋律，经过略加改动的第一乐句歌词，表述失去爱人不知做什么，到哪里去的痛苦心情。痛苦的心情让音色显得凝重，以每两个八分音符承载一个歌词元音音节，使旋律充满强调性。有两件事要特别引起注意：第一，要以每两个八分音符为单位演唱，其中第二个八分音符要重新演唱第一个八分音符所承载的元音；第二，两段旋律虽然完全相同，但第二段要在力度上强于第一段，而且速度上还要略做拓宽处理，形成具有结束语气的收尾乐句。

(2) 第二片段（17-33 小节），这是一个具有宣叙性的音乐片段，分为两个乐句。

① 第一乐句（17-21 小节）。首先（17-19 小节），两个不同的旋律音阶，同样呼唤爱人的名字。要让它们在色彩和力度上形成对比，要表现出主人公对爱人的铭心刻骨思念；然后（19-21 小节），同样含有两个旋律音阶，先用无助的语气呼唤上帝，接着用企盼的声音请求上帝做出回应；最后（22-24 小节），在渐强的力度下，无限伤情地展开拓展音符，再次请求上帝做出回应。注意：最后的下行八度跳跃音程不可做滑音处理。同时，高音和低音要保持位置统一，力量均称。特别是低音，一定要保持音色饱满。

② 第二乐句（24-29 小节）。首先（24-26 小节），速度改为缓慢的柔板，声音变得律动连贯，表述对爱人的忠诚。要以每两个八分音符为单位演唱，两个被连线连接的八分音符要演唱得力量均称，音色统一。接着（26-29 小节），用更加激动的语气，更加律动的声音再次表述对爱人的忠诚。注意：如果需要换气，请在逗号之前换气。

2. 第二部分（29-48 小节），同样含有两个音乐片段。

(1) 第一片段（29-39 小节），完全再现第一部分第一片段，请参照前面的分析处理。

(2) 第二片段（38-48 小节），可分为两个乐句处理：

① 第一乐句（38-41 小节），速度从行板改为中板后，音乐明显呈现出宣叙性色彩。特别

是休止符的介入，让音乐在律动的运动中突然变得舒缓下来，加强了宣叙性歌唱的戏剧表现力。用不同的旋律两次呼唤爱人的名字，力度标注不同，声音色彩也要随之变化。

② 第二乐句（42-48小节）。首先（42-45小节），在三组同样的旋律音阶中，下行沮丧的旋律承载了主人公绝望的心情。要用不同的语气诠释不同的歌词内涵，要用幽暗的音色表述心如死灰般的痛苦。接着（45-48小节），先在中声区用F力度表述入地无门的痛苦，然后在高音区延长表述上天无路的绝望。

3. 第三部分（48小节-结束），同样含有两个音乐片段。

（1）第一片段（48-56小节），完全再现第一部分第一片段，请参照前面的分析处理。

（2）第二片段（56小节-结束），作为全曲的结束乐段。首先（56-58小节），再现以往旋律和歌词，引领旋律进入全曲的高潮部分；接着（58-62小节），在渐强的力度下，两次将旋律推向高音F（f²），抒发失去爱人后痛不欲生的心情；然后（62-63小节），用拓展的速度，再次聚集力量，铭心刻骨地表述无法治愈的伤痛；最后（63小节-结束），乐队通过音乐的渐强力度变化，强化音乐的痛苦色彩，终结承载者无限痛苦的咏叹调。

歌词翻译

卡尔扎比吉词
王景彬译

Che farò senza Euridice?
dove andrò senza il mio ben?
Euridice! Oh Dio! Risponde!
Io son pure il tuo fedele!
Euridice! Ah, non m'avvanza
più soccorso, più speranza,
nè dal mondo, nè dal cel!

没有尤丽狄茜我怎么办?
没我亲爱的人我到哪里去?
尤丽狄茜! 噢! 上帝回答我!
我完全忠实于你!
尤丽狄茜, 啊! 没有任何——
帮助和希望,
无论从人间到天堂!

没有尤丽狄茜我怎么办

Che farò senza Euridice

[德] 格鲁克曲
(1714-1787)

Andante con moto (稍快的行板)

Piano

f *marcato* (强调地) *sf* *sf*

Voice

Piano

p *p*

Che fa - rò sen - za Eu ri -

Voice

Piano

fp *sf*

- di - ce? dove an - drò sen - za il mio ben? Che fa - rò..... do - ve an -

Voice

Piano

sf *f*

- drò,..... che fa - rò sen - za il mio ben, do - ve an - drò sen - za il mio

16

ben? Eu-ri - di - ce! Eu-ri - di - ce! Oh

20

Di - o! Ri - spon - di! ri - spon - - - -

24

Adagio (柔板)

- - di! Io son pu - re il tuo fe - de - le, son pu - re il tuo fe -

28

Tempo I (回初速)

- de - le, il tuo fe - de - le! Che fa - rò sen - za Eu - ri -

31

- di - ce? do - ve an - drò senza il mio ben? Che fa -

fp

34

- rò,..... do - ve an - drò,..... Che fa - rò sen - za il mio

sf

37

ben, do - ve an - drò sen - za il mio ben? Eu - ri - di - ce! Eu - ri -

Moderato (中板)

mf

41

- di - ce! Ah! non m'a - van - za più soc - cor - so, più..... spe -

Adagio (柔板)

f *p* *fp*

Tempo I (回初速)

45

- ran - za, nè dal mon - do, nè dal ciel! Che fa -

49

- rò sen - za Eu ri - di - ce? Do - ve an - drò sen - za il mio

52

ben? Che fa - rò,..... do - ve an - drò,..... Che fa -

55

- rò sen - za il mio ben, do - ve an - drò,..... Che fa -

58

-rò,..... che fa - rò sen - za il mio ben, sen -

f

p *cresc.* *f*

61

-za il mio ben,..... sen - za il mio ben?

ff

ff

64

cresc. *cresc.*

67

sf *sf*

歌剧《浮士德》

Faust

西贝尔的咏叹调

Siébel's Aria

歌剧简介

浮士德是位渐入垂暮之年的哲学家，他为自己的衰老而感到万分沮丧。于是，他和魔鬼达成了交易。魔鬼答应给予他财富、权利和青春，而他则把灵魂出卖给魔鬼。奇迹出现了，顷刻间浮士德变成了一位英俊的青年，并和美丽的姑娘玛格丽特坠入爱河。短暂的恋爱后，玛格丽特怀孕了，然而她却被浮士德抛弃。当看到玛格丽特因为杀死自己的孩子而入狱时，浮士德来到监狱看望玛格丽特。这时，玛格丽特意识到，浮士德是位与魔鬼打交道的人。于是，玛格丽特拒绝了他的爱情。最终，玛格丽特的灵魂得到上帝的拯救，她跟随天使一起升上天堂。

角色说明

西贝尔（Siébel）是一个深爱玛格丽特的年轻人。歌剧剧本并未交待西贝尔的身份，但从他的表现来看，他至少是玛格丽特哥哥的好朋友，并且和玛格丽特非常熟悉。同时，玛格丽特对其印象也非常好，但仅限于友谊而不是爱情。对于成熟的玛格丽特而言，西贝尔实在太年轻，太缺少诱惑力。

角色的 发展变化

城门前的集市。节日里，挂着酒神巴克斯招牌的酒店是学生和士兵们最钟爱的地方。他们欢聚一堂，举杯畅饮，纵情歌唱。男人的歌声总是能吸引姑娘，于是，姑娘们也来到这里。酒让人们激情荡漾，激情唤起了人们对爱情的向往，酒精和爱情结合在一起，场面立刻火热无比。

这时，西贝尔跟随好朋友瓦伦廷来到广场，寻找他们的朋友瓦格纳。瓦伦廷是一位军官，因为战争，今天就要远离家乡去出征。看到瓦伦廷忧伤的样子，瓦格纳询问瓦伦廷，为什么暂时的分别会变得如此忧伤。瓦伦廷告诉他，那是由于自从母亲去世后，自己一直和妹妹相依为命。此次出征，妹妹留在家中无人照料，这怎不叫他忧伤。西贝尔挺身而出安慰瓦伦廷，他请瓦伦廷相信，他会替瓦伦廷照顾妹妹。

为了使瓦伦廷从忧郁的情绪中解脱出来，瓦格纳蹿上酒桌，唱起了诙谐的《老鼠之歌》。不过，他的歌声非但没有让瓦伦廷从忧郁的情绪中解脱出来，反而引来了魔鬼梅菲斯特。魔鬼带着把灵魂出卖给他的浮士德来到了现场，魔鬼用狂妄的姿态宣泄着自己的人生哲学。他用《小金牛之

歌》告诉大家，代表魔鬼的小金牛神像才是主宰世界的象征，而金牛背后的魔鬼则神力无边，他蔑视天国。金钱和武力任其摆布，魔鬼是这个疯狂世界的领舞者。

当瓦格纳向梅菲斯特敬酒时，梅菲斯特抓住了瓦格纳的手。观看手相之后，他告诉瓦格纳：“不祥的预兆，你将在冲锋时被打死。”西贝尔好奇地询问：“那么你是巫师了？”于是，西贝尔的手也被梅菲斯特抓到手中：“……你永远不能再碰花朵，一旦碰花，花儿就会枯萎！”当西贝尔抽回手时，梅菲斯特告诫西贝尔：“不要再给玛格丽特送花。”

此时，站在一旁的瓦伦廷感到惊奇。他质疑地问梅菲斯特：“谁告诉我我妹妹的名字？”梅菲斯特轻蔑地对瓦伦廷发出嗤笑：“当心，我的朋友，你将被我认识的人杀死！”说罢，梅菲斯特顺手抢过瓦格纳手中的酒杯，嘲笑般地邀请大家为瓦伦廷的健康干杯！不过，酒到嘴边，梅菲斯特挥手把手中瓦格纳的酒杯抛向空中：“你的酒太难喝！……”然后，他手成拳形，敲击酒店酒桶上悬挂着的酒神巴克斯招牌画像：“酒神老爷，拿酒来！”于是，酒从酒桶中喷涌而出。梅菲斯特再次振臂狂呼：“……朋友们，为玛格丽特干杯！”

瓦伦廷愤怒了，他抽出剑向梅菲斯特发出挑战。火药味立刻布满天空，双方剑拔弩张，殊死搏斗一触即发。瓦伦廷的愤怒在升温，同时，从酒桶中溢出，散漫遍地的酒也随着他们的愤怒燃烧起来。熊熊火焰，让在场的众人感到窒息。

梅菲斯特鬼舞乾坤，手中长剑在闪光中挥舞，剑光戛然而止之时，在他的周围已经形成了一道剑圈，把自己紧紧包围起来。说时迟那时快，瓦伦廷立身挺剑刺向梅菲斯特的核心。

突然，一声清脆的金属破裂声划破死一般寂静的天空。众人发现，当瓦伦廷的剑触及梅菲斯特身前的剑圈时，梅菲斯特画出的剑圈发出一道白光，而瓦伦廷的剑则断裂成碎片。

西贝尔和众人目瞪口呆，现场陷入恐慌。他们意识到，是魔鬼来到了他们的身边；他们预感到，他们的生命危在旦夕。这时，瓦伦廷想起了上帝，他握住手中残留长剑的剑刃，将长剑倒提过来，把形如十字架的剑柄指向梅菲斯特。他们呼唤上帝给予他们保护。最终，西贝尔和众人在瓦伦廷手中“十字架”的保护下，成功地逃离了魔鬼梅菲斯特的魔掌。

广场的另一个角落热闹非凡，姑娘们正在纵情跳舞。不久，西贝尔也孤身来到这里，到这里寻找他心爱的姑娘玛格丽特。可爱的姑娘们向他发出邀请，邀请他加入她们的舞蹈行列。不过，西贝尔拒绝了众人的邀请，他心中只有玛格丽特，他要在这里等待玛格丽特的到来。

玛格丽特来了，然而西贝尔却没有机会接近她。为了给浮士德创造机会和玛格丽特幽会，魔鬼梅菲斯特横刀立马阻止西贝尔接近玛格丽特，可怜的西贝尔只能盲目地四处寻找心爱的姑娘玛格丽特。

不久，西贝尔手持一束鲜花来到玛格丽特家的花园。越是接近心爱的姑娘，越发感到自己缺少自信。于是，西贝尔将希望寄托于手中的鲜花。希望这束鲜花带着自己的祝福绽开在玛格丽特的身旁，希望这束鲜花带着自己的爱情向玛格丽特吐露芬芳。然而，当西贝尔的手触碰到鲜花时，花儿立刻凋谢了。西贝尔意识到，这一定是魔鬼的诅咒。正当主人公陷入绝望之际，他突然看到了身旁的圣水。怀着忐忑的心情，西贝尔把双手浸泡在圣水中，他期盼圣水能解除魔鬼的咒语。奇迹发生了，当经过圣水

浸泡的双手再次触摸花儿时，花儿果然没有再次凋谢。于是，欣喜若狂的西贝尔再次唱响表述爱情的歌儿，激情地表述自己的爱情。（西贝尔的咏叹调《告诉她我的坦白》，*Faites-lui mes aveux*）

西贝尔虽然战胜了魔鬼的咒语，但却没有赢得玛格丽特的爱情。无奈地目睹玛格丽特投入浮士德的怀抱，痛苦地见证玛格丽特被浮士德抛弃。然而，这一切并没有使主人公放弃对玛格丽特的关爱。当玛格丽特感到痛苦和悲伤时，他不但表示愿为玛格丽特复仇，同时还安慰玛格丽特。他告诉玛格丽特，他们情同手足，他会永远地爱着她。（西贝尔的咏叹调《如果幸福邀请你微笑》，*Si le bonheur à sourire t'invite*）

当瓦伦廷从战场回来时，西贝尔首先小心翼翼地告诉瓦伦廷：“我相信，她在教堂。”当看到瓦伦廷急于回家时，他试图阻止瓦伦廷回家的步伐。然而，瓦伦廷拂袖而去时，他知道最糟糕的事情即将发生。于是，他高呼：“原谅她吧！”

当瓦伦廷被浮士德重创，在生命垂危之际诅咒玛格丽特的时候，西贝尔义无反顾地站在玛格丽特一边，要求瓦伦廷怜悯妹妹玛格丽特。当瓦伦廷死去时，又是西贝尔将悲痛欲绝的玛格丽特从瓦伦廷的尸体上扶起。

对角色的看法

这确实具有讽刺意义。在歌剧中，这个最年轻的角色竟然是最诚实高贵的角色。他对玛格丽特的感情至真至纯，毫无奢求。无论玛格丽特如何，他都义无反顾地真爱玛格丽特。如此至真至纯的爱，让任何号称君子的人都会感到自惭形秽。然而世界就是这么不公平，好人往往不被女人接受，令女人着迷的往往都是坏人。故而有一句俗语：“男人不坏女人不爱。”难道这就是人性？难道这就是女人对未知事物的向往？

在歌剧的最后场景中，并没有出现西贝尔的身影。不过我们可以相信，西贝尔一定会天天手持鲜花看望监狱中的玛格丽特。他是玛格丽特的忠实朋友，他会默默地注视玛格丽特，他会为其默默流泪。

告诉她我的坦白

Faites-lui mes aveux

西贝尔的咏叹调 选自歌剧《浮士德》

Siébel's Aria from *Faust*

咏叹调信息

作品选自：《浮士德》(*Faust*)，第三幕

乐曲编号：No. 7

作曲家：古诺 (Charles-Francois Gounod, 1818 - 1893)

编 剧：巴比埃 (Jules Barbier) 和卡雷 (Michel Carré)，根据卡雷的《浮士德与玛格丽特》
和歌德的原诗第一部分的内瓦尔的法文译本改编

角 色：西贝尔 (Siébel)，一个爱恋玛格丽特的青年男子

角色年龄：16 - 26 岁

声 部：女中音 (Mezzo-Soprano)

声 种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano)

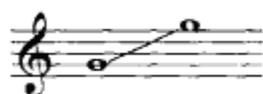
语 种：法语

地 点：玛格丽特的花园，德国

时 间：16 世纪

首 演：1859 年 3 月 19 日，法国巴黎，抒情剧院

音 域：

应用音域：

咏叹调背景

采集美丽的鲜花，送给心爱的姑娘。他希望采集一束鲜花，让鲜花把自己的爱传递给玛格丽特。然而，当他触及到鲜花时，花儿立刻枯萎，这可急坏了采集鲜花的少年。他确信，一定是先前遇到的大恶人（魔鬼）在捣鬼，他相信一定是他的诅咒发生魔力。为此，他将双手浸入圣水，以此解脱大恶人的诅咒。果然，诅咒解除了，少男如意地采集到了自己中意的鲜花。

演唱提示

这是一首极富青春活力的咏叹调，表现出西贝尔活泼阳光的性格。如同莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》中的凯鲁比诺，西贝尔也是一个女扮男装角色。当然，是一个步入青春期的少年，

或者说青少年。为此，他的声音要散发出青春期的热情，他的眼神要流露出对生活的渴望，他的形体要运动出对生命的追求。咏叹调分为三个部分。

1. 第一部分（1-38小节）。首先前奏（1-11小节），这段音乐既是这首咏叹调的前奏，也是幕间曲的一部分。为此，各种版本对前奏的节选不一。有些版本可能选择更长的幕间曲作为这首咏叹调的前奏音乐，但考虑到色彩问题，笔者还是选择用11小节音乐作为前奏。在11小节前奏音乐的起始处，正是西贝尔出现在舞台的时候。只见他，手捧鲜花，冲进玛格丽特家的花园，瞭望窗门，陷入幻想。接着（12-38小节），主人公用两个音乐片段，把自己的企盼寄托在花儿身上。他希望当玛格丽特看到自己送来的花儿的时候，花儿能代表自己表达对玛格丽特的爱恋。

（1）第一片段（12-24小节）。首先（12-15小节），先用具有弹性的声音，在轻快跳跃的旋律中，激动地呈现歌词：“Faites - lui mes aveux（告诉她我的坦白）”，之后用连贯深情的音色表述：“portez me voeux（带着我的祝福）”；接着（16-19小节），两个不断攀升的模进旋律音阶，不断迭起的激动心情，分别承载歌词：“Fleurs écloses près d'elle（绽开的花朵围绕着她）”和“Dites - lui qu'elle est belle（告诉她，她多美丽）”；最后（20-24小节），承接前面的推动力，展开大线条乐句，发自肺腑地陈述歌词：“Que mon coeur, nuit et jour, Languit d'amour！（这就是我的心，无论白天和夜晚，都在忍受爱情的折磨）”。

（2）第二片段（24-34小节），基本再现第一片段音乐，呈现第二段歌词，希望花儿能把自己火一样的爱情传达给玛格丽特。

2. 第二部分（35-63小节），这是一个具有戏剧性的宣叙调部分，主人公用三个音乐片段，表现了战胜魔鬼诅咒的经过。此时，对语气、表演以及和乐队的合作关系的把握程度，决定了该段音乐的演唱成败。

（1）第一片段（35-43小节）。首先（35-39小节），随着乐队力度的不断加强，音乐陷入紧张的气氛。此时，主人公发现手中的鲜花已经凋谢。为此，主人公大惊失色。接着（39-43小节）用三个旋律节奏组合，先哀叹道：“Fanée! hélas！（凋谢了！唉）”，后憎恨诅咒：“ce sorcier que Dieu damne（让上帝把这个巫师打入地狱）”，最后愤怒呼唤：“M'a porté malheur（他给我带来了不幸）”。

（2）第二片段（43-53小节）。首先（43-51小节），紧接四小节紧张的间奏音乐，主人公无奈地举起双手，通过两个旋律音阶，用舒缓无助的语气呈现歌词：“Je ne puis sans qu'elle fane（我没办法不让它枯萎）”和“Toucher une fleur（只要我手一碰就如此）”；接着（52-53小节），听到似水的伴奏音乐，突发奇想，用快捷的速度演唱：“Si je trempais mes doigts Dans l'eau bénite（假如我把手指浸入到那圣水中）”。

（3）第三片段（54-63小节）。首先（54-57小节），在舒缓的速度下，一边将手泡在圣水中，一边轻柔甜蜜地喃喃歌唱，用大线条连贯声音，呈现歌词：“C'est là que chaque soir（就是那里，每天晚上）”和“Vient prier Marguerite（玛格丽特在那里祈祷）”；接着（57-60小节），再次捧起一束鲜花并仔细观察花儿，用微弱且极其神经质的声音呈现歌词：“Voyons maintenant! Voyons vite! Elles se fanent?（让我看看会怎么样！快看看！它们还枯萎吗）”；最后（61-63小节），先用坚定的声音，斩钉截铁的语气宣布：“Non（不）”，然后用蔑视且具有挑战性的语气呈现歌词：“Satan, je ris de toi（魔鬼撒旦，我嘲笑你）”。

3. 第三部分（63小节-结束）。首先（63-87小节），完全再现第一部分音乐，呈现第三部分歌词，再次以激动的心情表述了对玛格丽特的爱恋；接着（88-95小节），用一个完成的上下乐句展开旋律，再现歌词：“Un doux baiser! Un baiser, un doux baiser！（一个甜蜜的吻！亲吻，

甜蜜的亲吻)”结束咏叹调歌唱旋律；最后（95小节 - 结束），乐队以简短但却充满热情的后奏音乐结束全曲。

歌词翻译

巴比埃、卡雷词
王景彬译

Faites-lui mes aveux, Portez mes vœux!
Fleurs écloses près d'elle,
Dites-lui qu'elle est belle!
Que mon cœur nuit et jour
Languit d'amour!
Faites-lui mes aveux, Portez mes vœux!
Révélez à son âme
Le secret de ma flamme,
Qu'il s'exhale avec vous,
Parfums plus doux!

Fanée! hélas!
ce sorcier que Dieu damne
M'a porté malheur!
Je ne puis sans qu'elle se fane,
Toucher une fleur!
Si je trempais mes doigts
dans l'eau bénite.
C'est là que chaque soir
vient prier Marguerite!
Voyons maintenant! voyons vite!
Elles se fanent! non!
Satan, je ris de toi!

C'est en vous que j'ai foi;
Parlez pour moi!
Qu'elle puisse connaître
L'émoi qu'elle a fait naître,
Et dont mon cœur troublé
N'a point parlé
C'est en vous que j'ai foi!
Parlez pour moi!

告诉她我的坦白，带着我的祝福！
绽开的花朵围绕着她，
告诉她，她多美丽！
这就是我的心，无论白天和夜晚，
都在忍受爱情的折磨！
告诉她我的坦白，带着我的祝福！
向她的心灵袒露
我秘密的爱情烈火，
愿它和你一起散发，
芬芳更甜蜜！

凋谢了！唉！
让上帝把这个巫师打入地狱，
他给我带来了不幸！
我没办法不让它枯萎，
只要我手一碰就如此！
假如我把手指
浸入到那圣水中。
就是那里，每天晚上
玛格丽特在那里祈祷！
让我看看会怎么样！快看看！
它们还枯萎吗！不！
魔鬼撒旦，我嘲笑你！

是你，我信仰您；
请为我说话！
愿她知道：
她使我产生激情，
激动的心为此而颤抖，
但我从来没对人说
是你，我信仰您！
请为我说话！

Si l'amour l'effarouche,
Que la fleur sur sa bouche
Sache au moins déposer
Un doux baiser!
Un baiser, un doux baiser!

假如爱情使她惊慌，
愿鲜花能放在她的嘴上，
至少能够存放——
一个甜蜜的吻！
亲吻，甜蜜的亲吻！

告诉她我的坦白

Faites-lui mes aveux

[法] 古 诺曲
(1818-1893)

Allegretto agitato (激动的小快板) ♩ = 88

(舞台提示: 西贝尔进来后, 停在铺满玫瑰和百合的床边。)

Piano

6

cre... scen... do (渐强) *f* dim. (渐弱)

11

Voice

Fai-tes-lui mes a - veux, Por - tez mes vœux!

Piano

pp

16

Fleurs é - clo - ses près d'el - le. Di - tes - lui qu'elle est bel - le

cresc.

20

Que mon cœur nuit et jour Lan-guir d'a-mour!

24

Fai-tes-lui mes a-veux, Por-tez mes vœux!

28

Ré-vé-lez à son â-me Le se-cret de ma flam-me,

32

Qu'il s'ex-ha-le a-vec vous, Par-fums plus doux!

36

Récit. (宣叙调)

Fa - né - e! hé-

cre- - - - - scen - - - - - do (渐强)

f

41

a tempo (回原速)

- las! ce sor-cier que Dieu dam - ne M'a porté mal - heur! _____

suivez (紧随人声)

p

cre- - -

45

Andante (行板)

Je ne puis sans qu'elle se fa - ne Tou-

scen - - - - - do

suivez (紧随人声)

f

50

- cher u-ne fleur! Si je trempais mes doigts dans l'eau bé-

p

53

Andante (行板) ♩ = 56

- ni - te. C'est là que chaque soir

56

vient prier Margue - ri - te! Vo - yons main - te - nant! voyons

59

vi - te! Elles se fa - nent!... non!...

Tempo I Allegretto (回初速, 小快板)

62

Sa-tan, je ris de toi! C'est en vous que j'ai foi; Par-

stacc. (断奏)

66

-lez _____ pour moi! _____ Qu'elle puis-se con - naî - tre

70

L'émoi qu'elle a fait naî - tre Et dont mon cœur trou - blé _____ N'a

cresc.

74

point _____ par - lé _____ C'est en vous que j'ai foi! _____ Par -

pp

78

-lez _____ pour moi! _____ Si l'amour l'effa - rou - che,

82

Que la fleur sur sa bou - che Sache au moins dé - po - ser ——— Un

cre- - - - - scen- - - - - do. (渐强) dim.

86

doux ——— bai - ser! ——— Un bai - ser un doux ——— bai -

espress. (有表情地) p

91

- ser Un bai - ser un doux ——— bai - ser! ———

rit. (渐慢) a tempo (回原速)

p colla voce (紧随人声) f a tempo

96

如果幸福邀请你微笑

Si le bonheur à sourire t'invite

西贝尔的咏叹调 选自歌剧《浮士德》

Siébel's Aria from *Faust*

咏叹调信息

作品选自：《浮士德》(*Faust*)，第四幕

乐曲编号：No. 12

作曲家：古诺 Charles-Francois Gounod, 1818 - 1893)

编剧：巴比埃 (Jules Barbier) 和卡雷 (Michel Carré)，根据卡雷《浮士德与玛格丽特》和歌德的原诗第一部分的内瓦尔的法文译改编

角色：西贝尔 (Siébel)，一个爱恋玛格丽特的青年男子

角色年龄：16 - 26 岁

声部：女中音 (Mezzo-Soprano)

声种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano)

语种：法语

地点：玛格丽特的房间，德国

时间：16 世纪

首演：1859 年 3 月 19 日，法国巴黎，抒情剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

看到被遗弃的玛格丽特在伤感中纺车时，西贝尔发誓要为其复仇，以此慰藉玛格丽特的痛苦。当玛格丽特阻止西贝尔的复仇行动时，西贝尔用这首咏叹调告诉玛格丽特，他和她情同手足，他将与她同甘共患难，他将永远爱着她。

演唱提示

这是一首感人肺腑且非常优雅的咏叹调。旋律在运动中使用了大量的下行音阶，要用连贯的声音使这些下行音阶呈缠绵式运动，着色旋律，使其具有语重心长的色彩，体现出主人公的一往情深。特别要注意以弱收结束其中的大部分旋律音阶，表现出主人公对玛格丽特的关爱之情。

这是一首带有小结束部分 *coda* 的分节歌。在第二段音乐，为了加强音乐的表现力，作曲家增加了大提琴伴奏音乐。据说，这首咏叹调本来为^bB调，但为了体现出主人公对玛格丽特的深情厚谊，作曲家在首演之前，重新改写了这首咏叹调，将其改为现在的A调。确实，从戏剧的角度看，对于西贝尔这个角色，这是一首具有转折点作用的咏叹调。他从此开始变得成熟，更加敏感，具有思想。

作为演唱曲目，这首咏叹调特别适合那些具备演唱咏叹调初级能力的女中音学生。适度的音域，稳定的旋律，有节制的速度，特别是连贯的旋律线条，让演唱者有时间考虑自己的发声状态，建立良好的歌唱习惯。

1. 第一段音乐（1-15小节）。首先（1-5小节），由单簧管主奏的前奏音乐轻柔舒缓，极富旋律性，它奠基了咏叹调的整体色彩和速度；接着（5-15小节），主人公用两个旋律乐句，表述了愿和玛格丽特同甘苦共患难的情感：

（1）第一乐句（5-9小节）。首先上句（5-7小节），用陈述的语气，通过两个一气呵成的下行旋律音阶，在不断攀升中展开，承载歌词：“Si le bonheur（如果幸福）”和“à sourire t'invite（邀请你微笑）”。声音要连贯，气息要均称。要注意结束音的时值，在轻而短中极富控制地结束上句。接着下句（7-9小节），同样是两个一气呵成的下行旋律音阶，承载歌词：“Joyeux alors（快乐的时候）”和“je sens un doux émoi（我也会感到甜蜜的激情）”。要用对上句说明和补充的语气，用大线条声音展开旋律，并在极富控制中弱收下句旋律。

（2）第二乐句（9-15小节）。首先（9-11小节），在舒缓的节奏中，投入无限的怜悯和同情，用轻柔略带宣叙的语气，通过两个呈下行模进关系的旋律音阶，呈现歌词：“Si la douleur（如果痛苦）”和“t'accable, Marguerite（使你难以忍受，玛格丽特）”；接着（11-13小节），又是两个呈下行模进的旋律音阶，但承载的是伤愁，两次叹息：“O Marguerite（玛格丽特）”；最后（13-15小节），情绪略显激动，带着补充说明的语气，用两个旋律音阶逐渐展开乐句，呈现歌词：“je pleure alors（我会哭泣）”和“je pleure comme toi（我会和你一样哭泣）”。

2. 第二段音乐（15小节-结束）。首先（15-29小节），作为分节歌，该部分音乐完全再现第一部分旋律，呈现第二段歌词，借喻兄弟姐妹般情感，表述对玛格丽特的关爱；接着（29小节-结束），作为 *coda* 结束部分，该部分音乐速度舒缓，色彩庄重。两段旋律呈下行模进关系，承载同样的歌词：“je t'aimerai toujours（我将永远爱你）”。

歌词翻译

巴比埃、卡雷词

王景彬译

Si le bonheur à sourire t'invite,
Joyeux alors je sens un doux émoi;
Si la douleur t'accable, Marguerite,
Ô Marguerite, Ô Marguerite,
je pleure alors, je pleure comme toi!

如果幸福邀请你微笑，
我也会在快乐中感到甜蜜的激情；
如果痛苦使你难以忍受，玛格丽特，
噢，玛格丽特；噢，玛格丽特，
我会哭泣，我会和你一样哭泣！

Comme deux fleurs sur une même tige,

如同两朵同枝的花儿，

Notre destin suivant le même cours,
De tes chagrins en frère je m'afflige,
Ô Marguerite, Ô Marguerite,
Comme une sœur je t'aimerai toujours,
je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours!

我们同甘共苦，
如同兄弟，当你悲伤时我也感到痛苦，
噢，玛格丽特；噢，玛格丽特，
如同姐妹，我将永远爱你，
我将永远爱你，我将永远爱你！

如果幸福邀请你微笑

Si le bonheur à sourire t'invite

[法] 古 诺 曲
(1818-1893)

Andante (行板)

Piano

p *cresc. (渐强)* *dim. (渐弱)*

The piano introduction consists of two staves in G major, 4/4 time. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. Dynamics range from piano (*p*) to a crescendo (*cresc.*) and then a decrescendo (*dim.*).

5

Voice

Si le bon - heur à sou - ri - re t'in - vi - te, Jo - yeux a -

Piano

p

The vocal line begins at measure 5 with the lyrics 'Si le bon - heur à sou - ri - re t'in - vi - te, Jo - yeux a -'. The piano accompaniment continues with chords and single notes, maintaining the *p* dynamic.

8

- lors je sens un doux é - moi; Si la dou - leur - t'ac - ca - ble, Mar - gue -

Piano

The vocal line continues with '- lors je sens un doux é - moi; Si la dou - leur - t'ac - ca - ble, Mar - gue -'. The piano accompaniment provides harmonic support with chords and single notes.

11

- ri - te, Ô Mar - gue - ri - te, Ô Mar - gue - ri - te, je pleure a -

Piano

The vocal line concludes with '- ri - te, Ô Mar - gue - ri - te, Ô Mar - gue - ri - te, je pleure a -'. The piano accompaniment continues with chords and single notes.

14

- lors, je pleu-re com - me toi!

cresc.

17

Com - me deux

dim. *p*

20

fleurs sur u - ne mê - - - me ti - ge, No - tre des -

22

- tin sui - vant le mê - - - me cours, De tes cha -

24

-grins en frè-re je m'af - fli - ge, Ô Mar - gue - ri - te, Ô Mar - gue-

cresc. *sfz* *dim.* *sfz*

27

-ri - te, Comme u - ne sœur je t'ai-me-rai tou - jours, je

dim.

30

t'ai - me - rai tou - jours, je t'al - me - rai tou -

33

-jours!

歌剧《维特》

Werther

夏洛特的咏叹调

Charlotte's Aria

歌剧简介

作为大法官的朋友，维特被大法官邀请陪同自己的女儿夏洛特参加晚会。两人一见钟情坠入爱河。维特深爱夏洛特，但夏洛特已经订婚，为此拒绝了维特的追求。于是，维特陷入烦恼，并用生命谱写了一曲壮烈的爱情故事。

角色说明

夏洛特（Charlotte）是所住城镇大法官的女儿，七兄妹中的老大。自母亲去世后，她就承担起了母亲的角色。父亲曾经评价她：“自从他们的母亲离去后，她照看着这些娇惯的孩子。”她的朋友索菲亚曾描述道：“她是那种从不外出的人”。她的爸爸曾说：“我亲爱的，你看上去多美丽！”

角色的发展变化

为了参加亲友们在维茨拉尔举办的晚会，大法官正带着孩子们排练今晚晚会上他们将要表演的歌曲。同时，由于大女儿夏洛特的未婚夫阿尔伯特出门在外，大法官特意请年轻诗人维特陪同夏洛特参加晚会。

见到维特如约前来接夏洛特参加晚会，大法官非常高兴。他兴致勃勃地将女儿夏洛特介绍给维特，而夏洛特则为自己让维特在此等候多时表示歉意，并进一步解释道：“我是一位忠实的母亲，孩子们的食物需要由我来照料。”此时，夏洛特正在有条不紊地为孩子们梳妆打扮。她抽身回头向维特致意，请他稍等片刻，自己就会完成好最后的工作随他出发。

维特惊呆了！这张美丽的脸庞，平静的眼神、温柔的声音……她就是我梦中幻想的爱人！她就是我生命的希望！一道电流射入维特的灵魂，让他颤抖；一支爱情的箭射中了他的心，让他目瞪口呆，陷入迷茫。

“维特先生……”大法官的呼唤让维特的思想回到现实，看到夏洛特相伴在自己身旁，维特感到无比幸福。夏洛特大方地挽起维特的手臂，他们迈着青春的步伐离开大法官的视线，他们要共同度过一个梦幻般的夜晚。

大法官家门前的花园。此时，月色散在静谧的花园，树叶和绿草折射着月亮的柔和光线，让花园变得具有绿色的梦幻色彩。这确实是一个梦幻般的夜晚，两个曾陶醉在梦幻烛光晚会的年轻人回到了这梦幻的花园。

她首先从梦幻中恢复了一丝记忆，提醒他前面的房子就是自己的家。是的，睡觉的时候到了，也许是该分手的时候了。

然而他却依然沉迷在梦幻中，他不允许她回到现实中，在睡梦中闭上双眼。他的心在呼唤，睁开吧！美丽迷人的眼睛，它是我唯一的欢乐源泉。星辰和太阳可以轮回，但我却不知道什么是白天，什么是夜晚。

夏洛特：“你一点不了解我！”

维特：“……看到你已经使我足以了解你！你是女人中的佼佼者，你是女人中的美丽皇后！”

她提醒他，事情可能并不是如此。他反问，你的意思我应该找别人了解你，难道我应该请教你的那些未成年的兄妹？

说到那些兄妹，夏洛特无限伤感。她称呼自己那些未成年的兄妹为自己的孩子，因为她们从小就失去了母亲。母亲的微笑深深刻在她的脑海，她要把这种微笑传递给自己的兄妹，她要兑现在母亲离去时许下的诺言，她要让母亲在天之灵看到她的孩子们的生活充满母爱的甜美。

母爱，这是维特最崇尚的女性之美。夏洛特身上散发出的母爱让维特触摸到了母性中最迷人的魅力。梦幻中的偶像、现实中的幸福，夏洛特你是我的一切，维特跪在她的脚下高呼：“哇！夏洛特，我爱您，我崇拜您！”

突然，大法官的出现惊扰了求爱的场面。而大法官宣布的消息更是把两个陷入梦幻世界的人唤醒，让他们回到了残酷的现实生活：“夏洛特，阿尔伯特回来了。”

夏洛特：“阿尔伯特！”

维特：“阿尔伯特？”

夏洛特：“是的，我母亲曾让我保证，让此人成为我的丈夫。”

夏洛特告诉维特，刚才的梦幻时刻使自己忘记了曾经对婚姻许下的诺言。维特追赶正在匆忙离去的夏洛特，告诉她：“如果你要保持你贞洁的誓言，我就会因此而死去！”晚了，此时夏洛特已经消失在自己的家中。维特的心在呼唤：“夏洛特……”他绝望了：“别人是她的丈夫！”

同年九月，夏洛特已经成为阿尔伯特的夫人三月有余。二人成双结对来到维茨拉尔广场。广场对面矗立着宏伟的新教教堂，广场的右侧是僧侣们居住的屋舍，左边则是酒店云集的商业区。

此时，维特恰巧漫无目的地在广场游荡。当他抬头向教堂望去时，突然，他看到一对甜蜜的夫妻漫步走进教堂。是她，夏洛特。啊！上帝，你为什么让她成为别人的新娘！仰望苍天，维特思绪万千。上帝，如果你能让她和我同享生活，我也会像别人那样成为虔诚的信徒，步入信奉你的殿堂。但如今我陷入绝望，本该属于我的爱，却被别人掠夺。

上帝为我创造了如此美丽圣洁的女人，但我却只能忍受怒火，看着别人成为她的丈夫。刚刚看到幸福的希望，但却瞬间消失得无影无踪。身体在颤抖，生命在哭泣，我该走向哪里？（维特的咏叹调《应该在我怀中紧紧地搂着》，*J'aurais sur ma poitrine pressé*）

不久，教堂礼拜结束。当夏洛特独自走出教堂时，她惊奇地看到了维特。当夏洛特询问维特是否也在此等候拜访牧师时，维特冲动地说：“……难道我在此只是为了看到你陪伴在别人的左右？”片刻的沉默，维特抑制住自己冲动的心情，用舒缓却又充满伤感的语调告诉她，这是多么的悲伤！那充满甜蜜温情的一天已经是那么的遥远。

怀念，怀念第一次相遇，世界只属于两人。虽无话语，但彼此靠得是那么近！记

得，记得她那时露出的微笑，那微笑如同一束光，激活了他无限的幸福！

她在极力劝他，希望他能找到一个配得上他爱情的女人。而自己已为人妻，身不由己：“为什么你还要爱我？”

维特回答：“嗨！你去问问疯子，问问他们怎么会精神失控？”

夏洛特：“好吧！既然命运把我们永远分离，那就离开我吧，走吧！走吧！”

维特惊呆了：“什么？你在说些什么？”

夏洛特无奈地说：“这些都是我必须说的话。”

维特不服：“嗨！这到底是谁的命令？”

夏洛特告诉他，这是自己的职责和义务告诉自己必须这样做。她劝说他离开这里，因为分离也许能够减轻他的痛苦。当维特坚持说自己无法忘记时，夏洛特告诉他，并不是让他忘却自己，而是想着自己，想着自己的安宁。

维特表示，祝福她幸福安宁自然是自己的生活主题，但要离开她，却是万万不能。夏洛特急忙告诉他，分离是短暂的：“你会回来……不久……坚持……坚持到圣诞节！”

说吧，夏洛特转身离去。维特真想把她留住，但望着她那坚定的背影，维特停下了脚步，沮丧地低下了头。

阿尔伯特家的客厅。12月24日，傍晚5点钟。三个月的时间又过去了，圣诞节就要来到。夏洛特没有随妹妹回到父亲那里过节，她在等待，等待维特的到来。仰望屋檐，夏洛特轻轻呼唤维特的名字。她发出哀叹，哀叹维特不知道他在她心中占据着何等重要的位置；她伤叹，伤感自从和维特分手，会情不自禁地感到心烦意乱。

夏洛特身旁堆满了维特的来信，这些信虽然充满了魅力，但也令人忧伤。理智告诉夏洛特应该把这些信销毁，但实际上却做不到。于是，她再次情不自禁地拾起几封维特的来信逐一朗读起来。伴随着朗诵，她还不时地加入对这些信函内容的感叹。（夏洛特的咏叹调《我在自己小屋里给你写信》，*Je vous écrit de ma petite chambre*）

这时，妹妹索菲来到夏洛特的身边。看到姐姐憔悴的模样，索菲急忙安慰姐姐，并请求姐姐和自己一起参加家人的圣诞节活动，并向姐姐保证，只要和家人在一起就能令其忘记烦恼。尽管夏洛特极力掩饰自己的痛苦，但索菲还是轻易地从姐姐脸上的泪水猜到了她的痛苦之源——维特，自从维特离开后，姐姐总是眼含泪水。夏洛特无奈地承认事实，但她告诉妹妹，这泪水对自己有益。（夏洛特的咏叹调《好！让我的眼泪流淌吧》，*Va! laisse couler mes larmes*）

尽管夏洛特努力跟随索菲快乐的步伐，但最终还是决定呆在自己的屋里等候将要前来赴约的维特。无奈地送走妹妹之后，夏洛特再次陷入痛苦。她感到自己的意志已经崩溃，只能寄托于上帝的力量，抵御情感的考验。（夏洛特的咏叹调《啊！我的勇气抛弃了我》，*Ah! mon courage m'abandonne*）。

突然，她看到维特站在自己的房门口。这是一个充满惊慌，令人窒息的时刻。彼此都盼望着这个时刻的到来，但此时彼此的身份又限制着各自的出现。她惊慌，因为自身的职责告诉自己必须远离他，否则家庭不但出现危机，还可能会为此毁掉维特的一切。

然而，当梦魂牵绕的他出现在自己面前时，她的心却在激情中震颤，努力克制自己即将溢出的情感，使她身体失控，神志慌乱；他窒息，因为为了她的宁静，他曾在分离的日子里时时刻刻嘱托自己不要再见到她，然而，到了约定见面的日子，他还是身不由己地来到这里。面对日盼夜想的她，他不知如何表述自己矛盾的情感。血液在

凝固，生命在窒息。

夏洛特告诉他，这里一切如故。维特伤感地回答，只有人心在变。他在观察，观察这令他神往的房间。他看到了曾载着他们歌声飞扬的钢琴；看到了曾带领他们畅游在甜蜜世界的书籍；还意外看到了一把能要人命的手枪。他心想，如果某天我的手碰到扳机，我就能得到渴望已久的永久长眠。

夏洛特拿出一本维特曾经开始翻译的诗集，试图打破屋内紧张的气氛。看到诗集，维特无限感慨。是的，我的梦时常随着这些诗词展开翅膀。不过，亲爱的，你是更出色的诗人，你的表述更激动人心。

手捧诗集，维特似乎看到了自己的灵魂。啊！春风，你把我从梦中唤醒，你让我感知到爱抚，你让我体味到爱情。然而，春风过后却是狂风暴雨般的苦难。如此人生，春风，你又为何把我唤醒！

明天，寂寞的山谷中将迎来一位陌生的旅行者，他将见证我悲伤的神情和绝望的目光。如果他试图在我的目光中寻找一丝少年的神采，他会发现那少年的眼神已变成烦恼和忧愁！啊！春风，早知今日如此痛苦命运等待着我，你又为何把我从昨夜的甜蜜梦幻中吹醒！啊！春风啊春风！你为什么把我唤醒？（维特的咏叹调《你为什么把我唤醒》，*Pourquoi me réveiller*）

这是一位少年纯真情感的流淌，这是一股来自人性中最炽热的爱情洪流。真切，因为这种情感不带有任何瑕疵；感人，因为你能体会到滚烫的灵魂送入你的心窝。夏洛特的道德防线已经接近崩溃，维特感觉到了她灵魂深处的情欲带动着整个身心在颤抖。她在哀求：“不要说了，唉！这么绝望……这么悲伤……好像……我觉得……”

心灵的颤抖使她语不成句，人性的冲动使她丧失对理智的抵抗。从她激动的神态中，维特领悟到了她内心深处情欲与理智的痛苦碰撞。她恐惧的声音、她含泪的双眸，这一切都在说明，她的爱情在流露！

夏洛特：“啊！住嘴！”

维特：“何必试图欺骗自己？”

夏洛特：“我求你！”

维特明白了，原来她也和自己一样，自认为已经战胜了内心深处永恒的爱情，其实都是在欺骗自己。夏洛特所表现出的情欲让维特冲动的激情一泻千里。来自少年的激情具有巨大的生命力，它如同海啸横扫夏洛特的理智防线。她在拼命抵御这摧枯拉朽之势的人性，他在狂风暴雨中倾泻自己的生命。理智和人性在激烈战斗，两个人在风雨中飘摇。终于，激烈的理性和人性战斗结束，两个凡人紧紧地拥抱在一起，用热烈的亲吻宣告战斗已经结束。人性战胜了理智，夏洛特成为了维特爱情的俘虏。

激情过后，夏洛特意识到了自己的失控：“啊！我！我！在他怀中！”她迅速恢复理智，在恐慌中挣脱维特的双臂。

维特：“请原谅！”

夏洛特：“不，你再不要见我了！……永别了……”

说罢，她逃离客厅，回到自己的房间，并把门关死。维特匆忙追至她的房门，拼命试图打开那扇紧紧锁死的门：“噢！不，这不可能……回来……”

然而，那扇门却无情地拒绝为他敞开，维特绝望了。绝望中的维特在门外哭嚎：“披上孝服吧，大自然！你的儿子，你心爱的人，你的恋人要死了……”维特逃走了，带着永恒的痛苦，他奔向了自我的坟墓。

当丈夫阿尔伯特出现在家中时，夏洛特感到惊恐万状。特别是当丈夫宣读刚刚收到的维特来信时，她意识到可怕的时刻来到了。维特在信中要求夏洛特把手枪带给自己，并声称自己要踏上遥远的路途。

按照阿尔伯特的要求，夏洛特把装有手枪的盒子交给仆人。同时，在阿尔伯特离开的第一瞬间，夏洛特夺门而出去看望维特：“我不能太晚到达！”

圣诞之夜，天下起了惨白的大雪，整个世界都被白色笼罩，好似一件巨大的孝服把整个世界包裹在一起。

维特的书房。敞开的窗户吹进寒冷的空气，顺着窗户的视线，你能看到惨白的世界。在维特的屋内，你看不到任何生机，只能看到一只残剩无几的蜡烛发出点点微光。即使这点点微光，似乎也会随时都被窗外吹进的冷气吹灭。

此时，维特身体已经遭受了致命的创伤，奄奄一息地躺在散落着各种书籍和纸片的地上。

突然，房门被打开，夏洛特冲了进来：“维特！……没人！……”猛然回头，她看见了他的躯体，狂奔过去，她抱起了维特。眼睛带着焦急的泪水在维特脸上寻觅，急切地盼望找到生命的痕迹；手在颤抖中抚摸维特的胸膛，渴望触摸到维持生命的心跳。看到了，维特的眼中流淌着眼泪；感到了，感到了维特微弱的心跳。不过，她发现自己的手似乎触摸到了一种冰冷的液体。抬手一看，天哪！是鲜血。

她在狂呼，她在哀求：“不！不！这不可能！他不能死！维特！维特！啊！醒来呀！……”“回答我！回答我……”

维特无力地慢慢睁开眼睛：“啊？是你！……”维特拼足力气：“请原谅我！”

夏洛特：“原谅你？是我打击了你，是我让你的鲜血在胸口流淌！”

维特告诉夏洛特，除了正直和善良，她什么都没做。他还告诉她，自己之所以选择死亡，既是为了保持她的贞洁，也是为了免除自己的良心责备。他要用死亡为她祝福！

维特劝说欲想出外寻求帮助的夏洛特不要离开自己，因为任何人也无法留住他的生命。这是他生命的尽头，这是他们诀别的时刻。此时，他需要的只有她，他不想让任何人夺走和夏洛特在一起的最后宝贵时刻。维特告诉她不要难过，因为能在最后时刻看见她，并告诉她自己是那么地爱她，这已经让他自己感到无限的幸福！

夏洛特终于向他吐露了真言。她承认，从最初看到他的那一刻起，就深深地爱上了他；她知道，从那时起就有一条不可摧毁的爱情锁链已经把他们连接在一起。但为了自己所承担的家庭责任，却一直克制自己的情感，试图挣脱连接在她们之间的爱情锁链。但结果，唉！她不但失去了自己，而且还失去了维特！

痛苦使她无法继续自己的表述，而维特却急不可待地奢望获知她更多的心声。此时，她无法找到任何语言满足维特的需求。吻？对，吻！夏洛特想，如果死亡要残酷地夺走他的生命，那就让我用亲吻回报他的爱，让它把两颗狂热的心连在一起！让它使我们忘记一切不幸、痛苦和悲伤！（二重唱《维特》，*Werther*）

远处飘来了圣歌。她嫉恨这歌声，她认为这歌声是对如此残酷时刻的嘲讽；他喜爱这歌声，他在幻觉中仿佛看到天使们向自己走来。

是的，对维特而言，这是解脱痛苦的歌声，这是洗刷内疚的歌声。歌声如此纯洁娴静，他眼前的世界在歌声中变得模糊不清。他听到了夏洛特用颤抖的声音呼唤自己的名字；

他想象到了她一定是在为自己哭泣。他急忙安慰她：“难道你以为我的生命已经结束？不，它才刚刚开始！你仔细看哪！”

唉！获得爱情的生活确实刚刚开始，但维特肉体的生命即将结束。夏洛特在拼命呼喊，她不许维特闭上眼睛，更不许维特就此结束生命；夏洛特在死命哭号，她挑战死神胆敢在自己的怀中把他夺走，她哀求他不要死，要活，要活下来。

维特感到了死亡的到来，他请求夏洛特把他安葬在墓地尽头的两颗大树下，他要在那里长眠。他知道，也许基督徒不会接受一个如此悲剧人物的躯体。果真如此，他请求她把自己安葬在小路旁，或偏僻的山谷中……

维特相信，尽管神父会背向自己的坟墓，但有一个女人会偷偷地来看望这个无家可归的躯体。只要有一颗，一颗源自她的甜蜜泪珠滴在埋葬自己的泥土上，可怜的死者就会含笑九泉……

圣歌再次响起，维特的灵魂随着歌声飞向九天！少年把炽热的爱情和冰凉的躯体留给了少妇；少年带着烦恼离开了人间！

对角色的看法

夏洛特不可能喜欢稳重的丈夫阿尔伯特，她给予丈夫的是忠诚和责任。而她的心，她的灵魂则属于维特。俗话说，“当断不断必自乱”。夏洛特无法驾驭自己的感情，在丈夫阿尔伯特和维特之间摇摆不定。这就造就了夏洛特的悲剧，致使她既失去了梦幻的浪漫生活，也无法获得实实在在的现实生活。

对于现代人来说，也可能无法理解夏洛特的犹豫。因为按照现代人的说法，没有爱情的婚姻属于不道德的婚姻。既然喜欢维特，那么夏洛特就应该和维特结合。然而，在那个年代，道德规范和我们现代并不相同。而道德规范是具有年代性和区域性的，我们现代人很难理解夏洛特所遇到的道德压力。可以讲，由于性格上的摇摆不定，由于屈从道德规范的压力，夏洛特的生活选择方式不仅酿成了自己的人生悲剧，同时也促成了维特和阿尔伯特的人生悲剧。

歌唱家的观点

从第三幕开始，夏洛特告别了“少女”式的年代，开始体验激烈的情感生活。当然，这也正是这部歌剧要展现的主题！……从声音上看，它非常难。因为最初音域非常低，音乐也非常平静。但随着剧情的展开，音域变得越来越高，音乐的戏剧性也不断拓展。指挥是关键，如果他不很好地控制乐队，乐队将会“鼓破”你的嗓子。

——弗莱德里克·封·斯达特（Frederica von Stade）

我在自己小屋里给你写信

Je vous écrit de ma petite chambre

夏洛特的咏叹调 选自歌剧《维特》

Charlotte's Aria from *Werther*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《维特》(Werther)，第三幕

作曲家：马斯涅 (Jules Massenet, 1842 - 1912)

编剧：布劳 (Edouard Blau)、米利埃 (Paul Milliet) 和哈特曼 (Georges Hartmann)，根据歌德的小说《少年维特的烦恼》改编

角色：夏洛特 (Charlotte)，法官的女儿

角色年龄：15 - 23 岁

声部：女中音 (Mezzo-Soprano)

声种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano)

语种：法语

地点：阿尔伯特家的客厅，法兰克福，德国

时间：1780 年

首演：1892 年 2 月 16 日，维也纳，奥地利

音域：

应用音域：

咏叹调背景

圣诞节就要来到，夏洛特没有回到父亲那里过节。她在等待，等待维特的到来。在维特到来之前，夏洛特在阅读维特近来写给她的信。在这些信中，维特向夏洛特表述了自己的痛苦和欢笑。夏洛特意识到，自己依然爱着维特。

演唱提示

这是一首极富戏剧性的咏叹调，大部分演唱都是朗诵维特的来信，同时，也不时地加入主人公对这些信函内容的感想性演唱。为此，主人公要将重述信函内容和表达自己情感部分清晰地表现出来。同时，自己的身心要随着信函内容的改变而转变。要用极富戏剧张力的声音，通过宣叙性的演唱，表现出内心的酸甜苦辣情感。音乐分为四个部分。

1. 第一部分 (1 - 25 小节)，分为两个旋律片段。

(1) 第一片段 (1-14 小节)。首先 (1-3 小节), 紧随幕间音乐, 在渐弱的力度下, 三小节低沉的前奏音乐, 描绘出一副忧郁的画面; 接着 (3-8 小节), 先用一轻一弱, 一低一高两个旋律音阶, 无限伤愁地呼唤: “Werther! Werther (维特! 维特)”, 再让忧伤沁透连贯的声音, 让忧虑催动节奏律动, 用疑问句的语气叹息: “Qui m’aurait dit la place que dans mon cœur il occupe aujourd’hui (谁能告诉我何种位置他今天在我心中占据着)”; 然后 (9-11 小节), 两个旋律音阶, 在渐强渐弱中表述: “Depuis qu’il est parti (自从他离开后)”, 在渐强中陈述: “malgré moi, tout me lasse (我情不自禁地感到烦恼)”; 最后 (12-14 小节), 在轻柔的力度下, 用连贯的声音无奈地承认: “et mon âme est pleine de lui (我的心里只有他)”。

(2) 第二片段 (14-25 小节)。首先 (14-17 小节), 在低沉的大提琴间奏音乐中, 主人公将歌唱视角聚焦维特写给她的信函; 接着 (17-20 小节), 先用一强一弱, 一高一低两个旋律音阶, 呈现歌词: “Ces lettres! Ces lettres (这些信, 这些信)”, 再用感叹的语气, 着色歌词: “Ah, je les relit sans cesse (啊! 我在不断地读它们)”; 然后 (21-23 小节), 两个基本相同的旋律乐句, 在同样的渐强渐弱力度下展开, 描述维特的信件: “avec quel charme, mais aussi quelle tristesse (既充满魅力, 但也是那般的忧伤)”; 最后 (23-25 小节), 在更强的力度下, 先用故作坚定的声音宣告: “Je devrais les détruire (我应该销毁它们)”, 之后又无奈地低声轻叹: “je ne puis (但我却做不到)”。

2. 第二部分 (26-49 小节), 同样可分为两个旋律片段处理:

(1) 第一片段 (26-38 小节), 歌唱视角聚焦维特的来信。在轻柔的力度下, 速度加快, 在歌唱性的旋律中, 用宣叙性歌唱, 讲述信中的内容: 首先 (26-29 小节), 用陈述句的语气, 在下行音阶中宣读维特信中的内容, 音色显得沉重, 呈现歌词: “Je vous écrit de ma petite chambre (我在自己小屋里给你写信)”; 接着 (30-31 小节), 降低起始音开启旋律, 音色显得更加灰暗, 继续陈述信中内容: “un ciel gris et lourd de décembre (十二月那沉重和灰暗的天空)”; 然后 (32-35 小节), 继续降低起始音开启旋律, 声音不但更加灰暗, 而且充满绝望的描述性, 呈现歌词: “pese sur moi comme un linceu et je suis seule (像裹尸布一样把我禁锢其中)”; 最后 (36-38 小节), 无奈的神情, 低沉的声音, 在拓展的速度下, 犹如喃喃自语: “seul... toujours seul (孤独, ……永远孤独)”。

(2) 第二片段 (39-49 小节), 将歌唱视角从阅读维特的来信, 转向描述自己的心情。首先 (39-40 小节), 惊叹中带着凄惨的顿悟, 充满爆发力的声音承载着悲哀, 呈现歌词: “Ah! Personne auprès de lui (啊! 没人和他在一起)”; 接着 (40-43 小节), 伴奏将音乐突弱后, 音乐呈现出敏感的色彩, 系列的节奏组合承载着极富情感色彩的歌词: “Pas un seul temoignage de tendresse ou même de pitié (没有一点的迹象, 体贴甚至是怜悯)”; 然后 (44-46 小节), 先用哀叹的语气呼唤: “Dieu (上帝)”, 之后用充满自责和悲哀的声音, 在低音区用急促的节奏呈现歌词: “Comment m’est venu ce triste courage (上帝! 我怎么会如此有如此悲哀的勇气)”; 最后 (47-49 小节), 在低音区, 用痛心疾首的语气, 在舒缓的节奏中, 逐渐舒展女中音特有的灰暗沉重声音, 吟唱歌词: “D’ordonner cet exil et cet isolement (制造如此流放和与世隔绝的悲剧)”。

3. 第三部分 (50-93 小节), 主人公将歌唱视角转向维特的另一封信, 同样分为两个旋律片段。

(1) 第一片段 (50-79 小节)。首先间奏 (50-56 小节), 速度的加快, 跳跃的七连音节奏注入, 立刻让音乐呈现出欢快的色彩; 接着 (56-79 小节), 主人公用两个旋律乐句, 阅读维特另一封书信内容:

① 第一乐句 (56-64 小节)。首先 (56-60 小节), 在轻柔的力度下, 让富有张力的推进

旋律前进，通过流动的音乐，呈现歌词：“Des cris joyeux d'enfants montent sous ma fenêtre（孩子们快乐的叫嚷声响起，从我的窗户下钻进来）”；然后（61-64小节），用补充的语气、连贯的声音再次强调：“des cris d'enfants（孩子们的叫嚷）”。

② 第二乐句（65-79小节）。首先（65-68小节），在高音区舒展开声音，用激动且含有幸福回忆的语气着色歌词：“Et je pense à ce temps si doux（我想起了那段甜蜜的时刻）”；接着（69-74小节），在中声区加密节奏，用富有描述性的语气呈现幸福的场面：“Où tous vos chers petits jouaient autour de nous（当时你的那些小可爱们都围绕着我们）”；然后（75-79小节），再次降低音域，用宣叙性的语气在同音旋律上呈现疑问句：“Ils m'oublieront peut-être（他们将会忘记我，可能）？”

（2）第二片段（80-93小节）。首先（80-89小节），视线离开维特的来信，用四个旋律节奏组合，忘情地回答维特信中的问题。它们分别是：“Non, Werther（不，维特）”、“dans leur souvenir（会留在他们的记忆中）”、“votre image reste vivante（你的形象依然历历在目）”和“Et quand vous reviendrez...（而且当你回来的时候……）”；接着（90-93小节），突然从幻想中清醒，在渐强的力度下，用苦涩且无助的语气呈现疑问句歌词：“mais doit-il revenir（但是他能回来吗）？”

4. 第四部分（94小节-结束），主人公将歌唱视角转向维特的最后一封来信，并用两个音乐片段叙述了信中的内容。分为两个旋律片段。

（1）第一片段（94-120小节）。首先（94-98小节），音乐速度骤然加快，色彩变得凝重且充满悲剧色彩，带着惊慌失措的神情，用宣叙的语气疾呼：“Ah! Ce dernier billet me glace et m'épouvante（啊！这最后的短信使我战栗和恐惧）”；接着（98-104小节），借助两小节悲怆间奏音乐的强有力推进，先用中强力度、略带惊慌的语气，在中声区朗诵维特信中内容：“Tu m'as dit : 'à Noël'（你曾对我说：‘在圣诞节前’）”，后在强音力度下，用惊呼的语气，通过渐强和系列重音变化，呈现歌词：“et j'ai crié - 'Jamais'（而我却呼喊：‘永不’）”；然后（105-108小节），用宣叙的语气，通过两个旋律节奏组合，继续呈现信中内容：“On va bientôt connaître（我们很快就会知道）”和“Qui de nous disait vrai（谁说的是真话）”；之后（109-113小节），以系列的力度变化，沉重且有带有戏剧张力的声音，润色歌词：“Mais Si je dois reparaitre, au jour fixé devant toi（但是假如我不能出现，在指定的那一天）”；最后（114-120小节），一高一低，一强一弱，以不同的语气和声音色彩，呈现同样的歌词：“Ne m'accuse pas, pleure-moi（不要指责我，为我哭泣吧）”。

（2）第二片段（120小节到结束），舞台提示明确说明：再次阅读。也就是说，前面的内容虽然也是阅读，但是，由于这封信已经被阅读多次，其内容早已牢牢记在心中，所以在演唱时视线可能已经离开信，所再现的信中内容是靠背诵。此时要将视线再次聚焦信函，并用三个旋律乐句，继续呈现信函内容：

① 第一乐句（121-126小节）。首先上句（121-123小节），舒缓流动的旋律，缠绵连贯的声音，在轻柔的力度下，娓娓诉说歌词：“Oui, de ses yeux si pleins de charmes（带着充满魅力的眼睛）”；然后下句（124-126小节），以对上句补充说明的语气，语重心长的声音，呈现歌词：“Ces lignes, tu les reliras（这几行字，你将重读）”。

② 第二乐句（127-137小节）。首先上句（127-130小节），在极富控制的轻柔力度下，通过渐强渐弱力度变化，加强声音的戏剧张力，呈现感人至深的歌词：“tu les mouilleras de tes larmes（并且用你的眼泪湿润它们）”；接着下句（131-137小节），在极富戏剧性的伴奏音乐铺垫下，用系列的音程跳跃、逻辑重音和力度变化，将旋律推向高音，表现令主人公战栗的歌词：

“O Charlotte! Et tu frémiras (噢! 夏洛特, 你会颤抖)”。

③ 第三乐句 (138 小节 - 结束)。首先 (138 - 142 小节), 视线再次离开信函, 陷入苦涩, 一高一低, 一强一弱, 以不同的语气和声音色彩吟唱歌词: “tu frémiras (你会颤抖)” ; 接着 (143 小节 - 结束), 乐队用轻柔但却充满悲剧色彩的后奏音乐结束全曲。

歌词翻译

布劳等词

王景彬译

Werther... Werther... Qui m'aurait dit la place
que dans mon cœur il occupe aujourd'hui?
Depuis qu'il est parti, malgré moi, tout me lasse!
Et mon âme est pleine de lui!
Ces lettres! ces lettres!
Ah! je les relis sans cesse...
Avec quel charme... mais aussi quelle tristesse!
Je devrais les détruire... je ne puis!

维特, 维特, 谁能告诉我何种位置
他今天在我心中占据着?
自从他离开后, 我情不自禁地感到烦恼!
我的心里只有他!
这些信, 这些信,
啊! 我在不断地读它们……
既充满魅力……但也是那般的忧伤!
我应该销毁它们……但我却做不到!

“Je vous écrit de ma petite chambre;
un ciel gris et lourd de Décembre
pèse sur moi comme un linceul,
Et je suis seul! toujours seul!”
Ah! personne auprès de lui!
pas un seul témoignage
de tendresse ou même de pitié!
Dieu! comment m'est venu ce triste courage,
d'ordonner cet exil et cet isolement?

“我在自己小屋里给你写信。
十二月那沉重和灰暗的天空,
像裹尸布一样把我禁锢其中,
我是如此地孤独, 永远孤独!”
啊! 没人和他在一起!
没有一点迹象,
体贴甚至是怜悯!
上帝! 我怎么会拥有如此悲哀的勇气,
制造如此流放和与世隔绝的悲剧?

“Des cris joyeux d'enfants montent
sous ma fenêtre. Des cris d'enfants!
Et je pense à ce temps si doux, Où
tous vos chers petits jouaient autour de nous!
Ils m'oublieront peut-être?”

“孩子们快乐的叫嚷声响起
从我的窗户下钻进来。孩子们的叫嚷!
我想起了那段甜蜜的时刻,
当时你的那些小可爱们都围绕着我们!
他们将会忘记我, 可能?”

Non, Werther, dans leur souvenir
votre image reste vivante...
et quand vous reviendrez...
mais doit-il revenir?

不, 维特, 会留在他们的记忆中
你的形象依然历历在目……
而且当你回来的时候……
但是他能回来吗?

Ah! ce dernier billet me glace et m'épouvante!
"Tu m'as dit : 'à Noël',
et j'ai crié: Jamais!
On va bientôt connaître
Qui de nous disait vrai!
Mais si je dois reparaitre!
Au jour fixé devant toi,
"ne m'accuse pas, pleure-moi!"
"Ne m'accuse pas, pleure-moi!"
"Oui, de ses yeux si pleins de charmes,
ces lignes, tu les reliras,
tu les mouilleras de tes larmes...
O Charlotte, et tu frémiras!
tu frémiras! tu frémiras!"

啊! 这最后的短信使我战栗和恐惧!
"你曾对我说: '在圣诞节前!'
而我却呼喊: '永不!'
我们很快就会知道
谁说的是真话!
但是假如我不能出现,
在指定的那一天,
不要指责我, 为我哭泣吧!"
"不要指责我, 为我哭泣吧!"
带着充满魅力的眼睛,
这几行字, 你将重读,
并且用你的眼泪湿润它们……
噢, 夏洛特, 你会颤抖!
你会颤抖! 你会颤抖!"

我在自己小屋里给你写信

Je vous écris de ma petite chambre

[法] 马斯涅曲
(1842-1912)

(舞台提示: 在埃尔伯特家的客厅。在房间的后面右侧, 可以明显地看到通往前厅的过道, 那里有一道双扇门。面对房间的后面左侧, 是一个大火炉。房间的中央放着一架钢琴, 能看见其全部键盘。窗户正好处在这些景物的后上方。在右侧, 是通往埃尔伯特的房间; 而左侧, 则是夏洛特的房间。接近视线前方, 一个小桌子放在左侧, 而几乎在中间地带, 则放置着一张办公用的桌子。在舞台后面, 接近右墙线的位置, 放着一个沙发。还有一盏台灯, 将光线洒落在桌子上。)

Assez lent (适度地慢) ♩ = 54 (舞台提示: 独自坐在工作台旁)

Voice

Piano

f *mf* *dim.* *pp*

p *p*

Wer-

4 *pensively* (沉思地) *mf*

- ther... Wer - ther... Qui m'au-rait dit la

expressif (有表情地) *rf* *pp*

7

pla - ce que dans mon cœur il occupe aujour - d'hui?..

dol. (悲伤地)

expressif (有表情地)

9 *cresc.*

De- puis qu'il est par-ti, mal-gré moi, tout me

11 *sf* (舞台提示: 她将手中的工作放下。)

las - se!... Et mon âme est plei - ne de lui!...

p *p* *m.d.* (右手) *m.s.* (左手) *rf* *f*

15 (舞台提示: 她慢慢站起来, 似乎如同被书桌吸引过去一般。)

15 *sf*

Ces let - tres!... ces

f *pp* *f* *pp*

19 *pp*

let - tres!... Ah! je les re - lis sans ces - se... A - vec quel

mf *p* *ppp* *mf* *p*

22

più f (更强) *pp*

char - me... mais aus - si quelle tris - tes - se!... Je dev - rais les dé - trui - re... je ne

(舞台提示：她回到书桌旁，目光落在她正阅读的来信上。)

25

Lent (慢板) ♩ = 92 *p* (舞台提示：朗读)

puis! "Je vous é - cris ————— de ma pe - ti - te

29

cham - bre; un ciel gris et lourd de Dé - cem - bre pé - se sur

33

V *pp*

moi comme un lin - ceul, ————— Et je suis seul!... ————— seul!... toujours

37 **Animé (活跃地)** *f*

seul!..." Ah! per - son - ne auprès de lui!... pas un

pppp *fp*

41 *tenderly (温柔地)*

seul te - moi - gna - ge de ten - dres - se ou même de pi - tié!...

44 *f*

Dieu! com - ment m'est ve - nu ce tris - te cou - ra - ge, d'ordonner cet ex -

f

48 **un peu retenu (稍慢)** **Assez animé (十分活跃的)** ♩ = 108
(舞台提示: 过了一会儿, 她又拿起另一封信打开。)

- il et cet i - so - le - ment?...

sf *p* *très léger (十分轻巧地)*

52

dim. *pp*

55 (舞台提示: 朗读) *p*

“Des cris joy - eux d'en -

f *pp*

58

- fants mon - - - tent sous ma — fe - nê - tre.

f *pp*

61

Des cris ——— d'en - fants!...

f *pp*

64 *mf*

Et je pense à ce temps si

pp

mf bien chanté (充分的旋律线条)

68

doux, OÙ tous vos chers pe - tits jou -

p

72

- aient au - tour de nous!...

75

Ils m'ou - blie - ront peut - ê - - tre?.."

78

(舞台提示: 她停止朗读)

avcc expression (有表情地)

Non, Wer - ther,

cresc. (渐强)

p

f bien chanté (充分的旋律线条)

82

dans leur sou - ve - nir votre i - ma - ge res - te vi - vante... et

mf

dim. (渐弱)

p

87

quand vous re - vien - drez... mais doit - il re - ve -

cresc.

sempre cresc.
(一直渐强)

Même mouvement (同样的速度) ♩ = 132 (♩ = ♩)(舞台提示: 惊恐地) *f*

- nir?...

Ah! ce dernier bil-

f

sf

96

- let me glace et m'épou-van - te!...

cresc.

sf

ff

100

(舞台提示: 朗读)

mf

Tu m'as dit: à No-ël, et j'ai cri-é:

f

ff

dramatique et sombre (戏剧性地并且忧郁地)

fpp

f

104

— jamais!.. On va bientôt con - nai - tre Qui de nous disait

mf

pp

108

vrai! Mais si je ne dois re-pa - rai - tre, Au

ff

112

jour fi - xé... de-vant toi, ne m'ac-cu-se pas, pleure -

116

- moi!... "Ne m'ac-cu-se pas pleure - moi!..."

pp *dol.* (悲痛地)

en retenant un peu. (稍慢) ♩ = 120

(舞台提示: 再次朗读)

120

"Qui, de ces yeux si pleins de char - mes,

p *pp*

124

ces li - gnes... tu les re - li - ras, tu les

128

dim.

mouil - le - ras de tes lar - mes...

en animant (活跃地)

dim.

f

132 **ler Mouvement** (恢复原速) ♩ = 132

mf *più f* (更强) *f*

O char - lot - te, et tu fré-mi - ras!..."

fpp *più f* (更强) *f*

137

mf *pp*

tu fré-mi - ras!... tu fré-mi -

mf *pp*

dim. *pp*

142

- ras!...

pp *ppp*

pp

好! 让我的眼泪流淌吧 Va! laisse couler mes larmes

夏洛特的咏叹调 选自歌剧《维特》

Charlotte's Aria from *Werther*

咏叹调信息

作品选自: 歌剧《维特》(*Werther*), 第三幕

作曲家: 马斯涅 (Jules Massenet, 1842 - 1912)

编剧: 布劳 (Edouard Blau)、米利埃 (Paul Milliet) 和哈特曼 (Georges Hartmann), 根据歌德的小说《少年维特的烦恼》改编

角色: 夏洛特 (Charlotte), 法官的女儿

角色年龄: 15 - 23 岁

声部: 女中音 (Mezzo-Soprano)

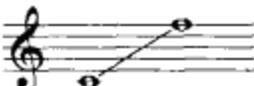
声种: 抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano)

语种: 法语

地点: 法官家举办的圣诞晚会现场, 法兰克福, 德国

时间: 1780 年

首演: 1892 年 2 月 16 日, 维也纳, 奥地利

音域:

应用音域:

咏叹调背景

圣诞节就要来到了。夏洛特没有回到父亲那里过节, 而是在家中等待维特的到来。这时, 妹妹索菲来到夏洛特的身边。看到姐姐憔悴的模样, 索菲急忙安慰姐姐, 并请求姐姐和自己一起参加家人的圣诞节活动。尽管夏洛特极力掩饰自己的痛苦, 但索菲却还是轻易地从姐姐脸上的泪水猜到了姐姐的痛苦之源——维特, 自从维特离开后, 姐姐总是眼含泪水。夏洛特无奈地承认事实, 自从维特离开后, 任何事情也无法填补心中的悲哀和空虚。

演唱提示

这是一首极富情感表现力的咏叹调。虽然音域适中, 但它绝非一首容易掌控的咏叹调。要想诠释出歌词所包含的沮丧情绪, 演唱者的声音必须具有连贯的质量和强大的力度变化能力。由于表现的是一种悲伤的情绪, 故而音色也要厚重灰暗。这对于抒情型女中音而言确实难度很

大。但是，切不可撑大声音，做出厚重的音色。有一点要格外注意，作曲家在旋律音符上做了系列力度变化标注，这些力度变化和歌词所包含的情感关系密切。只有理解每句歌词的情感内涵，才有可能确切地诠释出这些力度变化的作用。为此，最好能够做到字对字地理解歌词，这样才能充分发挥这里力度变化的作用。

作品分为宣叙调和咏叹调。

1. 宣叙调部分 (3-6 小节)。首先 (3-4 小节)，在 *f* 力度下，用无助的语气，通过极富戏剧性的声音，带着充满凄惨的音色，呈现歌词：“*Va! Laisse couler mes larmes* (好！让我的眼泪流淌吧)”；接着 (5-6 小节)，在 *p* 力度下，紧随间奏旋律，用缺少自信的语气，通过灰暗的声音，告诉妹妹：“*elles font du bien, ma chérie* (它们对我有益，我的宝贝)”。

2. 咏叹调部分 (7 小节-结束)。首先 (7-8 小节)，两小节幽暗的过度性间奏，使音乐变得更加忧伤；接着 (9 小节-结束)，主人公用四个具有“起承转合”诗韵关系的旋律乐句，表述了自己的痛苦心情：

(1) 第一乐句 (9-12 小节)，“起句”。首先上句 (9-10 小节)，在 *mf* 力度下，用伤心之至的语气，通过轻柔连贯的声音，陈述歌词：“*Les larmes qu'on ne pleure pas* (这些不流淌泪花)”；接着下句 (10-12 小节)，以极富力度变化的声音，极具描述性的语气，通过逻辑重音加强语言色彩变化，呈现歌词：“*Dans notre âme retombent toutes* (会全部侵入我的心扉)”。

第二乐句 (13-16 小节)，作为“承句”，该乐句肩负着承接上文加以申述的重任。首先上句 (13-14 小节)，基本再现第二乐句上句 (9-10 小节) 旋律，依然采用连贯均称的声音，但随着上行音阶和渐强力度的介入，音乐戏剧张力随之加强，呈现歌词：“*et de leurs patientes gouttes* (这些忍耐的眼泪)”；接着下句 (14-16 小节)，两个旋律节奏组合：先在高音区，用极富戏剧张力的声音，声泪俱下地阐述歌词：“*Martellent le cœur* (锤击心脏)”；之后，在下行跳跃的旋律中，通过渐弱和渐强力度变化，用沮丧的语气呈现歌词：“*triste et las* (哀伤和疲乏)”。

第三乐句 (17-20 小节)，作为“转句”，变是该乐句的特点。首先上句 (17-18 小节)，改变以往大线条连贯歌唱，注入戏剧性宣叙歌唱方式。在 *mf* 力度下，通过强调系列逻辑重音和力度变化，呈现歌词：“*Sa résistance enfin s'épuise* (它的承受力最终耗竭)”；然后下句 (19-20 小节)，用对上句补充说明的语气，在 *p* 力度下，继续系列力度变化，呈现歌词：“*le cœur se creuse et s'affaiblit* (心已崩溃和衰竭)”。

第四乐句 (21 小节-结束)，这是一个具有“合句”功能的结束乐句。首先上句 (21-23 小节)，在渐强的力度下，两个极富推动力的上行模进旋律音阶，分别承载歌词：“*il est trop grand* (如此空洞)”和“*rien ne l'emplit* (无法填满)”；接着下句 (23 小节-结束)，两个旋律片段，先在轻柔的力度下、舒缓的节奏中，用伤感的语气、凄惨的音色，分别呈现歌词：“*et trop fragile* (如此脆弱)”和“*tout le brise* (一切皆破碎)”。然后，以万念俱灰的语气、灰暗凝重的声音，再次重复歌词“*tout le brise* (一切皆破碎)”。

歌词翻译

布劳等词
王景彬译

Va! laisse couler mes larmes
elles font du bien, ma chérie !
Les larmes qu'on ne pleure pas,
dans notre âme retombent toutes,
et de leurs patientes gouttes
Martellent le cœur triste et las!
Sa résistance enfin s'épuise;
le cœur se creuse et s'affaiblit;
il est trop grand, rien ne l'emplit;
et trop fragile, tout le brise!

好! 让我的眼泪流淌吧
它们对我有益, 我的宝贝!
这些不流淌泪花,
会全部侵入我的心扉,
这些忍耐的眼泪
锤击着这颗哀伤和疲乏的心!
它的承受力最终耗竭,
心已崩溃和衰竭;
如此空洞无法填满,
如此脆弱一切皆破碎!

好! 让我的眼泪流淌吧

Va! Laisse couler mes larmes

[法] 马斯涅曲
(1842-1912)

(舞台提示: 她不再克制自己)

Lent (慢板) f (♩ = 54)

Voice: Va! Laisse couler mes larmes
bien chante et soutenu
(如歌地并持续地)

Piano: *m.d. (右手 expressif (有表现力地))* p $< f >$ mf pp
m.s. (左手) p
croisez (交叉手)

5 (舞台提示: 毫无信念)

el - les font du bien, ma chéri - e!...

dim.

8 (舞台提示: 热情地)

très rall. (十分慢) mf p

Les lar - mes qu'on ne pleure pas, dans not - tre â - me re - tom - bent

ppp

12 *dol. (悲痛地)* mf p $dim.$

tou - tes, et de leurs pa - ti - en - tes gout - tes Mar - te - lent le cœur triste et

Un peu animé (稍活跃地)

16 *mf* *dim.*

las! Sa ré-sis-tan - ce en-fin s'é-pui - se;

dol. (柔美地) *p*

19 *dim.* *pp* *en animant* (生气勃勃地) *p*

le cœur se creuse... et s'affaiblit: il est trop grand, *en animant* (生气勃勃地)

p *sf*

22 *f* *pp* *ler Mouvement* (恢复原速) *rall.* (渐慢) *p*

rien ne l'emplit; et trop fra - gi - le, tout le bri - se!

f *pp* *rall.* (渐慢)

md. *ff* *dim.*

f *pp*

ms. 8

25 *mf* *dim.*

Tout le bri - se!...

ppp *pp*

啊！ 我的勇气抛弃了我
Ah! mon courage m'abandonne

夏洛特的咏叹调 选自歌剧《维特》

Charlotte's Aria from *Werther*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《维特》（*Werther*），第三幕

作曲家：马斯涅（Jules Massenet, 1842 - 1912）

编 剧：布劳（Edouard Blau）、米利埃（Paul Milliet）和哈特曼（Georges Hartmann），根据歌德的小说《少年维特的烦恼》改编

角 色：夏洛特（Charlotte），法官的女儿

角色年龄：15 - 23 岁

声 部：女中音（Mezzo-Soprano）

声 种：抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）

语 种：法语

地 点：法官家举办的圣诞晚会现场，法兰克福，德国

时 间：1780 年

首 演：1892 年 2 月 16 日，维也纳，奥地利

音 域：

应用音域：

咏叹调背景

尽管爱恋维特，但责任和道德促使夏洛特不得不放弃维特。夏洛特内心世界经受着痛苦折磨，她知道自己没有勇气面对维特。为此，她只能求助上帝。祈祷上帝给予她勇气和力量，请上帝怜悯并聆听自己悲哀的哭泣。

演唱提示

这是一首极富戏剧震撼性的咏叹调。演唱者必须具备戏剧性的声音和强大的声音爆发力。当然，这一切必须建立在弹性的声音质量基础之上，任何喊叫成分都会破坏人物的性格和音乐的完美。

1. 第一部分（1 - 9 小节），宣叙调部分。这是一个短暂的宣叙调部分。首先（1 - 5 小节），送走妹妹之后，乐队用厚重的弦乐奏响绝望的前奏音乐，夏洛特颓废地坐在椅子上后，突然绝

望地呈现歌词：“Ah! Mon courage m'abandonne (啊! 我的勇气抛弃了我)”；然后(6-9小节)，让无奈无助的情感倾注在节节升高的旋律音阶中，两次呼唤唯一可以求助的上帝，祈求怜悯和帮助。

2. 第二部分(12-32小节)，咏叹调部分。急促有力的前奏音乐之后，主人公用三个极富戏剧性的音乐片段，表述自己的哀伤情感：

(1) 第一片段(12-32小节)，包含两个旋律乐句：

① 第一乐句(12-18小节)。首先上句(12-15小节)，带着由衷的诚挚，用饱满且充满戏剧张力的声音，在激动的旋律运动中呈现歌词：“Seigneur Dieu! Seigneur! J'ai suivi ta loi (上帝! 天主! 我遵从你的戒律)”；然后下句(16-18小节)，用对上句说明补充的语气，借助6/4节奏具有的律动节奏，在紧凑富于流动的节奏中呈现歌词：“J'ai fait, et je veux faire toujours mon devoir (我已经履行，并且永远履行我的责任)”。

(2) 第二乐句(19-32小节)。首先上句(19-24小节)，三个不断攀升的旋律音阶，三次具有戏剧张力的推进，分别呈现歌词：“en toi seule j'espère (我只寄希望于你)”，“et bien faible est mon cœur (因为那考验是如此的残酷)”和“car bien rude est l'épreuve (而我的心却那般的脆弱)”；然后下句(25-32小节)，主人公在渐强的力度下，通过两个大跳音程旋律音阶，分别在p和mf力度下展开推进运动，推出具有强烈戏剧性的f力度旋律音，呈现歌词：“Seigneur Dieu! Seigneur Dieu! Seigneur (天主! 上帝)”。

(2) 第二片段(33-45小节)，主人公用两个旋律乐句，哀叹自己受伤的心灵，并祈求上帝的怜悯：

① 第一乐句(33-39小节)，基本再现第一片段第一乐句(12-18小节)旋律，呈现歌词：“Tu lis dans mon âme, hélas (你能看透我的心灵，哎)”和“tout la blesse (一切都在伤害它)”，以及“Hélas! tout la blesse, et tout l'épouvante (哎! 一切都在伤害它，一切都在恐吓它)”。

② 第二乐句(40-46小节)。首先上句(40-42小节)，上行大跳之后，是连续的下行跳跃旋律运动，用蕴藏着万般无奈的凄凉声音呈现歌词：“Prends pitié de moi (可怜我吧)”；接着下句(42-46小节)，承接上句的哀叹伤情，降低音域，在跳跃的旋律中呈现歌词：“soutiens ma faiblesse! Dieu bon (忍受我的脆弱! 仁慈的上帝)”。

(3) 第三片段(47小节-结束)，主人公用三个旋律乐句祈求上帝聆听自己的祈祷：

① 第一乐句(47-62小节)。首先上句(47-55小节)，两段完全再现的旋律具有极大的推动力，分别承载歌词：“Viens à mon secours (拯救我吧)”和“Entends ma prière (聆听我的祈祷)”。在它们的推动下，歌词：“Entends ma prière (聆听我的祈祷)”在大线条的旋律中展开。声音充满了戏剧张力，音乐具有强烈的震撼力。接着下句(55-62小节)，在f力度下，先用两组下行跳跃音程，倾注真情呼唤上帝。然后，通过渐弱的力度，舒展在较低音域的下行旋律，用心灵的声音再次呼唤上帝。

② 第二乐句(63-68小节)。

③ 第三乐句(69小节-结束)，在同音上，不断渐弱的力度下，通过力度和语气及声音色彩的变化，吟唱：“Seigneur Dieu (上帝主呀)”，直至声音消失在乐队音响中。

Ah! mon courage m'abandonne! Seigneur!
Seigneur Dieu! Seigneur! J'ai suivi ta loi,
J'ai fait et veux faire toujours mon devoir,
en toi seul j'espère...
car bien rude est l'épreuve
et bien faible est mon cœur!
Seigneur Dieu! Seigneur Dieu! Seigneur!
Tu lis dans mon âme, hélas!
tout la blesse!
hélas! tout la blesse et tout l'épouvante!
Prends pitié de moi,
soutiens ma faiblesse! Dieu bon!
Viens à mon secours!
Entends ma prière! Entends ma prière!

O Dieu bon! Dieu fort!
ô Dieu bon!
En toi seul j'espère!
Seigneur Dieu! Seigneur Dieu!

啊! 我的勇气抛弃了我! 天主!
上帝! 天主! 我遵从你的戒律,
我已经履行, 并且永远履行我的责任,
我只寄希望于你……
因为那考验是如此的残酷,
而我的心却那般的脆弱! ……
天主! 上帝!
你能看透我的心灵, 哎!
一切都在伤害它,
哎! 一切都在伤害它, 一切都在恐吓它!
可怜我吧!
忍受我的脆弱! 仁慈的上帝,
拯救我吧!
聆听我的祈祷! 聆听我的祈祷!

啊! 完美的上帝! 威力的上帝!
啊! 完美的上帝!
我唯一的信仰!
上帝主呀! 上帝主呀!

啊！我的勇气抛弃了我

Ah! Mon courage m'abandonne

[法] 马斯涅曲
(1842-1912)

Largo (广板)

(舞台提示：夏洛特独自一人，沮丧地回到桌子旁。)

Piano

Voice

(舞台提示：突然陷入绝望，以至于好像她言不由衷。)

Ah! Mon cou-ra-ge m'aban-don - - - ne!... Sei -

Piano

sf *f* *sf* *en animant.*
(生气勃勃地)

Allegro vivo avec agitaion $\text{♩} = 116$

(激动活跃的快板)

7

-gneur! Sei - gneur!...

11

Sei - gneur Dieu! Sei - gneur!... J'ai sui - vi ta loi,

16

J'ai fait et veux fai - re toujours mon de - voir, en toi seul j'es -

20

- pè - re... car bien ru - de est l'é - preu - ve et bien faible est mon

24

cœur!... *p* Seigneur *mf* Dieu! Seigneur

più f (更强) *f*

p *cresc.*

28

Dieu! Sei - gneur!

32

f

Tu lis dans mon â - me, hé - las! tout la bles - se!...

fp

p

37

hé - las! tout la blesse et tout l'é - pou - van - te!... Prends pi -

fp

41

- tié de moi, sou - tiens ma fai -

44

- bles se! Dieu bon!

cresc.

47 *p*

Viens à mon se - cours!... En - tends ma pri -

50

- è - re!... En - tends ma pri - è - - - -

54

- - - re! O Dieu bon! Dieu

59 *dim.* *p*

fort! ô Dieu bon!... En

dim. *p* *expressif* (有表现力地)

64

toi seul j'es - pè - - - re!...

69

dim. sempre dim. (一直渐弱) *più pp (更弱)*

Sei - - - gneur Dieu! Sei -

dim. *più pp (更弱)*

74

ppp

gneur Dieu!

ppp

79

en animant (生气勃勃地)

più f (更强)

歌剧《女人心》

Così Fan Tutte

多拉贝拉的咏叹调

Dorabella's Aria

歌剧简介

费兰多和吉列尔默坚信他们未婚妻们的贞节，他们认为菲奥尔迪利吉和多拉贝拉会永远忠于他们。然而，老学者唐·阿方索却不这么认为。他认为所有女人都一样，喜新厌旧是女人的天性。于是，双方决定通过打赌形式分出各自观点的高下。

按照双方设定的赌局规则，两个年轻人谎称奔赴战场离开她们的未婚妻，然后又假扮成两个阿尔巴尼亚求婚者向两位女士求婚。经过了一连串尝试之后，两个阿尔巴尼亚人终于赢得了菲奥尔迪利吉和多拉贝拉的爱情。虽然未婚妻们的不忠诚行为使两位年轻人感到气愤，但通过此事却使他们变得智慧起来。他们接受了老哲学家的观点，他们仍然爱着她们的爱人，并愿意与她们喜结良缘。

角色说明

多拉贝拉（Dorabella）和菲奥尔迪利吉是一对“金色美丽”的姐妹，她们的家坐落在那不勒斯海岸，家中有保姆黛斯比娜以及众多仆人。她的追求者是军官费兰多，他早就“熟知”她的“贵族背景”和她那“崇高的思想”。当唐·阿方索提出关于女人善变的哲学思想时，遭到费兰多的反对，他对多拉贝拉深信不疑。他认为“我的多拉贝拉绝对不可能，上天使她具有忠诚。”仆人黛斯比娜认为多拉贝拉和姐姐菲奥尔迪利吉没什么两样。她认为两人都很美丽，但却愚蠢，不知道如何与男人调情。

角色的 发展变化

多拉贝拉具有富于幻想、多变和夸张的性格特征。这在她最初的几个戏剧活动和矛盾冲突中就可见一斑。镜头一，当姐姐赞美自己的情人时，多拉贝拉看到了她的眼睛中聚集着火焰；镜头二，当唐·阿方索带来关于她们的爱人就要奔赴战场的消息时，多拉贝拉直接提出了极限问题：“他们是不是死了？”她的这些性格特征在音乐上也得到了充分表现，在她的咏叹调《难以平静的狂热》（*Smania implacabile*）中，旋律部分充满了华丽的高音装饰音。总之，她是那种夸张的人，“宁可死也不愿意晕倒”，她要求爱人每天给自己写两封信，甚至声称最好将自己活埋。

同姐姐对爱人“坚如磐石”的情感相比，多拉贝拉的情感就显得太易变了。爱人奔赴前线不久，当面对两个新的追求者为情服毒时，她的情感

很快就发生了变化，她认为他们具有“有趣的脸庞”，同时，她还第一次触摸了他们冰冷的头。当然，此时她还不能接受对方提出接吻的要求。仆人黛斯比娜通过咏叹调“十五岁的姑娘应该懂得”对姐妹俩进行了劝说，这种劝说首先在多拉贝拉身上发生了效应，她克服了心灵上的道德障碍。她劝说自己的姐姐：“搞点小娱乐比忧郁而死好得多，这些算不上背叛。”她甚至为自己选好了那个黑头发的追求者。

多拉贝拉不但接受了追求者的爱情，同时，她还把怀中费兰多的肖像换成了他的肖像。她告诉黛斯比娜：“我试图拒绝，但那个魔鬼具有恋爱技巧、诱人的语言和外表，这些使得我只能接受现实。”当姐姐问她，你怎么可能在一天之内就变了，她的回答非常简单：“多么荒诞的问题，我们是女人。”此时，为了寻求心理平衡，多拉贝拉已经主动承担起劝说姐妹的工作了。（多拉贝拉的咏叹调《爱情是个小偷》，*È amore un ladroncello*）

当然，姐姐最后也步入了她的后尘，投入到了新情人的怀抱。然而，令她没有想到的是在她们的婚礼上，她们原来的男朋友们从战场上回来了。这使她们感到了惊慌和危险。好在最终她们得到了原谅。尽管多拉贝拉最后向男朋友费兰多表示“我将永远爱你”，但费兰多的回答却耐人寻味：“我相信你，但我不想去证实这点。”

对角色的看法

有一种倾向，导演和演员很容易将多拉贝拉诠释为那种没有脑子、放荡且好淫的女人。其实，多拉贝拉只是一位性格外向的姑娘，具备了所有青春期少女的特点。她在等待机会，等待机会飞向未来诱人的世界。发生在她身上的事情也绝非是那种放荡女人的典型事例，女人善变，这似乎被很多哲学家和智者认为是人性中的天性。发生在她身上的故事只是证明了作者的观点，世上女人皆如此。

歌唱家的观点

多拉贝拉是一个很棒的角色，这是因为她能在一天之内从灰老鼠变成舞会皇后！你有两段有趣的咏叹调和令人惊奇的重唱。你还可以充分展现喜剧才能，同时，你在整个喜剧发展过程享受年轻和美丽！

——克里斯蒂·杨（Kirsty Young）

难以平静的狂热

Smanie implacabili

多拉贝拉的咏叹调 选自歌剧《女人心》

Dorabella's Aria from *Così fan tutte*

咏叹调信息

作品选自：《女人心》（*Così fan tutte*），第一幕

乐曲编号：No. 11

作曲家：莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791）

编 剧：达蓬特（Lorenzo Da Ponte）

角 色：多拉贝拉（Dorabella），菲奥尔迪利吉的姐妹，费兰多的未婚妻

角色年龄：16 - 28 岁

声 部：女中音（Mezzo-Soprano）

声 种：抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）（尽管没人用女高音扮演该角色，但莫扎特最初的意愿是由女高音扮演这个角色）

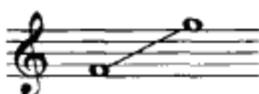
语 种：意大利语

地 点：两姐妹家中的客厅

时 间：18 世纪中叶

首 演：1790 年 1 月 26 日，维也纳布格剧院

音 域：

应用音域：

咏叹调背景

送走未婚夫奔赴战场之后，回到家中的主人公陷入悲痛之中。当然，她表述悲痛的语言、表情和形体过于夸张，让人自然想起“矫揉造作”的含义。她似乎在故意扮演贞洁烈女，她努力用生不如死表白自己的忠贞。

演唱提示

这是一首充满愤怒色彩的咏叹调。在宣叙调部分，乐队以其富有戏剧张力的助奏，协同主人公宣泄了失恋的痛苦。在咏叹调部分，乐队以连续不断的三连音节奏催动旋律持续跑动，人生旋律则以跳跃的琶音为根基做无休止的跑动运动，描绘了主人公的悲叹、痛苦和咬牙切齿的愤怒。

宣叙调部分（1 - 23 小节）。首先（1 - 3 小节），绝望的神情，宣泄的语气，呈现歌词：

“Ah scostati (啊! 走开)”, “Paventa il tristo effeto (令人恐惧的悲痛结局)”, “d’un disperato affeto (令人绝望的爱情)”; 接着 (4-5 小节), 神经质地勒令女仆: “Chiudi quelle finestre (关上窗户)”; 然后 (6-8 小节), 三个旋律节奏组合, 分别承载歌词: “Odio la luce (我恨光)” 和 “odio l’aria che spiro (我恨我呼吸的空气)” 以及 “Odio me stessa (我恨我自己)”。要将三个以恨为主题的旋律节奏组合处理得色彩不同, 特别是最后一个旋律节奏组合, 可以使其舒缓速度, 加强悲伤色彩; 之后 (9-15 小节), 经过乐队色彩转换, 音乐以轻柔的运动陷入苦涩的伤愁之中。主人公用两个旋律节奏组合扪心自问: “Chi schernisce il mio duol (谁在嘲笑我的悲伤)”, “Chi mi consola (谁会给予我安慰)”。两个旋律节奏组合音域不断攀升, 疑问句的凄惨色彩也在变浓。要用语气、音色和力度变化表现出歌词的内涵, 要用痛苦的表情再现出主人公内心的伤痛; 之后 (16-21 小节), 乐队率先进入愤怒的情绪, 主人公随即先用四个旋律节奏组合愤怒高呼: “Deh fuggi, per pietà (噢, 走开, 发发慈悲吧)”, “fuggi (快走)”, “fuggi (快走)” 和 “fuggi, per pietà (发发慈悲吧)”; 最后 (22-23 小节), 带着绝望的表情, 用无助的声音, 凄惨地呈现歌词: “Lasciami sola (让我独自一人吧)”。

咏叹调部分 (24 小节-结束), 一小节激动的快板前奏音乐, 奠基了整首咏叹调的速度和伴奏织体。接着, 主人公用两部分音乐表现自己生不如死的失恋情感。

1. 第一部分 (25-62 小节), 可分为两个音乐片段处理。

(1) 第一片段 (25-38 小节), 可分为三个旋律乐句:

① 第一乐句 (25-28 小节)。首先上句 (25-26 小节), 似断非断, 跳中带连, 连续推进, 呈现歌词: “Smanie implacabili (难以平静的狂热)”; 接着下句 (27-28 小节), 连贯声音, 流动旋律, 用对上句补充说明的语气, 呈现歌词: “che m’agitata (它使我感到焦虑)”。

② 第二乐句 (29-32 小节), 换一个色彩, 降低音域, 模进第一乐句旋律, 呈现歌词: “Dentro quest’anima più non cessate (它在这心灵深处, 它难以平息)”。

③ 第三乐句 (33-38 小节)。首先上句 (33-34 小节), 连贯的声音, 流动的气息, 在飘动的旋律中叹息: “Finchè l’angoscia (直到因极度痛苦)”; 接着下句 (35-38 小节), 以对上句补充说明的语气, 继续叹息: “mi fa morir (我会死去)”。

(2) 第二片段 (40-62 小节), 经过三小节间奏音乐过渡, 旋律驶入第二音乐片段。可分为三个旋律乐句处理:

① 第一乐句 (40-48 小节)。首先 (40-42 小节), 通过装饰音和附点节奏, 用陈述句的语气, 推出痛苦主题: “Esempio misero (悲惨范例)”; 接着 (43-46 小节), 紧随两小节伴奏音乐, 用痛苦的声音, 补充说明前面的痛苦主题: “d’amor funesto (不幸爱情的)”; 最后 (46-48 小节), 降低音域, 舒展节奏, 再次重申歌词: “d’amor funesto (不幸爱情的)”。

② 第二乐句 (49-62 小节)。首先 (49-52 小节), 两个不断攀升的旋律音阶, 承载的词: “Daro all’Eumenidi (我会把自己交给复仇女神)” 和 “se viva resto (假如我还活着)”, 推动旋律滚滚向前; 接着 (53-58 小节), 承接前面的推动力, 在伤感中展开旋律, 呈现歌词: “Col suno orribile de’ miei sospir (带着我那可怕的叹息声音)”; 最后 (58-62 小节), 两个旋律节奏组合, 重复演唱歌词: “de’ miei sospir (我的叹息)”。休止符、连线和跳跃旋律促成了哭泣的音乐形象, 在似断非断的演唱中, 主人公为自己的爱情哭泣。

2. 第二部分 (62 小节-结束), 可分为三个音乐片段处理。其中前两个音乐片段 (62-98 小节), 基本再现第一部分音乐, 请参照前面的分析处理, 这里不再赘述。而第三音乐片段则可分成三个旋律乐句处理:

① 第一乐句 (98-106 小节)。首先上句 (98-101 小节), 在渐强的力度下, 用宣叙性的

语气、极富戏剧张力的声音，通过两个旋律节奏组合，在同音上再次陈述歌词：“Daro all'Eumenidi（我会把自己交给复仇女神）”和“se viva resto（假如我还活着）”；然后下句（102-106小节），经过一小节痛苦的思索，用连续轻跳的旋律，无奈地呈现歌词：“Col suono orribile de' miei sospir（带着我那可怕的叹息声音）”。注意：乐句的起始音“Da-”非常快，为了能够清晰地吐好这个字，可以将上个乐句的结束音“-spir”唱得短促，只要演唱其时值的一半即可。下个乐句的起始音也同样存在这个问题，请参照前面的建议处理。

② 第二乐句（106-112小节）。首先（106-109小节），完全再现第一乐句上句（98-101小节）歌词和旋律；接着（110-112小节），将旋律推向高音降G（ $^b g^2$ ）并延长，极具悲剧色彩地推出歌词：“Col suono orribile（用可怕的声音）”，此时，乐队连续不断的三连音伴奏织体突然终止，取而代之的是柱式不协和和弦，悲愤气氛达到顶点；然后（113-116小节），以轻柔的速度、舒展的声音、无奈的语气，再次呈现歌词：“Col suono orribile（用可怕的声音）”；最后（116小节-结束），随着歌词“de' miei（我的）”在轻柔无奈的声音中推展，乐队再次切入连续不断的三连音伴奏织体，人声则再次利用休止符、连线和跳跃旋律，形成哭泣般的歌唱。当然，由于对戏剧的理解不同，可能有人会对这段“哭腔”有不同的理解。如果有人将这段哭腔理解为主人公因气愤而哽塞，也有其道理。总之，要赋予这段音乐戏剧性，利用这段音乐夸张地表现主人公心中的痛苦。之所以说夸张，是因为这个角色本身就是一个喜形于色的夸张之人。

歌词翻译

达蓬特词
王景彬译

Ah scostati!

Paventa il tristo effeto

d'un disperato affeto!

Chiudi quelle finestre

Odio la luce... odio l'aria che spiro

Odio me stessa...

Chi schernisce il mio duol,

chi mi consola?

Deh fuggi, per pietà, fuggi,

lasciami sola.

Smanie implacabili, che m'agitato
dentro quest'anima più non cessate,
finchè l'angoscia mi fa morir.

Esempio misero d'amor funesto,

daro all'Eumenidi se viva resto

col suono orribile de' miei sospir.

啊！走开！

令人恐惧的悲痛结局，

令人绝望的爱情！

关上窗户，

我恨光……我恨我呼吸的空气，

我恨我自己……

谁在嘲笑我的悲伤？

谁会给予我安慰？

噢，走开，发发慈悲吧，快走开，

让我独自一人吧。

难以平静的狂热，它使我感到焦虑，
它在这心灵深处，它难以平息，
直到我会因极度痛苦而死去。

这是不幸爱情的悲惨范例，

我会把自己交给复仇女神，假如我还活着，

带着我那可怕的叹息声音。

难以平静的狂热

Smanie implacabili

[奥] 莫扎特曲
(1756-1791)

Recit. (宣叙调) **Allegro assai (很快的快板)**

Voice

Ah sco-sta-ti! Pa-ven-ta il tri-sto ef-fet-to d'un dis-pe-ra-to af-fet-to!

Piano

4

Chiu-di quel-le fi-ne-stre... O-dio la lu-ce...

7

o-dio l'a-ria che spi-ro... O-dio me stes-sa...

10

Chi scher-ni-sce il mio duol,

14

chi mi con - so - la? Deh fug - gi, per pie-

18 **Maestoso** (庄严的, 慢于行板)

-tà, fug - gi, fug - gi, fug - gi, per pie - tà,

22 **Allegro agitato** (激动的快板)

la - scia - mi so - la. Sma - nie im - pla -

26

-ca - bi - li, che m'a - gi - ta - te den - tro quest'

30

a - ni-ma più non ces - sa - te, fin - chè l'an -

34

- go - scia mi fa mo - rir, mi fa mo -

38

- rir. E - sem - - pio

42

mi - se-ro d'a - mor fu -

46

-ne - sto, d'a - mor fu - ne - sto, da - rò all' Eu -

50

- me - ni-di se vi - va re - sto col suo-no or -

mf *p* *mf* *p*

54

- ri - - - - - bi - le - - - - - de' - - - - - miei so -

mf *p*

58

- spir, - - - - - de' - - - - - miei so - spir, - - - - - de' - - - - - miei so -

62

-spir. Sma - nie im - pla-

cresc. (渐强) *f* *p*

66

-ca - bi-li, che m'a - gi - la - te, den - tro quest'

70

a - ni-ma ————— più non ces - sa - te, fin - chè l'an -

mf

74

-go - scia mi fa mo - rir, mi fa mo -

mf

78

-rit. E - sem - pio

82

mi - se-ro d'a - mor fu -

86

-ne - sto, d'a - mor fu - ne - sto, da - rò all' Eu -

90

-me - ni-di se vi - va re - sto col suo-no or -

94

- ri - - - - bi - le de' miei so -

p *cresc.* *f* *p*

98

- spir, da - ro all' Eu - me - ni-di, se vi - va re - sto,

cresc. *f*

102

col suo-no or - ri - bi-le de' miei so -

p

106

- spir, da - ro all' Eu - me - ni-di, se vi - va re - sto,

cresc. (渐强) *f*

110

col suo-no or - ri - bi - le col

114

suo - no or - ri - bi - le, de' miei so -

119

- spir, de' miei so - - spir, de'

122

- miei so - spir.

爱情是个小偷

È amore un ladroncello

多拉贝拉的咏叹调 选自歌剧《女人心》

Dorabella's Aria from *Così fan tutte*

咏叹调信息

作品选自：《女人心》（*Così fan tutte*），第二幕

乐曲编号：No. 28

作曲家：莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791）

编 剧：达蓬特（Lorenzo Da Ponte）

角 色：多拉贝拉（Dorabella），菲奥尔迪利吉的姐妹，费兰多的未婚妻

角色年龄：16 - 28 岁

声 部：女中音（Mezzo-Soprano）

声 种：抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）（尽管没人用女高音扮演该角色，但莫扎特最初的意愿是由女高音扮演这个角色）

语 种：意大利语

地 点：两姐妹家中的某房间

时 间：18 世纪中叶

首 演：1790 年 1 月 26 日，维也纳布格剧院

音 域：

应用音域：

咏叹调背景

多拉贝拉已经接受了新的追求者，但菲奥尔迪利吉却坚持忠于自己的未婚夫。为此，多拉贝拉试图说服菲奥尔迪利吉和自己一样接受新的追求者。她把爱情比作偷窃。她认为，如果不接受爱情，她们将会陷入痛苦；如果接受爱情，她们的生活就会充满快乐。

演唱提示

从旋律的结构来看，在这首咏叹调中，琶音是旋律构成的基础。所谓琶音，就是将和弦内的各音不是同时，而是先后连续展开。为此，要注意每个和弦的色彩属性，让属于这个和弦内的每个旋律音符保持色彩统一。

从旋律的音域来看，旋律大部分时间围绕着 C-F（ c^2 - f^2 ）之间展开，其中还囊括了 12 处高

音 G (g²)。其音域和歌剧《费加罗的婚礼》中凯鲁比诺的咏叹调《根本不知道自己怎么了 Non so piu cosa son》很相近。作为女中音，这是一个比较适宜的音域。只要具备一定声音基础训练，音域应该不会成为演唱负担。

还有，咏叹调包含了大量的休止符，这些休止符所给予的无声时间不是为了演唱休息，而是为了戏剧表演。在这些无声时间，演员要做出系列决定，这些决定关系着戏剧矛盾的发展。咏叹调可分为三个部分处理。

1. 第一部分 (1-31 小节)。首先 (1-9 小节)，木管组轻松地奏响前奏音乐，奠定了咏叹调的基本色彩；接着 (9-31 小节)，主人公用两个旋律片段宣传自己的爱情观。

(1) 第一片段 (9-18 小节)，含有两个旋律乐句：

① 第一乐句 (9-13 小节)。首先上句 (9-11 小节)，由富有弹性的声音，通过琶音旋律，承载歌词：“È amore un ladron-”，推出相对连贯稳定的旋律，诠释歌词：“-cello”，描述主人公对爱情的界定：“爱情是个小偷”；接着下句 (11-13 小节)，继续上句演唱方式，用生动诙谐的语气，律动富有弹性的声音着色歌词：“Un serpentello è amor (一条小毒蛇它就是爱情)”。在演唱时，必须注意上下乐句所具有的紧密逻辑关系。上句具有展现主题的作用，而下句的功能则在于对其进一步解释和说明。

② 第二乐句 (13-18 小节)。首先 (13-15 小节)，基本再现第一乐句上句旋律，呈现歌词：“Ei toglie e dà la pace (它能给予同时也能毁坏你的平静)”；接着 (15-16 小节)，用轻柔的声音，通过延长音，形成类似回声的演唱效果，重复演唱前面结尾歌词：“la pace”；最后 (17-18 小节)，典型的莫扎特式终止时旋律，用具有总结性的语气，演唱虽跳跃性极大，但却要让旋律保持连贯、轻松、统一。

(2) 第二片段 (18-31 小节)，同样含有两个旋律乐句：

① 第一乐句 (18-22 小节)。首先上句 (18-20 小节)，连贯是旋律的特征，在极富表现力的表情配合下，呈现歌词：“Per gli occhi al seno appena (穿过眼睛到心灵)”；接着下句 (20-22 小节)，和上句相反。此时，弹跳是旋律的特征，用对上句补充说明的语气，呈现歌词：“Un varco aprir si fa (它打开一条捷径)”。

② 第二乐句 (22-31 小节)。首先上句 (21-26 小节)，大线条的跑动音阶，连贯流动的均称声音，抒发爱情的喜悦，呈现歌词：“Che l'anima in catena, E toglie libertà (它能使你精神陶醉；夺走你自由的心灵)”；接着下句 (26-31 小节)，类似上句的旋律运动型态，以对上句强调说明的语气，再次演唱上句歌词，更加喜形于色地表述爱情的喜悦。

2. 第二部分 (31-62 小节)，同样可分为两个旋律片段处理。

(1) 第一片段 (31-40 小节)，基本再现第一部分第一片段旋律和歌词 (9-18 小节)，所不同的是起始音和三个装饰音。注意：莫扎特的装饰音属于占时值装饰音，装饰音占被装饰音的一半时值。

(2) 第二片段 (40-62 小节)，经过两小节间奏音乐过渡，主人公用三个旋律乐句描绘了爱情的作用：

① 第一乐句 (42-47 小节)。首先上句 (42-43 小节)，以轻柔连贯的声音、甜美妩媚的音色，呈现歌词：“Porta dolcezza (它能带给你愉快)”；接着 (43-45 小节)，以补充强调的语气，更加舒展激动的声音，呈现歌词：“dolcezza e gusto (愉快和欢乐)”；最后 (45-47 小节)，以轻松舒缓的声音，呈现歌词：“Se tu lo lasci far (假如你将自己交给他)”。注意：意大利语的语序和中文不同，最后这句是状语从句。按照中文的顺序，应该把这句话放在最前面。表述“假如你将自己交给他”，那么“它(爱情)能带给你愉快”。故而，在演唱最后这句旋律时，

要带有条件状语的语气，交代歌词的因果关系。

② 第二乐句（47-53小节）。首先上句（47-51小节），语气突然变得强硬，音色变得灰暗。通过系列 *fp* 力度变化，强力地推出两个旋律音阶，重复同样的歌词：“Ma t’empie di disgusto（但如果你试图和它争斗）”。其中第二个旋律音阶是对第一个旋律音阶的下行模进，要让两个旋律音阶语气和色彩有所不同，形成具有表现力的音乐对比。接着下句（51-53小节），三个旋律节奏组合，短促有力，具有坚决的否定语气，呈现歌词：“Se tenti di pugnar（它会使得你显得令人作呕）”。

③ 第三乐句（54-62小节）。首先上句（54-57小节），两句类似的旋律，轻柔美妙的音色，呈现第一乐句歌词；接着下句（57-62小节），短促有力的节奏，铿锵有力的声音，和上句形成鲜明的对比，再现第二句歌词。

3. 第三部分（62小节-结束），同样可分为以下个旋律片段处理：

（1）第一片段（62-71小节），基本再现第一部分第一片段旋律和歌词（9-18小节），所不同的是三个装饰音。请参照前面的分析处理，这里不再赘述。

（2）第二片段（72小节-结束），可分为以下几个旋律乐句处理：

① 第一乐句（72-79小节）。首先上句（72-75小节），用提出条件状语从句的语气，通过以琶音展开旋律的两个类似的旋律音阶，分别承载歌词：“Se nel tuo petto ei siede（如果它在你心中安居）”和“S’egli ti becca quì（如果你的心被它叨啄）”；接着下句（75-79小节），用对上句描述说明的语气、连贯律动的声音，展开大线条跑动音阶，呈现歌词：“Fa tutto quel ch’ei chiede（你会完全按照它的命令行事）”和“Che anch’io farò così（其实我现在就是如此生活）”。

② 第二乐句（80-91小节）。首先上句（80-85小节），经过两小节间奏音乐，完全再现第一乐句上句（72-75小节）旋律和歌词；接着下句（86-91小节），用弹性的声音，强调不断攀升的跳跃旋律，三次演唱歌词“quì（在这里）”之后，再现第一乐句下句（75-79小节）旋律和歌词。

③ 第三乐句（91-97小节）。首先上句（91-94小节），三个旋律节奏组合，呈不断攀升递进，形成强大的推动力，三次重复演唱歌词：“S’egli ti becca（如果叨啄你）”；接着下句（94-97小节），四个旋律节奏组合，承接上句推动力，继续推进旋律发展，四次重复演唱歌词：“ti becca（叨啄你）”。注意：这是一种莫扎特式的语言游戏，为此一定要在吐字上下功夫。当然，还要注意风趣的表演，让语言游戏充分发挥戏剧作用，呈现出丰富有趣的戏剧画面。

④ 第四乐句（97小节-结束）。首先上句（97-100小节），先在跳跃中攀升旋律，在严肃认真中讲述歌词：“Fa tutto quel ch’ei chiede（你会完全按照它的命令行事）”，之后通过延长音放慢速度缓冲语气，无限深情地重复前面部分歌词：“ch’ei chiede（它的命令）”；接着下句（100小节-结束），三段旋律音阶，分别承载歌词：“che anch’io farò così（其实我现在就是如此生活）”和“così, che anch’io farò così”以及“così, che anch’io farò così”。这是一段极具表演性的音乐时刻。歌词被莫扎特重组之后，具有了风趣的喜剧效果。为此，要认真揣摩歌词之间的逻辑关系，再现歌词的戏剧内涵，生动地表现出主人公的性格。

歌词翻译

达蓬特词
王景彬译

È amore un ladroncello,
un serpentello è amor,
ei toglie e dà la pace,
come gli piace ai cor.

Per gli occhi al seno appena,
un varco aprir si fa,
che l'anima in catena,
e toglie libertà.

Porta dolcezza e gusto
se tu lo lasci far,
ma t'empie di disgusto,
se tenti di pugnar.

Se nel tuo petto ei siede,
s'egli ti becca quì,
fa tutto quel ch'ei chiede
che anch'io farò così.

爱情是个小偷，
一条小毒蛇它就是爱情，
它能给予同时也能毁坏你的平静，
而你的心只有按照它的意愿行事。

穿过眼睛到心灵，
它打开一条捷径，
它能使你精神陶醉；
夺走你自由的心灵。

它能带给你愉快和欢乐
假如你将自己交给他，
但如果你试图和它争斗，
它会使你显得令人作呕。

如果它在你心中安居，
如果你的心被它叨啄，
你会完全按照它的命令行事，
其实我现在就是如此生活。

爱情是个小偷

È amore un ladroncello

[奥] 莫扎特曲
(1756-1791)

Allegretto vivace (活泼的小快板)

Piano

(*mf*)

Voice

5

Piano

9

È a - mo - re un la - dron - cel - lo, un ser - pen - tel - lo è a -

p

13

-mor, ei to - glie e dà la pa - ce, la pa - ce

17

co-me gli pia - ce ai cor. Per-gli oc-chi al se - no ap - pe - na un

21

var - co a-pri - re si fa, ————— che l'a - ni - ma in ca - te - na, e

25

to - glie li - ber - tà, ————— che l'a - ni - ma in ca - te - na, — e

29

to - glie li - ber - tà. ————— È a - mo - re un la - dron-

33

- cel - lo, un ser - pen-tel - lo è a - mor, ei to - glie e dà la

37

pa - ce, la pa - ce co-me gli pia - ce ai cor.

41

Por - ta dol - cez - za, dol - cez - - - za e

45

gu - sto se tu lo la - sci far, ma t'em - pie di dis -

49

-gu - sto, ma t'em - pie di dis - gu - sto se ten - ti di pu-

fp *fp* *fp* *f*

f *p*

53

-gnar, por-ta dol-cez - za e gu - sto se tu lo la - sci

p

57

far, ma t'em - pie di — dis - gu - sto se ten - ti di — pu-

fp *fp* *fp* *fp* *fp*

61

- gnar. — È a - mo - re un la - dron - cel - lo, un

fp

65

ser - pen - tel - lo è a - mor, ei to - glie e dà la pa - ce, la

69

pa - ce co - me gli pia - ce ai cor. Se nel tuo pet - to ei

73

sie - de, s'e - gli ti bec - ca quì, fa tut - to quel - ch'ei

77

chie - de che anch'io fa - rò co - sì,

81

se nel tuo pet - to ei sie - de, s'e-gli ti bec - ca

85

quì, quì, quì, quì, fa tut - to quel ch'ei

89

chie - de - che anch'io fa - rò co - sì, s'e-gli ti bec - ca, s'e-gli ti

93

bec - ca, s'e-gli ti bec-ca, ti bec-ca, ti bec-ca, ti bec-ca, ti bec - - -

97

-ca, fa tut - to quel - ch'ei chie - de, ch'ei chie - de che anch'

101

io fa - rò co - sì, co-sì, che anch' io fa - rò co - sì, co-sì, che anch'

105

io fa - rò co - sì.

109

歌剧《费加罗的婚礼》

Le Nozze di Figaro

玛切丽娜的咏叹调

Marcellina's Aria

歌剧简介

费加罗和苏珊娜就要结婚了。然而，一连串令他们始料不及的问题却接踵而至。首先，玛切丽娜向伯爵提出费加罗必须和她结婚。原因是早年费加罗曾向玛切丽娜借过债，按照当时双方签订的借债契约，如果费加罗无力偿还债务，那就必须娶她为妻；再有，伯爵也垂涎苏珊娜的美貌，他想恢复古制，享受对新娘的初夜权；另外，伯爵还要把自己的书童凯鲁比诺踢出家门。因为伯爵发现，这个怀春的少年不但和园丁安东尼奥的女儿巴巴莉娜有染，而且近来他的眼睛还老是盯着自己的夫人。

不过，最终的结果却反倒让伯爵始料不及。首先，玛切丽娜发现费加罗竟然是自己的儿子，她的立场自然立刻从伯爵一方倒向了费加罗；再有，伯爵夫人假扮成苏珊娜与伯爵幽会，当场揭穿了伯爵的阴谋；另外，聪明的凯鲁比诺抓住了伯爵不轨的把柄，令伯爵对他也无可奈何。

最终，伯爵不得不承认自己的彻底失败，跪在伯爵夫人面前，请求伯爵夫人的原谅。伯爵夫人宽宏大量，原谅了伯爵的过失。于是，皆大欢喜，各位有情人终成眷属。

角色说明

玛切丽娜（Marcellina）是巴尔托洛医生的老情人，费加罗是他们的私生子。当然，在费加罗年幼时，他们不幸丢失了费加罗。直到几乎快要和费加罗成婚时，她才发现费加罗就是她多年前丢失的儿子。也就是从那一刻起，玛切丽娜的形象立刻从恶毒的长舌婆变成了慈母。

角色的发展变化

带着和费加罗早年签下的契约，跟随医生巴尔托洛，玛切丽娜急冲冲地来到了伯爵府第。她要赶在苏珊娜和费加罗婚礼之前向伯爵起诉费加罗，要求费加罗履行多年前写在契约上的承诺。多年前，玛切丽娜曾借给费加罗一笔钱。费加罗在借钱契约上写下了承诺，如果不能如数归还借款，他将娶玛切丽娜为妻。

来到伯爵府第后，玛切丽娜首先看到了喜气洋洋的苏珊娜。于是，玛切丽娜决定先讥讽嘲笑一番苏珊娜。当然，苏珊娜也绝非等闲之辈，岂能忍受玛切丽娜数落。于是，两人展开了一场风趣的讥讽口水大战，结果可想而知。玛切丽娜岂是苏珊娜的对手，最后只能选择落荒而逃。（二重唱《请先走，我是你的仆人》，*Via, resti servita*）

和苏珊娜的第二次交锋很快发生了。这次面对伯爵夫人、费加罗和苏

珊娜，玛切丽娜确信自己会取得胜利，因为站在自己一边的有伯爵充当法官，医生巴尔托洛担任法律顾问，音乐师巴西利奥充当结婚见证人。手握契约，加之盟友们的支持，玛切丽娜取得了决定性的胜利。然而，以苏珊娜为首的敌对方并不接受玛切丽娜的胜利。于是，双方争吵起来，并最终在玛切丽娜和苏珊娜的厮打不欢而散。（七重唱《我们高贵公正的伯爵》，*Voi signor, che giusto siete*）

开庭审理费加罗和玛切丽娜契约纠纷的时刻来到了，面对伯爵充当法官，以及由伯爵亲信们组成的“陪审团”，苏珊娜确信她和费加罗没有任何胜算的机会。为此，她使出了自己的杀手锏，那就是在关键时刻，按契约规定拿出所欠金币解除玛切丽娜对费加罗的婚姻约束。想到此，苏珊娜离开法庭，奔赴自己秘密藏钱的地方。

此时，费加罗在法庭现场极力向众人抗争强加给自己的婚姻。他告诉众人，自己本来出身高贵，只是由于从小被人拐骗离开贵族家庭，才落得今天这个地步。费加罗仔细描述了自己幼时被拐骗的情节，这些情节引起了玛切丽娜的注意。她意识到，费加罗就是自己和巴尔托洛医生的私生子，多年前被拐骗走的儿子。

当苏珊娜兴奋地回到审判现场时，她惊讶地看到费加罗和玛切丽娜抱在一起。苏珊娜确信，一定是爱财的费加罗屈服于金钱的诱惑抛弃了自己，投入到了玛切丽娜的怀抱。恨，这叫恨。苏珊娜不由分说，一个嘴巴打过去，把费加罗打了个找不到东南西北。然而，嘴巴声响过不久，苏珊那就后悔了。这又是怎么回事呢？原来，费加罗是玛切丽娜和巴尔托洛的私生子。此时的一幕，正是母子相认的美好时刻。苏珊娜转悲为喜，四人决定同时举行婚礼。（六重唱《相识在拥抱中》，*Riconosci in quest'amplesso*）

和儿子同时举行婚礼之后，玛切丽娜完全变成了一位慈祥的母亲。她感谢生活带给她的意外幸福，她享受和儿子在一起的幸福时光。然而，一件突发事件却剥夺了她和儿子的快乐时光。夜晚，当玛切丽娜和费加罗在花园漫步时，他们无意中从苏珊娜的堂妹巴巴莉娜那里得知苏珊娜和伯爵偷情的消息。尽管玛切丽娜对此持怀疑态度，并一再安抚费加罗，但费加罗却对此信以为真，并扬言要实施报复行动。

看到儿子愤怒的离去，玛切丽娜决定先找苏珊娜沟通此事。她相信苏珊娜的清白，她相信苏珊娜的贞洁。她认为，只要一个女人真心爱上一个男人，那么她的心绝对不会另属他人；她确信，男人总是背信弃义，男人给予女人的永远都是无休止的残酷；她羡慕动物，因为动物都知道让自己的同伴享受和平和自由。（玛切丽娜的咏叹调《公山羊和母山羊》，*Il capro e la capretta*）

最终，玛切丽娜幸福地看到儿子和苏珊娜战胜了伯爵的阴谋。她和自己的新郎，年迈的巴尔托洛医生，为孩子们的幸福感到快乐和幸福！

对角色的看法

这是一个极难扮演的角色。在歌剧最初，她是一个喜剧性人物，一个恶毒的长舌婆。而到了骨肉相认之后，她立刻变成了善解人意的慈母形象。如此跨度之宽的表演，对演员的表演极限提出了挑战。不过有一点需要注意，玛切丽娜毕竟是一个受过教育的贵族妇女，千万不可将其诠释为一个泼妇。

公山羊和母山羊

Il capro e la capretta

玛切丽娜的咏叹调 选自歌剧《费加罗的婚礼》

Marcellina's Aria from *Le Nozze di Figaro*

咏叹调信息

作品选自：《费加罗的婚礼》（*Le Nozze di Figaro*），第四幕

乐曲编号：No. 24

作曲家：莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791）

编剧：达蓬特（Lorenzo Da Ponte），根据博马舍的同名戏剧改编

角色：玛切丽娜（Marcellina），老处女

角色年龄：40 - 55 岁

声部：女中音（Mezzo-Soprano）

声种：抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）

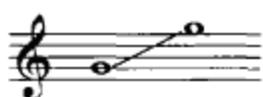
语种：意大利语

地点：伯爵的花园，塞维利亚，西班牙

时间：17 世纪中叶

首演：1786 年 5 月 1 日，奥地利维也纳，国家剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

母子相认后，玛切丽娜立刻转入慈母形象。目睹费加罗对苏珊娜忠诚的怀疑，玛切丽娜完全站在苏珊娜一边。她相信苏珊娜，安慰费加罗，同时用这首咏叹调表述了自己的迷惑。她哀叹，动物都能在和平中相爱，而男人却总是背叛自己的女人。有一点需要说明，由于种种原因，在很多歌剧院的实际演出中，这首咏叹调往往被节选。

演唱提示

这是一首应用音域非常高的咏叹调，在咏叹调的第一部分，伴随着稳定的小步舞曲节奏，高音常常盘旋在 D - G (d^2 - g^2) 之间。而在咏叹调的第二部分，在活泼的快板速度下，华丽的跑动音阶将旋律一直送到 B (b^2)。如此高的活动音域，即使对女高音而言，都相当具有挑战性。从这点上看，这是一首具有相当难度的咏叹调，适合那些具有类似女高音应用音域的女中音演

唱。咏叹调可分为两个部分处理。

1. 第一部分（1-53小节）。首先（1-12小节），前奏音乐奠基了这首咏叹调的基本色彩，音乐在稳定的小步舞曲中展开；接着（12-53小节），主人公用两个音乐片段，描述了动物的恋爱状态。

（1）第一片段（12-36小节），可分为三个旋律乐句处理：

① 第一乐句（12-16小节）。首先上句（12-14小节），以陈述句语气、连冠均称的声音，呈现歌词：“Il capro e la capretta（公山羊和母山羊）”。注意：高音G（ g^2 ）不是逻辑重音，应该和其他旋律音符保持统一的位置和力度，甚至还要相对弱一些。接着下句（14-16小节），以补充描述的语气、无限感慨的声音，演唱歌词：“son sempre in amistù（它们总是好朋友）”。

② 第二乐句（16-20小节）。首先上句（16-18小节），连贯缠绵的声音，充满爱恋的语气，让旋律充分律动，呈现歌词：“l'agnello all'agnelletta（公绵羊和母绵羊）”；接着下句（18-20小节），具有弹性的声音在下行音阶中轻跑，充满羡慕和赞美的语气浸透在跑动的歌词中，演唱歌词：“la guerra mai non fa”，称赞它们：“也从不互相战斗”。

③ 第三乐句（20-36小节）。首先（20-24小节），改变声音语气和色彩，带着无奈的表情，用两个同样的旋律，呈现两句令人感到悲哀的歌词：“Le più feroci belve（即使最凶猛的野兽）”和“per selve e per campagne（在森林里和旷野中）”；接着（25-28小节），在轻柔的力度下，先用轻快跳跃充满弹性的声音呈现歌词：“lascian le lor compagne（都会让它们的同伴）”，然后用连贯且充满幸福感的声音演唱：“in pace e libertà（享受到和平和自由）”；最后（29-36小节），用跑动的华彩旋律，再次重复以往的歌词，表现心中的感叹之情。

（2）第二片段（36-53小节），完全再现第一片段歌词，基本再现第一片段音乐。请参照前面的分析处理，这里不再赘述。

2. 第二部分（53小节-结束），歌唱视角转向揭露男人们的无情，音乐转入活跃的快板。可分为两个音乐片段处理。

（1）第一片段（53-63小节），可分为两个旋律乐句处理：

① 第一乐句（53-57小节）。首先上句（53-55小节），沉重的表情，苦涩的声音，舒缓的节奏使快板没有建立起任何快乐的色彩，反而增添了几分凝重。在苦涩中用连贯的声音宣布：“Sol noi povere femmine（只有我们可怜的女人）”。接着下句（55-57小节），浓郁的音色，对上句补充说明的语气，呈现歌词：“che tanto amiam questi uomini（如此深情地爱着男人）”。注意：整个乐句最好一气呵成，形成情真意切的色彩。

② 第二乐句（57-63小节）。首先（57-61小节），降低音域，再现第一乐句旋律运动型态，更加沉重地呈现歌词：“trattate siam dai perfidi（得到的却是背信弃义）”和“ognor con crudeltà（和那永无休止的残酷）”；接着（61-63小节），通过八度大跳和加注装饰音，再次重复演唱歌词“ognor con crudeltà（和那永无休止的残酷）”，描述自己心中的悲哀。

（2）第二片段（64小节-结束），完全再现第一片段歌词，并对其音乐进行展开，可分为两个旋律乐句处理：

① 第一乐句（64-74小节），该乐句是对第一片段第一乐句的展开。首先（64-68小节），两个完全相同的旋律音阶，在起伏跌宕的运动中再现第一乐句歌词：“Sol noi povere femmine（只有我们可怜的女人）”和“che tanto amiam questi uomini（如此深情地爱着男人）”；接着（68-74小节），用跑动的华彩旋律，修饰歌词：“che tanto amiam questi uomini（如此深情地爱着男人）”。

② 第二乐句（74小节-结束），该乐句是对第一片段第二乐句的展开。首先（74-78小

节), 由连续的附点节奏推出缠绵的旋律, 呈现歌词: “trattate siam dai perfidi ognor con crudeltà (得到的却是背信弃义和那永无休止的残酷)”; 接着 (78 - 86 小节), 再现同样的歌词, 用同样的附点节奏推进, 但推出的是两段华彩跑动音阶; 之后 (86 - 88 小节), 用斩钉截铁的语气, 富有总结性的声音, 通过两个旋律音阶, 重复演唱歌词: “con crudeltà (永无休止的残酷)”; 最后 (88 小节 - 结束), 乐队以极富稳定性的后奏音乐结束全曲音乐。

歌词翻译

达蓬特词
王景彬译

Il capro e la capretta
son sempre in amistà,
l'agnello all'agnelletta
la guerra mai non fà.
Le più feroci belve
per selve e per campagne,
lascian le lor compagne
in pace e libertà.
Sol noi povere femmine,
che tanto amiam questi uomini,
trattate siam dai perfidi
ognor con crudeltà.

公山羊和母山羊
它们总是好朋友,
公绵羊和母绵羊
也从不互相战斗,
即使最凶猛的野兽,
在森林里和旷野中,
都会让它们的同伴,
享受到和平和自由。
只有我们可怜的女人,
如此深情地爱着男人,
得到的却是背信弃义,
和那永无休止的残酷。

公山羊和母山羊

Il capro e la capretta

〔奥〕莫扎特曲
(1756-1791)

Tempo di Menuetto (小步舞曲速度)

Piano

Voice

Piano

Il ca - pro e la ca -

14

- pret - ta son sem - pre in a - mi - stà, l'a - gnel - lo all' a - gnel -

18

- let - ta la guer - ra mai non fà. Le

21

più fe - ro - ci bel - ve per sel - ve per cam -

24

- pa - gne, la - scian le lor com - pa - gne in

27

pa - ce e li - ber - tà, _____ la - scian le lor com -

30

- pa - gne in pa - ce e li - ber - tà, _____

33

in - li - ber -

36

- tà. Il ca - pro e la ca - pret - ta son sem - pre in a - mi -

40

-stà, l'a - gnel - lo all' a - gnel - let ta la guer - ra-mai non

44

fà. Le più fe - ro - ci bel - ve, per

47

sel ue e per cam - pa - gne, La - scian le lor com -

50

- pa - gne in pa - ce e li - ber - tà, in li - ber -

53

Allegro (快板)

-tà. Sol noi po - ve-re fem-mi-ne, che tan-to a - mian que -

57

-sti uomi-ni, trat - ta - te siam dai perfi-di o - gnor con cru - del -

61

-tà, o - gnor con cru - del - tà; sol

65

noi po - ve - re fem - mi-ne, che tan - to a - miam que -

68

-sit uomi-ni, che tan - to a - miam

72

que - sti uomi-ni, trat - ta - te siam dai

tr

cresc. *f* *p*

76

per - fi-di o - gnor con cru - del - tà, trat - ta - te siam dai

f *p*

80

per - fi-di o - gnor con cru - del - tà,

f *p*

83

con cru - del - tà, con cru - del -

86

-tà, con cru - del - tà, con cru - del -

cresc.

88

-tà.

f

91

tr *tr*

凯鲁比诺的咏叹调

Cherubino's Aria

角色说明

凯鲁比诺（Cherubino）是伯爵的侍童。这是一个用女性扮演男性的角色。

角色的 发展变化

凯鲁比诺，年轻的伯爵跟班，同主人一样，有一颗骚动的春心。当然，他的春心比主人还要萌动。为什么？因为他正处在青春期，只要是女人，他都感兴趣。这不，刚才他和伯爵家的女仆人巴巴莉娜调情，没想到让伯爵碰了个正着。为此，伯爵要开除他。情急之下，他首先想到了大能人苏珊娜。希望苏珊娜能利用作为伯爵夫人贴身仆人的特殊关系，请伯爵夫人找伯爵为自己说情，原谅他的过失。

其实，在凯鲁比诺暗恋的女人名单中，伯爵夫人也在其中，而且还是最令他梦魂牵绕的人。聪明的苏珊娜早就知道此事。为此，她故意拿出伯爵夫人睡衣上的腰带，捉弄这个“春意盎然”的少年。果然，见到令人产生遐想的睡衣腰带后，凯鲁比诺如同吃了兴奋剂，情绪立刻亢奋。他奋不顾身地夺取这条带有梦中情人香气的“圣物”，把它紧紧地贴在面颊。突然，苏珊娜竭尽全力想要把它夺回。休想，凯鲁比诺暗中较劲。对凯鲁比诺而言，这条睡衣腰带就像一条纽带，它可以把他的心和伯爵夫人的心连在一起。如此情系两颗心的宝贝，自己一定要据为己有。于是，他拿出了自己最心爱的宝贝送给苏珊娜，以此换取这条睡衣带。那么这个宝贝是什么呢？它真的货真价实吗？是的，它确实物有所值。它是一首歌，是凯鲁比诺谱写的一首歌。不，不应该说是一首歌，应该说是一种情欲，一种从凯鲁比诺心里流淌出来的情欲。（凯鲁比诺的咏叹调《根本不知道自己怎么了，在做什么》，*Non sò più cosa son, cosa faccio*）

突然，一个令两人心惊肉跳的声音从门外传来，伯爵大人驾到。凯鲁比诺不敢让伯爵发现自己和苏珊娜在一起，但却无路可退，只好飞身躲在了沙发后面。实践证明，苏珊娜的看法是对的，这个房间离伯爵的寝室实在是太近了，简直就是伯爵的第二个寝室。身着睡衣的伯爵哼着小曲，信步来到苏珊娜的“洞房”。伯爵目的明确，他要获得对新娘的“初夜权”。一番爱的表白之后，伯爵承诺，黄昏，在花园里，只要几分钟，苏珊娜成全他的心愿，他将重赏她。

忽然，一个令伯爵不愿听到的声音从门外传来，巴西利奥，伯爵府中的音乐家光临。伯爵不想让自己和苏珊娜在一起，但却苦于找不到退路，只好闪身向沙发后面躲藏。为了躲避伯爵，藏在沙发后面的凯鲁比诺迅速窜到沙发前面，蹦到沙发上，缩身在沙发中。苏珊娜顺势将搭在沙发上的

睡袍盖在凯鲁比诺身上。这一切发生得太快，喘息之间，房间看上去好像只有苏珊娜一人一样。巴西利奥来此目的也非常明确——游说，他要完成伯爵交给他的使命，说服苏珊娜将“初夜权”给予伯爵。他劝说苏珊娜找一位贵族情人，奉劝苏珊娜不要理睬凯鲁比诺的追逐。奇怪，太奇怪，说自己和凯鲁比诺有染，这是什么意思？正当苏珊娜纳闷之时，她的疑问迅速得到了巴西利奥的回答。他自鸣得意地告诉苏珊娜，自己早就发现凯鲁比诺对她有意，特别是今天，他发现凯鲁比诺一直鬼鬼祟祟企图接近她。他还告诉苏珊娜，自己还知道更大的秘密，他知道凯鲁比诺现在已经把眼睛盯上了伯爵夫人。

哈哈！这可真叫一石激起千层浪，巴西利奥的一句话震怒了藏在沙发后的伯爵。伯爵不仅有颗花心，同时还有一颗忌妒心。听说自己的夫人和凯鲁比诺有染，他立刻忍无可忍地从沙发后现身。惊呆，巴西利奥惊呆了，原来伯爵和凯鲁比诺早就……愤怒，伯爵愤怒了，原本都是属于自己的女人，难道会让这个小子都给……晕眩，苏珊娜晕了，本来自己和伯爵没有任何关系，可现在自己的贞洁就……然而，让三人感到更惊呆、愤怒和晕眩的事情还远不止此。请看这幅画面：配合着身体动作，伯爵得意地绘声绘色地向大家诉说。昨天，他发现女仆巴巴莉娜可疑，为此来到他房中搜查。当他揭桌布时，他发现了藏在下面的凯鲁比诺。为了声情并茂地表示自己的足智多谋，当他讲到此处时，还同时揭开了沙发上的睡袍。哇！你猜怎么着？穿帮了，凯鲁比诺和苏珊娜的躲藏之计穿帮了，沙发上被睡袍覆盖的凯鲁比诺现身于众目睽睽之下。伯爵的愤怒变成了蔑视，蔑视苏珊娜的贞操美德；巴西利奥的惊呆变成了嘲笑，嘲笑所有女人的所谓情操不过如此；苏珊娜的晕眩变成了无奈，无奈事事聪明的自己怎么会遭受如此不幸！（三重唱《我听到了什么？快走》，*Cosa sento! Tosto andate*）

凯鲁比诺现在已成为伯爵的眼中钉肉中刺，伯爵对他恨之入骨。本想开除这个小色鬼，但这个小家伙却歪打正着，误闯误撞地发现了他的秘密。凯鲁比诺就像长在身上的毒疮，割了痛、留着痒。伯爵为难了，怎么办？明升暗降，对，提升他到自己的军队作一名军官，这样不仅可以摆脱他的纠缠，同时还可以遮掩众人耳目。

惨了，离开这些可爱的女人，去过乏味的军旅生活，这简直等于杀了凯鲁比诺。多情郎眼巴巴地望着费加罗，希望能从他那儿得到帮助。当大哥的就是不一样，对生活有着比一般人深刻的认识。说教中带有戏弄的成分，费加罗给凯鲁比诺上了一节男子汉“政治思想”教育课。军旅生活是真正男子汉的选择，香水、花围巾不应该属于具有远大理想的男人。

费加罗制定了一个缜密的复仇计划，在这个计划中凯鲁比诺成了关键人物。作诱饵，让他装扮成苏珊娜的模样诱骗伯爵上当，这需要巨大的勇气和牺牲精神。他能愿意吗？能，没问题。为什么？因为他爱伯爵夫人。在这种炽热的爱情支持下，别说去骗骗伯爵，就是上刀山下火海，凯鲁比诺也在所不辞。找到凯鲁比诺后，费加罗在布置其他事情的途中，顺便把他送到伯爵夫人的房间。激动、心跳、颤抖，见到日盼夜想的绝代佳人，凯鲁比诺的心都快从口中迸出。什么？她让我为她唱歌？这是真的吗？好，我唱，我立即就唱。嘴唇，你这是怎么了？为什么一向听话的上唇和老实的下唇今天竟打起架来；喉咙，你怎么也和我作对？平日你湿润甜美，今日却干渴枯竭。啊！我知道了，都是你，我梦中的情人，你美丽的脸颊让我瞠目结舌，你秋水般的眼睛使我四肢僵硬。你看他，为了把歌儿唱给情人，他现在得狠心将自己双目紧闭，用尽声音，紧跟苏珊娜手中吉它发出的伴奏音乐，唱出了他心中的爱情：“……它是什么？我

说不清，我只感到浑身充满一种欲望，它让我时而感到痛苦、时而感到欢乐。我全身冰凉，然而我却感到精神激昂燃烧。不过，很快，它又再次让我感到寒冷如冰……我只有叹息呻吟，却不敢有何渴望；我心跳加速，全身颤抖，感到莫名其妙，不得安宁。但，即使如此，我依然渴望那纯真的喜悦……”（凯鲁比诺的咏叹调《你们可知道》，*Voi, che sapete*）

说句题外话。太美了！这首歌实在是太美了！歌声把人类语言无法说清楚的爱情诠释得那样透彻。语言啊！当你站在爱情面前时，你显得那般苍白无力；音乐啊！当爱情一旦进入你的旋律中，它是那般的传情动人。伯爵夫人欣赏凯鲁比诺的歌声和情感，观众赞叹莫扎特美丽的旋律和纯洁的情感。而笔者则想说：美丽的音乐，感谢你，自从有了你，人类的爱情情感才挣脱了语言和肢体表现形式对它的约束，你像一杯美酒，滋润着每一个恋人的心田。唉！语言本身就如此苍白无力，加之我手中笔拙，无论我如何努力也无法将这首美丽的歌曲描述给你。读者啊！你自己去听听吧，它一定使你的情感插上只有上帝才能给予它的翅膀，遨游在幻想中的天堂。

苏珊娜为伯爵夫人取那条丝带，屋中只剩下伯爵夫人和凯鲁比诺。伯爵夫人，一个被丈夫冷落的女人，她那颗孤独惆怅的心太渴望得到滋润，太需要得到安抚。伯爵夫人心动了，凯鲁比诺的歌声滋润了她那颗孤独的心；凯鲁比诺的爱情安抚了她那份惆怅的情。特别是当她看到凯鲁比诺把自己的睡衣带系在他的伤口上，并告诉她，这睡衣带能够治愈他的创伤时，伯爵夫人竟然忘情地把自己那醉人的双唇送向了凯鲁比诺。正当凯鲁比诺准备用自己发烧的小嘴迎接伯爵夫人时，一阵急促的敲门声把二人从醉意中叫醒。谁？伯爵。天哪！如果让极富妒嫉心的伯爵看到自己和多情的凯鲁比诺在一起，那可就糟了。一阵慌乱之后，伯爵夫人把凯鲁比诺藏在了自己的化妆间内。

看来夫人是绝对不会交出钥匙了，好，我让仆人把门给我撬开。想到此，伯爵疾呼仆人。什么？你说这样做会丢失贵族的脸面。那好，我自己亲自去取工具撬门。伯爵此时已经听不进夫人的任何解释，为了防止夫人趁自己不在时捣鬼，他将卧室所有房门锁上，并强行让夫人和自己一起去取撬门工具。

主人们离开后，躲藏在暗处的苏珊娜迅速奔向化妆间，并唤出在内躲藏的凯鲁比诺。噢，天哪！房门已全部锁死，无路可逃离现场。怎么办？太好了，天无绝人之路，窗户还开着，我要跳下去。凯鲁比诺的决定吓坏了苏珊娜。不，绝对不行，这是楼上，窗户离地面实在太高，你跳下去会摔死的。此时，苏珊娜的劝阻已经阻止不了凯鲁比诺的决心。为了夫人的清白，宁愿赴汤蹈火的我怎能惧怕跳楼。再说了，要是伯爵发现我在这儿和他夫人偷情，他也不会给我生路。横竖都是一个死，干吗不死得光荣一些？况且，万一跳下去要是没死，不是白捡条小命吗？想到此，凯鲁比诺蹿上窗户，闭上双眼，气沉丹田纵身跳下楼去。（二重唱《快快开门》，*Aprite, presto, aprite*）

视女人如生命的凯鲁比诺怎能离开伯爵城堡这个花花世界。他不但没有离开这儿，反而在这里找到了自己的“粉丝”巴巴莉娜。为了迷惑伯爵，巴巴莉娜把凯鲁比诺打扮成女人留在了家中，归自己享用。

伯爵夫人迎来了自己快乐的时刻，年轻的村民们爱戴美丽的主人伯爵夫人，她们向她献上了一束束美丽的花朵。一位假姑娘也混在她们中间，他就是凯鲁比诺。怀着和别的姑娘不一样的心情，他向伯爵夫人献上了一束代表自己爱恋之情的鲜花。然而，令他没有想到的是发生了。在花匠的帮助下，伯爵认出他并当场将其抓获。不过，请

不要以为这就是小情郎的终日，“护花使者”出现了，她及时挽救了凯鲁比诺。这位护花使者就是巴巴莉娜。俗话说“吃人嘴短，拿人手短。”其实这句话不完全，还应该再加一句，那就是沾花惹草的男人气短。这不是，巴巴莉娜当众提示伯爵，可不要忘记和自己亲热时说过的话。你不是说我要什么就给我什么吗？我想让凯鲁比诺做自己的丈夫。此话一出，伯爵立刻气短。巴巴莉娜告诉伯爵，作为补偿，她会像爱自己的猫儿一样爱伯爵。尽管伯爵还试图找茬儿破坏婚礼的顺利进行，但大势已去，他只好认命，被迫和夫人主持婚礼。

花园中的小松林可真是个是非之地，明处有两组约会，暗处有一双监视。两组约会：伯爵夫人假扮苏珊娜约会伯爵，同时，巴巴莉娜也选中了此地约会凯鲁比诺；一双监视：费加罗监视苏珊娜（伯爵夫人）的越轨行为，苏珊娜监视伯爵夫人和伯爵约会的进展。如此小小松树林，怎能承载如此多重任，掩护如此众多烈女和英雄。这不是，出事儿了吧。伯爵夫人首先发现出现在约会地点的凯鲁比诺。当然，此时的伯爵夫人已经装扮成苏珊娜的模样，她发现凯鲁比诺后，立刻感到事情不妙，所以以扇遮面，隐藏自己的真实身份。如此一来，更使凯鲁比诺确信，这位苏珊娜一定心怀鬼胎图谋不轨。好一个贞节烈女，平时跟我玩儿假正经，自己偷偷约会伯爵。想到此，凯鲁比诺对眼前这位苏珊娜纠缠不休，非要得到一个甜蜜热吻方可罢手。这可急坏了身处明处和暗处的两位真假苏珊娜，小仆人胡闹要坏大事儿；气坏了赶来约会的伯爵和暗处隐藏的费加罗，好你个小混蛋，竟敢冒犯我的女人。伯爵首先冲上前保护这位假苏珊娜。说来也巧，黑暗中，伯爵的脸正好被凯鲁比诺多情的小嘴吻了个正着。这可把伯爵气坏了，他随手一个大巴掌还了过去。更巧的事发生了，眼见伯爵冲上前，黑暗中的费加罗感到不安，于是也冲上前察看。你猜怎么着？机灵的凯鲁比诺躲开了伯爵的巴掌，飞身逃去，费加罗伸头张望，被伯爵的巴掌打了满天星光。活该，这就是妒嫉的报复，苏珊娜暗自叫好。倒霉，费加罗重新藏好，暗叹命运不佳（五重唱《现在，我轻轻地接近你》，*Pian pianin, le andrò più presso*）。捣乱的凯鲁比诺趁机逃跑了。

所有重要人物都来到了现场。伯爵要对眼前的费加罗和假伯爵夫人进行惩罚。说情？没用，谁说情也没用。伯爵孤注一掷，不听任何人的劝阻。然而，令他没有想到事情发生了，真伯爵夫人出现了。再看自己捉到的伯爵夫人，原来是由苏珊娜假扮的。完了，原来自己中计了，所有一切都在人家的掌握之中。伯爵不得不承认自己的彻底失败，跪在伯爵夫人面前，请求伯爵夫人的原谅。有道是得饶人处且饶人，伯爵夫人宽宏大量，原谅了伯爵的过失。于是，皆大欢喜，各位有情人终成眷属。

对角色的看法

凯鲁比诺具有一种情欲，这种情欲源自青春期所产生的荷尔蒙激素。从医学上讲，这种荷尔蒙激素促发了少年儿童向成年转变，使儿童从无性儿童变为有性青年。它如同一团火，每天要在青春期青少年身上产生几次。可怜的凯鲁比诺，他天生具有比其他青年更亢进的荷尔蒙激素，它令凯鲁

比诺感到一会儿欲火烧身，一会儿心如冰水。每个女人都使他脸色发青，每个女人都使他发抖。只要提到爱，他就感到莫名的渴望，他会为此冲着高山喊，对着大海叫。凯鲁比诺的行动，是一个热血青年骚动春心的真实写照；凯鲁比诺的歌声，是一个青春期少年爱情的宣言。

根本不知道自己怎么了，在做什么

Non sò più cosa son, cosa faccio

凯鲁比诺的咏叹调 选自歌剧《费加罗的婚礼》

Cherubino's Aria from *Le Nozze di Figaro*

咏叹调信息

作品选自：《费加罗的婚礼》（*Le Nozze di Figaro*），第一幕

乐曲编号：No. 6

作曲家：莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791）

编剧：达蓬特（Lorenzo Da Ponte），根据博马舍的同名戏剧改编

角色：凯鲁比诺（Cherubino），伯爵的侍童

角色年龄：16 - 27 岁

声部：女中音（Mezzo-Soprano）

声种：抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）

语种：意大利语

地点：伯爵城堡的某房间，塞维利亚，西班牙

时间：17 世纪中叶

首演：1786 年 5 月 1 日，奥地利维也纳，国家剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

发现凯鲁比诺和园丁的女儿巴巴莉娜偷情后，伯爵解除了凯鲁比诺的书童职务。此时，沮丧的凯鲁比诺来找苏珊娜，叹息自己的不幸。突然，凯鲁比诺看到了苏珊娜手中伯爵夫人睡衣上的腰带，于是，他拿出一首自己写作的歌曲送给苏珊娜，以此换取这条睡衣带。不，不应该说是一首歌，应该说是一种情欲，一种从凯鲁比诺心里流淌出来的情欲。

演唱提示

乐句在起伏跌宕中发展，旋律在音程突然跳跃中展开，系列的和声激烈碰撞以及短乐句的交替出现，让这首咏叹调淋漓尽致地刻画了青春期少年的情欲冲动。密集的伴奏织体总和充满弱拍起音的旋律，使音乐形成了毫无间歇的色彩，让人觉得透不过气来。但是，演唱者切不可急躁。要控制好速度和气息，让旋律在激动的情绪中、稳定的速度下展开。咏叹调可分为两个

部分处理。

1. 第一部分 (1-51 小节), 含有三个片段。

(1) 第一片段 (1-15 小节), 含有三个乐句:

① 第一乐句 (1-5 小节)。首先上句 (1-3 小节), 三个旋律节奏组合, 其中前两组各含两个八分音符和一个四分音符, 每两个八分音符向四分音符推进是旋律的前进动力, 将音乐推进至第三个旋律节奏组合。承载歌词: “Non so più cosa son, cosa faccio (根本不知道自己是怎么了, 在做什么)”; 然后下句 (3-5 小节), 继续上句旋律运动, 提高旋律音域, 扩展跳跃音程, 加强戏剧张力, 表现歌词: “Or di foco, ora sono di ghiaccio (时而如火、时而如冰)”。注意, 为了容易区分旋律节奏组合单位, 歌词被笔者用分隔符号“-”分开, 以便读者清晰地区分上下乐句中各包含的三个旋律节奏组合。

② 第二乐句 (5-9 小节)。首先上句 (5-7 小节), 含有两个旋律节奏组合, 承载歌词: “Ogni donna - cangiar di colore (每个女人都使我改变脸色)”。两个节奏都是由弱拍起音将旋律推进至逻辑重音, 促成音乐滚滚向前流动的力量。接着下句 (7-9 小节), 含有同样结构的两个旋律节奏组合, 着色歌词: “Ogni donna mi fa palpitar (每个女人都让我浑身颤抖)”。

③ 第三乐句 (9-15 小节)。首先上句 (9-12 小节), 含有两个旋律节奏组合, 重复演唱前面歌词: “Ogni donna mi fa palpitar (每个女人都让我浑身颤抖)”。注意, 从旋律节奏形态来看, 虽然“donna”的“-na”处在切分节奏位置, 但却不可在力度上予以强调, 因为它不是语言逻辑重音, 逻辑重音是“donna”的“don”。当然, 两个旋律节奏组合的强弱关系已经在伴奏部分标注得非常清楚。一个是“mf”, 一个是“p”。请演唱者一定注意加以区别, 形成有效的强弱度比。接着下句 (12-15 小节), 完全再现上句歌词, 基本再现上句旋律, 但第二旋律节奏组合要演唱得舒展, 具有结束感。既要让旋律承担起结束第一片段的重任, 同时也为第二片段的切入营造色彩性的牵引力。

(2) 第二片段 (16-37 小节), 含有五个乐句:

① 第一乐句 (16-18 小节), 不断上行的旋律借助坚强力度, 形成强大的音乐推动力, 着色歌词: “Solo ai nomi d'amor, di diletto” (只要说到爱情的欢乐)。

② 第二乐句 (19-21 小节), 提高旋律音域, 继续扩张音乐戏剧张力, 诠释歌词: “Mi si turba, mi s'altera il petto (我就骚乱、我就心神不定)”。注意: 虽然音乐在不断加强力度, 但音色却并不需要浑厚; 相反, 无助无奈的色彩应该更浓, 表现出思春少年的焦虑。

③ 第三乐句 (22-25 小节), 这是一个具有转折韵味的短乐句。旋律虽然由连续不断的切分节奏构成, 但却不能过分强调切分节奏的强弱力度变化。要唱得缠绵起伏, 在迷茫的情绪中表述, 自己之所以谈情说爱, 那是受一种无形的力量左右。

④ 第四乐句 (26-31 小节)。首先上句 (26-27 小节), 在渐强渐弱的力度下, 诉说最敏感的歌词: “Un desio (一种欲望)”。音色和情绪, 以及面目表情, 都要散发出忐忑不安的心跳, 那是少年对异性的迷惑, 那是一种人类最原始的冲动。接着下句 (28-31 小节), 以对上句描述说明的语气, 呈现歌词: “Un desio ch'io non posso spiegar”, 表述这是“一种我自己说不清的欲望”。其中“Un desio”是对上句歌词的再现, 而随后的歌词则是对“Un desio”的描述和说明。

⑤ 第五乐句 (31-37 小节), 基本再现第四乐句歌词, 但情绪更加激动, 而且最后的结束部分要拓展, 形成结束句的语气。

(3) 第三片段 (37-51 小节), 完全再现第一片段歌词和旋律, 请参照前面的分析处理, 这里不再赘述。

2. 第二部分 (51 小节-结束), 速度虽然未变, 但是随着伴奏织体和旋律节奏类型的改变,

音乐变得舒缓起来，同时也介入了大量的速度和力度变换，使音乐很富有宣叙和戏剧性。音乐可分为三个音乐片段处理。

(1) 第一片段 (51 - 72 小节)，含有三个乐句：

① 第一乐句 (51 - 58 小节)。首先上句 (51 - 55 小节)，三小节极富律动的间奏音乐之后，用近似道白的语气着色歌词：“Parlo d’amore vegliando (醒着的时候我在谈恋爱)”；接着下句 (56 - 58 小节)，下行三度摸进上句旋律，呈现歌词：“Parlo d’amor sognando (做梦的时候也在谈恋爱)”。要注意上下乐句的逻辑关系，一强一弱，形成对比，表现出夜不能寝的状态。

② 第二乐句 (58 - 65 小节)，三段基本相同的旋律，描述了主人公对着不同景物倾诉爱情的情景。附点节奏是旋律的前进动力，而不断的大幅度上行跳跃音程则扩张了音乐的戏剧张力。注意：第三段旋律歌词“All’eco, all’aria, ai venti (但有风声、空气和风)”要演唱得轻柔舒缓，为这段旋律最终的延长音铺垫色彩。同时还要注意旋律的力度变化，这些变化都标注在钢琴伴奏部分，要协同钢琴做好这些力度变化，带着强烈的钢琴色彩，宣泄自己的情感。

③ 第三乐句 (65 - 72 小节)。上句 (64 - 69 小节)，含有两段旋律。第一段 (64 - 65 小节)，首先用歌词“Che il”弱起，将旋律送入 66 小节；之后以每两个八分音符为单位演唱歌词：“suon de’vani ac-cen-ti (但这些语言毫无用处)”；第二段 (68 - 69 小节)，在渐强的力度下，通过不断推动旋律上行运动，形成强烈的戏剧张力，呈现歌词：“Portano via con se (它们被带走消失)”。注意：歌词“se”被延长后要做下行演唱时，一定要做渐弱处理，诠释出那种“消失”的意境。切记，千万不可在该音符做滑音装饰。理论上说，莫扎特音乐不应该出现滑音运动。

下句 (70 - 72 小节)，用沮丧的语气，在 P 弱力度下，重复上句歌词“Portano via con se (它们被带走消失)”。注意：旋律音程跳跃幅度较大，但必须保持音量和音色统一。

(2) 第二片段 (73 - 91 小节)，同样含有三个旋律乐句：

① 第一乐句 (73 - 76 小节)。首先上句 (73 - 74 小节)，在舒缓的渐强力度下，用连贯且含有张力的声音，推动旋律逐渐上行，再现以往歌词“Parlo d’amor sognando (醒着的时候我在谈恋爱)”；接着下句 (75 - 76 小节)，在从容的渐弱力度下，用缠绵且含有感伤的声音，推动旋律逐渐下行，再现以往歌词“Parlo d’amor sognando (做梦的时候也在谈恋爱)”。上下乐句形成一个旋律浪花运动，一气呵成，充满幻想。

② 第二乐句 (77 - 84 小节)。首先上句 (77 - 78 小节)，基本再现第一乐句上句旋律，呈现以往歌词“All’acqua, all’ombra, ai monti (对着火、影子、山)”。声音中充满张力，具有牵引下句切入的动力；然后下句 (79 - 84 小节)，四个节奏组合，类似的旋律和节奏，表述了面对不同景色倾诉爱情的情景。声音虽然不强，但却内含激情。要通过紧凑的节奏、渐强力度变化、延长音以及最后的下行跳跃音程，表现出少年忐忑不安的心情。

③ 第三乐句 (84 - 91 小节)，除最后的结束音外，完全再现上一个片段第三乐句 (65 - 72 小节) 的旋律和歌词。最后的结束音是一个延长音，其作用在于连接和引入第三片段音乐。

(2) 第三片段 (91 小节 - 结束)，这是一个具有宣叙性色彩的音乐片段，速度、力度以及语气变换很大。伴随着这些变化，主人公展开了系列戏剧表演。音乐可分为两个乐句处理：

① 第一乐句 (91 - 95 小节)，在“Adagio”缓慢的柔版速度下，上下乐句重复同样的歌词“E se non ho chi m’oda (如果没人理我的话)”。注意：上下句各含三个节奏组合，其间虽然被八分休止符隔断，但演唱时要做到“声断情不断”。断断续续的节奏充满了无助和凄凉的色彩，不断下行的旋律尽显少年的情伤。

② 第二乐句 (96 小节 - 结束)。首先 (96 - 97 小节)，在渐强的力度下，回到最初速度，

呈现歌词“Parlo d'amor con me! (我就和自己谈恋爱)”;接着(97-98小节),在f力度下演唱歌词“con”,然后突然并通过延长音着色“me”;强调“就和自己”;最后(99小节-结束),经过97小节足够时间的休止符过渡之后,在F力度下,以果断具有决定性的语气,再次重复前面的歌词,用具有弹性的声音结束演唱。

歌词翻译

达蓬特词

王景彬译

Non sò più cosa son, cosa faccio,
or di foco, ora sono di ghiaccio,
ogni donna cangiar di colore,
ogni donna mi fa palpar.
Solo ai nomi d'amor, di diletto,
mi si turba, mi s'altera il petto,
e a parlare mi sforza d'amore
un desio ch'io non posso spiegar.
Parlo d'amor vegliando,
parlo d'amor sognando,
all'acqua, all'ombra, ai monti,
ai fiori, all'erbe, ai fonti,
all'eco, all'aria, ai venti.
che il suon de'vani accenti
portano via con se.
E se non ho chi m'oda,
parlo d'amor con me.

根本不知道自己怎么了,在做什么,
时而如火、时而如冰,
每个女人都使我改变脸色,
每个女人都让我浑身颤抖。
只要说到爱情的欢乐,
我就骚乱、我就心神不定。
迫使我去谈情说爱,
是一种我自己说不清的欲望。
醒着的时候我在谈恋爱,
做梦的时候也在谈恋爱:
对着水、影子、山,
对着花、草、泉水,
还有回声、空气和风。
但这些语言毫无用处,
它们被带走消失。
如果没人理我的话,
我就和自己谈恋爱。

根本不知道自己怎么了，在做什么

Non sò più cosa son, cosa faccio

〔奥〕莫扎特曲
(1756-1791)

Allegro vivace (活泼的快板)

Voice

Nonsò più co-sa son, co-sa fac - cio, or di

Piano

p *f* *p*

4

fo - co, o - ra so - no di ghiac - cio, o - ghi don - na can-giar di co -

f *p*

7

-lo - re, o - gni don - na mi fa pal - pi - tar, o - gni

mf

10

don - na mi fa pal - pi - tar, o - gni don - na mi

p *mf* *p*

14

fa pal - pi - tar. So - lo ai no - mi d'a-mor, di di-

18

-let - to. mi - let si tur - ba, mi s'al - te-ra il pet - to

22

e a par - la - re mi sfor - za d'a - mo - re

26

un de - si - o, un de - si - o, ch'io non

30

pos - so spie - gar, un de - si - o, un de -

34

- si - o, ch'io non pos - so spie - gar. Non sò

38

più co-sa son, co-sa fac - cio, or di fo - co ora so - no di ghiac-cio, o-ghi

42

don - nacan-giar di co-lo - re, o-gni don - na mi fa pal-pi - tar, o - gni

46

don - na mi fa pal - pi - tar, o - gni don - na mi

50

fa pal - pi - tar. par - lo d'a nor ve -

55

-glian - do. par - lo d'a-mor so - gnan - do, all'

60

ac-qua,all'om-bra,ai mon-ti, ai fio-ri,all'er-be,ai fon-ti. all' e - co,all'a-ria,ai

65

ven - ti. che il suon de' va - ni ac - cen - ti — por - ta - no via con se, —

70

por - ta - no via con se. Par - lo d'a - mor ve - gliam - do.

75

par - lo d'a - mor so - gnan - do, all' ac - qua, all' om - bra, ai mon - ti, ai

80

fio - ri, all' er - be, ai fon - ti, all' e - co, all'a - ria, ai

84

ven - ti, che il suon de' ua - ni ac - cen - ti — por - ta - no via con

f *p* *cresc.* *f*

88

se, — por - ta - no via con se, — E

p

92 **Adagio (柔板)** **Tempo I (回原速)**

se non ho chi m'o-da, e se non ho chi m'o-da, par - lo d'a-mor con

f *cresc.*

97

me, — con me, — par - lo d'a-mor con me.

f *p* *f*

你们可知道

Voi, che sapete

凯鲁比诺的咏叹调 选自歌剧《费加罗的婚礼》

Cherubino's Aria from *Le Nozze di Figaro*

咏叹调信息

作品选自：《费加罗的婚礼》(*Le Nozze di Figaro*)，第二幕

乐曲编号：No. 11

作曲家：莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791)

编剧：达蓬特 (Lorenzo Da Ponte)，根据博马舍的同名戏剧改编

角色：凯鲁比诺 (Cherubino)，伯爵的侍童

角色年龄：16 - 27 岁

声部：女中音 (Mezzo-Soprano)

声种：抒情女中音 (Lyric Mezzo-Soprano)

语种：意大利语

地点：伯爵夫人的卧室，塞维利亚，西班牙

时间：17 世纪中叶

首演：1786 年 5 月 1 日，奥地利维也纳，国家剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

终于得到了和伯爵夫人在一起的机会，终于可以向崇拜的偶像表述自己的心声。在苏珊娜的鼓励下，跟随苏珊娜的吉他伴奏音乐，凯鲁比诺描述了自己对爱情的渴望。

演唱提示

这是一首美丽动听的女中音咏叹调，由于旋律太优美了，很多女中音，甚至是女高音都喜欢将其作为自己独唱音乐会的演唱曲目。好在咏叹调戏剧性不强，应用音域也比较高，即使女高音演唱也不会造成伤害。但无论如何这是首女中音咏叹调，只有那些具有浑厚女中音色彩的声音，才具备能力诠释出其音乐具有的特殊色彩。咏叹调可分为三个部分处理。

1. 第一部分 (1 - 44 小节)。首先 (1 - 8 小节)，在弦乐模仿吉他弹拨式演奏的衬托下，由双簧管和长笛等乐器吹奏出极其轻柔连贯的旋律，作为前奏，开启了这首美丽的咏叹调；接着

(9-44 小节), 主人公用四个乐句表述了自己的心情:

(1) 第一乐句(9-20 小节)。首先上句(9-12 小节), 用连贯的声音诠释跳跃的旋律音阶, 用均称的气息搭建大线条乐句。声音中充满怨气, 那是因为自己火热的情感不被人理解。然而毕竟歌唱的对象是伯爵夫人, 所以即使牢骚满腹, 但态度却不敢放纵, 语气和声音也相对平稳。接着下句(13-16 小节), 在渐强渐弱的力度变化下, 先用充满张力的声音表述: “Donne vedete (女士们, 看)”; 然后用恳切的语气描述道: “s’io l’ho nel cor 是否(看到)它(爱情)在我心中”。最后补充句(17-20 小节), 先以每两个八分音符为单位演唱具有强调色彩的旋律, 再次重申歌词“Donne vedete (女士们, 看)”中的每个元音, 然后再用连贯具有弹性的声音演唱跳跃式的附点节奏, 渲染歌词“s’io l’ho nel cor 是否(看到)它(爱情)在我心中”。

(2) 第二乐句(21-28 小节)。首先上句(21-24 小节), 先用稍许渐强渐弱力度变化加强旋律的戏剧张力, 诠释歌词“Quello ch’io provo (我经历的事情)”, 然后用舒展但却充满语重心长语气声音表述歌词“vi ridirò (我要告诉你们)”。接着下句(25-28 小节), 先再次使用渐强渐弱的力度变化诠释歌词“è per me nuovo”, 但语气更加充满热情, 表述: “它对我来说是如此新鲜”; 然后用疑惑的音色演唱歌词: “capir nol so”, 无奈地表示: “但我不懂”。

(3) 第三乐句(29-36 小节)。首先上句(29-32 小节), 先用说明性的语气交代歌词“Sento un affetto”, 说明: “我能感到一种充满”; 然后再用描述性的语气着色声音, 表现歌词: “pien di desir”, 强调那是: “情欲的渴望”。声音中要带有苦涩的色彩, 那是因为由于主人公的情欲得不到释放; 语气中要显得无奈和无助, 应为主人公没有权利释放自己的激情。然后下句(33-36 小节), 两句充满对比色彩的旋律, 构成了一段极富表现力的音乐。它们都是由歌词“Ch’ora”开启旋律。首先是“Ch’ora è diletto”, 表述的是“有时欢乐”的意境, 旋律自然紧凑律动; 然后是“ch’ora e martir”, 表现的是“有时痛苦”, 旋律立刻变得凝重幽暗。注意: 先要利用三十二分音符形成跑动的效果, 着色“有时欢乐”意境; 然后利用变化音降 A (^ba¹) 和拓展的下行音阶, 以及五度上行跳跃营造“有时痛苦”的难言情伤。

(4) 第四乐句(37-44 小节), 旋律变得平稳舒展, 音色变得具有总结性, 这是结束句的典型特征。首先上句(37-40 小节), 先用舒展连贯的声音开启旋律, 诉说歌词“Gelo, e poi sento”, 表现: “我感到冰冷”; 然后突然改用下行旋律, 在焦躁不安中用略显激动的声音呈现歌词“l’alma avvampar”, 表述: “然后又感到心灵在燃烧”。然后下句(41-44 小节), 先以每两个八分音符为单位演唱歌词“E in un momento”, 强调歌词中的每个元音, 表述时间概念: “过一会”; 然后通过变化音、装饰音和附点节奏, 呈现歌词“torno a gelar”, 加强语气表述“又寒冷如冰”之意境。

2. 第二部分(45-61 小节), 该部分可分为三个乐句处理:

(1) 第一乐句(45-52 小节)。首先上句(45-48 小节), 以轻柔的力度开启音乐, 连贯的声音着色旋律。先用描述性的语气呈现歌词“Ricerco un bene”, 表述: “我在寻找一件好事”; 然后再用说明性的语气强调歌词“fuori di me”, 表明: “它不属于自己”。接着下句(49-52 小节), 由歌词“Non”分别引导出两句具有对比色彩的旋律, 继续描述前面说过的“好事”。先用略带戏剧张力的声音无奈地演唱歌词“Non so chi il tiene”, 表述“不知道谁掌握它(好事)”; 然后用轻柔但具有弹性的声音无助地演唱歌词“non so cos’è”, 表明自己“也不知道它(好事)是什么”。

(2) 第二乐句(52-61 小节)。首先上句(52-56 小节), 四个旋律节奏组合, 具有显著的宣叙色彩, 主人公以此描述了自己诚惶诚恐的状态。注意: 其中三个旋律节奏组均以十六分

音符空拍起音，一个为前八后十六起音。前者要利用空拍形成如泣如诉的起音，而后者则强调正拍切入的准确性。然后下句（56 - 61 小节），四个旋律节奏组合，其中前三个承载歌词“Non trovo pace...”和“notte nè di...”以及“Ma pur mi piace”，最后一个诠释歌词“languir così”。首先要用渐强力度推动前三个节奏组合前进，形成巨大的戏剧张力，表达对爱情的渴望。最后则用拓展的速度拉开旋律，既要让旋律承担起结束第二部分的重任，同时也为第三部分的切入营造色彩性的牵引力。

3. 第三部分（62 小节 - 结束），该部分音乐基本再现了第一部分音乐及歌词，请参照前面分析处理，这里不再赘述。

歌词翻译

达蓬特词
王景彬译

Voi, che sapete che cosa è amor,
donne vedete, s'io l'ho nel cor.
Quello ch'io provo, vi ridirò
è per me nuovo, capir nol so.
Sento un affetto pien di desir,
ch'o ra è diletto, ch'ora e martir.
Gelo, e poi sento l'alma avvampar,
e in un momento torno a gelar.
Ricerco un bene fuori di me,
non so ch'il tiene, non so cos'è.
Sospiro e gemo senza voler,
palpito e tremo senza saper,
non trovo pace notte, nè di,
ma pur mi piace languir così.

你们可知道什么是爱情，
女士们，你们能否看到它在我心中。
我要告诉你们我的经历，
它对我来说是如此新鲜，但我不懂。
我能感到一种充满情欲的渴望，
它使我有时欢乐有时痛苦，
我感到冰冷，然后又感到心灵在燃烧，
过一会又寒冷如冰。
我在寻找一件不属于自己的好事，
我不知道谁具有它，也不知道它是什么。
我情不自禁地呻吟叹息，
我莫名其妙地颤抖战栗。
白天黑夜都找不到安宁，
但即使是渴望我也充满欢喜。

你们可知道 Voi, che sapete

〔奥〕莫扎特曲
(1756-1791)

Andante (行板)

Piano *p dolce* (优美地)

5

9

Voi, che sa - pe - te che co - sa è a - mor,

13

don - ne ve - de - - - te, s'io l'ho nel

16

cor, don - ne ve - de - te

19

s'io l'ho nel cor. Quel - lo ch'io pro - vo,

23

vi - ri - di - rò, è per me nuo - vo,

27

ca - pir nol so. Sen - to un af - fet - to

31

pien di de - sir, ch'o ra è di - let - to,

35

ch'o - ra è mar - tir. Ge - lo, e poi sen - to

39

l'al - ma av - vam - par, e in un mo - men - to

43

tor - no a ge - lar. Ri - cer-co un be - ne

47

fuo - ri di ne, non sa ch'il tie - ne,

51

non so cos' è. So-spi-ro e ge - mo sen-za vo - ler, pal - pi-to e

55

tre - mo sen-za sa - per, non tro-uo pa - ce not-te, nè di, ma pur mi

59

pia - ce lan - guir co - sì. Voi, che sa -

63

-pe - te che co - sa è a - mor. don - ne ve -

67

-de - - te, s'io l'ho nel cor. don - ne ve -

71

-de - te, s'io l'ho nel cor. don - ne ve - de - te,

76

s'io l'ho nel cor.

歌剧《塞维利亚理发师》

IL Barbiere di Siviglia

罗西娜的咏叹调

Rosina's Aria

歌剧简介

阿尔玛维瓦伯爵爱恋罗西娜，但却遭到罗西娜监护人巴尔托洛医生的强烈反对。贪婪的医生不但想独霸罗西娜的财产，他还想自己迎娶这位美丽的姑娘。在费加罗的帮助下，经过伪装，伯爵数次成功地进入医生家，不但赢得了罗西娜的爱情，同时还和罗西娜以及费加罗协同作战，战胜了医生。最终，伯爵和罗西娜幸福地成为夫妻。

角色说明

在歌剧的大部分时间里，罗西娜（Rosina）并不知道伯爵的真实身份。她对伯爵的爱属于纯洁的爱，属于志同道合，一见钟情。罗西娜对巴尔托洛医生具有逆反心理，讨厌他的监管，讨厌他那非分之想。罗西娜喜欢费加罗和他的机智，成就了她和伯爵的爱情。其实，如果单单从性格上看，费加罗似乎更适合罗西娜。如果作者成全他们成为夫妻，二人的未来生活肯定充满幸福。

角色的 发展变化

塞维利亚广场旁的街道，巴尔托洛医生家阳台的门打开了，罗西娜出现在阳台上。她在寻找近日来一直尾随自己，追求自己的一位不知名的潇洒青年。当然，此时罗西娜并不知道那位青年就是伯爵，而伯爵隐姓埋名的初衷则是考验罗西娜爱的是否是他本人，并非爱他的地位和财产。

此时，罗西娜的行动显得极其隐蔽，她害怕自己的秘密被监护人巴尔托洛医生发现。因为这位监护人对她怀有非分之想，想娶她为妻。

罗西娜：“也许他不来了？”

伯爵：“我亲爱的，我的女神！我的至爱！我终于见到你了！”

突然，罗西娜表现得慌乱起来。怎么回事？哦！原来医生闻讯来到了阳台。此时，她的心早已接纳了伯爵。不但如此，她还偷偷给伯爵写了情书。现在情书就在自己手中，此刻本想把这封情书扔给伯爵，没想到关键时刻医生赶到身边。糟了，医生发现了情书。

医生：“你手中的纸是什么？”

罗西娜：“噢，没什么呀！歌诗而已。”

医生不信，伸手想要夺取罗西娜手中的情书。罗西娜顺手把它扔到了阳台下：“哎呀！我不小心弄掉了，你去拿好吗？”医生费力地转身下楼，

伯爵举手之劳拾起情书。医生到了，伯爵也藏好了，罗西娜也轻松了。无功而返，气急败坏的医生勒令罗西娜紧闭窗户，不得去阳台。

这时，门外伯爵开始阅读罗西娜的情书。罗西娜告诉伯爵，她早被伯爵的殷勤所吸引，她想知道伯爵的名字、身份和意图。她还告诉伯爵，她之所以无法出现在阳台，那是如同暴君的监护人不允许自己打开窗户走到阳台。她向伯爵发出请求，请求他帮助自己尽早逃出去。

读完信后，伯爵义愤填膺。他向费加罗表示，一定要把罗西娜救出火坑。突然，他们听到了开门的声音，两人再次躲在一边。

医生出门了。在他离开时，他一再叮嘱仆人不能开门。他告诉仆人，如果在自己没回来之前唐·巴西利奥大人来了，可以让他进去稍等，自己马上就会回来。说罢，他得意地离开家门。你看他，摇头晃脑得意洋洋，手中拐杖在空中飞来飞去。一边走一边嘟囔：“我要抓紧时间和她结婚，是的，我今天就把这事儿搞定！”

医生走了。他忘记了“隔墙有耳”这条古训，他的话被伯爵听得一清二楚。“什么？他今天就要娶罗西娜！”伯爵急了，得赶快想办法。哦！对了。他问费加罗：“告诉我，唐·巴西利奥大人是何许人也？”费加罗告诉伯爵，此人是位音乐教师，负责教罗西娜音乐。噢！我懂了。这些小人物也想和日月争辉，没门儿！他告诉费加罗，其实如果亮出自己的身份，他会立刻得到罗西娜。他现在之所以隐姓埋名，就是想窥探罗西娜爱的是否是他本人，而不是他身外的财产和势力。为此，他希望费加罗能够帮助自己，以一个普通人的身份，设法接近罗西娜。

有了，费加罗拿起了吉它。再舒展一下你的歌喉，此时效果一定不同。吉它的伴奏声响了，伯爵的歌声飘进了罗西娜的房中。

他在幻想，幻想心爱的姑娘渴望得知他的名字。好吧，那就让我告诉你，我的名字叫林多洛；他在企盼，企盼姑娘能知道他忠实地爱着她。来吧，做我的妻子吧，我在呼唤你的名字，从黑夜到黎明。

阳台窗户打开了，罗西娜应声了。哦！原来他的名字叫林多洛，一个虽贫穷但却怀着炙热情感的追求者。这太好了：“罗西娜爱的就是林多……”话还没说完，窗户关上了。医生的仆人遵循医生的命令，把罗西娜再次紧闭在房中。气愤，门外的伯爵发誓一定要解救房中的罗西娜。于是，他和费加罗制订了一套缜密的方案，他们要智斗巴尔托洛医生。

屋内，罗西娜虽然无法接近屋外的情人，但心却早已归属他。她表示，平时自己可以温柔地听从监护人巴尔托洛医生的指令。但是，如果巴尔托洛医生阻止她的爱情，那她就会像毒蛇一样凶狠地与其决斗。（罗西娜的咏叹调《我心中回荡着一个声音》，*Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò*）

为了和屋外的情人取得联系，罗西娜又写了封情书，此时正在纠结无人传递。突然，她想起了刚才在屋外和情人在一起的费加罗。唉！要是“大能人”费加罗能够出面帮助自己多好。罗西娜暗自叹息。

“说曹操，曹操就到。”突然，费加罗出现在罗西娜的面前。中间人的到来立刻拉近了罗西娜和伯爵的距离。罗西娜和费加罗迅速沟通，伯爵和罗西娜的关系在飞速发展。当然，两个善谈的年轻人在一起免不了一番有趣的对话，沟通的形式也别开生面。欢乐成为主题，幽默则是交谈的方式。（二重唱《是我》，*Dunque io son...*）。

正当费加罗离去，罗西娜感到无比幸福时，巴尔托洛医生突然出现在罗西娜面前。

尽管罗西娜一再解释，但巴尔托洛医生还是坚信罗西娜偷着给情人写了情书。为此，他勒令仆人把罗西娜紧锁在房中，进一步加强对罗西娜的监控。

不久，巴尔托洛医生家来了一位醉醺醺的军官，此人东倒西歪踉踉跄跄地闯进客厅。他在高呼：“嗨，各位！各位好人！”可惜，没人回答。不过他也不介意有没有人回答，嘴在不断地胡喊，眼却在机敏地观察屋中环境。其实此人就是伯爵。

医生闻声赶到，不过狡猾的他并没有立刻现身，而是躲在一旁仔细观看：“谁呀？这张脸真难看！他喝醉了，他会是谁？”伯爵假装没看到医生，他的吆喝声音越来越大，观察的范围在扩大，时不时地掀开这儿，打开那儿，把观察逐步升级为搜查。太过分了，医生急了：“大兵哥哥，你想干什么？”哈！原来屋里有人哪！伯爵努力控制身体平衡，回过头来。

伯爵：“你是……你是巴罗克医生？”

巴尔托洛：“巴罗克，我是巴尔托洛。”

伯爵：“哈哈……把呀！”

巴尔托洛：“什么多多，该死的家伙，我是巴尔托洛医生。”

好吧，你就是巴巴罗（意大利语意为野蛮的意思）医生。看到医生生气了，摇摇晃晃的伯爵表示不解，不就是一个名字吗！有什么大惊小怪的。这边，医生噘着嘴、盯着天花板，气得直喘粗气；那边，伯爵捏着脚步、提着气儿，打开屋中的每扇门，寻找罗西娜。（二重唱《嗨，各位！各位好人》，*Ehi, di casa! buona gente*）

突然，伯爵发现医生已经转过身来，并奇怪地看着自己。伯爵立刻搭腔：“你是医生，那我们是同行。哈哈……你看，我是兽医！”他拿出军队委任状扔给医生看。医生在仔细察看委任状，伯爵在急切地寻找罗西娜，而罗西娜则躲在暗处观察屋里发生的奇怪一幕。

罗西娜：军人和监护人在干什么，让我下去看看！

伯爵：天哪，罗西娜来了，我真快乐。他轻声告诉她：喂！我是林多洛。

医生：罗西娜怎么下来了，这还得了！他急忙跑到罗西娜身边，推搡她，让她立刻回房。

决不能让罗西娜走，我得想个办法。好，先给他来个声东击西，分散他的注意力。想到这儿，伯爵一边往卧室走一边高喊：“我要住这个房间。”医生果然中计，扔下罗西娜窜到伯爵面前，挡住他的去路：“不，你不能在此住宿。”伯爵拿出军人的霸气：“我为什么不能？”医生趾高气扬地说：“我有免除军人住宿证件！等着，我给你瞧瞧！”说罢，开始寻找证件。你还别说，这医生还真拿出了证件。不过证件也赶不走伯爵。他充分利用醉汉军官身份，装作酒后不懂人事，把证件拿到手中玩来玩去，最后好像不经意地把证件撕得粉碎。然后他一屁股坐在沙发上，给医生玩起了放赖。嘿！老子今天就是不走了。

医生气急败坏地发出最后通牒：“快点给我走，否则棍棒伺候！”嘿！还真有腿快的，医生言罢，他的仆人就拿着棍子冲了上来。嗨呦！跟我玩动武的，伯爵乐了，这可是我的绝活儿。好一个剑客！只见伯爵摆动花步、亮出宝剑，左闪右进几个小动作之后完成任务。再看仆人，狗抢食似的趴在地上。

此时，在场的音乐教师唐·巴西利奥和女佣人贝尔塔都被眼前的景象吓呆了。嘴里都胡乱地嘟囔着谁也听不懂的言语，恨不能钻进地缝藏起来。（五重唱《太棒了，你瞧这个笨蛋》，*Bravo, bravo il mammalucco*）

看到这种场面罗西娜也来劲了，她要把闹剧搞得更大。她哭哭啼啼跑到前面，诉说自己天天忍受这种悲惨的生活。她的可怜相自然得到了伯爵的响应，他剑指医生，要为罗西娜出气。于是，众人开始劝说伯爵。

这时，早在门外等待时机的费加罗冲了进来。他装作劝架，这边劝说伯爵，那边安慰医生。不过很奇怪，他的安慰不但没能平息两人的矛盾，反而两人的争斗越来越升级。这是怎么回事？原来，这就是伯爵和他的计划。他们要大闹医生家，要把医生今天的婚事搅黄。

正当两人闹得得意时，突然传来了急促的敲门声。坏了，大家的打闹声引来了巡逻的警察。不可一世的警长带着一群警察冲了进来，质问大家骚乱的原因。于是众人你推我搡争先恐后地涌到了警察头目面前，七嘴八舌同时向他陈述各自的理由。众人说话速度之快可谓惊人，如果鸟儿听到都会自叹不如。

警长的耳力还真行，他竟然听懂了众人的陈诉。他宣布，立刻逮捕喝醉的军官。医生一千人马乐了，伯爵这边傻了。不过，当伯爵单独和警长会面之后，局面立刻发生了巨变。警长像走狗一样跟着伯爵回到现场，并宣布伯爵没有任何责任。原来刚才伯爵告诉了警长他的身份，吓得这个警长屁滚尿流，他非但不敢为难伯爵，还要为伯爵出气。

这回该轮到医生傻了，他和他的帮凶们呆滞在那里，活像一座座铜像。而伯爵和罗西娜以及费加罗却捧腹大笑。这时，警察们也加入了伯爵的行列，他们幸灾乐祸地嘲笑医生。一边是欢声笑语讥讽嘲笑；一边是垂头丧气呆滞无语。滑稽的场面实在好笑。

总算平息了混乱，送走了这帮令人头痛的无赖。医生躺在客厅的沙发上，思前想后：这到底是怎么回事儿。此人肯定不是什么军官，刚才自己已经问过了军团里的熟人，军团里根本就没这号人。听说伯爵大人相中了罗西娜，此人是不是伯爵派来打探情况的好细。医生越想越害怕。突然，又传来了敲门声，医生刚刚松弛下来的脑袋又一下紧绷起来。他不敢自己开门，便令仆人前去打探究竟。

还好，谢天谢地！走进来的是一位白面音乐教师，医生长喘了一口粗气。音乐教师步伐轻盈、声音温柔，他在哼唱：“喜悦！和平！千秋万代！”医生高兴了，此时，这是他最想听到的祝福。“嗯！太好了，哦！谢谢！”不过，很快医生就觉得烦了。这小子怎么总是重复着一句话，难道就不能说点别的！不管医生烦不烦，来者还是不厌其烦地连续不断重复这句话。

够了，医生急了：“你是谁？能说句人话吗？”来者：“我叫阿隆索，一名音乐教师，唐·巴西利奥的学生。”其实此人还是伯爵，他化装成音乐家，再次混入医生家中。伯爵告诉医生，老师病了，所以安排自己来替他给罗西娜上音乐课。不对，医生觉得这事儿太蹊跷。他刚才就发现，这张脸好像在哪儿见过。现在又听说他在打罗西娜的主意，医生立刻开始产生怀疑：“既然医生病了，那让我们先去看看吧！”一看要坏事，“阿隆索”马上转守为攻。他告诉医生，昨晚他和伯爵在一家客栈住店，无意拾到伯爵的一封信，此刻他已把信带来。说罢，他把信交给医生。医生接过信一看，天哪！这还真是罗西娜的笔迹。他现在相信“阿隆索”了，原来此人还真不是伯爵同伙。于是，他便放心地唤来了罗西娜，让这位音乐教师给她上课。（二重唱《喜悦！和平！千秋万代》，*Gioia e pace per mill'anni*）

“啊！”罗西娜发出尖叫，这不是林多洛吗！他怎么变成音乐教师了？听到尖叫，

医生立刻跑上前来询问。缓过神来的罗西娜立刻搪塞道：“哦！有点抽筋。”接着一切恢复平静，罗西娜的特殊音乐课就此开始。

在伯爵的伴奏下，罗西娜开始歌唱。歌唱内容虽然是有关他人爱情，但伯爵和罗西娜经常趁医生不注意的时候把歌中的爱情演变成他们的爱情。有些时候爱情行动过于大胆，好几次几乎被医生发现。好在二人一一掩饰过去。幽默的掩饰，欢乐的歌声，构成了一副特殊的爱情画面。（罗西娜的咏叹调《阻挠一颗炽热的心》，*Contro un cor che accende amore*）

一曲之后，伯爵对她的歌声大加赞许。这歌声同时也勾起了医生对歌唱的欲望，使他想起了自己年轻时经常演唱的那首歌曲。他相信，他的那首歌比罗西娜的会更加令人激动。于是，他把一首歌曲的乐谱交给伯爵，激动地高喊：“阿隆索先生，请你给我伴奏……！”医生唱道：“当你靠近我可爱的罗西娜……”伯爵停止了伴奏，他不理解，乐谱上哪里来的罗西娜这个名字。医生告诉他，乐谱上确实写的是吉安妮娜，但我就是要把它改成罗西娜。好吧，既然你喜欢，那就接着唱。于是，伯爵又开始了他的伴奏，医生继续自己的演唱。他非常陶醉于自己的歌声，唱到得意时还时不时把自己的小眼睛紧紧闭上。

这时，费加罗来了，他随着医生的歌唱跳起了舞蹈。他时而夸张地模仿医生的歌唱动作，时而做出各种嘲笑的鬼脸。突然，医生发现了在场模仿自己的费加罗，这让他的歌唱兴趣顿时全失。他责备费加罗为什么会来。费加罗急忙承认错误，同时提醒医生，他这是按照正常的时间日程，来为医生大人刮胡子修脸。医生很不情愿地说：“好吧，那你把热毛巾拿来吧！”然后，他从口袋中把钥匙拿出，准备递给费加罗。突然，他的警觉性来了，把他那递钥匙的手从空中收了回来，并告诉费加罗，还是自己亲自去拿吧。于是，他离开了现场。

不过，很快他又改变主意回来了。他想，他不能让罗西娜单独和任何人在一起，他要时刻监护她。于是，他把钥匙又交给了费加罗。费加罗喜出望外，高兴地接过了钥匙。他高兴，因为他可以趁机偷窃那把通向凉台的钥匙，为以后的行动做好准备。费加罗得手了，伯爵和罗西娜高兴了，但他们的大麻烦却来了。怎么回事？唐·巴西利奥来了。

伯爵心想坏了，真唐·巴西利奥来了，我这个冒充他学生的假音乐教师岂不是要露馅。于是，他跑到医生面前悄悄地告诉他：“必须把唐·巴西利奥弄出去，因为他不知道我交给你的那封罗西娜的信。如果让他知道此事，那就会坏了你的大事。”

稳住医生后，伯爵又来折腾唐·巴西利奥：“唐·巴西利奥先生，谁让你这发着高烧的人还在外面走动？”“发烧？”唐·巴西利奥感到莫名其妙。伯爵继续说：“是呀，你面容枯黄，如同僵尸！”让伯爵忽悠的，唐·巴西利奥确实感觉自己有点不大对劲：“是哈，我面容枯黄，如同僵尸。”此时，忽悠大师费加罗也来了电，他拿起了唐·巴西利奥的手，然后剧烈地晃动着它让大家看：“天哪！瞧他手呀！竟然如此颤抖！这是典型的猩红热！”唐·巴西利奥慌了：“猩红热！”我可怎么办哪。伯爵把他叫到一旁：“给你药。”什么药？一把金币。好药！意外之财太好了！唐·巴西利奥心中一阵窃喜。既然大家都让我走，那我就走了。（五重唱《唐·巴西利奥》，*Don Basilio*）

唐·巴西利奥走后，费加罗开始为医生修脸，这使伯爵和罗西娜获得了宝贵的幽会时间。伯爵告诉她，这回不用怕了，他已经得到了钥匙，他在午夜时分会把她接走。

突然，费加罗这边传来费加罗撕心裂肺的叫声，声称不明之物掉进了自己的眼中。

这是怎么回事？原来当费加罗回身去取刮脸刀时，医生站起来翘望伯爵和罗西娜上课的动静。于是费加罗便高声叫喊，以此把医生的注意力吸引了过来。

好了，幽会继续开始。罗西娜告诉伯爵，她会到那时等他。她还告诉伯爵，此时，她恨不得时光能飞快加速到那个时刻，他们好比翼双飞。伯爵忘情地告诉罗西娜，如果没有她的那封信，自己的伪装差点被医生揭穿。“哈哈，阿隆索先生，太好了！”医生突然出现在伯爵和罗西娜面前。这又是怎么回事？

原来，两人的幽会实在让费加罗感兴趣，他竟然忘记了自己负责控制医生的重任，居然也在一旁偷听起两人的对话。这样，医生就乘机挣脱了费加罗的纠缠，来到这对情人的面前。于是，发生了刚才的那一幕。

接下来自然是一阵大乱，大乱之后大家不欢而散。

很快，夜幕降临。待到午夜时分，天空突然雷电交加，下起了暴雨。不寻常的天气预示着将要发生不寻常的事件。你看，街道上有两个人顶风冒雨抬着梯子，来到了医生家凉台前。他们把梯子架到凉台上，然后迅速顺着梯子爬上凉台，开启凉台窗户后，快速进入医生房中。他们是“贼”，是偷情的贼，偷情者是伯爵，跟随他的帮凶是费加罗，他们要偷走罗西娜的心和人。

可惜，他们不知道。躲在阴暗角落的医生早已窥测到了他们的一切行踪。待他们进入房中后，医生令仆人撤掉了梯子，断了他们的后路。然后，他们去找警察来家抓贼。

伯爵和费加罗进入房中后，立刻在黑暗中寻找罗西娜。噢！我看见了，她在那儿！伯爵呼唤着：“宝贝儿！”激动地冲了上去。没想到，罗西娜突然变得怒气冲冲，称伯爵为邪恶的人，是个忘恩负义的家伙，并驱赶他们退出屋去。

伯爵：“我不明白。”

费加罗：“我也搞不清楚。”

原来，刚才伯爵和费加罗离开后，医生拿着伯爵交给他的那封信欺骗罗西娜。医生告诉罗西娜，林多洛、阿尔玛维瓦伯爵和费加罗都是一伙玩弄感情的流氓。他们是在玩弄罗西娜的感情。目前林多洛已经厌倦了罗西娜，他现在不但和别的女人在一起鬼混，还把罗西娜出卖给了伯爵。为此，罗西娜才感到如此悲伤愤怒。

罗西娜：“你如此虚伪，你把我的爱出卖给了阿尔玛维瓦伯爵！”

伯爵：“你说什么？我就是阿尔玛维瓦，我不是林多洛。”

“天哪！我听到了什么？”罗西娜明白了，聪明的罗西娜终于悟出了伯爵的一片苦心。罗西娜：如此意外的惊喜，伯爵怎么会就是你，你让我激动，让我欢喜；费加罗：快乐让他们无法呼吸，欢喜让他们感到窒息。这一切全赖我的锦囊妙计；伯爵：胜利，意想不到的结局，无与伦比的甜蜜，这是爱情的胜利！

伯爵告诉罗西娜，她将成为他的新娘。罗西娜告诉伯爵，我是世界上最快乐的人！不寻常的夜晚，不寻常的求婚方式，不寻常的甜蜜结合，让两个深深相爱的人感受到了不寻常的幸福！

不过，幸福归幸福，逃走才是当务之急。罗西娜催促伯爵快走，而费加罗则告诉了他们一个不幸的消息：“天哪！我看到了什么？门口有两个人提着一盏灯。”伯爵急忙安慰大家不要慌张，凉台上不是还有个梯子等着咱们逃命的吗！好吧，三人异口同声：“不要自乱阵脚，让我们轻轻地从凉台逃走。”（三重唱《啊！真是意想不到》*Ah! quai colpo inaspettato*）

“天哪！不好了，梯子不见了！”费加罗告诉大家。罗西娜慌了，伯爵把她抱在怀里，安慰她不要害怕，万事由他做主。

这时，跑到客厅侦察情况的费加罗回来了。他告诉他们，房中有人来了。伯爵询问都有谁，费加罗回应道，目前看到了唐·巴西利奥和结婚公证人。公证人在准备文件，而唐·巴西利奥则到房中寻找医生去了。伯爵说，好吧，让我们来把他们摆平。

费加罗首先出场：“喂！公证人，为阿尔玛维瓦伯爵和我的侄女作结婚公证吧！”公证人听到伯爵的名头吓得连连点头。正当费加罗就要得手时，没想到，寻找医生的唐·巴西利奥回到了客厅。于是，伯爵出场了：“喂！唐·巴西利奥，这枚戒指送给你了。”嘿！一向贪财的音乐教师今天突然反常地拒绝了贿赂。“好，那就给你这个！”说罢，伯爵的手枪顶在了他的脑门儿。“天哪，我还是选择拿着戒指唱歌吧！”

伯爵：“好了，我们人都齐了，证人是费加罗和唐·巴西利奥。”然后他牵着罗西娜的手说：“她是我的新娘！”于是，众人先后在婚约公证书上签名。终于，伯爵和罗西娜从公证人手中拿到了他们梦寐以求的结婚公证书，两人正式成为夫妻。

说时迟那时快，当大家刚开始准备为新人祝福时，医生带着警察回家来抓贼了。警长上前询问伯爵，“这位先生，尊姓大名？”伯爵：“我的名字就是光荣的新郎！”然后，伯爵又整理一下衣服，运好气儿：“我是阿尔玛维瓦伯爵。”

此言一出，众人哗然！谁敢与日月争辉，谁胆敢破坏伯爵的婚姻！警察们为他们欢呼，众人为他们祝福，医生呢？不管他心中怎么想，他也得和大家一起为伯爵和罗西娜高唱赞歌。在众人的欢呼声和祝福声中，一对新人获得了幸福！

对角色的看法

罗西娜的活动空间非常小，在整个歌剧中，她一直被监护人巴尔托洛医生限制在屋中。换句话说，她被巴尔托洛医生“金屋藏娇”了。然而，罗西娜的性格却不孤僻。她机智、勇敢、诙谐，并且想尽一切办法抗争巴尔托洛医生的管制，争取自己的爱情。

应该说，被监管非但没有磨灭罗西娜对爱情追求的热情，反而促使她对爱情追求得更加猛烈。这就是逆反心理，越是遭到管制，越是拼命想要挣脱管制。也许，如果给予罗西娜宽松的环境考虑婚姻问题，罗西娜未必选择伯爵。从这个意义上讲，是巴尔托洛医生促成了伯爵和罗西娜的婚姻，虽然，这只是一种大胆的推测。不过，在莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》中，我们确实领略到了伯爵和罗西娜的不幸婚姻。

我心中回荡着一个声音

Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò

罗西娜的咏叹调 选自歌剧《塞维利亚理发师》

Rosina's Aria from *IL Barbiere di Siviglia*

咏叹调信息

作品选自：《塞维利亚理发师》（*Il Barbiere di Siviglia*），第一幕

作曲家：罗西尼（Gioacchino Rossini, 1792 - 1868）

编剧：斯泰尔比尼（Cesare Sterbini），根据博马舍同名剧本改编

角色：罗西娜（Rosina），在巴尔托洛医生监护下的青年女子

角色年龄：18 - 28 岁

声部：女高音（Soprano）/女中音（Mezzo-Soprano）

声种：抒情女高音（Lyric Soprano）/抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）

语种：意大利语

地点：巴尔托洛医生家的某房间

时间：17 世纪

首演：1816 年 2 月 20 日，意大利罗马

音域：

应用音域：

咏叹调背景

罗西娜坠入情网，爱恋窗前用歌声追求自己的青年。林多洛（伯爵）的名字钻进她的心窝，她发誓要使其成为自己的爱人。她知道监护人会成为他们爱情的障碍，但她坚信会用智慧战胜监护人。罗西娜认为她虽然是一个驯服的姑娘，但如果有人冒犯自己的爱情，她就会变成一条难以对付的毒蛇。

演唱提示

这是非常著名的女中音咏叹调，其中包含了丰富多彩的花腔旋律。尽管罗西尼为这首咏叹调谱写了花腔旋律，但是按照传统，演唱者还是可以加唱额外华彩旋律，特别是在重复部分。有一点需要说明，这首咏叹调也经常作为抒情花腔女高音的音乐会演唱曲目，其华彩性的花腔演唱更加炫目。当然，她们采用的乐谱和女中音不同。不过尽管高了一个调，其低音部分对抒情花腔女高音而言还是偏低。对于那些没有浑厚低音音域的花腔女高音，要想串唱这首华丽的

咏叹调，确实绝非易事。作品分为宣叙调和咏叹调两个部分：

宣叙调部分（1-42小节），这是一个具有宣叙调性质的音乐部分。首先（1-13小节），前奏音乐充满跳跃性旋律，表述了主人公坠入情网后的忐忑心情；接着（14-42小节），主人公用两个音乐片段，表述了自己对爱人的感受。

（1）第一片段（13-29小节），含有四个旋律乐句：

① 第一乐句（13-17小节）。首先上句（13-15小节），三十二分附点音符节奏让旋律极富弹性和跳跃感，呈现歌词：“Una voce poco fa（一个轻柔的声音）”。注意，歌词“vo-ce”是一个词，为此不能将这个词语割裂演唱。同时还要注意，“vo-”是逻辑重音，而“-ce”是轻音。接着下句（15-17小节），三个节奏组合，呈下行运动，分别呈现歌词：“qui nel cor mi risuonò（在我心中回响）”。注意，在这三个节奏组合中，“qui nel cor”是由三连音担任推进力量，“mi ri-”是由后十六分音符为推动力，而“-suo-nò”则是由后三十二分音符为推动力。一定要准确地演唱这些音符时值，表现出歌唱的严谨性。当然，很多中文版本将后两个节奏组合都标注为三十二分音符起音，估计属于印刷错误。

② 第二乐句（17-21小节）。首先上句（17-19小节），基本再现第一乐句上句旋律，但音域有所拓展，呈现歌词：“il mio cor ferito e già（我的心已经被伤害）”。当然，此时主人公所描述的“伤害”并不是通常意义上的伤害，而是她自己的心被爱神之箭所伤。接着下句（19-27小节），主人公交代了那个“箭伤”自己的情人名字：“e Lindor fu che il piago（那就是林多洛，是他伤害了我的心）”。“e Lindor”描述的是爱人的名字，为此要唱得缠绵连贯，而“fu che il piago”则强调的是爱人行为的结果，因而要演唱得具有弹性和动感。

③ 第三乐句（21-25小节）。首先上句（21-23小节），以宣言般的语气，坚定有力且充满自信的声音，呈现歌词：“Si Lindoro mio sarà（是的，林多洛将属于我）”。注意：三个装饰音属于占时值装饰音，它们分别占被装饰音时值的一半。换句话说，完全可以把“-ro-mio-sa-”这三组节奏演唱为三组三连音。接着下句（23-25小节），先用一个舒缓且语气坚定的节奏组合宣布：“lo giurai（我发誓）”，然后用一个由系列跑动三连音为前进动力构成的节奏组合宣称：“la vincerò（我将赢得胜利）”。有一件事值得注意，在25小节第一拍，歌词“-ra-”上的装饰音，很多版本只有E这个音符。

④ 第四乐句（25-29小节），基本再现第三乐句旋律，完全再现第三乐句歌词，更加强烈地再次表述对拥有爱人的决心。

（2）第二片段（30-42小节），同样含有四个旋律乐句：

① 第一乐句（30-32小节），在轻快跑动的旋律运动中，用近似口语的演唱，将演唱视角转向监护人巴尔托洛医生。在上句（30-31小节）说明：“Il tutor ricuserò（我的监护人会拒绝）”；在下句（31-32小节）表述：“io l'ingegno aguzzero（但我会使自己头脑锋利无比）”。

② 第二乐句（32-34小节），完全再现第一乐句旋律，在上句（32-33小节）说明：“Alla fin s'accheterà（最终他会接受）”；在下句（33-34小节），表述：“e contenta io restero（而我将成为得意的人）”。

③ 第三乐句（34-38小节），完全再现第一片段第三乐句旋律和歌词。

④ 第四乐句（38-42小节），基本再现第一片段第四乐句旋律和歌词，在最后的结束部分，通过加唱华彩旋律，在充满信心的语气中，结束第一部分歌唱。

咏叹调部分（43小节-结束）。首先（43-54小节），在中板速度下，前奏音乐明快富于弹性。旋律以跳跃式的跑动运动形态展开，展示了前奏音乐对咏叹调基本旋律的提前介绍功能；接着（55小节-结束），主人公用三个音乐部分，描述了自己对生活的态度。

1. 第一部分 (55 - 83 小节), 含有两个音乐片段。

(1) 第一片段 (55 - 66 小节), 含有三个旋律乐句:

① 第一乐句 (55 - 58 小节)。首先上句 (55 - 56 小节), 在轻柔的力度下, 用平稳具有自我介绍的语气, 呈现歌词: “Io sono docile (我顺从)”。有两件事需要注意: 第一, 56 小节的两个装饰音是不占时值装饰音; 第二, 56 小节歌词: “doci-” 的 “ci-” 虽然处在较高音位置, 但它不是逻辑重音, 要轻唱。接着下句 (57 - 58 小节), 进一步用两个旋律节奏组合呈现歌词: “son rispettosa (尊敬人)”。注意: 在演唱三个连续的三连音节奏时, 要在语气上强调每个三连音的第一个音符, 以便使三个三连音节奏清晰可辨。

② 第二乐句 (59 - 62 小节)。首先上句 (59 - 60 小节), 旋律形态和第一乐句上句类似, 但随着旋律音域的提高和最后变化音的介入, 音乐更富有表现力, 呈现歌词: “sono obbediente (听话)”; 接着下句 (61 - 62 小节), 类似第一乐句下句旋律形态, 但连续三连音节奏牵引出的跳跃音程和大幅度下行跑动音阶更具戏剧张力, 主人公用更加丰富多彩的音乐手段, 表现歌词: “dolce, amorosa (温柔和可爱)”。

③ 第三乐句 (62 - 66 小节)。首先上句 (62 - 64 小节), 两段旋律, 重复歌词: “mi lascio reggere (我任人支配)”。演唱时, 要让两段旋律在语气和色彩上有所不同, 要让它们形成对比, 要让同样的歌词通过不同旋律的渲染, 呈现出该句歌词包含的丰富内涵。接着下句 (64 - 66 小节), 同样是用两段旋律重复同样的歌词: “mi fo guidar (任人指挥)”。第一次要简单, 第二次要具有强调性。注意: 在演唱 65 小节的三组十六分音符时, 要强调每组的第一个音符, 这样会使跑动音阶变得容易。

(2) 第二片段 (66 - 83 小节), 含有四个旋律乐句:

① 第一乐句 (66 - 70 小节)。首先上句 (66 - 68 小节), 有两段旋律, 第一段承载歌词: “Ma se mi toccano (但如果他们触动了我)”, 第二段承载歌词: “dov’è il mio debole (那里是我的爱好)”。

其中第一组的歌词 “Ma se mi” 要慢起并得到语气性强调, 牵引出承载歌词 *toccano* 的跑动旋律。虽然要保持原速演唱第二组承载歌词 “dov’è il” 的三个八分音符, 但要遵照上面的原则给予这三个音符同样的处理, 因为这三个八分音符同样具有牵引出后面跑动音阶的作用。接着下句 (68 - 70 小节), 三个呈上行跳跃的八分音符音阶, 承载歌词: “Sa-rò u-na (我将成为一条)”, 牵引出系列跑动音阶, 表现歌词 “vipera (毒蛇)”。注意: 在演唱四组十六分音符跑动音阶时, 要按照顺序, 以每两个十六分音符为单位演唱。同时, 还要注意在每个音符上强调元音。只有这样, 每个音符才会清晰可变。切记, 想要演唱罗西尼的声乐作品, 就必须有能力让罗西尼作品中的快速跑动音阶清晰可辨, 否则就失去了演唱罗西尼作品的意义。

② 第二乐句 (70 - 74 小节)。首先上句 (70 - 72 小节), 完全再现第一乐句上句旋律, 在两段旋律中, 分别呈现歌词: “e cento trappole (一百个诡计)” 和 “prima di cedere (在我屈服之前)”; 然后下句 (72 - 74 小节), 基本再现第一乐句下句旋律, 但音域有所提高, 戏剧张力更强, 呈现歌词: “farò giocare (我先让将他们玩弄)”。

③ 第三乐句 (74 - 78 小节), 用不同的旋律运动形态, 再次重复第二乐句歌词。首先上句 (74 - 76 小节), 两个旋律节奏组合, 分别再次呈现歌词: “e cento trappole (一百个诡计)” 和 “prima di cedere (在我屈服之前)”。注意: 速度要舒缓下来, 特别是在 75 小节, 在钢琴部分标注着 “col canto (紧随旋律)”, 其意义在于给予人声速度自由。要利用渐慢的速度, 着色歌词, 表现其中的内涵。然后下句 (76 - 78 小节), 回原速后, 由三个八分音符, 牵引出系列十六分音符跑动音阶。注意: 77 小节的四个装饰音是占时值装饰音, 可以将它们视作十六分音符演唱,

以此形成每组四个时值相等的十六分音符。装饰音的作用在于强调每组第一个音符，也就是四个装饰音。

④ 第四乐句 (78 - 83 小节)，第三次用不同的旋律，再现第二乐句歌词。首先上句 (78 - 80 小节)，两组旋律节奏组合，通过渐慢速度和后附点节奏，改变逻辑重音，推进旋律运动；接着下句 (80 - 83 小节)，回复原速后，先用平稳的声音呈现歌词：“e cento tra-”，接着用四组快速的十六分音符跑动音阶，展现歌词：“-ppole farò giocare”。注意：虽然上句旋律标注着“a tempo (回原速)”，但演唱者一般都采取拓展节奏处理，而下句虽标注着“a piacere (随兴处理)”，但大家都喜欢采用回原速处理。

2. 第二部分 (84 - 90 小节)，在这个三部曲式的咏叹调中，第二部分是一个快速的过渡段音乐，它的目的是牵引出具有华彩性质的第三部分音乐。在这部分音乐中，乐队以主角的身份推动旋律发展，而人声则充当配角，用宣叙性的演唱方式，协助乐队推动音乐快速前进。

3. 第三部分 (90 小节 - 结束)，该部分音乐可分为两个音乐片段处理：

(1) 第一片段 (90 - 107 小节)，完全再现第一部分第二片段 (66 - 83 小节) 音乐和歌词。在女高音版的演唱中，该部分音乐会加入眼花缭乱的华彩旋律。而在女中音版的演唱中却鲜有更花哨的华彩旋律出现。这可能是声部属性的问题。以浑厚音色著称的女中音声部，很难驾驭疾风暴雨式的跑动华彩旋律。不过有些女中音确实具有超凡脱俗的华彩演唱能力，她们经常也会以令人难以置信的方式演唱华彩旋律，挑战人类声部属性极限。

(2) 第二片段 (107 小节 - 结束)。首先 (107 - 114 小节)，在加速的前提下，用具有戏剧张力的声音，不断推动旋律扩张，直至冲向高音 B (b^2)。对于那些具有戏剧性高音的女中音而言，应该选择在高音 B (b^2) 上站住延长，让声音伴随着自信在空中飘荡。最后 (114 小节 - 结束)，乐队继续急速的跑动运动，并最终激动人心的系列和弦结束全曲。

歌词翻译

斯泰尔比尼词
王景彬译

Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò,
il mio cor ferito è già,
e Lindor fu che il piagò.
Sì, Lindoro mio sarà,
lo giurai, la vincerò.
Il tutor ricuserò,
io l'ingegno aguzzerò,
alla fin s'accheterò,
e contenta io resterò.
Sì, Lindoro mio sarà,
lo giurai, la vincerò!
Io sono docile, son rispettosa,
sono obbediente, dolce, amorosa,

我心中回荡着一个声音，
我的心已经被伤害，
那就是林多洛，是他伤害了我的心。
是的，林多洛将属于我，
我发誓，我将赢得胜利。
我的监护人会拒绝，
但我会使自己头脑锋利无比，
最终他会接受，
而我将成为得意的人。
是的，林多洛将属于我，
我发誓，我将赢得胜利！
我顺从、尊敬人，
听话、温柔和可爱，

mi lascio reggere, mi fo guidar.
Ma se mi toccano dov'è il mio debole,
sarò una vipera e cento trappole
prima di cedere farò giocar.

我任人支配、任人指挥。
但如果他们一旦触动了我的爱好，
我将成为一条毒蛇，施展一百个诡计，
在我屈服之前，我先让将他们玩弄。

我心中回荡着一个声音

Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò

〔意〕罗西尼曲
(1792-1868)

(舞台提示：在巴托洛医生家的一个房间，窗口遮蔽着百叶帘。罗西娜手中拿着一封信。)

Andante (行板)

Piano

12

U - na vo - ce po - co fa qui nel

16

cor mi ri - suo - nò, il mio cor fe - ri - toè già, e Lin-

20

-dor fu che il pia - gò. Sì, Lin - do - ro mio sa - rà, lo giu-

24

-ra - i, la - vin - ce - rò, sì, Lin - do - ro mio sa -

27

-rà, lo giu - ra - i, la - vin - ce - rò.

30

Il tu - tor ri - cu - se - rò, io l'in-gegno a-guz - ze

32

-rò, al - la fin s'acche - te - rà, e con - ten - ta io re - ste -

34

-rò. Sì, Lin - do - ro - mio - sa - rà. lo giu -

37

-ra - i, la - vin - ce - rò, sì, Lin - do - ro - mio - sa -

40

-rà, lo giu - ra - i, la vin - ce - rò!

p

43 **Moderato (中板)**

p

46

49

51

tr

p

54

Io so - no - do - ci - le,

f

p

57

son ri - spet - to - sa, so - no ob - be -

60

-dien - te. dol - ce a mo - ro - sa, mi la-scio

63

reg - ge-re, mi la-scio reg - ge-re, mi fo gui - dar, mí - fo - gui -

66

-dar. Ma se mi toc - ca - no dov'è il mio de - bo - le, sa - rò u - na

69

vi - pe - ra, — sa - rò, e cen-to trap - po - le pri-ma di

72

ce - de-re fa-rò, gio - car, — fa - rò — gio - car, e cen-to

75

tarp - po-le pri-ma di ce - de-re fa-rò gio - car, — fa - rò — gio -

col canto
(紧随人声)

a tempo
(回原速)

78

- car, e — cen - to — trap - - - po - le pri - ma di —

col canto
(紧随人声)

80 *a piacere* (随兴处理)

ce - de-re, e-cen-to trap-po - le fa - rò, fa - rò gio -

a tempo
(回原速)

83

-car! Io so - no do - ci-le,

p *cresc.*

86

sono ob-be - dien-te, mi la scio rag - ge-re, mi fo gui -

89

-dar. Ma se mi toc - ca-no dov'è il mio de - bo-le, sa-rò una

p

93

vi - pe - ra, sa - rò, e cen-to trap - po - le pri - ma di

96

ce - de - re fa - rò gio - car, fa - rò gio - car, e cen-to

99

trap - po - le pri - ma di ce - de - re fa - rò gio - car, fa - rò gio -

col canto
(紧随人声)

a tempo
(回原速)

102

- car, e cen - to trap - po - le pri - ma di ce - de - re, e cen-to

col canto
(紧随人声)

a tempo (回原速)

105

a piacere (随兴处理)*più allegro* (更快地)

trappo - le fa - rò, fa - rò gio - car, e cento trap-po-le fa-rò gio

109

- car, e cen-to trap-po-le fa-rò gio - car, fa - rò gio -

112

- car, fa - rò gio - car, fa - rò gio -

114

- car!

117

ff

阻挠一颗炽热的心

Contro un cor che accende amore

罗西娜的咏叹调 选自歌剧《塞维利亚理发师》

Rosina's Aria from *IL Barbiere di Siviglia*

咏叹调信息

作品选自：《塞维利亚理发师》（*Il Barbiere di Siviglia*），第一幕

作曲家：罗西尼（Gioacchino Rossini, 1792 - 1868）

编剧：斯泰尔比尼（Cesare Sterbini），根据博马舍同名剧本改编

角色：罗西娜（Rosina），在巴尔托洛医生监护下的青年女子

角色年龄：18 - 28 岁

声部：女高音（Soprano）/女中音（Mezzo-Soprano）

声种：抒情女高音（Lyric Soprano）/抒情女中音（Lyric Mezzo-Soprano）

语种：意大利语

地点：巴尔托洛医生家的某房间

时间：17 世纪

首演：1816 年 2 月 20 日，意大利罗马

音域：

应用音域：

咏叹调背景

为了和心爱的姑娘相会，伯爵假扮成家庭音乐教师来到巴尔托洛医生家。此时，主人公罗西娜并不知道伯爵的真实身份。在以往的交流中，伯爵只告诉主人公自己的名字叫林多洛。当然，这并不影响主人公对林多洛（伯爵）的倾心。在声乐课上，虽然受到巴尔托洛的监控，但是她还是不失时机地和心爱的青年交流，希望他能把自己从巴尔托洛的家中的带走，盼望和这位年轻人共同享有美好的爱情。

演唱提示

这是一首非常具有表演情节的咏叹调，同时还需要演唱者具有高超的华彩旋律驾驭能力。当然，如果在音乐会演唱这首咏叹调，不可能得到伯爵的“助唱”以及监护人巴尔托洛的“友情”表演，舞台动作和表演情节也必须节选，演出效果必然大打折扣。但是，如果不适当加入表演情节，这首咏叹调就会失去其喜剧效果。为此，演唱者需要斟酌戏剧情节，加入适度的表

演，充分挖掘咏叹调的喜剧目的，让音乐成为为其服务的工具。

咏叹调可分为三个部分处理，其中第三部分包含了完全再现部分，演唱时可以节选其中的一段。具体节选方式会在该部分分析中交代。

1. 第一部分（1-27小节）。首先前奏（1-13小节），在前奏音乐中，可注入丰富的表演情节，把观众带入规定的情节中。这些情节包括不得不遵从监护人巴尔托洛医生的安排，演唱他所指定的歌曲。当然，还要包括趁监护人不注意时，偷偷地和假扮成家庭音乐教师，此时正在担任钢琴伴奏任务的伯爵“暗送秋波”。然后（13-27小节），主人公用三个旋律乐句，演唱监护人指定演唱的歌曲：

（1）第一乐句（13-17小节）。首先上句（13-15小节），在轻柔的力度下，用具有弹性的声音，在富有流动的旋律中跑动，呈现歌词：“Contro un cor che accende amore（阻挠一颗炽热的心）”。有两件事需要注意：第一，在演唱两组三十二分音符跑动音阶时，要通过渐强渐弱的力度，将每两个三十二分音符视作一个单位连续演唱。以此实现让每个旋律音符清晰可辨。第二，15小节第一拍的装饰音要占被装饰音时值的一半。然后下句（15-17小节），以对上句补充说明的语气，呈现歌词：“di verace, invitto ardore（它带着真诚和不屈不挠的爱）”。有一件事需要注意，在坚持以两个音符为单位演唱的基础上，要将这段旋律分成若干旋律节奏组合演唱。

（2）第二乐句（18-23小节）。首先上句（18-21小节），在加强力度的前提下，继续华彩性跑动旋律演唱，呈现歌词：“s'arma invan poter tiranno（暴君的力量也枉然）”。注意：两组六连音的演唱，要在渐弱的力度下，同样以每两个三十二分音符为单位演唱，而绝不是把六连音分为两个三连音为单位演唱；同时，还要注意强调每组六连音的第一个音。它是这组音阶的逻辑重音。接着下句（21-23小节），同样采用对上句说明补充的语气，呈现歌词：“di rigor, di crudeltà（即使它严厉和残暴）”。注意：十二连音的演唱和六连音相同，要将每个十二连音视为一组音阶，强调第一个音；而随后的音阶要在渐弱的力度下，以每两个三十二分音符为单位演唱。

（3）第三乐句（23-27小节）。首先上句（23-25小节），在轻柔的力度下，让旋律通过跳跃的三连音不断展开，让弹性的声音释放出连贯的质量，呈现歌词：“D'ogni assalto vincitore（赢得所有的反对）”。注意：这组音阶要以三连音为单位演唱，声音要均称；要在连贯的基础上演唱具有弹性的跳跃性旋律。接着下句（25-27小节），作为第一部分的结束音乐，语气要坚决，声音要厚重。要用具有总结性的声音色彩呈现歌词：“sempre amor trionferà（爱情赢得胜利）”。一般情况下，还要加入华彩旋律，用丰富多彩的华丽音阶结束第一部分歌唱。

2. 第二部分（28-70小节），这是一段主人公和伯爵的互动音乐，可分为两个音乐片段处理。

（1）第一片段（28-52小节），发现监护人已经昏昏入睡，主人公立刻将歌唱视角聚焦伯爵，用四个旋律乐句表述了自己的情感：

① 第一乐句（28-31小节）。首先上句（28-29小节），在活跃的速度下、渐弱的力度中，用宣叙性的语气、陈述句的语调、急切的语速，呈现歌词：“Ah Lindoro, mio tesoro（啊！林多洛我的爱人）”；接着下句（30-31小节），用对上句补充说明的语气，继续宣叙性的歌唱，呈现歌词：“se sapessi, se vedessi（假如你知道，假如你能看到）”。

② 第二乐句（32-35小节），基本再现第一乐句旋律，但力度有所加强，语气介入愤怒的色彩，呈现歌词：“Questo cane di tutore（这条狗就是我的监护人）”和“ah, che rabbia che mi fa（啊，他使我愤怒）”。

③ 第三乐句（36-44小节），恢复歌唱性演唱，呈现歌词：“Caro, a te mi raccomando（亲

爱的，我要仰仗你)”和“tu mi salva per pietà (保护我，怜悯我)”。需要注意的事宜如下：第一，注意强调每小节标注着逻辑重音的二分音符；第二，要让每小节的八分音符具有推动力，在渐强的力度下，用三个八分音符推出后面的二分音符逻辑重音；第三，可将旋律分为四个节奏组合演唱，它们分别是37和38小节，39和40，41和42，以及43和44小节；第四，前三个节奏组合旋律形态基本相同，但每个节奏组合需要着色不同的音色和语气。而在第四个节奏组合43-44小节，旋律重复演唱了四次歌词“si”。注意：虽然语气上要逐渐变得更加坚决，但力度上却最好选择渐弱。这种处理会使音乐更加生动。

④ 第四乐句 (45-52 小节)，基本再现第三乐句旋律和歌词，结尾处注入收尾旋律。要将这段收尾旋律处理得具有结束感，要在舒缓的节奏中收尾第二部分音乐。

(2) 第二片段 (52-70 小节)，这是一段主人公和伯爵的对唱音乐。伯爵首先安慰主人公不要害怕，并告诉她好运会和他们在了一起。接着伯爵和主人公开始一问一答对话：

罗西娜：“Dunque spero (那我有希望吗)?”

伯爵：“A me t'affida (请相信我)。”

罗西娜：“E il mio cor (而我的心)?”

伯爵：“Giubilerà (将会欢笑)!”

当然，为了独唱乐谱的需要，教材中的乐谱已经将伯爵的演唱部分节选，只剩下主人公的演唱部分。不过，为了准确地诠释作品，演唱者必须知晓和伯爵的对唱歌词。

3. 第三部分 (71 小节 - 结束)。首先间奏音乐 (71-75 小节)，监护人突然从梦中醒来，主人公不得不把身体和视线离开伯爵，再次将歌唱视角聚焦监护人指定的音乐；接着 (71 小节 - 结束)，主人公用两个音乐片段，演唱监护人指定的歌曲。当然，虽然是演唱监护人指定的歌曲，但主人公会“忙里偷闲”把演唱视角转向伯爵，频频在监护人不注意的情况下向伯爵释放秋波。

(1) 第一片段 (75-95 小节)，主人公用五个旋律乐句，演唱监护人指定的歌曲：

① 第一乐句 (75-79 小节)。首先上句 (75-77 小节)，在连贯的声音线条下，用充满弹性的声音，着色轻柔舒缓的旋律，呈现歌词：“Cara immagine ridente (甜蜜微笑的形象)”；然后下句 (77-79 小节)，以对上句补充说明的语气、更加灵活多变的节奏，呈现歌词：“dolce idea d'un lieto amore (快乐爱情的甜美念头)”。要注意 78 小节的四组“前三十二后十六”节奏的逻辑重音，每组承载逻辑重音的三十二分音符要得到强调，而后面的十六分音符则要演唱得轻而短，富有弹性。

② 第二乐句 (80-83 小节)。首先上句 (80-81 小节)，要前呼后应间奏音乐，让“前八后十六”节奏充分发挥推动作用，让附点节奏充分显露轻盈的跳跃功能。其中“前八后十六”具有推动作用，而附点节奏则承接它的推动力做展开性的跳跃，呈现歌词：“tu m'accendi in petto il core (你让我的心在颤抖)”。接着下句 (82-83 小节)，基本再现上句旋律，但语气有所改变。以对上句说明补充的声音色彩，呈现歌词：“tu mi porti a delirar (你令我心驰神往)”。

③ 第三乐句 (83-87 小节)。首先上句 (83-85 小节)，四组节节升高的三十二分音符节奏组合，在渐强的力度下，推出一串三十二分音符下行音阶，呈现歌词：“tu mi porti a delirar (你令我心驰神往)”。注意：84 小节的这串十六分音符下行音阶要分成两组，在渐弱的力度下，要强调每组的第一个音符。同时，所有跑动音符要以每两个十六分音符为单位演唱，每个音符都要清晰可辨。接着下句 (85-87 小节)，提高一度音域，再现上句旋律和歌词。

④ 第四乐句 (88-91 小节)。首先上句 (88-89 小节)，在轻柔舒缓的速度中，用连贯的声音，着色节节下行的跑动旋律，再现以往歌词：“Cara immagine ridente (甜蜜微笑的形象)”；

接着下句（89-91小节），用连续的切分节奏作为推动力，推出四组在连贯中跳跃的节节下行的十六分音符，呈现以往歌词：“dolce idea d'un lieto amore（快乐爱情的甜美念头）”。注意：91小节的p标注，一定要弱收乐句。

⑤ 第五乐句（91-95小节）。首先上句（91-93小节），在渐强的力度下、舒缓的节奏中，注入系列三连音的巨大推动力，用极富戏剧张力的声音，呈现以往歌词：“tu m'accendi in petto il core（你让我的心在颤抖）”；接着下句（93-95小节），以系列快速的十六分音符跑动节奏，承载歌词：“tu mi porti a delirar（你令我心驰神往）”。注意：要以连线为单位划分节奏组合。在分组演唱这些节奏组合时，要注意强调每组的第一个十六分音符。同时，还要以每两个十六分音符为单位演唱，每个音符要清晰可辨。

（2）第二片段（95-127小节），再现第一片段歌词和旋律，其中95-107为过渡性间奏音乐。在这段间奏音乐，还介入了主人公和伯爵的对唱。而127-131小节则是额外增加的一段结束句音乐。不过，在大多数情况下，人们会选择从75小节直接进入107小节直至结束。也就是说，不重复演唱同样的旋律。

（3）第三片段（131小节-结束），含有以下旋律乐句：

① 第一乐句（131-134小节），在轻柔舒缓的节奏中，通过三个节节下行的旋律音阶，用宣叙性的语气，先两次重复演唱歌词：“Caro, a te mi raccomando（亲爱的，我要仰仗你）”，后呈现歌词：“tu mi salva per pietà（保护我，怜悯我）”。切记，重复同样的歌词时，要采取不同的语气和不同的声音色彩，否则音乐会显得呆板无趣。

② 第二乐句（134-138小节），完全再现127-131小节旋律和歌词。注意：可将135小节的跑动音阶分为两组，分别承载歌词：“mi porti a”和“deli-”。在渐强的力度下，使它们具有推动力，推出承载歌词“-rar”的高音A（a²）。

③ 第三乐句（138-141小节），再现第一乐句的旋律和歌词。当然，随着戏剧的展开，即使再重复演唱同样的歌词和旋律，但语气和音色以及力度都会发生变化。

④ 第四乐句（141小节-结束）。首先上句（141-143小节），承载以往歌词：“tu mi porti a delirar（你令我心驰神往）”。要注意的事宜如下：第一，要回到原速，切不可过快，一定要保证回到稳定、充满自信的速度；第二，要利用上句旋律调整歌唱状态和呼吸，准备足够的气息演唱超长乐句。接着下句（143小节-结束），通过基本再现上句旋律，引导出一串华彩旋律。理论上说，下句旋律应该一气呵成，没有任何机会换气。无论从任何地方换气，都会破坏旋律的完整性。注意：145-147小节是三小节完全重复的旋律音阶。也就是说，它们是三组旋律音阶，每组音阶包含四个呈下行跑动的十六分音符节奏组合，每个节奏组合的第一个十六分音符是逻辑重音，应该得到强调。同时，在演唱这串跑动音阶时，要以每两个十六分音符为单位，让所有的快速跑动清晰可辨。

Contro un cor che accende amore
di verace invitto ardore,
s'arma invan poter tiranno
di rigor, di crudeltà.
D'ogni assalto vincitore
sempre amore trionferà.
Ah, Lindoro, mio tesoro,
se sapessi, se vedessi!
Questo cane di tutore,
ah, che rabbia che mi fa!
Caro, a te mi raccomando,
tu mi salva per pietà.

Dunque spero?
E il mio cor?

Cara immagine ridente,
dolce idea d'un lieto amore,
tu m'accendi in petto il core,
tu mi porti a delirar.

阻挠一颗炽热的心，
它带着真诚和不屈不挠的爱，
暴君的力量也枉然，
即使它严厉和残暴。
赢得所有的反对，
爱情赢得胜利。
啊，林多洛我的爱人，
假如你知道，假如你能看到！
这条狗就是我的监护人，
啊，他使我愤怒！
亲爱的，我要仰仗你，
保护我，怜悯我！

那我有希望吗？
而我的心？

甜蜜微笑的形象，
快乐爱情的甜美念头，
你让我的心在颤抖，
你令我心驰神往。

阻挠一颗炽热的心

Contro un cor che accende amore

[意] 罗西尼曲
(1792-1868)

Maestoso (庄严地)

Piano

12

(舞台提示: 随伯爵的伴奏歌唱)

Contro un cor che ac - cen - de a -

15

-mo-re di - ve - ra - ce in - vit - to ar-do - - - re,

18

s'ar - ma in-

20

-van po - - - ter ti - - - ran - - - - no di ri-

22

-gor, di — cru - del - tà. D'o-gni as-

24

-sal - to — vin - ci - to - re sem - pre a - mo-re tri-on - fe - rà.

28 **Vivace** (活板)

Ah, Lin-do-ro, mio te - so - ro, se sa-pes-si, se ve - des-si!

32

Que-sto ca-ne di tu - to - re, ah che rab-bia che mi fa!

36

Ca - ro, a te — mi rac - - - co - man - do,

40

tu — mi sal - - - va — per — pie - tà, sì, sì, sì,

44

sì. Ca - ro, a te — mi rac - co - man - do,

49

tu — mi sal - va — per — pie - tà.

53

Musical score for measures 53-57. The vocal line is mostly rests. The piano accompaniment features chords and moving lines in both hands.

58

Musical score for measures 58-61. The vocal line has the lyrics "Dun - que spe - ro?". The piano accompaniment has a dynamic marking of *ff* followed by *p*.

62

Musical score for measures 62-65. The vocal line has the lyrics "Eil mio cor?". The piano accompaniment has a *cresc.* marking.

66

Musical score for measures 66-70. The vocal line has a final note. The piano accompaniment features chords and moving lines in both hands.

71 Moderato (中板)

71

p

74

Ca - rajm - ma - gi - ne³ ri³ -

77

-den - te. dol - ce j - de - a d'un lie - to - a -

79

- mor. tu - m'ac - cen - di

82

in pet - to il - co - re. tu - mi - por - ti a - de - li -

85

- rar, tu - mi - por - ti a - de - li - rar. Ca - ra jm -

88

- ma - gi - ne - ri - den - te. dol - ce i -

90

- dea - d'un - lie - to a - mor, tu - m'ac - cen - di in pel - to il -

93

cor, tu mi por - ti a de - li

f *p*

95

-rar.

p *cresc.*

97

99

mf

101

103

Dun - - que spe - ro?

105

Il mio cor?

107

Ca - ra jm - ma - gi - ne ³ ri ³ - den - te, dol - ce j -

110

-de - a d'un lie - to - a - mor, tu - m'ac -

113

-cen - di in pet - tojl - co - re, tu - mi -

116

por - ti a - de - li - rar, tu - mi - por - ti a - de - li -

119

-rar. Ca - rajm - ma - gi - ne - ri - den - te, dol - ce i -

122

- dea — d'un — lie - to a - mor, tu — m'ac - cen - di in - pet - to jl —

125

cor, tu — mi — por - ti a — de - li -

127

- rar, mi por - ti a — de - li -

p *cresc.*

129

- rar! Ca-ro, a te mi rac-co -

a piacere (随兴处理)

132

-man-do, ca-ro, a te mi rac-co - man-do, tu mi sal-va per pie - tà, mi

p

135

por - ti a - de - li - rar.

cresc.

137

a piacere (随兴处理)

Ca-ro, a te mi rac-co - man-do, ca-ro, a te mi rac-co -

p

140

a tempo (回原速)

- man-do, tu mi sal-va per pie - tà. tu mi por - ti a de - li -

143

- rar, tu mi por - ti a de - li - rar. a de - li -

ff

146

- rar. a de - li - rar, a de - li -

148

- rar!

150

歌剧《游吟诗人》

Il Trovatore

阿佐采娜的咏叹调

Azucena's Aria

歌剧简介

这是一个由吉卜赛女人阿佐采娜精心策划的复仇故事。当年，这个吉卜赛女人的母亲因偷窃被老伯爵处死，如今，她要让伯爵的两个儿子互相残杀，雪耻当年杀母之仇。

老伯爵有两个儿子，一个继承了爵位，成为当今的鲁纳伯爵；一个被阿佐采娜在襁褓中窃走，他就是当今的游吟诗人曼里科。两人虽然知晓自己可能有个兄弟在世，但彼此却不相识。利奥诺拉小姐是伯爵府中的女官，也是兄弟二人矛盾的焦点。鲁纳伯爵仰慕利奥诺拉的美色已久，但曼里科在比武大会上的神采赢得了利奥诺拉的芳心。于是乎，一场兄弟间的情杀惨烈展开。吉卜赛女人最终看到了自己企盼的结局，鲁纳伯爵杀死了自己的弟弟曼里科。

角色说明

阿佐采娜（Azucena），曼里科的母亲，吉卜赛妇女。其实，她并非曼里科的亲生母亲。严格意义上说，她是曼里科的养母。阿佐采娜收养曼里科的目的极其恶劣，它是为了向曼里科的父亲，那位当年杀害自己母亲的老伯爵复仇而收养曼里科。当然，也不能说她和曼里科毫无情感。多年的养育关系，他们之间必然产生了一定的母子情感。不过，对于复仇高于一切阿佐采娜而言，养育曼里科的目的非常明确，那就是利用曼里科复仇。

角色的发展变化

比斯开山麓，吉卜赛人的居住地。空旷的废墟，篝火在燃烧。曼里科的母亲，吉卜赛妇女阿佐采娜两眼紧盯着篝火，讲述着从前一个吉卜赛老妇女葬身烈火的故事。（阿佐采娜的咏叹调《烈火熊熊》，*Stride la vampa*）

她告诉曼里科，那个被烧死的吉卜赛老妇女就是他的外祖母，她是因为被一个贵族伯爵指控对他的儿子实施巫术而被活活烧死。想起当时那恐怖的情形，阿佐采娜情绪异常悲愤，她神情恍惚地描述起当时的情景。那时，当阿佐采娜听到母亲呼唤着自己为她复仇时，她就偷偷把伯爵的儿子偷来，她要让伯爵的儿子成为母亲的殉葬品。她接着说道：“将他拉到火堆旁，然后一扔……我致命地昏晕过去……幻觉停止后，我转身一看，竟看到邪恶的伯爵儿子站在我的眼前！……我把自己的儿子投入到了火中。”

过于痛苦的回忆，让阿佐采娜瘫倒在地上。而曼里科则陷入沉思，他质疑阿佐采娜：“我不是你儿子，那我是谁？”听到曼里科的质问，阿佐采娜立刻从痛苦的回忆中回到现实。她解释说，痛苦的回忆使她神志恍惚，每次想起母亲被害的情景，她都会胡言乱语。她请曼里科不要胡乱猜疑，作为母亲，她时时刻刻都疼爱着他。

阿佐采娜提醒儿子，是否记得那个深夜？当传来曼里科命丧战场的噩耗，是母亲奔赴战场寻找他的尸骸将其埋葬；当发现他一息尚存时，也是母亲用爱治愈了他手上的伤口。母亲付出了多少艰辛才医治了儿子满身的创伤，难道不是由于母亲，你曼里科才能活在世上！

曼里科无限自豪地回忆起那天的遭遇，他为自己的英勇表现感到光荣。那日，同鲁纳伯爵，曾烧杀自己外祖母的老伯爵儿子，率领的强敌激战。自己的部队纷纷溃败，只有自己不畏凶残的敌人挺身而出！虽然最终倒在敌人的剑下，但自己宁死不屈的精神像英雄震撼敌人！

阿佐采娜惋惜地询问，在那次战斗前，你和鲁纳伯爵进行了一场决斗。你本有机会杀死这个恶棍，但你为什么莫名其妙地饶恕了他？

回忆起当时的情景，曼里科自己也感到奇怪。猛烈的进攻让鲁纳伯爵瘫倒在自己剑下，但当自己准备刺出那致命一剑时，一股奇异的力量令他浑身战栗，无法出剑。他似乎听到一个声音在高喊：“别刺下去！”

母亲为儿子失掉杀死仇人的良机感到遗憾。她吩咐儿子，如若再有机会，一定不能饶恕鲁纳伯爵，要把利剑埋在他的心窝。（二重唱《我猛烈的进攻使他毫无还手之力》，*Mal reggendo all'aspro assalto*）

突然，信使来到曼里科身边。从信使送来的信中曼里科得知，他们占有的卡斯蒂洛城受到皇家部队的围攻。危难之际曼里科被任命为该城的守城指挥官。同时，信中还告诉他，由于误认为曼里科死于伯爵之手，为此，深爱曼里科的利奥诺拉悲痛欲绝，决定步入空门，到修道院隐身。得知此消息后，曼里科心急如焚，他吩咐手下为自己备马，他要立刻前往修道院。

母亲：不，我不允许你此时下山，你胸口的伤口经不起长途跋涉，你会为此流尽鲜血而死。你身上流淌着的是我的鲜血，我决不能让你命丧不归之途。

儿子：不，我必须立刻赶到爱人的身边。每分钟的耽搁都会剥夺我对爱人的希望。天地间无人能将我阻拦。母亲，请理解儿子的心，就让我走吧！（二重唱《快过来》，*Inoltra il pi*）

修女们来到现场，利奥诺拉和女仆也来到了现场，接纳利奥诺拉为修女的神圣仪式正式开始了。突然，伯爵冲了上来，他要强行把利奥诺拉据为己有。正当伯爵自以为得手之时，曼里科横刀立马出现在他的面前。

仇人见面，分外眼红，双方拔出各自的宝剑，生死决斗一触即发。但是，面对曼里科身边的众多将士，鲁纳伯爵不得不低下他那“高贵”的头，眼看着曼里科趾高气扬地带着自己的爱人，离开了修道院。

数日之后，鲁纳伯爵率军攻打叛军占领的卡斯泰洛要塞外。该要塞由曼里科负责镇守，利奥诺拉也随曼里科驻守在该要塞。此时，在鲁纳伯爵的军营，军队已经做好了一切进攻准备，次日早晨他们将要对要塞发起总攻。鲁纳伯爵走出自己的军中大帐，抬头遥望远处的要塞，心中想到利奥诺拉和曼里科生活在那里，愤怒的烈火立刻袭上心头。他决心：明日一定消灭情敌，夺回心爱的姑娘。

突然，一阵骚乱声打断了伯爵的沉思。部下来报，在军营附近发现一个可疑的吉卜赛老妇人。因怀疑她是间谍刺探情报，士兵们将其抓获。听罢，伯爵命令把那个可疑的吉卜赛老妇人带上来。经过审问，伯爵得知，这个老太婆竟然是自己的仇人。十五年前，就是这个人混入伯爵家中窃取了他年幼的弟弟，并把弟弟抛入火堆活活烧死。同时他还意外地得知，这个吉卜赛老妇人竟然是情敌曼里科的母亲。新仇旧恨一起涌上心头，伯爵决定将曼里科的母亲架到火堆上，作为诱饵诱骗曼里科来救，从而一举消灭自己的政敌和情敌。

监狱。鲁纳伯爵设下的苦肉计果然奏效，曼里科已成为鲁纳伯爵的阶下囚，和母亲一起被关押在监狱，等待他的只有死亡。

在监狱门前，来看望曼里科的利奥诺拉和伯爵不期而遇。利奥诺拉向伯爵祈求，祈求他能够宽恕曼里科。可怜的利奥诺拉不懂得伯爵的仇恨，这是一种嫉妒的仇恨。伯爵和曼里科是不共戴天的情敌，利奥诺拉向伯爵为曼里科求情只能招致伯爵的更大仇恨。伯爵告诉她，等待曼里科的只有死亡。利奥诺拉绝望了，为了能够挽救爱人的生命，她决定牺牲自己的爱情。她告诉伯爵，只要能够让曼里科活命，她就宁愿嫁给伯爵。伯爵为自己能够获得利奥诺拉而狂喜，为此他答应了利奥诺拉的请求。不过他不知道，此时利奥诺拉已经悄悄喝了藏在戒指中的毒药。也就是说，在曼里科获释后，伯爵能获得的只是利奥诺拉的尸体。

在昏暗的牢房，曼里科在极力地安抚母亲阿佐采娜，帮助她驱赶恐惧，希望她能够在睡眠中得到宁静和休息。在曼里科的安慰下，母亲阿佐采娜终于进入睡梦。此时，曼里科也感到了一丝疲倦。正当他准备休息的时候，突然看到了令他梦魂牵绕的身影出现在牢房门前。是她，利奥诺拉！“啊！慈悲的上帝！在我临终前，你竟赐给我如此巨大的幸福！”

享受短暂的相聚欢乐之后，她催促爱人赶快随她立刻逃走。然而，从她的言行中曼里科得出结论，一定是她向伯爵出卖了爱情换取了自己的自由。于是，在利奥诺拉痛苦的心灵上又多了一道伤痕——误解。曼里科误解了利奥诺拉用生命为他换来的自由，他用尖刻的语言指责利奥诺拉出卖了自己的爱情。

不过，此时母亲阿佐采娜的表现却匪夷所思。二人的痛苦感情挣扎虽然把她从酣睡中惊醒，但她却不为之所动，莫名其妙畅想未来回到群山中享受自由的生活。（三重唱《天哪，怎么可能？在这暗淡的灯光中》，*Ciel! non m'inganna quel fioco lume*）

痛苦摧残着她的精神，毒药侵蚀着她的身体，利奥诺拉摇摇欲坠，她已经走到人生的尽头。与其活着当别人的爱人，不如死了做爱人的永久妻子，这就是利奥诺拉对曼里科的爱情。在生命的最后时刻，利奥诺拉告诉了曼里科事情的真相，而后死在了曼里科的怀抱里！

这时，赶到牢房的鲁纳伯爵被眼前的景象激怒了，他知道利奥诺拉欺骗了他。气急败坏的伯爵命令刽子手将曼里科押赴断头台。曼里科被带走后，伯爵奔到吉卜赛老妇人阿佐采娜身边，把她扯到窗前，要让她目击自己的亲生儿子命丧黄泉。岂料，看到曼里科死后，阿佐采娜发出狂笑。她告诉伯爵，他杀死的是他的亲弟弟。吉卜赛老妇人高呼：“母亲，你的仇终于报了！”说罢，倒地死去。

原来，曼里科和鲁纳伯爵本是亲生兄弟。当年，他们的父亲烧死了阿佐采娜的母亲。为给母亲报仇，阿佐采娜当年把自己的儿子烧死，偷来了老伯爵的儿子曼里科并把她抚养成人。她多年苦心经营了这场残酷的复仇阴谋，他要让仇人的儿子互相残杀。

现在她终于实现了自己的阴谋。用这场兄弟残杀的惨剧祭祀自己的母亲。

对角色的看法

这是一个不折不扣的阴谋家，为了给母亲报仇，她做出三件灭绝人性的事情：

第一，杀子。俗话说：“虎毒不食子”，可阿佐采娜为了盗取老伯爵的儿子，竟然把自己的儿子投入火堆。当然，虽然歌剧中并没有仔细交代将亲生儿子投入火堆的目的。但是，这场谋杀儿子的行动起码得到了两个结果。首先，让老伯爵误认为自己的儿子被烧死，使他饱尝幼子被火烧死的痛苦；然后，盗取老伯爵的幼子并将其养大，养大后再让其和老伯爵的另一个儿子互相残杀，从而实现对伯爵家两代人的复仇。

第二，灭亲。阿佐采娜从小将曼里科抚养成人，双方具有相依为命的亲情。然而，阿佐采娜蔑视这种人类亲情的存在，时时刻刻处心积虑地设计曼里科兄弟互相残杀。当最后曼里科被亲生哥哥鲁纳伯爵杀死时她竟能开怀大笑，对多年来被她抚养长大的养子竟无任何亲情。

第三，杀身。按理说，自我保护意识是人性的一部分。在遇到危险时，人们应该想尽一切办法逃离危险。然而，为了复仇，她竟故意身陷敌营，以此招引曼里科前来相救，致使曼里科身陷鲁纳伯爵设下的圈套，促成兄弟骨肉相残。当然，她知道这种做法必然招致杀身之祸。然而，为了复仇，她依然采用这种违背人性的杀身式复仇。

如此灭绝人性的复仇，如此处心积虑的阴谋家，构成了一个邪恶的女人形象。很难想象这种人在生活中会有什么乐趣，应该说她所做的一切都是为了复仇。她为复仇而生活，她为复仇而献身，她生活的全部意义就是复仇。

烈火熊熊

Stride la vampa

阿佐采娜的咏叹调 选自歌剧《游吟诗人》

Azucena's Aria from *IL Trovatore*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《游吟诗人》(*Il Trovatore*)，第二幕“吉卜赛人”

作曲家：威尔第 (Giuseppe Verdi, 1813 - 1901)

编剧：卡马拉诺 (Salvatore Cammarano) 和巴尔达雷 (Leone Emanuele Bardare)，根据古铁雷斯同名戏剧改编

角色：阿佐采娜 (Azucena)，吉卜赛妇女，曼里科的养母

角色年龄：45 - 55 岁

声部：女中音 (Mezzo-Soprano)

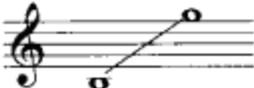
声种：女低音 (Contralto)

语种：意大利语

地点：比斯开山麓中一个简陋的木屋

时间：1409 年

首演：1853 年 1 月 19 日，意大利罗马，阿波罗大剧院

音域：

应用音域：

咏叹调背景

阿佐采娜向曼里科和一群吉卜赛人讲述了当年自己母亲被处死的惨状。当年，她的母亲被视为巫师，因而被架在火堆上活活烧死。母亲的痛苦引来的是暴徒们的狂笑，母亲的尖叫在峭壁间回荡。

演唱提示

在通常情况下，三拍子节奏具有表现快乐的属性。通过强-弱-弱的节拍关系，营造出跳跃的律动，表现人们欢乐的情绪。然而，这首咏叹调却是一个例外。跳跃的节奏虽然明显，但它承载的不是快乐，而是愤怒和仇恨。显然，在所有人声声部中，只有女低音最具有仇恨的音色。为此，只有那些真正的女低音才适合演唱这首咏叹调，只有她们才能诠释出浓缩在这首咏叹调中的那种黑色愤怒色彩。咏叹调可分为两个部分处理。

1. 第一部分 (1-64 小节), 含有二个片段。

(1) 第一片段 (1-34 小节), 两小节节奏性的前奏音乐之后, 主人公用四个旋律乐句, 描述了当年自己母亲被害时的可怕场景:

① 第一乐句 (3-10 小节)。首先上句 (3-6 小节), 两个经过 “forte piano (强后即弱)” 装饰的逻辑重音, 引导出带颤音的跳跃附点节奏, 呈现歌词: “Stride la vampa (烈火熊熊)”。这里有一点需要说明, “forte piano” 的实际演唱时值应该是; 接着下句 (7-10 小节), 两个连续带颤音的跳跃附点节奏, 呈现歌词: “la folla indomita (狂乱的人群)”。注意, 两个节奏类型虽然完全相同, 但色彩应该不尽相同。第二组节奏应该色彩更加浓郁, 具有对前面说明补充的语气。

② 第二乐句 (11-18 小节), 基本再现第一乐句旋律, 呈现歌词: “corre a quel fuoco lieta in sembianza (奔向火堆, 脸上露着笑容)”。

③ 第三乐句 (19-26 小节), 作为第三乐句, 转换色彩是该乐句的主要功能。确实, 该乐句在力度上, 旋律形态和结构上都较之前两句有明显变化。注意: 下乐句是对上句的下行五度模进, 上下乐句要形成力度和色彩对比。

④ 第四乐句 (27-34 小节), 基本再现第三乐句旋律, 但下句是对上句的六度下行模进, 而且下句还要演唱得拓展, 具有结束句语气, 承担起引入下一个音乐片段进入的重任。

(2) 第二片段 (34-55 小节), 该乐句含有两个旋律乐句:

① 第一乐句 (34-42 小节), 完全再现第一片段第一乐句旋律, 呈现歌词: “Sinistra splende sui volti orribili (她的脸被恐怖所笼罩)”。

② 第二乐句 (43-55 小节)。首先上句 (43-48 小节), 在渐强渐弱的力度下, 经过强有力的推进, 呈现歌词: “la tetra fiamma che s'alza che s'alza (阴郁的火焰在升高, 在升高)”; 接着下句 (48-55 小节), 先是在大线条坚强力度下, 用颤音呈现歌词 “al ciel (向天空)”。然后在渐强渐弱的力度下, 用极富戏剧张力的声音, 强调说明的语气, 演唱歌词: “che s'alza al ciel (向天空升高)”。

2. 第二部分 (55 小节-结束), 完全再现第一部分旋律, 呈现第二段歌词。可参照前面的分析处理, 这里不再赘述。

歌词翻译

卡马拉诺词
王景彬译

Stride la vampa!
la folla indomita corre a quel foco
lieta in sembianza!
Urli di gioja intorno eccheggiano:
cinta di sgherri donna s' avanza!
Sinistra splende sui volti orribili
la tetra fiamma che s'alza al ciel!

烈火熊熊!
狂乱的人群奔向火堆,
在他们的脸上显露出快乐,
那狂笑声在周围回响
那女人在暴徒们的簇拥下走上前。
她的脸被恐怖所笼罩,
阴郁的火焰直上云天。

Stride la vampa!
giunge la vittima nero vestita,
discinta e scalza!
Grido feroce di morte levasi,
l'eco il ripete di balza in balza!

烈火熊熊!
着装黑色衣服的牺牲者来到了,
衣冠不整还赤着脚。
死亡的尖叫声已响起,
它的回声在峭壁间回荡。

烈火熊熊

Stride la vampa

[意] 威尔第曲
(1813-1901)

Allegretto (小快板) ♩ = 60

Voice

Piano

pp

Stri - de la vam - pa!

7 *tr* *tr*

la fol - la in - do - mi - ta cor - re a quel

13 *tr* *tr* *tr*

fo - - - co lie - - - ta in sem - bian - - za!

19 *f*

Ur - - - li - di - gio - - - ja in - - - tor - no ec-

marcato (强调地) *pp*

25

-cheg - gia - no cin - - - ta - di - sgher - - - ri

f

marcato (强调地)

31

don - - - na s'a - van - za! Si - - - ni - stra

p

37

splen - - de sui - - - vol - ti or ri - - - bi - li

tr

43

la te - tra fiam - ma - - che - s'al - za, che s'al - za al

49 *tr*

ciel, che s'al - za al

55

ciel!

p

61

Stri - - - de la

ff

67 *tr*

vam - - pa! giun - - - ge la vit - ti - ma

tr

73

ne - - - ro ve - sti - - - ta, di - - - scin - ta e

79

scal - za! Gri - - - do fe - ro - - - ce

85

di - - - mor - te - - - le - va - si, l'e - - - co il ri -

91

- pe - - - te di - - - bal - za in bal - - - za!

97

Si - - - ni - - - stra splen - - - de sui

102

vol - ti or - ri - - - bi - li la te - tra fiam -

108

- ma - - - che - - - s'al - za, che s'al - za al ciel,

113

che - - - s'al - za al ciel!

ff

歌剧《唐·卡洛斯》

Don Carlos

艾伯丽的咏叹调

Eboli's Aria

歌剧简介

唐·卡洛斯是西班牙王子，他与法国公主伊丽莎白相爱。然而，他的父亲菲利普国王却利用权势巧夺了他的恋人。正当情场失意之时，他的朋友罗德里戈建议王子离开西班牙，投身于佛兰德政治事件。与此同时，艾伯丽公主早就倾心于王子。当发现王子与“后母”伊丽莎白有染之后，被嫉妒之火烧昏了头的她向国王告发了王子。为此，王子被打入监狱。在监狱中，来看望王子的罗德里戈也被暗杀。

后来，国王释放了王子。但却听说王子又跑到修道院看望因愤怒而出走的伊丽莎白。在修道院，正当国王命令处决王子的生命攸关时刻，王子的爷爷查尔斯五世显灵，带着孙子离开了这痛苦的人世。

角色说明

艾伯丽公主 (Eboli) 是一个美丽的女人。她和国王通奸，却诬陷王后和王子乱伦。当然，她陷害王后是源于她爱恋王子。可是作为公主，爱恋王子似乎也不是什么光彩之事。当然，最终艾伯丽公主还是意识到了自己的罪恶，承认了自己的罪孽。但是，无论从何种道德角度看，这个美丽女人还是和罪孽二字紧紧相连。

角色的 发展变化

西班牙王公贵族们云集在圣耶斯特修道院门前的花园，恭候正在修道院内礼拜的王后。艾伯丽公主高歌一曲，引领场内欢乐气氛。她用歌声讲述了一位王后戏弄国王的诙谐故事，她用华丽的声音展示了自己的魅力。(艾伯丽的咏叹调《在一座美丽的撒拉逊花园中》，*Nei giardin del bello saracin ostello*)

从修道院走出步入花园后，王后伊丽莎白收到了唐·卡洛斯托朋友罗德里戈带来的信。在信中，唐·卡洛斯请求伊丽莎白帮助他向国王求情，请命出征佛兰德。同时，他还要求最后和伊丽莎白见上一面。

通过察言观色，艾伯丽公主更加怀疑王后和王子唐·卡洛斯的关系。她知道，当初，这位法国公主本应嫁给她的恋人唐·卡洛斯王子，但是，由于西班牙国王菲利普二世贪色，豪夺儿子的恋人，使其从而成为王后、唐·卡洛斯的继母；她怀疑，王子和王后旧情未断，始终秘密保持恋情；她嫉妒，王后赢得了唐·卡洛斯王子的感情，致使王子无视自己对其的迷

恋。然而，当王后决定单独召见唐·卡洛斯时，艾伯丽公主也只能忍气吞声离开现场。

唐·卡洛斯王子遇到了麻烦。他接到了一封热情洋溢的情书，他不知道是艾伯丽公主的杰作，而误认为是王后的邀请，他激动地如约来到了皇后的花园。夜晚，当看到唐·卡洛斯王子向自己走来时，艾伯丽公主感到无比幸福。是的，王子不但热情地向自己表述了爱情，而且还激动地走上前来要亲吻自己。然而，令艾伯丽公主感到失望的是，当王子清楚地目视自己的面容时，他不但退缩了，而且还明显地流露出失望的神情。恩威并重，但王子依然不为之所动。她意识到，是王子把她误认为是王后；她明白了，王子始终爱恋王后。得知王子爱恋王后，嫉妒之火立刻在艾伯丽公主心中燃起。她扬言，她要让王子和王后颤抖，她要把自己的愤怒发泄在他们的身上。

这时，王子的朋友罗德里戈突然出现在艾伯丽公主面前。罗德里戈的恐吓，不但没有打消艾伯丽公主对王子和王后的仇恨，反而更加激发了她复仇的烈火。她决心对她的敌人进行最残酷的复仇。（三重唱《深夜，在王后的花园中》，*A mezzanotte Ai giardini della Regina*）

国王在自己的寝室悲叹，悲叹自己的王妃伊丽莎白从来没有爱过自己。为此，他和大宗教裁判长商议如何处置王子。双方意见不合，国王郁闷心情雪上加霜。突然，伊丽莎白王妃慌慌张张地跑了进来。她告诉国王，自己的房间被人翻乱，珠宝箱也被偷走了。为此，请国王派人抓贼。国王冷静地说：“珠宝箱在这里。”并打开给她看。珠宝箱里珍藏着王子的肖像，令国王震怒。尽管王妃一再申辩，但国王根本不相信。国王的震怒很快演变成谩骂，王妃当即昏倒。

这时，艾伯丽公主和罗德里戈闻声赶到。看到高贵纯洁的王后蒙受如此痛苦，艾伯丽公主意识到了自己的罪过，良知受到极大的谴责。因为这一切都是她精心策划的阴谋，是她陷害王后，致使王后蒙受如此侮辱。（四重唱《深夜，在王后的花园中》，*A mezzanotte Ai giardini della Regina*）

当国王和罗德里戈离去后，艾伯丽公主终于向王后承认，是她陷害了王妃伊丽莎白。她告诉王后，自己暗恋唐·卡洛斯，但却发现唐·卡洛斯爱的是伊丽莎白。为此，她才把首饰盒放在国王这里以此陷害王后。同时还承认了更加龌龊的罪恶，她告诉王后，自己和国王发生了乱伦行为。王后惊呆了，绝望了。在她离开时，她无奈地责令艾伯丽公主离开皇宫。流放和牢狱，由艾伯丽公主自己选择。

独自一人，艾伯丽公主意识到，她将再也看不到王子。回眸往事，她诅咒美丽。天生丽质让自己自负骄傲，而自负骄傲则促使自己步入罪孽；审视当下，她痛恨嫉妒，嫉妒的火焰让她的行为疯狂，疯狂的行为使纯洁的王后蒙受耻辱；着眼未来，她哀叹命运，无情的命运将让自己爱恋的王子命丧黄泉，而自己则无能为力挽救王子的性命。

不，决不能让王子坐以待毙。自己还有最后一天自己的时间，艾伯丽公主决定要利用自己这最后的时间拯救王子的性命。（艾伯丽的咏叹调《噢！不幸的恩赐》，*O don fatale*）

当然，歌剧继续围绕着国王、王后和王子的矛盾关系发展，再也没有看到艾伯丽公主的身影。至于如何解救王子也毫无交代。至此，艾伯丽公主已经完成了自己的歌剧使命。

对角色的看法

美丽是女人的财富，但这笔财富带给女人的未必是幸福。艾伯丽公主的悲剧就是源于她的美丽。具有美丽的容颜，让她赢得了国王的青睐。虽然这是一种乱伦行为，但自负骄傲的她并不以为然，反而认为自己可以征服一切。当追求王子受挫时，她的自负遭到了打击，产生了病态的嫉妒心，展开了疯狂的报复行动。

然而，出人意料之外的事情发生了。当见证自己的复仇使纯洁的王后蒙受痛苦时，艾伯丽公主反而觉悟了。她敢于承认自己的罪恶，勇于承担惩罚，而且还能在自己最后残留的一天自由时间里，想到解救自己心爱的人。如此突变，使人立刻对艾伯丽公主产生同情。同时，也让人深思美丽女人的命运问题。

作为弱势群体，女人一旦拥有美丽，往往会引发悲剧。道理非常简单，因为她们的漂亮往往成为男人们掠夺的财富。无论她多么强大，总有比她更强大的强盗在窥视她美丽的财富。歌剧中的王后和艾伯丽公主都是美丽的女人。不管王后纯洁也罢，不管公主污秽也好，最终获得的都是悲剧人生。

在一座美丽的撒拉逊花园中

Nei giardin del bello saracin ostello

艾伯丽的咏叹调 选自歌剧《唐·卡洛斯》

Eboli's Aria from *Don Carlos*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《唐·卡洛斯》(*Don Carlos*)，第二幕（四幕版本的第一幕）

作曲家：威尔第 (Giuseppe Verdi, 1813 - 1901)

编剧：梅里 (Joseph Méry) 和迪·罗科尔 (Camille du Locle)，根据席勒的同名剧改编

角色：艾伯丽公主 (Princess Eboli)，西班牙皇后候选人

角色年龄：20 - 30 岁

声部：女中音 (Mezzo-Soprano)

声种：戏剧女中音 (Dramatic Mezzo-Soprano)

语种：意大利语/法语

地点：修道院门前，马德里，西班牙

时间：1560 年

首演：1867 年 3 月 11 日，法国巴黎

音域：

应用音域：

咏叹调背景

西班牙王公贵族们云集在圣耶斯特修道院门前的花园，恭候正在修道院内礼拜的王后。艾伯丽公主高歌一曲，引领场内欢乐气氛。她演唱了一首摩尔人爱情歌曲，讲述了一个蒙面女郎诱惑国王的趣事。直到故事的最终时刻，国王才发现蒙面女郎原来是王后。

演唱提示

在女中音声部作品中，鲜有如此华丽优美的咏叹调。欢快的节奏、华彩性的跑动旋律以及富于变化的音乐色彩，为那些具有高超技巧的女中音们提供了机会，可以充分表现自己的声音能力。

要知道，歌剧咏叹调的作用一般都是描述主人公内心情感体验，而女中音这个声部一般都是扮演具有邪恶色彩的角色。为此，当描述女中音内心情感时，音色都会显得幽暗。而这首咏叹调不同，它是被主人公用来描述一个发生在别人身上的有趣故事。故而描述性、趣味性很强，

音乐轻松、明快，具有愉悦性。咏叹调可分为二个部分处理。

1. 第一部分（1-51小节）。首先（1-5小节），辉煌的前奏音乐开启了欢乐的音乐；接着（6-51小节），主人公用两个音乐片段描述了一位国王对一位蒙面女子的追求场面。

（1）第一片段（1-35小节），可分为四个旋律乐句处理：

① 第一乐句（6-13小节）。首先上句（6-9小节），两个旋律节奏组合，分别承载歌词：“*Nei giardin del bello*”和“*saracin ostello*”（在一座美丽的撒拉逊花园中）。两个旋律节奏组合分别标注着“*marcate*”强调性和 pp 弱，其中第二节奏旋律组合是第一旋律节奏组合的下行四度模进。为此，要让它们形成力度和色彩对比，要将第二节奏旋律组合处理得仿佛是第一旋律节奏组合的回声。要注意旋律上标注的系列表情符号，严格地按照这些符号诠释每个音符。接着下句（10-13小节），完全再现上句旋律，呈现歌词：“*All’olezzo, al rezzo*”和“*degli all’ôr, dei fior*”（在被香味环抱的月桂和繁花的阴凉下）。

② 第二乐句（14-21小节）。首先上句（14-17小节），同样两个旋律节奏组合，分别承载歌词：“*Una bell’almea*”和“*tutta chiusa in vel*”（有一位戴着面纱的美丽埃及舞女）。第一节奏组合连贯舒展，第二节奏组合跑动跳跃。注意：在演唱跑动音阶时，要以每两个十六分音符为单位演唱，要做到每个音符清晰可辨。接着下句（18-21小节），完全再现上句旋律，呈现歌词：“*Contempar parea*”和“*una stella in ciel*”（似乎在凝视着天空中的星星）。在演唱跑动音阶时，除了注意以每两个十六分音符为单位演唱外，还要注意每个音符上重新演唱歌词“*ste-*”的 e 元音。在渐强渐弱的力度变化下，让这些音符位置统一，声音均称。

③ 第三乐句（22-29小节）。首先上句（22-25小节），通过四组力度各异的三拍子节奏，推出一组跑动的十六分音符，呈现歌词：“*Mohammed, Re moro, al giardin sen va*（摩尔国王穆罕默德来到了花园）”。注意，在四组三拍子节奏中，作曲家标注了各种丰富多彩的力度和色彩变化。一定要严格按照这些标注，诠释好每个音符。接着下句（26-29小节），完全再现上句旋律，呈现歌词：“*Dice a lei : “T’adoro, o gentil beltà*（对着她说：噢，温柔的美人，我多么崇拜你）”。虽然是完全再现上句旋律，但考虑到歌词的内容意境问题，语气上最好还是做出一些调整，以便生动地描述歌词内容。

④ 第四乐句（29-35小节）。首先（29-34小节），用说话式的歌唱方式，呈现歌词：“*Vien, a sè t’invita per regnare il Re*”和“*La Regina ambita non è più da me. Ah!*”（来吧，国王邀请你共享天下，我对王后没有任何欲望）注意：此时要把自己换成国王角色，要在语气和表演上表现出国王的身份。当然，此时国王是在求爱，而且是那种偷情。为此，似乎也不必摆布出什么尊严的模样。表现这种“偷鸡摸狗”的行为，应该以生动有趣为主。注意，最后以两个三连音节奏为动力，推出的那两组承载“*ah*”的旋律音阶，应该是国王在假惺惺地表现自己的苦衷。因此，音色要浓郁，语气要凄凉。接着（34-35小节），这是一组极富表现力的华彩乐段，恐怕很难说清楚到底是要表现什么具体内容。此时音乐是最重要的，要把旋律音阶分成若干组，给予每组不同的力度和色彩变化，通过丰富多彩的对比，展现音乐的魅力以及歌唱者的高端声乐技巧。

（2）第二片段（35-51小节），这是主人公和其他角色演唱的重唱和合唱音乐。节拍改为 $4/4$ ，速度为 *Allegro giusto*（适度的快板）。旋律轻盈跳跃，主人公的歌唱身份也随同众人一起改变，从故事的描述者转换成旁观者。可分为两个旋律乐句处理：

① 第一乐句（35-43小节）。首先上句（35-39小节），由“*ah*”！开启的四小节旋律具有紧密的逻辑关系。37小节是对36小节的下行模进，而38-39小节则是对36和37小节的再现。要注意作曲家标注的系列音乐表情标注，生动地呈现歌词：“*Ah! Tessete i veli, vaghe donzelle*

(啊! 编制好你的面纱, 年轻的女子)”和“Mentre è nei cieli l'astro maggior (当太阳当空时)”, 以旁观者的角度, 劝慰故事中的那位女子, 当太阳当空时, 要用面纱遮掩好面目。接着下句(40-43小节), 由系列断音作为推动旋律的动力, 构成一句大线条乐句, 承载歌词: “Chè sono I veli, al brillar delle stelle Più cari all'amor (当星星眨眼时, 面纱更令人迷惑)”。注意: 所有八分音符跳音要演唱得具有弹性且时值短促。它们后面的四分音符为语气性逻辑重音, 要让这些跳音具有向逻辑重音推进的色彩。

② 第二乐句(44-51小节), 完全再现第一乐句的歌词和旋律, 但介入了女声合唱。其中44-48小节旋律完全由女声合唱担任, 故而只能删除旋律部分, 保留伴奏音乐作为间奏音乐。而49-51小节则是主人公加入合唱旋律, 率领众人完成第二片段音乐。

2. 第二部分(51小节-结束), 作为分节歌曲式的咏叹调, 该部分音乐完全再现第一部分音乐, 演唱第二段歌词。请参照前面分析处理第二部分音乐, 这里不再赘述。

歌词翻译

梅里、迪·罗科尔词
王 景 彬译

Nei giardin del bello saracin ostello,
all'olezzo, al rezzo degli allôr, dei fior
una bell'almea, tutta chiusa in vel,
contemplar pareva una stella in ciel.
Mohammed, Re moro, al giardin sen va;
dice a lei: t'adoro, o gentil beltà
Vien, a sè t'invita per regnare il Re;
la Regina ambita non è più da me。
Ah! Tessete i veli, vaghe donzelle,
mentre è nei cieli l'astro maggior,
chè sono i veli, al brillar delle stelle,
più cari all'amor.

Ma discerno appena, (chiaro il ciel non è)
i capelli belli, la man breve, il piè
Deh! solleva il velo che t'asconde a me;
esser come il cielo senza vel tu dè,
Se il tuo cor vorrai a me dare in don,
il mio trono avrai, chè sovrano io son
Tu lo vuoi? t'inchina, appagar ti vo!
Allah! La Regina! Mohammed sciamò.

在一座美丽的撒拉逊花园中,
在被香味环抱的月桂和繁花的阴凉下,
有一位带着面纱的美丽埃及舞女,
似乎在凝视着天空中的星星。
摩尔国王穆罕默德来到了花园,
对着她说: 噢, 温柔的美人, 我多么崇拜你!
来吧, 国王要请你共享天下!
我对王后没有任何欲望。
啊! 编制好你的面纱, 年轻的女子,
当太阳当空时。
当星星眨眼时,
面纱更令人迷惑!

但我却难以辨认(天色太暗),
你美丽的秀发, 细巧的手足。
请你为我解开那隐藏你面容的面纱,
如同天空拨开迷雾,
如果你能对我以心相许,
作为君王, 我将使你成为王后,
你如果愿意, 那就点头, 我会满足你的愿望!
阿拉! 竟然是王后! 穆罕默德大叫起来。

在一座美丽的撒拉逊花园中
Nei giardin del bello saracin ostello

[意] 威尔第曲
(1813-1901)

Allegro brillante (辉煌的快板) ♩ = 69

Piano

5

marcato (强调地) *pp*

Voice

Nei giardin del bel-lo — sa - ra - cin o -

Piano

9

mf *pp*

-stel-lo. — al - l'o-lez - zo, al rez-zo — de - gli all'or, dei

13

fior u - na bel - l'al - me - a, tut - ta

16 *pp*

chiu - - - - sa in vel, con - tem - plar pa -

19 *pp*

- re - a u - na stel - - - - la in ciel.

22 *p*

Mo - ham - med, Re mo-ro, al giar - din — sen va; —

25

di - ce a lei: — t'a - do - ro, o gen - til bel -

28 *pp* *parlato* (说话似的)

-tà Vien, a sè t'in-vi-ta per ragna - re il

31

Re; la Re-gi - na am - bi - ta non è più da me. Ah!

34 *morendo* (渐消失) *f* *pp*

Ah! ah!

col canto (紧随人声)

35 *come un mormorio* (如喁喁低语) *sempre dim.* (继续弱) *ppp* *morendo* (渐消失)

Ah!

Allegro giusto (适度的快板) ♩ = 92

36

leggero (轻巧地)

Musical score for measures 36-38. The vocal line is in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a common time signature. The lyrics are: Tes-sete i ve - li, va - ghe don-zel - le, men - tre è nei cie - li. The piano accompaniment is in grand staff (treble and bass clefs) with the same key signature and time signature. It features a light, rhythmic accompaniment with chords and moving lines in both hands.

39

Musical score for measures 39-41. The vocal line continues with the lyrics: l'a - stro maggior, che sono i ve - li, al bril-lar del - le. The piano accompaniment continues with similar rhythmic patterns, including some more complex chordal textures in the right hand.

42

Musical score for measures 42-44. The vocal line has the lyrics: stel - le, più ca - ri all'a-mor. The piano accompaniment features a more active and rhythmic texture, with a prominent bass line and a right hand with many chords and moving lines. A dynamic marking of *p* (piano) is present in the right hand.

45

Musical score for measures 45-47. This system shows the continuation of the piano accompaniment, which maintains its rhythmic and harmonic complexity. The vocal line is mostly silent in this system, with rests.

48

Al bril - lar del - le stel - le, più ca - ri all'a-

51 **Tempo I (回原速)**

- mor.

54

Ma dis - cer - no ap -

57

-pe - na, (chia - ro il ciel non è) i ca - pel - li

61 *pp*

bel-li, la manbre - ve, il piè Deh! sol - le - va il

65 *pp*

ve - lo che t'a - scon - - - - de a me;

68

es - ser co - me il cie - lo sen - za vel

71 *ppp*

— tu dè. Se il tuo cor vor - rai a me da - re in

74 *pp*

don, _____ il mio tro - no a - vraì, chè so - vra - no io

78 *pp* *sparlato* (说话似的)

son _____ Tu lo vuoi? t'in - chi-na, appa-gar ti

81 *f*

vo! Al-lah! La Re - gi-na! Mohammed sclà - mò. Ah! _____

84 *f* *morendo* (渐消失)

Ah! _____ ah! _____

col canto (紧随人声)

85 *come un mormorio sempre dim.*
(如喁喁低语) (一直弱) *pp*

Ah!

ppp *morendo* (渐消失)

86 **Come prima** (如前速, 适度的快板)
legg. (轻巧地)

Tes - se-te i ve - li, va - ghe donzel - le, men - tre è nei cie - li

pp legg. (轻巧地)

89

l'a - stro maggior, — chè sono i ve - li, al bril - lar del - le

92

stel - le, più ca - ri al - l'a - mor.

94

p

97

Al brillar delle

Tempo I (回原速)

100

f

stelle, più cariffa amor.

ff

102

噢!不幸的恩赐

O don fatale

艾伯丽的咏叹调 选自歌剧《唐·卡洛斯》

Eboli's Aria from *Don Carlos*

咏叹调信息

作品选自：歌剧《唐·卡洛斯》(*Don Carlos*)，第四幕（四幕版本的第三幕）

作曲家：威尔第（Giuseppe Verdi, 1813 - 1901）

编剧：梅里（Joseph Méry）和迪·罗科尔（Camille du Locle），根据席勒的同名剧改编

角色：艾伯丽公主（Princess Eboli），西班牙皇后候选人

角色年龄：20 - 30 岁

声部：女中音（Mezzo-Soprano）

声种：戏剧女中音（Dramatic Mezzo-Soprano）

语种：意大利语/法语

地点：皇帝的密议室，马德里，西班牙

时间：1560 年

首演：1867 年 3 月 11 日，法国巴黎

音域：

应用音域：

咏叹调背景

由于遭到王子的拒绝，嫉妒王子和王后的感情，艾伯丽公主设计诬陷王后和王子偷情。看到王后为此所蒙受的巨大痛苦，艾伯丽公主的良知受到了谴责。她向王后坦白了自己的阴谋，并承认了自己和国王的乱伦罪孽。作为惩罚，王后责令艾伯丽公主可以选择流放或者遁入空门。王后走后，艾伯丽公主诅咒自己所具有的美丽，因为是自己的美丽造就了自己的罪恶。她发誓要拯救王子，因为王子是因她的阴谋而入狱。

演唱提示

这是一首极富戏剧震撼力的咏叹调，它要求演唱者必须具有金属般的声音。确切地说，演唱这首咏叹调的女中音，必须具有类似戏剧女高音的声音质量。当然，很多戏剧女高音也确实喜欢把这首咏叹调作为自己音乐会的保留曲目。然而，从这部歌剧的角色分配系统来看，这个角色必须属于戏剧女中音，属于那种具有邪恶色彩的女中音声部。咏叹调可分为三个部分处理。

1. 第一部分 (1-30 小节), 这是一个充满宣叙性色彩的音乐部分。首先 (1-4 小节), 敲击般的音响使前奏音乐充满戏剧张力, 表现主人公的心灵正痛苦地遭受着良心的鞭打; 接着 (4-30 小节), 主人公用三个音乐片段, 哀叹苍天恩赐自己美丽, 并谴责美丽酿造了自己的罪孽。

(1) 第一片段 (4-13 小节), 诅咒美丽。可分为两个旋律乐句处理:

① 第一乐句 (4-8 小节)。首先上句 (4-6 小节), 用两个呈下行运动的凄惨旋律音阶, 一个比一个痛心地悲叹: “O don fatale (噢! 不幸的恩赐)”, “o don crudel! (噢! 残酷的恩赐)”; 接着下句 (6-8 小节), 用两个具有推进力量的旋律节奏组合, 推出一个带九度上行大跳、具有痛心疾首色彩的下行旋律音阶, 呈现歌词: “che in suo furor mi fece il cielo (那是愤怒的苍天赐予我)”。

② 第二乐句 (8-13 小节)。首先上句 (8-10 小节), 虽然基本再现第一乐句上句旋律, 但随着逻辑重音和三连音节奏的介入, 音乐悲叹色彩更加浓烈, 呈现歌词: “Tu che ci fai sì vane, altere (你使我们如此自负骄傲)”; 接着下句 (10-13 小节), 在渐强的力度下, 先用两个不断攀升的旋律音阶, 重复同样的歌词: “ti maledico (我诅咒你)”。最后, 强烈地推出令人心碎的歌词: “o mia beltà (我的美丽)”。

(2) 第二片段 (13-21 小节), 哭泣罪孽。可分为两个旋律乐句处理:

① 第一乐句 (13-17 小节)。首先上句 (13-15 小节), 音乐速度加快后, 旋律变得律动起来。在轻柔的力度下, 用连贯苍凉的声音, 呈现歌词: “Versar, versar sol posso il pianto (我只能哭泣)”; 接着下句 (15-17 小节), 提高音域, 再现上句旋律, 以更加凄惨的音色, 着色歌词: “speme non ho, soffrir dovrò (我没有希望, 我只能饱受痛苦)”。

② 第二乐句 (17-21 小节)。首先上句 (17-19 小节), 在极富戏剧张力的渐强渐弱力度变化下, 用充满自责的语气, 通过三连音推出戏剧性的附点节奏后, 再由三连音收尾该句旋律, 呈现歌词: “Il mio delitto è orribil tanto (我的罪孽如此可怕)”; 接着下句 (19-21 小节), 带着对上句说明和补充的语气, 通过低声区发出浑厚富有负罪感的声音, 呈现歌词: “che cancellar mai nol potrò (它永远不会消失)”。

(3) 第三片段 (21-30 小节)。首先 (21-26 小节) 完全再现第一片段第二乐句下句 (10-13 小节) 歌词, 基本再现其旋律形态。但旋律和伴奏音乐经过拓展后, 更加具有戏剧震撼力, 强调性地再次凸显这首咏叹调的主题, 那就是主人公诅咒自己的美丽。接着 (26-30 小节), 乐队以强有力的强弱对比音乐片段, 结束第一部分音乐。

2. 第二部分 (31-64 小节), 歌唱视角转向伊丽莎白王后, 接受王后的处罚。音乐可分为两个片段处理。

(1) 第一片段 (31-47 小节), 一小节节奏性的前奏音乐之后, 主人公用四个旋律乐句, 向王后表述了遁入空门的决定:

① 第一乐句 (32-35 小节)。上句 (32-33 小节), 首先在十分缓慢的速度下, 用密度极高的连贯声音、充满祈求和赎罪色彩的语气, 通过下行旋律, 呈现歌词: “O mia Regina (噢! 我的王后)”; 接着 (33-35 小节), 通过不断上行的旋律, 逐渐展开声音。用对上句补充说明的语气, 呈现歌词: “io t’immolai (我令你蒙受耻辱)”。要特别注意 34 小节的两个连线, 要把被连线连接的两个四分音符视为一组演唱, 通过强调被连线连接的两组四分音符, 加强声音的张力。注意: 要在承载歌词 “t’im-mo” 的第二个无词四分音符上重新演唱元音 i 和 o, 这既是风格问题, 也是咬字的技术问题。

下句 (36-39 小节), 两个旋律音阶。首先 (36-37 小节), 在渐弱的力度下, 在保证连贯

的基础上，充分发挥附点节奏和三连音的推动力，呈现歌词：“al folle error（那是由于疯狂的错误）”；接着（38-39小节），通过pp弱音，形成内疚和羞愧的音色，呈现歌词：“di questo cor（我心灵）”。注意：两个旋律音阶在力度和音色上要形成对比，表现出主人公内心的痛苦。

②第二乐句（40-47小节）。首先上句（40-43小节），完全再现第一乐句上句32-33小节，承载歌词：“Solo in un chiostro al mondo ormai（只有在修道院，今后远离尘世）”；接着下句（44-47小节），基本再现第一乐句下句旋律，承载歌词：“dovrò celar il mio dolor（我才能隐藏我的痛苦）”。变化部分发生在承载歌词“il mio dolor”的乐句结尾部分。较之第一乐句结尾部分旋律，该部分旋律音域明显降低，同时还介入了附点节奏。在缓慢渐弱的速度和力度变化下，浑厚的音色着色如泣如诉的附点节奏，让人能够体会到主人公的内心伤痛。

（2）第二片段（47-64小节）。首先（47-51小节），这是一个具有过渡色彩的旋律。在pp弱的力度下，将视线转向王后。先用两个不断下行的旋律节奏，呈现歌词：“Ohimè! Ohimè（哎呀！哎呀）”，表现哀叹的心情。然后在渐强的力度下，呼唤：“O mia Regina（我的王后）”，准备进一步向王后进言。接着（52-64小节），主人公用两个旋律乐句，进一步向王后表述了自己决心遁入空门的心情。

①第一乐句（52-59小节），完全再现第一片段第二乐句（40-47小节）的旋律和歌词。

②第二乐句（60-64小节），再次再现第一片段第二乐句（40-47小节）的歌词，但旋律凄惨悲怆。首先上句（60-62小节），两个旋律音阶，分别承载歌词：“Solo in un chiostro（只有在修道院）”和“al mondo omai（今后远离尘世）”。两个旋律音阶大起大落，表现了主人公无助的悲哀。接着下句（62-64小节），旋律在大跳运动中颠簸运动，声音中蕴藏着眼泪，语气中浸透着辛酸。

3. 第三部分（64小节-结束），歌唱视角转向王子卡洛斯，并用两个音乐片段表述了对王子生命的担忧和拯救王子的决心：

（1）第一片段（64-78小节）。首先（64-68小节），四小节急促的间奏音乐把主人公从悲哀中唤醒，令她想起了生命危在旦夕的王子卡洛斯；接着（68-74小节），在乐队的急速推动下，主人公用宣叙性的歌唱，通过系列短促的旋律节奏，表述了王子卡洛斯明天将被处死的事实；最后（75-78小节），先通过八度下行跳跃引出的旋律节奏惊呼：“Ah! un dì mi resta（啊！我还有一天）”，然后通过上行旋律音阶和再次八度下行跳跃呈现歌词：“sia benedetto（还有希望）”。

（2）第二片段（79小节-结束）。首先（79-83小节），在ff强力度下，用辽阔且节奏鲜明的声音，倾注全身心的企盼，高呼：“sia benedetto il ciel! Lo salverò（上帝保佑，我能救他）”；接着（83-88小节），在渐强的力度下，通过系列不断攀升的模进旋律，推动旋律飙升，表述急切的心情：“Ah! un dì mi resta, ah, sia benedetto il ciel（我还有一天，啊！上帝保佑）”；然后（89-90小节），耗竭所有体力和情感，振臂疾呼：“lo salverò（我能救他）”；最后（90小节-结束），在乐队急促的后奏中冲下舞台，实施拯救王子的行动。

歌词翻译

梅里、迪·罗科尔词

王 景 彬译

O don fatale, o don crudel
che in suo furor mi fece il cielo!
Tu che ci fai sì vane, altere,
ti maledico, ti maledico, o mia beltà!
Versar, versar sol posso il pianto,
speme non ho, soffrir dovrò!
Il mio delitto è orribil tanto
che cancellar mai nol potrò!
Ti maledico, ti maledico, o mia beltà。

O mia Regina, io t'immolai
al folle error di questo cor.
Solo in un chioostro al mondo ormai
dovrò celar il mio dolor!
Ohimè! Ohimè! O mia Regina,
Oh ciel! E Carlo! a morte domani...
gran Dio! a morte andar vedrò!
Ah! un dì mi resta,
la speme m'arride,
sia benedetto il ciel! Lo salverò!
Un dì mi resta, ah sia benedetto il ciel!
Lo salverò!

噢! 不幸的恩赐, 噢! 残酷的恩赐,
那是愤怒的苍天赐予我!
你使我们如此自负骄傲,
我诅咒你, 我诅咒你, 噢, 我的美丽!
我只能哭泣,
我没有希望, 我只能饱受痛苦!
我的罪孽如此可怕,
它永远不会消失!
我诅咒你, 我诅咒你, 噢, 美丽!

噢! 我的王后, 我令你蒙受耻辱,
那是由于我心灵疯狂的错误。
只有在修道院, 今后远离尘世,
我才能隐藏我的痛苦!
哎呀! 哎呀! 我的皇后,
噢! 天哪! 卡洛斯明天将会被处死……
噢! 崇高的上帝明天就会见证他的死亡!
啊! 我还有一天,
还有希望, 啊!
上帝保佑, 我能救他!
我还有一天, 啊! 上帝保佑!
我能救他!

噢！不幸的恩赐

O don fatale

[意] 威尔第曲
(1813-1901)

Allegro giusto (适度的快板) ♩ = 84

Piano

ff

The piano introduction consists of two staves. The right hand features a series of triplet eighth notes in the upper register, while the left hand plays a more rhythmic accompaniment of eighth notes. The dynamic is marked *ff* (fortissimo).

3

O don fa -

The vocal line begins with a triplet of eighth notes. The piano accompaniment continues with the same triplet pattern in the right hand and a steady eighth-note accompaniment in the left hand.

5

- ta - le. o don cru - del che in suo fu - rore mi fe - ce il

p

The vocal line continues with a melodic line. The piano accompaniment features a *p* (piano) dynamic, with the right hand playing chords and the left hand playing eighth notes.

8

cie - - - lo! Tu che ci fa - i sì va-ne, al - te - re, ti ma-le-

p

The vocal line concludes with a triplet of eighth notes. The piano accompaniment continues with a *p* dynamic, featuring chords in the right hand and eighth notes in the left hand.

11 *cresc.* (渐强) *con forza* (有力地)

- di - co, ti male - di - - - co, o mia bel - tà. Ver-sar, ver -

14 *più mosso* (更快地) ♩ = 126

- sar sol pos - so il pian - to, spe-me non ho, sof - frir do -

17

- vrò! Il mio de - lit - to è orri - bil tan - to — che can - cel -

20

- lar — mai noi po - trò! Ti male - di - co, ti male -

23

- di - co, o mia bel - tà, ah! ti ma le - di - co, o mia bel -

26

- tà.

31 **Molto meno** (慢一些) ♩ = 84

cantabile (如歌地) O — mia Re - gi - na, io t'im - mo

35

- la - i al — fol - le er - ror — di — que - sto

39

cor. So - lo in un chio - stro al mon-door - ma - i

44

f do - vrò - ce - lar *pp* il - mio do - lor! Ohi-

48

-mè! Ohi - mè! O mia Re - gi - na,

52

so - lo in un chio - stro al - mon-do o - ma - i

56 *string.* (加紧地) *cresc.*

do - vrò ce - lar il mi - o do - lo - re!

string. (加紧地) *cresc.*

60 *largamente* (宽广地)

Ah! solo in un chio-stro al mon - do omai dovrò ce - lar - il mi - o do -

col canto (紧随人声)

64 **Allegro più mosso** (更快的快板) ♩ = 152

- lor!

mf

67

Oh ciel! E Car-lo? a

f *p*

70

mor-te do-ma-ni... gran Dio! a morte andar ve-

The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and quarter notes in the left hand, with triplets in the right hand.

73

-drò! Ah! undi mi

The piano accompaniment includes a *cresc.* marking and a *f* dynamic. A section of the piano part is marked *col canto* (緊隨人聲).

76

re-sta, la spe-me m'ar-ri-de, si-a be-ne-

The piano accompaniment features a *ff* dynamic and a *con slancio* (猛烈地) marking. The right hand has a melodic line with triplets, while the left hand has a bass line with triplets.

80

-det - - to il ciel, benedet - to il ciel! Lo-sal - ve -

The piano accompaniment continues with triplets in the right hand and quarter notes in the left hand.

83

-rò! Un dì — mi — re — sta, un dì — mi — re — sta, ah si - - -

mf *f* *f* *cresc.*

86

-a — be-ne-det - to il ciel!

f

89

Lo — sal - ve - rò!

93

书目检索

Soubrette Soprano (轻型抒情女高音)

Donizetti	L'Elisir d'Amore	Della crudele Isotta
Donizetti	L'Elisir d'Amore	Prendi, per me sei libero
Gluck	Orfeo ed Euridice	Se il dolce suon de la tua lira
Gluck	Orfeo ed Euridice	Gli sguardi trattieni
Gluck	Orfeo ed Euridice	Questo asilo di placide calme
Gluck	Orfeo ed Euridice	Che fiero momento
Humperdinck	Hänsel und Gretel	Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm
J. Strauss	Die Fledermaus	Da schreibt meine Schwester
J. Strauss	Die Fledermaus	Mein Herr Marquis
J. Strauss	Die Fledermaus	Spiel'ich die Unschuld vom Lande
Mozart	Così fan tutte	In uomini, in soldati
Mozart	Così fan tutte	Una donna a quindici anni
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Welche Wonne, welche Lust
Mozart	Don Giovanni	Batti, batti, o bel Masetto
Mozart	Don Giovanni	Vedrai, carino
Mozart	Le Nozze di Figaro	Venite, inginocchiatevi
Mozart	Le Nozze di Figaro	Giunse alfin il momento
Mozart	Le Nozze di Figaro	L'ho perduta, me meschina
Sullivan	H. M. S. Pinafore	Sorry her lot who loves too well
Sullivan	H. M. S. Pinafore	The hours creep on apace
Weber	Der Freischütz	Kommt ein schlanker Bursch gegangen
Weber	Der Freischütz	Einst träumte meiner sel'gen Base

Spinto Soprano (戏剧抒情女高音)

Giordano	Fedora	O grandi occhi
Giordano	Fedora	Son gente risoluta quei tenebrosi
Giordano	Fedora	Dio di giustizia
Mozart	Don Giovanni	Ah, chi mi dice mai
Mozart	Don Giovanni	Ah! fuggi il traditor
Mozart	Don Giovanni	In quali eccessi... Mi tradì quell'alma ingrata
Puccini	Il Tabarro	È ben altro il mio sogno
Puccini	Manon Lescaut	Vedete? Io son fedele alla parola mia
Puccini	Manon Lescaut	In quelle trine morbide
Puccini	Manon Lescaut	L'ora, o Tirsi, è vaga e bella
Puccini	Manon Lescaut	Sola... perduta abbandonata
Puccini	Suor Angelica	Senza mamma
Puccini	Tosca	Vissi d'arte, vissi d'amore
Verdi	Don Carlos	Non pianger, mia compagna
Verdi	Don Carlos	Tu che le vanità conoscesti del mondo
Verdi	I Due Foscari	Tu al cui sguardo onnipossente
Verdi	I Due Foscari	La clemenza! s'aggiunge lo scherno
Verdi	I Due Foscari	Più non vive! l'innocente
Verdi	La Forza del Destino	Me pellegrina ed orfana
Verdi	La Forza del Destino	Sono giunta!... Madre, pietosa Vergine
Verdi	La Forza del Destino	Pace, pace, mio Dio
Verdi	Simon Boccanegra	Come in quest'ora bruna
Verdi	Simon Boccanegra	Nell'ora soave che all'estasi invita

Lyric Soprano (抒情女高音)

Beethoven	Fidelio	O wär'ich schon mit dir vereint
Bizet	Carmen	C'est des contrebandiers le refuge ordinaire
Lehár	Die Lustige Witwe	Es lebt' eine Vilja (Vilja—Lied)
Leoncavallo	Pagliacci	Stridono lassù
Massenet	Manon	Je suis encor tout étourdie
Massenet	Manon	Voyons, Manon, plus de chimères
Massenet	Manon	Adieu, notre petite table
Massenet	Manon	Obeissons quand leur voix appelle
Mozart	Die Zauberflöte	Ach, ich fühl's
Mozart	Le Nozze di Figaro	Porgi, amor, qualche ristoro
Mozart	Le Nozze di Figaro	Dove sono i bei momenti
Offenbach	Les Contes d'Hoffmann	Elle a fui, la tourterelle
Puccini	La Bohème	Mi chiamano Mimi
Puccini	La Bohème	Donde lieta usci
Puccini	La Bohème	Quando me'n vo'
Puccini	Turandot	Signore, ascolta
Puccini	Turandot	Tu, che di gel sei cinta
Puccini	Gianni Schicchi	O mio babbino caro
Verdi	Otello	Mia madre aveva una povera ancella (Willow Song)
Verdi	Otello	Ave Maria
Verdi	Rigoletto	Caro nome
Verdi	Rigoletto	Tutte le feste al tempio mentre pregava Iddio
Weber	Der Freischütz	Wie nahe mir der Schlämmer... Leise, leise, fromme Weise
Weber	Der Freischütz	Und ob die Wolke sie verhülle

Dramatic Soprano (戏剧女高音)

Beethoven	Fidelio	Komm, Hoffnung
Berlioz	Les Troyens	Les Grecs ont disparu... Malheureux roi
Berlioz	Les Troyens	Non, je ne verrai pas
Ponchielli	La Gioconda	Suicidio
Ponchielli	Turandot	In questa reggia
R. Strauss	Ariadne auf Naxos	Es gibt ein Reich
Verdi	Aida	Ritorna vincitor
Verdi	Aida	O patria Mia
Verdi	La Traviata	Ah, fors' è lui... Sempre libera
Verdi	La Traviata	Addio del passato
Verdi	Un Ballo in Maschera	Ma dall'arido stelo divulsa
Verdi	Un Ballo in Maschera	Morrò, ma prima in grazia
Wagner	Die Götterdämmerung	Starke Scheite schieben mir dort
Wagner	Die Götterdämmerung	Fliegt heim ihr Raben
Wagner	Die Walküre	Der Männer Sippe sass hier im Saal
Wagner	Die Walküre	Du bist der Lenz
Wagner	Die Walküre	Hojotoho
Wagner	Siegfried	Ewig war ich
Wagner	Tannhäuser	Dich, theure Halle
Wagner	Tannhäuser	Allmächt'ge Jungfrau
Wagner	Tristan und Isolde	Wie lachend sie mir Lieder singen
Wagner	Tristan und Isolde	Mild und leise wie er lächelt

Lyric Coloratura Soprano (抒情花腔女高音)

Bellini	I Capuletti e i Montecchi	Eccomi in lieta vèsta. . . oh quante volte ti chiedo
Bellini	I Capuletti e i Montecchi	Morte io non temo
Bellini	La Sonnambula	Care compagne. . . Come per me sereno
Bellini	La Sonnambula	Sovra il sen la man mi posa
Bellini	La Sonnambula	Ah! non credea mirarti
Bellini	La Sonnambula	Ah! non giunge uman pensiero
Bellini	La Sonnambula	Tutto è gioia, tutto è festa
Bellini	La Sonnambula	De' lieti auguri a voi son grata
Bellini	I Puritani	Ah! Son vergin vezzosa
Bellini	I Puritani	Qui la voce sua soave
Gounod	Faust	Il était un Roi de Thulé
Gounod	Faust	Ah, je ris de me voir (The Jewel Song)
Gounod	Faust	Elles se cachaient. . . Il ne revient pas (The Spinning Wheel Song)
Gounod	Roméo Et Juliette	Ah! Je veux vivre (Juliette's Waltz)
Gounod	Roméo Et Juliette	Amour ranime mon courage
Mozart	Idomeneo	Padre, germani, addio
Mozart	Idomeneo	Se il padre perdei
Mozart	Idomeneo	Zeffiretti lusinghieri
Offenbach	Les Contes d'Hoffmann	Les oiseaux dans la charmille (The Doll Song)
J. Strauss	Die Fledermaus	Mein Herr, was dächten Sie von mir
J. Strauss	Die Fledermaus	Klänge der Heimat
R. Strauss	Ariadne auf Naxos	Grossmächtige Prinzessin

Dramatic Coloratura Soprano (戏剧花腔女高音)

Donizetti	Lucia di Lammermoor	Regnava nel silenzio
Donizetti	Lucia di Lammermoor	Il dolce suono mi colpi di sua voce
Mozart	Così Fan Tutte	Come scoglio immoto resta
Mozart	Così Fan Tutte	Per pietò
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Ach ich liebte
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Traurigkeit wuñt mir zum Lose
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Martern aller Arten
Mozart	Die Zauberflöte	O zittre nicht, mein lieber sohn
Mozart	Die Zauberflöte	Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen
Mozart	Don Giovanni	Or sai chi l'onore
Mozart	Don Giovanni	Non mi dir
Rossini	Semiramide	Bel raggio lusinghier
Rossini	Semiramide	Al mio pregar
Verdi	Ernani	Surta è la notte. . . Ernani! Ernani, involami
Verdi	Il Trovatore	Tacea la notte placide
Verdi	Il Trovatore	Di tale amor, che dirsi mal può dalla parola
Verdi	Il Trovatore	D'amor sull'ali rose e vanne
Verdi	Il Trovatore	Tu vedrai che amore in terra
Verdi	Les Vêpres Siciliennes	Deh! tu calma, o Dio possente
Verdi	Les Vêpres Siciliennes	Mercé, dilette amiche
Verdi	Nabucco	Anch'io dischiuso un giorno
Verdi	Nabucco	Salgo giù del trono aurato

Mezzo-Soprano (女中音)

Bizet	Carmen	Habaneza
Bizet	Carmen	Séguedille
Bizet	Carmen	Les tringles des sistres tintaient
Bizet	Carmen	En vain pour éviter (Card Aria)
Gluck	Orfeo ed Euridice	Chiamo il mio ben così

Gluck	Orfeo ed Euridice	Addio, o miei sospiri
Gluck	Orfeo ed Euridice	Deh placatevi con me
Gluck	Orfeo ed Euridice	Che puro ciel
Gluck	Orfeo ed Euridice	Che farò senza Euridice
Gounod	Faust	Faites-lui mes aveux
Gounod	Faust	Si le bonheur à sourire l'invite
Massenet	Werther	Je vous écrit de ma petite chambre
Massenet	Werther	Va! laisse couler mes larmes
Massenet	Werther	Ah! mon courage n'abandonne
Mozart	Così Fan Tutte	Smanie implacabili
Mozart	Così Fan Tutte	È amore un ladroncello
Mozart	Le Nozze di Figaro	Il capro e la capretta
Mozart	Le Nozze di Figaro	Non sò più cosa son, cosa faccio
Mozart	Le Nozze di Figaro	Voi, che sapete
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Contro un cor che accende amore
Verdi	Il Trovatore	Stride la vampa
Verdi	Don Carlos	Nei giardin del bello saracin ostello
Verdi	Don Carlos	O don fatale

Spinto Tenor (戏剧抒情男高音)

Bizet	Carmen	La fleur que tu n'avais jetée (Flower Song)
Boito	Mefistofele	Dai campi, dai prati che inonda la notte
Boito	Mefistofele	Colma il tuo cor d'un palpito
Boito	Mefistofele	Forma ideal purissima
Boito	Mefistofele	Giunto sul passo estremo
Giordano	Andrea Chénier	Un dì all'azzurro spazio guardai profondo
Giordano	Andrea Chénier	Credi al destino
Giordano	Andrea Chénier	Sì, fui soldato
Giordano	Andrea Chénier	Come un bel dì di maggio
Giordano	Fedora	Amor ti vieta
Giordano	Fedora	Mia madre
Giordano	Fedora	Vedi, io piango
Leoncavallo	Pagliacci	Un tal gioco, credetemi
Leoncavallo	Pagliacci	Vesti la giubba (Recitar)
Ponchielli	La Gioconda	Cielo! e mar
Puccini	Manon Lescaut	Tra voi, belle
Puccini	Manon Lescaut	Donna non vidi mai simile a questa
Puccini	Manon Lescaut	Ah! Manon, mi tradisce
Puccini	Tosca	Recondita armonia
Puccini	Tosca	E lucevan le stelle
Verdi	Il Trovatore	Deserto sulla terra
Verdi	Il Trovatore	Ah sì, ben mio
Verdi	Il Trovatore	Di quella pira l'orrendo foro
Verdi	La Forza del Destino	La vita è inferno. . . Oh, tu che in seno agli angeli

Lyric Tenor (抒情男高音)

Donizetti	Lucia di Lammermoor	Tombe degl'avi miei
Donizetti	Lucia di Lammermoor	Tu che a Dio spiegasti l'ali
Gounod	Faust	Salut! demeure chaste et pure
J. Strauss	Die Fledermaus	Trinke, Liebchen, trinke schnell
Massenet	Manon	En fermant les yeux
Massenet	Manon	Ah! fuyez, douce image
Massenet	Werther	O nature pleine de grâce
Massenet	Werther	J'aurais sur ma poitrine pressé
Massenet	Werther	Lorsque l'enfant revient d'un voyage avant l'heure

Massenet	Werther	Pourquoi me réveiller
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Frisch zum Kampfe
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	In Mohrenland gefangen war
Offenbach	Les Contes d'Hoffmann	Il était une fois à la cour d'Eisenach
Offenbach	Les Contes d'Hoffmann	Allons! Courage et confiance... Ah! vivre deux
Offenbach	Les Contes d'Hoffmann	Amis l'amour tendre et rêveur, Erreur
Offenbach	Les Contes d'Hoffmann	Ô Dieu, de quelle ivresse
Puccini	La Bohème	Che gelida manina
Verdi	La Traviata	De'miei bollenti spiriti
Verdi	La Traviata	Oh mio rimorso! oh infamia
Verdi	Rigoletto	Questa o quella
Verdi	Rigoletto	Parmi veder le lagrime
Verdi	Rigoletto	Possente amor mi chiama
Verdi	Rigoletto	La donna è mobile

Leggiero Tenor (轻型抒情男高音)

Bellini	I Puritani	A te, o cara
Bellini	I Puritani	Sprezzo, audace, il tuo furore
Bellini	I Puritani	Son già lontani
Bellini	I Puritani	Credeasi, misera! da me tradita
Donizetti	Don Pasquale	Sogno soave e casto
Donizetti	Don Pasquale	Cercherò lontana terra
Donizetti	Don Pasquale	Com'è gentil la notte a mezzo April
Donizetti	L'Elisir d'Amore	Quanto è bella, quanto è cara
Donizetti	L'Elisir d'Amore	Una furtiva lagrima
Mozart	Così Fan Tutte	Un'aura amorosa
Mozart	Così Fan Tutte	Ah lo veggio quell'anima bella
Mozart	Così Fan Tutte	Tradito, schermato dal perfido cor
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Hier soll ich dich denn sehen
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Konstanze, dich wiederzusehen
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Wenn der Freude Tränen fließen
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Ich baue ganz auf deine Stärke
Mozart	Don Giovanni	Dalla sua pace la mia dipende
Mozart	Don Giovanni	Il mio tesoro intanto
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Ecco ridente in cielo spunta
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Se il mio nome saper voi bramate
Rossini	La Cenerentola	Sì, ritrovarla io giuro
Verdi	Falstaff	Dal labbro il canto estasiato vola

Dramatic Tenor (戏剧男高音)

Beethoven	Fidelio	Gott! welch' Dunkel hier
Puccini	Il Tabarro	Hai ben ragione
Puccini	Turandot	Non piangere, Liù
Puccini	Turandot	Nessun dorma
Verdi	Aida	Celeste Aida
Verdi	Luisa Miller	Quando le sere al placido
Verdi	Luisa Miller	L'ara, o l'avella apprestami
Verdi	Otello	Ora è per sempre addio sante memorie
Verdi	Otello	Dio! mi potevi scagliar tutti i mali
Verdi	Otello	Niun mi tema
Verdi	Simon Boccanegra	Sento avvampar nell'anima
Wagner	Die Götterdämmerung	Mime hiess ein mütterlicher Zwerg
Wagner	Die Götterdämmerung	Brünnhilde, heilige Braut
Wagner	Die Walküre	Friedmund darf ich nicht beissen
Wagner	Die Walküre	Ein Schwert verhiess mir der Vater
Wagner	Die Walküre	Winterstürme wichen dem Wonnemond (Spring Song)

Wagner	Lohengrin	Athmest du nicht mit mir die süßen Düfte
Wagner	Lohengrin	In fernem Land
Wagner	Lohengrin	Mein lieber Schwan
Wagner	Siegfried	Nothing! Nothing! Neidliches Schwert
Wagner	Tristan und Isolde	Dükt dich das
Wagner	Tristan und Isolde	Mein Kurwenal, du trauter Freund
Wagner	Tristan und Isolde	Wie sie selig

Lyric Baritone (抒情男中音)

Donizetti	Don Pasquale	Bella siccome un angelo
Donizetti	L'Elisir d'Amore	Come Paride vezzoso
Donizetti	Lucia di Lammermoor	Cruda, funesta smania
Donizetti	Lucia di Lammermoor	La pietade in suo favore
Gounod	Faust	Avant de quitter ces lieux
Mozart	Die Zauberflöte	Der Vogelfänger bin ich ja
Mozart	Die Zauberflöte	Ein Mädchen oder Weibchen
Mozart	Così Fan Tutte	Non siate ritrosi
Mozart	Così Fan Tutte	Donne mie la fate a tanti
Mozart	Don Giovanni	Ho capito, Signor, sì
Mozart	Le Nozze di Figaro	Hai già vinta la causa
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Largo al factotum della città
Verdi	Don Carlos	Carlo ch'è sol il nostro amore
Verdi	Don Carlos	Per me giunto è il dì supremo
Verdi	Don Carlos	Io morirò, ma lieto in core
Verdi	Il Corsaro	Salve, Allah
Verdi	Il Corsaro	Cento leggiadre vergini
Verdi	Il Corsaro	S'avvicina il tuo momento
Verdi	La Traviata	Di Provenza il mar, il suol
Verdi	Un Ballo in Maschera	Alla vita che t'arride
Verdi	Un Ballo in Maschera	Eri tu che macchiavi quell'anima

Dramatic baritone (戏剧男中音)

Bizet	Carmen	Votre toast je peux vous le rendre (Toreador Song)
Giordano	Andrea Chénier	Compiacente a' colloqui
Giordano	Andrea Chénier	Nemico della Patria
Leoncavallo	Pagliacci	Si può
Mozart	Don Giovanni	Finch'han dal vino calda la testa
Mozart	Don Giovanni	Deh, vieni alla finestra
Mozart	Don Giovanni	Metù di voi què vadano
Ponchielli	La Gioconda	O monumento
Ponchielli	La Gioconda	Ah! Pescator, affonda l'esca
Verdi	I Due Foscari	O vecchio cor
Verdi	I Due Foscari	Questa dunque è l'iniqua mercede
Verdi	I Due Foscari	Quel bronzo ferale
Verdi	Il Trovatore	Il balen del suo sorriso
Verdi	Il Trovatore	Per me ora fatale
Verdi	Luisa Miller	Sacra la scelta è d'un consorte
Verdi	Luisa Miller	Ah! fu giusto il mio sospetto
Verdi	Nabucco	Chi mi toglie il regio scetto
Verdi	Nabucco	Dio di Giuda
Verdi	Nabucco	O prodi miei, seguitemi
Verdi	Otello	Credo in un Dio crudel
Verdi	Otello	Era la notte
Verdi	Rigoletto	Pari sia mo
Verdi	Rigoletto	Cortigiani, vil razza dannata

作品检索

Beethoven	Fidelio	Gott! welch' Dunkel hier	Dramatic Tenor
Beethoven	Fidelio	Komm, Hoffnung	Dramatic Soprano
Beethoven	Fidelio	O wär ich schon mit dir vereint	Lyric Soprano
Bellini	I Capuletti e i Montecchi	Eccomi in lieta vèsta. . . Oh quante volte ti chiedo	Lyric Coloratura Soprano
Bellini	I Capuletti e i Montecchi	Morte io non temo	Lyric Coloratura Soprano
Bellini	I Puritani	Qui la voce sua soave	Lyric Coloratura Soprano
Bellini	I Puritani	A te, o cara	Leggiero Tenor
Bellini	I Puritani	Credeasi, misera! da me tradita	Leggiero Tenor
Bellini	I Puritani	Son già lontani	Leggiero Tenor
Bellini	I Puritani	Ah! Son vergin vezzosa	Lyric Coloratura Soprano
Bellini	I Puritani	Sprezzo, audace, il tuo furore	Leggiero Tenor
Bellini	La Sonnambula	Ah! non credea mirarti	Lyric Coloratura Soprano
Bellini	La Sonnambula	Ah! non giunge uman pensiero	Lyric Coloratura Soprano
Bellini	La Sonnambula	Care compagne. . . Come per me sereno	Lyric Coloratura Soprano
Bellini	La Sonnambula	De' lieti auguri a voi son grata	Lyric Coloratura Soprano
Bellini	La Sonnambula	Sovra il sen la man mi posa	Lyric Coloratura Soprano
Bellini	La Sonnambula	Tutto è gioia, tutto è festa	Lyric Coloratura Soprano
Berlioz	Les Troyens	Les Grecs ont disparu. . . Malheureux roi	Dramatic Soprano
Berlioz	Les Troyens	Non, je ne verrai pas	Dramatic Soprano
Bizet	Carmen	C' est des contrebandiers le refuge ordinaire	Lyric Soprano
Bizet	Carmen	La fleur que tu m' avais jetée(Flower Song)	Spinto Tenor
Bizet	Carmen	Votre toast je peux vous le rendre(Toreador Song)	Dramatic Baritone
Bizet	Carmen	Habanera	Mezzo-Soprano
Bizet	Carmen	Séguedille	Mezzo-Soprano
Bizet	Carmen	Les tringles des sistres tintaient	Mezzo-Soprano
Bizet	Carmen	En vain pour éviter(Card Aria)	Mezzo-Soprano
Boito	Mefistofele	Colma il tuo cor d' un palpito	Spinto Tenor
Boito	Mefistofele	Dai campi, dai prati che inonda la notte	Spinto Tenor
Boito	Mefistofele	Forma ideal purissima	Spinto Tenor
Boito	Mefistofele	Giunto sul passo estremo	Spinto Tenor
Donizetti	Don Pasquale	Bella siccome un angelo	Lyric Baritone
Donizetti	Don Pasquale	Cercherò lontana terra	Leggiero Tenor
Donizetti	Don Pasquale	Com' è gentil la notte a mezzo April	Leggiero Tenor
Donizetti	Don Pasquale	Sogno soave e casto	Leggiero Tenor
Donizetti	L' Elisir d' Amore	Come Paride vezzoso	Lyric Baritone
Donizetti	L' Elisir d' Amore	Della crudele Isotta	Soubrette Soprano
Donizetti	L' Elisir d' Amore	Prendi, per me sei libero	Soubrette Soprano
Donizetti	L' Elisir d' Amore	Quanto è bella, quanto è cara	Leggiero Tenor
Donizetti	L' Elisir d' Amore	Una furtiva lagrima	Leggiero Tenor
Donizetti	Lucia di Lammermoor	Cruda, funesta smania	Lyric Baritone
Donizetti	Lucia di Lammermoor	La pietade in suo favore	Lyric Baritone
Donizetti	Lucia di Lammermoor	Il dolce suono mi colpì di sua voce	Dramatic Coloratura Soprano
Donizetti	Lucia di Lammermoor	Regnava nel silenzio	Dramatic Coloratura Soprano
Donizetti	Lucia di Lammermoor	Tombe degl' avi miei	Lyric Tenor
Donizetti	Lucia di Lammermoor	Tu che a Dio spiegasti l' ali	Lyric Tenor
Giordano	Andrea Chénier	Come un bel dì di maggio	Spinto Tenor
Giordano	Andrea Chénier	Compiacente a' colloqui	Dramatic Baritone
Giordano	Andrea Chénier	Credi al destino	Spinto Tenor
Giordano	Andrea Chénier	Nemico della Patria	Dramatic Baritone
Giordano	Andrea Chénier	Sì, fui soldato	Spinto Tenor
Giordano	Andrea Chénier	Un dì all' azzurro spazio guardai profondo	Spinto Tenor
Giordano	Fedora	Amor ti vieta	Spinto Tenor
Giordano	Fedora	Dio di giustizia	Spinto Soprano
Giordano	Fedora	Mia madre	Spinto Tenor
Giordano	Fedora	O grandi occhi	Spinto Soprano
Giordano	Fedora	Son gente risoluta quei tenebrosi	Spinto Soprano
Giordano	Fedora	Vedi, io piango	Spinto Tenor
Gluck	Orfeo ed Euridice	Chiamo il mio ben così	Mezzo-Soprano
Gluck	Orfeo ed Euridice	Addio, o miei sospiri	Mezzo-Soprano
Gluck	Orfeo ed Euridice	Deh placatevi con me	Mezzo-Soprano
Gluck	Orfeo ed Euridice	Che puro ciel	Mezzo-Soprano
Gluck	Orfeo ed Euridice	Che farò senza Euridice	Mezzo-Soprano
Gluck	Orfeo ed Euridice	Che fiero momento	Soubrette Soprano
Gluck	Orfeo ed Euridice	Gli sguardi trattieni	Soubrette Soprano
Gluck	Orfeo ed Euridice	Questo asilo di placide calme	Soubrette Soprano
Gluck	Orfeo ed Euridice	Se il dolce suon de la tua lira	Soubrette Soprano
Gounod	Faust	Il était un Roi de Thulé	Lyric Coloratura Soprano
Gounod	Faust	Avant de quitter ces lieux	Lyric Baritone
Gounod	Faust	Elles se cachaient. . . Il ne revient pas(The Spinning Wheel Song)	Lyric Coloratura Soprano
Gounod	Faust	Salut! demeure chaste et pure	Lyric Tenor
Gounod	Faust	Ah, je ris de me voir (The Jewel Song)	Lyric Coloratura Soprano
Gounod	Faust	Faites-lui mes aveux	Mezzo-Soprano
Gounod	Faust	Si le bonheur à sourire t' invite	Mezzo-Soprano
Gounod	Roméo Et Juliette	Amour, ranime mon courage	Lyric Coloratura Soprano
Gounod	Roméo Et Juliette	Ah! Je veux vivre(Juliette's Waltz)	Lyric Coloratura Soprano
Humperdinck	Hänsel und Gretel	Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm	Soubrette Soprano
J. Strauss	Die Fledermaus	Da schreibt meine Schwester	Soubrette Soprano
J. Strauss	Die Fledermaus	Klänge der Heimat	Lyric Coloratura Soprano
J. Strauss	Die Fledermaus	Mein Herr Marquis	Soubrette Soprano
J. Strauss	Die Fledermaus	Mein Herr, was dächten Sie von mir	Lyric Coloratura Soprano
J. Strauss	Die Fledermaus	Spiel' ich die Unschuld vom Lande	Soubrette Soprano
J. Strauss	Die Fledermaus	Trinke, Liebchen, trinke schnell	Lyric Tenor
Lehár	Die lustige Witwe	Es lebt' eine Vilja (Vilja—Lied)	Lyric Soprano
Leoncavallo	Pagliacci	Si può	Dramatic Baritone
Leoncavallo	Pagliacci	Stridono lassù	Lyric Soprano
Leoncavallo	Pagliacci	Un tal gioco, credetemi	Spinto Tenor
Leoncavallo	Pagliacci	Vesti la giubba(Recitar)	Spinto Tenor
Massenet	Manon	Adieu, notre petite table	Lyric Soprano
Massenet	Manon	Ah! fuyez, douce image	Lyric Tenor
Massenet	Manon	En fermant les yeux	Lyric Tenor
Massenet	Manon	Je suis encor tout étourdie	Lyric Soprano
Massenet	Manon	Obéissons quand leur voix appelle	Lyric Soprano
Massenet	Manon	Voyons, Manon, plus de chimères	Lyric Soprano
Massenet	Werther	J' aurais sur ma poitrine pressé	Lyric Tenor
Massenet	Werther	Lorsque l' enfant revient d' un voyage avant l' heure	Lyric Tenor
Massenet	Werther	O nature pleine de grâce	Lyric Tenor

Massenet	Werther	Pourquoi me réveiller	Lyric Tenor
Massenet	Werther	Je vous écrit de ma petite chambre	Mezzo-Soprano
Massenet	Werther	Va! laisse couler mes larmes	Mezzo-Soprano
Massenet	Werther	Ah! mon courage m'abandonne	Mezzo-Soprano
Mozart	Così Fan Tutte	Ah lo veggio quell' anima bella	Leggiero Tenor
Mozart	Così Fan Tutte	Come scoglio immoto resta	Dramatic Coloratura Soprano
Mozart	Così Fan Tutte	Donne mie la fate a tanti	Lyric Baritone
Mozart	Così Fan Tutte	In uomini, in soldati	Soubrette Soprano
Mozart	Così Fan Tutte	Non siate ritrosi	Lyric Baritone
Mozart	Così Fan Tutte	Per pietà	Dramatic Coloratura Soprano
Mozart	Così Fan Tutte	Tradito, schernito dal perfido cor	Leggiero Tenor
Mozart	Così Fan Tutte	Un' aura amorosa	Leggiero Tenor
Mozart	Così Fan Tutte	Una donna a quindici anni	Soubrette Soprano
Mozart	Così Fan Tutte	Smanie implacabili	Mezzo-Soprano
Mozart	Così Fan Tutte	È amore un ladroncello	Mezzo-Soprano
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Ach ich liebe	Dramatic Coloratura Soprano
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln	Soubrette Soprano
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Frisch zum Kampfe	Lyric Tenor
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Hier soll ich dich denn sehen	Leggiero Tenor
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Ich baue ganz auf deine Stärke	Leggiero Tenor
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	In Mohrenland gefangen war	Lyric Tenor
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Konstanze, dich wiederzusehen	Leggiero Tenor
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Martern aller Arten	Dramatic Coloratura Soprano
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Traurigkeit ward mir zum Lose	Dramatic Coloratura Soprano
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Welche Wonne, welche Lust	Soubrette Soprano
Mozart	Die Entführung aus dem Serail	Wenn der Freude Tränen fließen	Leggiero Tenor
Mozart	Die Zauberflöte	Ach, ich fühl' s	Lyric Soprano
Mozart	Die Zauberflöte	Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen	Dramatic Coloratura Soprano
Mozart	Die Zauberflöte	Der Vogelfänger bin ich ja	Lyric Baritone
Mozart	Die Zauberflöte	Ein Mädchen oder Weibchen	Lyric Baritone
Mozart	Die Zauberflöte	O zittre nicht, mein lieber Sohn	Dramatic Coloratura Soprano
Mozart	Don Giovanni	Ah! fuggi il traditor	Spinto Soprano
Mozart	Don Giovanni	Ah, chi mi dice mai	Spinto Soprano
Mozart	Don Giovanni	Batti, batti, o bel Masetto	Soubrette Soprano
Mozart	Don Giovanni	Dalla sua pace la mia dipende	Leggiero Tenor
Mozart	Don Giovanni	Deh, vieni alla finestra	Dramatic Baritone
Mozart	Don Giovanni	Or sai chi l'onore	Dramatic Coloratura Soprano
Mozart	Don Giovanni	Finch'han dal vino calda la testa	Dramatic Baritone
Mozart	Don Giovanni	Ho capito, Signor, sì	Lyric Baritone
Mozart	Don Giovanni	Il mio tesoro intanto	Leggiero Tenor
Mozart	Don Giovanni	In quali eccessi... Mi tradì quell' alma ingrata	Spinto Soprano
Mozart	Don Giovanni	Metè di voi quà vadano	Dramatic Baritone
Mozart	Don Giovanni	Non mi dir	Dramatic Coloratura Soprano
Mozart	Don Giovanni	Vedrai, carino	Soubrette Soprano
Mozart	Idomeneo	Padre, germani, addio	Lyric Coloratura Soprano
Mozart	Idomeneo	Se il padre perdei	Lyric Coloratura Soprano
Mozart	Idomeneo	Zeffiretti lusinghieri	Lyric Coloratura Soprano
Mozart	Le Nozze di Figaro	Dove sono i bei momenti	Lyric Soprano
Mozart	Le Nozze di Figaro	Giunse alfin il momento	Soubrette Soprano
Mozart	Le Nozze di Figaro	Hai già vinta la causa	Lyric Baritone
Mozart	Le Nozze di Figaro	L'ho perduta, me meschina	Soubrette Soprano
Mozart	Le Nozze di Figaro	Porgi, amor, qualche ristoro	Lyric Soprano
Mozart	Le Nozze di Figaro	Il capro e la capretta	Mezzo-Soprano
Mozart	Le Nozze di Figaro	Non sò più cosa son, cosa faccio	Mezzo-Soprano
Mozart	Le Nozze di Figaro	Voi, che sapete	Mezzo-Soprano
Mozart	Le Nozze di Figaro	Venite, inginocchiatevi	Soubrette Soprano
Offenbach	Les Contes d' Hoffmann	Allons! Courage et confiance... Ah! vivre deux	Lyric Tenor
Offenbach	Les Contes d' Hoffmann	Amis l' amour tendre et rêveur ,Erreur	Lyric Tenor
Offenbach	Les Contes d' Hoffmann	Ô Dieu, de quelle ivresse	Lyric Tenor
Offenbach	Les Contes d' Hoffmann	Elle a fui, la tourterelle	Lyric Soprano
Offenbach	Les Contes d' Hoffmann	Il était une fois à la cour d' Eisenach	Lyric Tenor
Offenbach	Les Contes d' Hoffmann	Les oiseaux dans la charmille (The Doll Song)	Lyric Coloratura Soprano
Ponchielli	La Gioconda	Ah! Pescator, affonda l' esca	Dramatic Baritone
Ponchielli	La Gioconda	Cielo! e mar	Spinto Tenor
Ponchielli	La Gioconda	O monumento	Dramatic Baritone
Ponchielli	La Gioconda	Suicidio	Dramatic Soprano
Ponchielli	Turandot	In questa reggia	Dramatic Soprano
Puccini	Gianni Schicchi	O mio bambino caro	Lyric Soprano
Puccini	Il Tabarro	È ben altro il mio sogno	Spinto Soprano
Puccini	Il Tabarro	Hai ben ragione	Dramatic Tenor
Puccini	La Bohème	Che gelida manina	Lyric Tenor
Puccini	La Bohème	Donde lieta usci	Lyric Soprano
Puccini	La Bohème	Mi chiamano Mimi	Lyric Soprano
Puccini	La Bohème	Quando me' n vo'	Lyric Soprano
Puccini	Manon Lescaut	Ah! Manon, mi tradisce	Spinto Tenor
Puccini	Manon Lescaut	Donna non vidi mai simile a questa	Spinto Tenor
Puccini	Manon Lescaut	In quelle trine morbide	Spinto Tenor
Puccini	Manon Lescaut	L' ora, o Tirsi, è vaga e bella	Spinto Soprano
Puccini	Manon Lescaut	Sola... perduta abbandonata	Spinto Soprano
Puccini	Manon Lescaut	Tra voi, belle	Spinto Tenor
Puccini	Manon Lescaut	Vedete? Io son fedele alla parola mia	Spinto Soprano
Puccini	Suor Angelica	Senza mamma	Spinto Soprano
Puccini	Tosca	E lucevan le stelle	Spinto Tenor
Puccini	Tosca	Recondita armonia	Spinto Tenor
Puccini	Tosca	Vissi d' arte, vissi d' amore	Spinto Soprano
Puccini	Turandot	Nessun dorma	Dramatic Tenor
Puccini	Turandot	Non piangere, Liù	Dramatic Tenor
Puccini	Turandot	Signore, ascolta	Lyric Soprano
Puccini	Turandot	Tu, che di gel sei cinta	Lyric Soprano
R. Strauss	Ariadne auf Naxos	Es gibt ein Reich	Dramatic Soprano
R. Strauss	Ariadne auf Naxos	Grossmächtige Prinzessin	Lyric Coloratura Soprano
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Ecco ridente in cielo spunta	Leggiero Tenor
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Largo al factotum della città	Lyric Baritone
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Se il mio nome saper voi bramate	Leggiero Tenor
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò	Mezzo-Soprano
Rossini	Il Barbiere di Siviglia	Contro un cor che accende amore	Mezzo-Soprano
Rossini	La Cenerentola	Sì, ritrovarla io giuro	Leggiero Tenor
Rossini	Semiramide	Al mio pregar	Dramatic Coloratura Soprano
Rossini	Semiramide	Bel raggio lusinghier	Dramatic Coloratura Soprano
Sullivan	H. M. S. Pinafore	Sorry her lot who loves too well	Soubrette Soprano
Sullivan	H. M. S. Pinafore	The hours creep on apace	Soubrette Soprano

Verdi	Aida	Celeste Aida	Dramatic Tenor
Verdi	Aida	O patria Mia	Dramatic Soprano
Verdi	Aida	Ritorna vincitor	Dramatic Soprano
Verdi	Don Carlos	Carlo ch'è sol il nostro amore	Lyric Baritone
Verdi	Don Carlos	Io morirò, ma lieto in core	Lyric Baritone
Verdi	Don Carlos	Non pianger, mia compagna	Spinto Soprano
Verdi	Don Carlos	Per me giunto è il dì supremo	Lyric Baritone
Verdi	Don Carlos	Tu che le vanità conoscesti del mondo	Spinto Soprano
Verdi	Don Carlos	Nei giardin del bello saracin ostello	Mezzo-Soprano
Verdi	Don Carlos	O don fatale	Mezzo-Soprano
Verdi	Ernani	Surta è la notte... Ernani! Ernani, involami	Dramatic Coloratura Soprano
Verdi	Falstaff	Dal labbro il canto estasiato vola	Leggiero Tenor
Verdi	I Due Foscari	La clemenza! s'aggiunge lo scherno	Spinto Soprano
Verdi	I Due Foscari	O vecchio cor	Dramatic Baritone
Verdi	I Due Foscari	Più non vive! l'innocente	Spinto Soprano
Verdi	I Due Foscari	Quel bronzo ferale	Dramatic Baritone
Verdi	I Due Foscari	Questa dunque è l'iniqua mercede	Dramatic Baritone
Verdi	I Due Foscari	Tu al cui sguardo onnipossente	Spinto Soprano
Verdi	Il Corsaro	Cento leggiadre vergini	Lyric Baritone
Verdi	Il Corsaro	S'avvicina il tuo momento	Lyric Baritone
Verdi	Il Corsaro	Salve, Allah	Lyric Baritone
Verdi	Il Trovatore	Ah sì, ben mio	Spinto Tenor
Verdi	Il Trovatore	D'amor sull'ali rose e vanne	Dramatic Coloratura Soprano
Verdi	Il Trovatore	Deserto sulla terra	Spinto Tenor
Verdi	Il Trovatore	Di quella pira l'orrendo foco	Spinto Tenor
Verdi	Il Trovatore	Di tale amor, che dirsi mal può dalla parola	Dramatic Coloratura Soprano
Verdi	Il Trovatore	Il balen del suo sorriso	Dramatic Baritone
Verdi	Il Trovatore	Per me ora fatale	Dramatic Baritone
Verdi	Il Trovatore	Tacea la notte placide	Dramatic Coloratura Soprano
Verdi	Il Trovatore	Tu vedrai che amore in terra	Dramatic Coloratura Soprano
Verdi	Il Trovatore	Stride la vampa	Mezzo-Soprano
Verdi	La Forza del Destino	La vita è inferno... Oh, tu che in seno agli angeli	Spinto Tenor
Verdi	La Forza del Destino	Me pellegrina ed orfana	Spinto Soprano
Verdi	La Forza del Destino	Pace, pace, mio Dio	Spinto Soprano
Verdi	La Forza del Destino	Sono giunta!... Madre, pietosa Vergine	Spinto Soprano
Verdi	La Traviata	Addio del passato	Dramatic Soprano
Verdi	La Traviata	Ah, fors'è lui... Sempre libera	Dramatic Soprano
Verdi	La Traviata	De' miei bollenti spiriti	Lyric Tenor
Verdi	La Traviata	Di Provenza il mar, il suol	Lyric Baritone
Verdi	La Traviata	Oh mio rimorso! oh infamia	Lyric Tenor
Verdi	Les Vêpres Siciliennes	Deh! tu calma, o Dio possente	Dramatic Coloratura Soprano
Verdi	Les Vêpres Siciliennes	Mercé, dilette amiche	Dramatic Coloratura Soprano
Verdi	Luisa Miller	Ah! fu giusto il mio sospetto	Dramatic Baritone
Verdi	Luisa Miller	L'ara, o l'avella apprestami	Dramatic Tenor
Verdi	Luisa Miller	Quando le sere al placido	Dramatic Tenor
Verdi	Luisa Miller	Sacra la scelta è d'un consorte	Dramatic Baritone
Verdi	Nabucco	Anch'io dischiuso un giorno	Dramatic Coloratura Soprano
Verdi	Nabucco	Chi mi toglie il regio scetto	Dramatic Baritone
Verdi	Nabucco	Dio di Giuda	Dramatic Baritone
Verdi	Nabucco	O prodi miei, seguitemi	Dramatic Baritone
Verdi	Nabucco	Salgo già del trono aurato	Dramatic Coloratura Soprano
Verdi	Otello	Ave Maria	Lyric Soprano
Verdi	Otello	Credo in un Dio crudel	Dramatic Baritone
Verdi	Otello	Dio! mi potevi scagliar tutti i mali	Dramatic Tenor
Verdi	Otello	Era la notte	Dramatic Baritone
Verdi	Otello	Mia madre aveva una povera ancella (Willow Song)	Lyric Soprano
Verdi	Otello	Niun mi tema	Dramatic Tenor
Verdi	Otello	Ora è per sempre addio sante memorie	Dramatic Tenor
Verdi	Rigoletto	Caro nome	Lyric Soprano
Verdi	Rigoletto	Cortigiani, vil razza dannata	Dramatic Baritone
Verdi	Rigoletto	La donna è mobile	Lyric Tenor
Verdi	Rigoletto	Pari sia mo	Dramatic Baritone
Verdi	Rigoletto	Parmi veder le lagrime	Lyric Tenor
Verdi	Rigoletto	Possente amor mi chiama	Lyric Tenor
Verdi	Rigoletto	Questa o quella	Lyric Tenor
Verdi	Rigoletto	Tutte le feste al tempio mentre pregava Iddio	Lyric Soprano
Verdi	Simon Boccanegra	Come in quest'ora bruna	Spinto Soprano
Verdi	Simon Boccanegra	Nell'ora soave che all'estasi invita	Spinto Soprano
Verdi	Simon Boccanegra	Sento avvampar nell'anima	Dramatic Tenor
Verdi	Un Ballo in Maschera	Alla vita che t'arride	Lyric Baritone
Verdi	Un Ballo in Maschera	Eri tu che macchiavi quell'anima	Lyric Baritone
Verdi	Un Ballo in Maschera	Ma dall'arido stelo divulsa	Dramatic Soprano
Verdi	Un Ballo in Maschera	Morrò, ma prima in grazia	Dramatic Soprano
Wagner	Die Götterdämmerung	Brünnhilde, heilige Braut	Dramatic Tenor
Wagner	Die Götterdämmerung	Fliegt heim ihr Raben	Dramatic Soprano
Wagner	Die Götterdämmerung	Mime hieß ein mürrischer Zwerg	Dramatic Tenor
Wagner	Die Götterdämmerung	Starke Scheite schichten mir dort	Dramatic Soprano
Wagner	Die Walküre	Der Männer Sippe sass hier im Saal	Dramatic Soprano
Wagner	Die Walküre	Du bist der Lenz	Dramatic Soprano
Wagner	Die Walküre	Ein Schwert verhiess mir der Vater	Dramatic Tenor
Wagner	Die Walküre	Friedmund darf ich nicht heissen	Dramatic Tenor
Wagner	Die Walküre	Hojotoho	Dramatic Soprano
Wagner	Lohengrin	Winterstürme wichen dem Wonnemond (Spring Song)	Dramatic Tenor
Wagner	Lohengrin	Athmest du nicht mit mir die süssen Düfte	Dramatic Tenor
Wagner	Lohengrin	In fernem Land	Dramatic Tenor
Wagner	Lohengrin	Mein lieber Schwan	Dramatic Tenor
Wagner	Siegfried	Ewig war ich	Dramatic Soprano
Wagner	Siegfried	Nothung! Nothung! Neidliches Schwert	Dramatic Tenor
Wagner	Tannhäuser	Allmächt'ge Jungfrau	Dramatic Soprano
Wagner	Tannhäuser	Dich, theure Halle	Dramatic Soprano
Wagner	Tristan und Isolde	Dünkt dich das	Dramatic Tenor
Wagner	Tristan und Isolde	Wie lachend sie mir Lieder singen	Dramatic Soprano
Wagner	Tristan und Isolde	Mein Kurwenal, du trauer Freund	Dramatic Tenor
Wagner	Tristan und Isolde	Mild und leise wie er lächelt	Dramatic Soprano
Wagner	Tristan und Isolde	Wie sie selig	Dramatic Tenor
Weber	Der Freischütz	Einst träumte meiner sel'gen Base	Soubrette Soprano
Weber	Der Freischütz	Kommt ein schlanker Bursch gegangen	Soubrette Soprano
Weber	Der Freischütz	Und ob die Wolke sie verhülle	Lyric Soprano
Weber	Der Freischütz	Wie nahte mir der Schlummer... Leise, leise, fromme Weise	Lyric Soprano

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 西洋歌剧咏叹调大全 女中音 1

作者 = 王景彬著

页数 = 302

出版社 = 北京市：文化艺术出版社

出版日期 = 2011.03

SS号 = 12784764

DX号 = 000008109896

URL = <http://book.szdnnet.org.cn/bookDetail.jsp?dxNumber=000008109896&d=B9594EE2F7E0CE211B78D922D3ECE817>