

<http://dx.doi.org/10.16926/em.2022.17.15>

杨金花

<https://orcid.org/0009-0002-8977-3992>

郑州升达经贸管理学院(中国)

电子邮箱: yangjinhua028@126.com

Katarzyna SUSKA-ZAGORSKA

<https://orcid.org/0000-0002-4143-4257>

克拉科夫克里斯托弗·潘德列斯基音乐学院(波兰)

电子邮箱: katarzyna.suska.zagorska@amuz.krakow.pl

国晨和 Carlo Alberto Petrucci (翻译和编辑),
意大利语歌剧脚本字对字精准解析系列丛书
Word-by-Word Explanation of Italian Opera
Librettos in Chinese, 独立出版社, Wrocław:
Amazon 2021–2022。丛书书评

How to cite: 杨金花, Katarzyna Suska-Zagorska, 国晨和 Carlo Alberto Petrucci (翻译和编辑), 意大利语歌剧脚本字对字精准解析系列丛书 *Word-by-Word Explanation of Italian Opera Librettos in Chinese*, 独立出版社, Wrocław: Amazon 2021–2022。丛书书评, "Edukacja Muzyczna" 2022, no 17, pp. 277–282.

迄今为止,这套丛书共出了七卷,每卷都呈现了精选歌剧剧本的直译。其中包括以下几卷:

1. G. Donizetti, F. Romani, 《爱的甘醇》 *L'elisir d'amore*, Wrocław 2020, ISBN: 979-84-960994-6-2.
2. P. Mascagni, G. Targioni-Tozzetti, G. Menasci, 《乡村骑士》 *Cavalleria rusticana*, Wrocław 2021, ISBN: 979-84-847304-0-7.

投稿时间:2023年2月2日

录用时间:2023年2月12日

3. R. Leoncavallo, 《丑角》 *Pagliacci*, Wrocław 2021, ISBN: 979-84-936417-0-1.
4. G. Verdi, F.M. Piave, 《茶花女》 *La traviata*, Wrocław 2021, ISBN: 979-84-852993-3-0.
5. G. Puccini, G. Giacosa, L. Illica, 《艺术家的生涯》 *La bohème*, Wrocław 2021, ISBN: 979-84-961117-5-1.
6. G. Verdi, F. M. Piave, 《弄臣》 *Rigoletto*, Wrocław 2022, ISBN: 979-84-415368-2-0.
7. G. Puccini, G. Giacosa, L. Illica, 《托斯卡》 *Tosca*, Wrocław 2022, ISBN: 979-83-653361-2-4.

歌剧在舞台和声乐作品中是一种特殊的体裁。它可以构成综合艺术的作品范例，特别是声乐和艺术的融合。从歌剧演唱者的角度来看，应该指出的是，他们只有在对歌词的含义有一个精确的理解并大致熟悉这种语言的特点的情况下，才能够根据戏剧情节和人物的要求，表达他们演唱角色的语气和情绪。为了满足这一条件，艺术家们提出了如何用他们无法理解的语言“解码”信息，并准确理解给定歌剧的歌词的问题。答案可以在国晨和卡洛·阿尔贝托·佩特鲁齐准备的一系列歌词翻译中找到。

本系列的目的

该系列的编辑和译者国晨和卡洛·阿尔贝托·佩特鲁齐(Carlo Alberto Petrucci)专注于剧本——歌剧的文学部分。他们强调文学和戏剧层面的重要性，为了解决这个问题，他们同时考虑了理论联系实际。作者将剧本的翻译视为帮助中国歌手克服与欧洲歌剧表演相关的挑战的工具。该系列的最初几卷还包含了意大利歌剧专家的建议，如 M. Baggio, N.G. Calzi, D. Menicucci and Ch. Starinieri。

国晨和彼得鲁兹的翻译系列作品中描述的歌剧歌词中的咏叹调是中国专业音乐学校声乐表演教学的核心曲目，也是许多音乐学术论文分析的主题。然而，该丛书并没有涉及声乐教学，也没有触及通过演唱歌词传达和表达情感的主题，相反，它关注的是歌剧剧本的语言。为此，作者设定了具体的目标，例如：

- 让中国歌手掌握欧洲歌剧作品中的语言原则；
- 便于用母语演唱歌剧部分(尤其是语音和语言表达方面)；
- 尽可能准确地识别具体语句的显性和隐性含义；
- 在歌剧舞台表演的背景下，解释歌词的语义。

对于中国学生和他们的老师来说，最困难的问题不是意大利歌剧的演唱技巧，而是如何克服语言差异带来的困难。这样的困难当然可以通过专门的意大利语课程来解决，也可以通过听意大利歌手的各种表演，自己学习发音。在中国，声乐表演的老师和学生最关注的是意大利语的语音，尤其

是歌词的发音和语言的语音语调。这些主题通常只在与特定的咏叹调相关的情况下进行讨论和分析。一个令人尴尬的结果是，许多学生熟悉某一特定歌剧中的咏叹调，但却无法将它们置于整部歌剧作品中。这就导致了咏叹调脱离剧情不能被充分表达和理解。为了解决这一问题，中国的学者开始出版手册，旨在帮助演唱者掌握欧洲歌剧咏叹调和歌曲的发音和语义。其中，至少有三本著作值得提到。第一本是李维渤编写的，他将 72 首意大利古典咏叹调翻译成中文(逐字逐句翻译)。本书包括 G.B. Bassani, P.P. Bencini, G. Cacci¹ 等作曲家的作品。另一出版物是最重要的德语艺术歌曲翻译精选(German art Song Word-to-Word)，作者赵庆润和李维渤隶属于北京的中央音乐学院。不过，这些翻译并不包含与语言特异性相关的发音规则和解释²。另一项值得一提的系列丛书是《歌剧咏叹调》，作者周枫。本系列收录了最著名的歌剧咏叹调，将意大利语、法语、德语、俄语等多种语言翻译成中文，让中国歌手了解歌词的大致意思³。然而在中国，显然缺乏从最基础的解释与欧洲声乐曲目有关的语言问题的书籍。这篇评论中提出的翻译系列的作者似乎意识到了这个问题，因此这一系列的丛书诞生了。

内容评价

光是挑选意大利歌剧的原创剧本，就需要非常谨慎和勤奋。本系列展示了七部古典歌剧的剧本，这些歌剧都是音乐史上最重要的，至今已经上演了一百多年，例如 1832 年在米兰首演的《爱的甘醇》(*L'elisir d'amor*)。我们必须假设随着时间的推移，每一部剧本都经历了许多变化，产生了许多有微小差异的版本，因此要翻译的版本的选择不至关重要。在作品创作以来的 150 年里，剧作家使用的风格惯例也发生了变化。因此，为了翻译出忠实的译文，译者必须处理许多 19 世纪的语言手段，这些手段在当代语言中不再使用。除此之外，剧本经常包含日常语言及其非文学变体。其中包括特定社区语言的典型方言、词汇和语法。这是孙一宁在《美国意大利语教师协会杂志》季刊上发表的一篇评论文章中指出的。正如孙一宁所说：

In addition to providing thorough definitions and explanations for standard words and phrases, the editors also indicate when slang and allusions are used in the text⁴.

- ¹ 李维渤, *72 首古典意大利歌曲字对字译词*, 中央音乐学院出版社, 北京 2007 [Lǐ Wéibó, *72 shǒu gǔdiǎn Yìdàlì gēqǔ zì duì zì yìcí*, Zhōngyāng Yīnyuè Xuéyuàn Chūbǎnshè, Běijīng 2007].
- ² 赵庆润, 李维渤, *德国艺术歌曲字对字译词*, 中央音乐学院出版社, 北京 2004 [Zhào Qīngrùn, Lǐ Wéibó, *Déguó yìshù gēqǔ zì duì zì yìcí*, Zhōngyāng Yīnyuè Xuéyuàn Chūbǎnshè, Běijīng 2004].
- ³ 周枫, *外国歌剧选曲集*, 上海音乐出版社, 上海 1994 [Zhōu Fēng, *Wàiguó gējù xuǎnqǔjí*, Shànghǎi Yīnyuè Chūbǎnshè, Shànghǎi 1994].
- ⁴ S. Yining, *Stella Guo Chen and Carlo Alberto Petruzzi (translators and editors). Word-by-Word Explanation of Italian Opera Librettos in Chinese. Volumes edited: G. Donizetti, F. Romani:*

在翻译过程中，重要的是要记住，中文文本必须与意大利语原文完美匹配，这样的做法超出了文学翻译的框架，这是因为人们必须认识到，歌剧脚本不能被严格地视为文学作品，相反，它是文学、舞台和音乐具体结合的产物。为了忠实的翻译，它必须尽可能接近意大利语原文，这不仅意味着在语义上要正确，考虑和解释语言的修辞和表达方面也是必要的，如果单纯的按照字对字进行翻译，而不考虑故事情节、人物性格、语气语境等因素，那么则达不到“真实再现”的要求。国晨和卡洛·阿尔贝托·佩特鲁齐用他们的专业精神和专业知识克服了这些艰难的挑战。

实用方面

该系列的作者考虑了许多方面，为中国声乐表演者创造了一个有用的工具。他们专门为希望充分理解某一特定歌剧剧本的内容和意义的歌剧艺术家提供翻译。因此，为整个歌剧创作了一个共同的结构。每卷分为三个部分：作品概况、情节介绍和脚本翻译。

作品概况是对某一部歌剧的介绍。它介绍了它的起源和作者：作曲家和剧作家。它还指出了剧本的文学来源。情节介绍部分包含情节的简短概述，并描述个人行为 and 场景。这部分描述了最重要的故事情节和主要人物，让读者更好地了解他们的性格特点和动机。剧本翻译部分包括对个别歌剧剧本逐字翻译。

在撰写这一系列歌剧剧本翻译的评论时，这篇评论的作者难免会对一部声乐作品中的文学文本现象进行较为普遍的反思，这是一个复杂的问题。评论的作者，根据他们的专业经验，主要在声乐表演和教学的背景下看待它们。这篇评论的合著者杨金花在她的博士论文中讨论了这个话题。她这样写道：

The text allows us to imagine a sketch of musical images contained in a given work. We combine the unity of the words of a musical piece with all the emerging moods within it, which work together to form the image of the composition. In both Chinese songs and foreign works, the beautiful poetic lyrics combined with the melody allow the audience and the performer to truly experience all the emotions contained in the song and take a step towards mastering and understanding it⁵.

„L'elisir d'amore"; G. Verdi, F.M. Piave: „La traviata"; G. Puccini, G. Giacosa, L. Illica: „La bohème"; P. Mas-cagni, G. Targioni-Tozzetti, G. Menasci: „Cavalleria rusticana"; R. Leoncavallo: „Pagliacci", Wrocław: Amazon, 2021, „Italika" 2021, Vol. 98, no 4, (winter, published by American Association of Teachers of Italian), pp. 993–995.

⁵ J. Yang, *Zastosowanie i rozwój śpiewu koloraturowego w chińskich kompozycjach wokalnych na głos sopranowy w kontekście adaptacji dorobku europejskiej sztuki wokalne* „bel canto”, computer printout of the doctoral thesis written under the direction of prof. K. Suska-Zagórska, Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow, Kraków 2022.

国晨和 Carlo Alberto Petruzzi 对上述文本在音乐作品中发挥作用的方式有很好的理解。因此，他们不仅“逐字逐句”地翻译整个剧本，而且还从词汇、语法和语境等方面解释每个单词的发音和用法。作为在翻译过程中对一个单词采取彻底、多面化方法的一个例子，值得一提的是出现在歌剧《茶花女》第一幕维奥莱塔宣叙调中的一词“brillar”的解释：为“brillare”省略末尾音节的形式，原意为“闪耀”，这里标识“让这个宴会有更多的乐趣”，也就是“让大家好好享受”⁶。作者在翻译这个词时，既考虑了它的词源，又考虑了具体的情景语境。除了与单词相关的解释，我们还发现了关于舞台调度和人物心理活动的实用建议。正因为如此，我们才能正确理解说出这句台词的人的意图。

作为歌剧的摇篮，意大利是许多伟大作品的诞生地。事实上，意大利歌剧在某种程度上是意大利语的“音乐精华”。它们捕捉到了语言之美及其韵律特征，它们充分展示了语言非凡的表现力。著名声乐教师乔瓦尼·巴蒂斯塔·兰佩尔蒂在下面这段话中赞赏了意大利语的独特品质：

Language and Song rarely go hand in hand. The Italian language is the chief exception to this rule, being the one best adapted for artistic song on account of its wealth of vowels and lack of aspirates⁷.

在声乐实践过程中，作为没有接触过或者较少接触意大利语的中国实践者，首先要解决的一个重要问题是纠正自己的发音，在此书中，编译者虽然对脚本中所涉及到的意大利语进行了中文的解释，同时还说明了意大利语的发音问题，但是笔者认为，如果编者能够辅以相应的语音教程，将会将此书的作用最大化，更会受到中国声乐学习者的关注和喜爱

值得一提的是，Stella 国晨和 A. Petruzzi 的系列作品还有另一个目的。除了上面讨论的主要目的之外，它还有助于在中国和欧洲这两种截然不同的文化之间搭建一座桥梁，而且是在最实际的意义上做到了这一点。

综上所述，值得一提的是，本文作者之一，中国声乐研究和教育者的代表之一，在接触到所讨论的系列书籍后，意识到它可能对中国演唱者的声乐学习产生直接影响。这套系列丛书的突破性意义在于，它为实践活动建立了一个基准，它展示了如何实践西方歌剧艺术，以及如何大胆面对语言问题。中国的从业者应该采取现实和务实的态度来对待歌剧演唱中的语言问题。此外，迫切需要创造更多的“教育和探索工具”，这将包括其他古典戏剧。

在声乐艺术全球化多元化的当前背景下，打造原创的“中国声乐学校”必须顺应当下的需要。这一过程既要注重民族音乐的发展，也要注重向西方声乐艺术学习，发展自身的艺术素质。熟悉本文所呈现的欧洲古典歌剧作品

⁶ G. Verdi, F.M. Piave, 《茶花女》 *La traviata* : 字对字精准解析, edited by Guo Chen and Carlo Alberto Petruzzi, Wroclaw 2021, p. 25.

⁷ G.B. Lamperti, *The Technics of Bel Canto*, G. Schirmer, Inc, New York 1905, p. 29.

的剧本翻译系列，可以让我们更深入地了解它们的具体特点，尤其是在剧本创作和语言运用方面。这样的知识也可以与中国声乐艺术的发展相关。

参考文献

周枫, *外国歌剧选曲集*, 上海音乐出版社, 上海 1994 [Zhōu Fēng, *Wàiguó gējù xuǎnqǔjí*, Shànghǎi Yīnyuè Chūbǎnshè, Shànghǎi 1994].

Lamperti Giovanni Battista, *The Technics of Bel Canto*, G. Schirmer, Inc, New York 1905.

赵庆闰, 李维渤, *德国艺术歌曲字对字译词*, 中央音乐学院出版社, 北京 2004 [Zhào Qìngrùn, Lǐ Wéibó, *Déguó yìshù gēqū zì duì zì yìcí*, Zhōngyāng Yīnyuè Xuéyuàn Chūbǎnshè, Běijīng 2004].

李维渤, *72 首古典意大利歌曲字对字译词*, 中央音乐学院出版社, 北京 2007 [Lǐ Wéibó, *72 shǒu gǔdiǎn Yìdàlì gēqū zì duì zì yìcí*, Zhōngyāng Yīnyuè Xuéyuàn Chūbǎnshè, Běijīng 2007].

Yang Jinhua, *Zastosowanie i rozwój śpiewu koloraturowego w chińskich kompozycjach wokalnych na głos sopranowy w kontekście adaptacji dorobku europejskiej sztuki wokalnejskiej „bel canto”*, computer printout of the doctoral thesis written under the direction of prof. K. Suska-Zagórska, Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow, Kraków 2022.

Yining Sun, *Stella Guo Chen and Carlo Alberto Petruzzi (translators and editors). Word-by-Word Explanation of Italian Opera Librettos in Chinese. Volumes edited: G. Donizetti, F. Romani: „L’elisir d’amore”; G. Verdi, F.M. Piave: „La traviata”; G. Puccini, G. Giacosa, L. Illica: „La bohème”; P. Mascagni, G. Targioni-Tozzetti, G. Menasci: „Cavalleria rusticana”; R. Leoncavallo: „Pagliacci”, Wrocław: Amazon, 2021, „Italika” 2021, Vol. 98, no 4, (winter, published by American Association of Teachers of Italian), pp. 993–995.*