

柴可夫斯基

胡桃夾子組曲

(全部總譜)

上海音樂出版社印行

柴可夫斯基
胡桃夾子組曲

(作品 71 a)

羅傳譯
江苏工业学院图书馆
藏书章

上海音樂出版社印行

胡桃夾子組曲

柴可夫斯基
作品 17a

Nutcracker Suite

一) 創作前後

一八九一年開春，彼得堡帝國歌劇院委託柴可夫斯基 (Peter Iljitch Tchaikowsky, 1840——1893) 根據荷夫曼 (E.T.A.Hoffmann) 的童話，也就是由大文豪仲馬 (A.Dumas) 所編的兩幕五場的舞劇胡桃夾子的洋娃娃和鼠王 (Nutcracker and the Mouse-King) 作曲。並且提出了下列幾點煩雜的要求：

第一，開頭是甜美的音樂64小節。

第二，要有燈火的聖誕樹放光發亮的音樂80小節。

第三，孩子們的登場，要愉快活潑而略帶雜亂的音樂24小節。

第四，驚奇和讚嘆的一瞬間，用若干小節的顫音。

第五，進行曲64小節。

第六，小步舞曲 (Menuet) 16小節。

第七，2/4拍子的加羅波舞曲 (Galop)。

第八，帶有恐怖性的音樂及同拍子的徐緩速度、稍帶喜劇性的音樂自16小節到24小節。使前面的性質逐漸改變的音樂24小節，這段音樂使悲哀的氣氛轉變成為光明和熱鬧。跟着是8小節莊重的音樂和8小節的休息。再來8小節的反覆和8小節的休息。最後是要使人驚奇的音樂4小節。

第九，波蘭舞曲 (Mazurka) 8小節。另外的波蘭舞曲旋律再來8小節。然後是前16小節的反覆。

第十，有活氣的圓舞曲 (急速而韻律化) 48小節……。

柴可夫斯基自一八九一年七月開始着手這部舞劇的音樂創作，而到了第二年的三月才完成了這個任務。這部舞劇在一八九二年的聖誕夜晚，和歌劇伊奧蘭特 (Iolanthe, Op. 69) 同時演出。當時由於舞蹈教師的病倒；演糖果仙人的演員不很合適；和當時表演者裏面有小孩子等種種理由，而未曾獲得顯著的成功。柴可夫斯基自己對於這部作品也認為不如一八八八年所作的舞劇睡美人 (Sleeping Beauty, Op. 66) 來得滿意。可是，在一八九二年，把這部舞劇的十五闕舞蹈音樂中，選出八闕改編成管弦樂組曲而在俄羅斯音樂協會的演奏會上公演時，它却獲得了空前的掌聲。之後，胡桃夾子組曲不但在俄國，在世界各地，它都擁有龐大數量的聽衆了。例如在英國，本組曲在皇后大廳 (Queen House) 演奏時，因聽衆的熱烈要求而反覆了好幾次，最後聽衆還是要求「再來一次」。

二) 組曲的故事

它的故事是這樣的：

在聖誕夜的晚上，小瑪麗亞的家裏和往年一樣地點起聖誕樹的蠟燭，快樂地聚會着。到了分送禮物的時間，小瑪麗亞從爸爸公司裏的顧問特爾薩亞叔叔處拿到了可愛的胡桃夾子洋娃娃和其他的許多禮物，她高興得簡直要跳了起來。但是糟糕！她的哥哥弗利和其他男孩子們可惡地把這洋娃娃搶奪過去弄壞了。哦！小瑪麗亞很傷心地哭着，同時抱起胡桃夾子洋娃娃給她安放在小床上。聚會散了，親友們都分散回去，火也熄了。但是，小瑪麗亞却反來覆去地閉不上眼。大概近一點鐘了吧，突然有許多可惡的鼯鼠從四面八方鑽出來。奇怪！聖誕樹的蠟燭竟自己亮了。小瑪麗亞終於起床，當然是去看望她那個可愛的胡桃夾子洋娃娃。哎喲！玩具和糖果餅乾都動起來和鼯鼠作戰了。哦！受了傷的胡桃夾子洋娃娃也在隊伍裏面呢！並且是帶着一隊玩具的兵隊。最後，它和鼯鼠的大王肉搏起來，在最危險的一瞬，小瑪麗亞投了皮鞋救了洋娃娃的命。鼯鼠王被擊斃了，餘下的殘鼠都逃得無影無蹤。忽然，胡桃夾子洋娃娃變成一個秀美的王子而向小瑪麗亞致謝。並且，帶她越過「冬天的森林」而到童話國家去遊玩。

這裏是糖果與大菜的國家。女王（糖果仙人）領導她們都來歡迎二位的光臨，許多餅乾和糖果為小瑪麗亞的仁慈和勇敢而開始舞蹈……。

這是什麼？這就是小瑪麗亞在聖誕夜所遭遇到的夢景。

三) 樂曲注釋

這個組曲由三個樂章(Movement)組成。並且，第二樂章更細分成六個小巧玲瓏的舞曲。通過全樂曲，我們會得到的是輕鬆、活潑、優雅和舒適的感覺。

全樂曲的排列是；

1. 小序曲(Overture Miniature)

2. 特性舞曲集(Dances Characteristiques)：

a) 進行曲(March)

b) 糖果仙人舞曲(Dance of the Sugar-Plum Fairy)

c) 俄羅斯舞曲(Russian Dance, 或 Trepac)

d) 阿拉伯舞曲(Arab Dance)

e) 中國舞曲(Chinese Dance)

f) 長笛舞曲(Dance of the Flute)

3. 花之舞曲(Waltz of Flowers)

雖然柴可夫斯基創作本樂曲時，曾經受到很大的限制，例如：要按照既定的小節數來創作等等。但是，他却克服了這些困難，創作了具有特性的，極易使人感受的音樂。

現在，把本組曲分成三個部份試述如下：

甲) 第一部份(小序曲)

[如果，僅以管弦樂法(Orchestration, 即各種樂器的編制法)來研究柴可夫斯基的時候，我們可以把他的作品大別為未完全成熟時期和成熟時期的二大部份。而它們的分界線則可以劃在他創作第三交響曲和大家都很熟悉的降B小調鋼琴協奏曲的一八七五

年。不過，我們不能從現有的總譜上去辨別它，因為，它們大致都是經過修改的。……」這是我在一本有關管弦樂法的書（管弦樂與管弦樂法的歷史底研究）上看來的。現在我們已知道胡桃夾子組曲是在一八九二年三月作成。這也就是說：創作本樂曲時的柴可夫斯基已經有着高度熟練的技巧了。這個技巧再加上他那天才的想像力，獨特的風格和正確的思想內容所作出來的東西，誰能說這是沒有價值或膚淺的呢？我們沒有辦法不肯定它的價值，我們祇能承認，這是祇有柴可夫斯基才能作得出來的傑作。

本組曲的每一個舞曲的樂器應用，差不多都是不同的，這關小序曲的樂器應用是：

木管樂器：長笛(Flute)2，短笛(Piccolo)1，雙簧管(Oboe)2，單簧管(Clarinet)2，大管(Basson)2。

銅管樂器：圓號(French Horn)2。

打擊樂器：三角鐵(Triangle)1。

弦樂器：第一小提琴(1st Violin)，第二小提琴(2nd Violin)和中提琴(Viola)各若干。

從上面的樂器編制上我們就可以看出好幾件事：第一就是木管佔着極大優勢。另一個是銅管樂器和打擊樂器幾乎等於沒有用。因為，圓號的音色很軟，它和木管是很接近的。而三角鐵的叮鐺效果是怎樣呢？這是不言而知。除了這二點之外，我們還可以發現弦樂器少了大提琴(Violincello)和最大提琴(Double-Bass)的出現。它和上面的其他樂器綜合起來看的時候，我們又可以知道了全樂曲的音域都是較高的。並且，缺少低音樂器所特有的堅實的、濃厚的效果。

這關序曲是一個降B大調 2/4拍子的樂曲。是用標準的快板速度(Allegro giusto)來演奏。曲式是複式的二部歌謠形式(Com-

pound Two-part Song Form)。不過，它們從頭至尾重奏一遍，並且，再加上一個小小的結尾罷了。

沒有引子的「進行曲風的主題」在樂曲一開始就溜了出來（見譜例1）：

譜例1.

它使全曲的氣氛輕鬆活潑，主題節奏中的 7/8 是這支小樂曲的靈魂。它作了無數次反覆，但是，這並沒有使人感到單調和厭煩。當主題的第一次反覆開始時，小提琴的伴奏作着音階式底連奏。這個伴奏音型立刻由長笛接替下來，和單簧管作了應答式的間奏之後，第二主題（見譜例2）在第一小提琴和長笛的急促對話之間偷露出一些來。在小提琴緊密的催促下，「進行曲風的主題」由木管再度奏出，緊接着是用撥弦（Pizzicato）伴奏的第二主題由第一小提琴的第一分部奏出（見譜例2）：

譜例2.

它和前一個主題是成為對比的。是歌唱般的優美旋律。同時，它的伴奏部份的撥弦和主題旋律部份又是一個極其顯著的對照。柴可夫斯基是最善於利用同一種樂器各種不同的性能來獲取最好

效果的天才作曲家。這裏(見譜例2)的手法就是一個好例子。

不久，高潮由除了三角鐵以外的樂器奏出了！瞬息間第一主題又重現。此後，樂曲的進行和前面可以說是完全相似。不過，結尾是用小提琴作了音階式底急奏後，才用撥弦作了巧妙的結束。

在這個短小的樂曲中間，柴可夫斯基應用了很巧妙的配器法。低音樂器的缺少使樂曲好像沒有一個牢固的立腳點似的。也正因為這樣，樂曲才顯出它原有的特性：即童話式的小巧玲瓏的風格。二個可愛的主題發展都是以小提琴擔當的。因此，全曲洋溢着甜美的音色。尤其是音階式底急奏到處飛翔，更顯得這小曲子的錦上添花。

乙) 第二部份(特性舞曲集)

組曲的第二部份剛才也說過：是由六闕各有其特殊色彩的舞曲所構成。

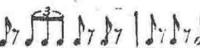
a. 第一闕舞曲是進行曲(G大調, 4/4拍子)。它的樂器編制和前一闕序曲大不相同。短笛沒有了，但是，長笛變成3支。單簧管本來是降B大調的，這次已換上了A大調(註：單簧管是移調樂器，現代用的有降B大調和A大調二種。詳細情形請參閱以後出版的近衛秀麿、菅原明朗合著，拙譯的樂器圖說)。圓號則增加到四支了。銅管樂器除此之外，還加入了小號(Trumpet)、長號(Trombone)和低音大號(Bass Tuba)。打擊樂器雖減去了三角鐵，但是另外加上了銅鈸(Cymbals)。弦樂器當中，以前忘記出來的大提琴和最大提琴在這裏也出現了。總之，這裏的樂器使用規模比前一闕樂曲大了很多。銅管樂器加多了，弦樂器也出齊了，也就是說：這裏的音色和音量都比以前更豐富更濃厚了。

樂曲開頭用小號、圓號和單簧管奏出使人聯想到玩具小兵們

行軍的進行曲旋律(見譜例3):

譜例3.

這個主題的節奏 是貫通全樂曲的，它擔當着統一全樂曲的任務。同時亦顯示出本舞曲特有的風格。在它二次反覆後面，小提琴奏出諧謔的另一旋律(見譜例4):

譜例4.

在這裏，大提琴和最大提琴撥弦音階的飛翔，到處皆是。它有着很好的效果。另外，大管作着巧妙的單獨遊戲。這也就是說，在這一個旋律演奏的時候，它是有三個部份各自顯示着它們間的不同性質——“對比”，而同時又顯示着它們間有組織的聯系——“調和”。這支進行曲很短，但是，它却很使我們感到興趣。這理由何在？就是因為它是短小精幹。

這二個旋律以銅鈸的打擊作為界限而反來覆去地做了好幾次的進行。然後，長笛和樂隊的問答開始，這或許可以算做本樂曲的中間部份(但沒有轉調)。緊接着，第一個旋律再度出現。這時，弦樂器全部合作而佈置了一個緊張的局面(見第49小節到50小節)。它在後面時常被使用着。最後，高潮臨來了！節奏是採用第一個旋律的。不過，小提琴的第二旋律也不甘罷休地和前一旋律競爭演奏到最後。

b. 在胡桃夾子組曲裏面，這第二支舞曲糖果仙人的舞曲是最著名的。一八九一年三月，柴可夫斯基接到了紐約音樂界的聘請，他就擱下了已寫好的胡桃夾子舞曲第一幕的配曲而赴美。途中，當他在法國巴黎候船時候，他發現了一種新樂器——銅片琴（Celesta）。這是一個叫莫斯特（Mustel）所發明不久的一種鍵盤樂器，它比鋼琴小，是用小鎚敲擊發音的樂器。柴可夫斯基看上了它那潔淨柔和的音色，立刻請他的作品出版商猶根遜買了一架。並且，在當年夏天從美國回來之後，也就立刻着手作了一個應用這個樂器的器樂演奏曲，它就是這個糖果仙人的舞曲（e小調 2/4拍子）。因此，胡桃夾子初演的時候（一八九二年十二月二十五日），也正是銅片琴在管弦樂當中最初使用的時候。

剛才也提到過，這齣舞曲的管弦樂編制是以銅片琴為中心的。其他的樂器和前樂曲沒有什麼大的不同。不過，木管當中增加了一個英國管（English Horn）和一個降B調的低音單簧管（Bass Clarinet）。銅管當中，除了圓號之外都取消。打擊樂器是取消了銅鈸而再加上了銅片琴罷了。這也就是說：木管樂器佔了絕對的優勢。並且，和第一部份的編制相對地是低音樂器加重了。

樂曲的速度是〔不太慢的行板〕（Andante non Troppo）。

樂曲開頭是4小節的弦樂撥弦所造成的引子（Introduction）。然後，銅片琴安祥的，潔淨玲瓏的聲音出來了。它和低音單簧管一樣，貫通全曲。樂曲分三段，其中最後一段是第一段的剪影。中間一段是銅片琴精彩的獨奏。頭一段的銅片琴演奏是以撥弦伴奏的。這使銅片琴的音色更加新鮮有趣。銅片琴樂器的獨奏很美，轉調很巧妙。木管的助奏音型也有着它獨特的苗頭。銅片琴的音色兼備着豎琴、鋼琴和某些金屬打擊樂器的優點。它那流暢的、柔和的音色顯得那麼自然而芬芳鮮豔。尤其在中間獨奏樂段時，更顯得美妙至

極。最後部份裏面，弦樂器的撥弦雖然取消了，但是由 a puntod'arco（用弓的短促點奏）所奏出的效果仍然是和撥弦相差無幾。結尾雖然是有預備的，但是，未免使我們感到一些突然。不知是偶然的，還是故意的？這種結尾好像是替後一個急促的舞曲作了預備似的。對於這闕舞曲，我們或可稱它為「以低音單簧管作伴奏的鋼片琴小協奏曲」。

c. 俄羅斯舞曲(G大調, 2/4拍子)的另一名稱是德律柏克(Trepak)。因為，這支舞曲全是用活潑的德律柏克底節奏(俄羅斯民族特有的奔放的節奏)所演奏(Tempo di Trepak. molto Vivace)。它洋溢着熱情、興奮、明朗和樂觀的情緒。從這裏，我們可以體味到純粹的俄羅斯人民的氣息。柴可夫斯基是偉大的作曲家！是的，因為他不僅有着高深的技巧，而且主要地是他還精通了民族的音樂語言！從這一段音樂裏，我們可以想像得到：在寒冷的嚴冬季節，穿着長統鞋的俄羅斯農民們，為了不被凍僵而常作跳躍的舞蹈來防寒、防凍瘡。音樂和生活是有着密切關聯的。好像在這段音樂裏，我們可以看到它所表現的是活潑耐勞的俄羅斯農民們的樸素、單純和爽直的性格(見譜例5)：

譜例5。

Tempo di trepak, molto vivace

上譜是本樂曲開始的一段。從這裏，我們也可看得出它的節奏是如何的令人興奮。變化無窮的力度關係(強弱)更加使人神化。這

一部份的樂器編制和前面簡直是個一百八十度的大變化。雖然木管樂器沒有絲毫變更。但是，銅管樂器却大大地增加了（小號、長號、低音大號）；打擊樂器也增加了一對定音鼓（Timpani）和鈴鼓（Tambourine）。總之，可以說：木管、銅管、打擊和弦樂四大類別的樂器音響，在這裏終於得到平衡的存在。由它們所得到的音響當然是很濃厚的，它很適宜於演奏這個德律柏克舞曲！

樂曲的節奏很快，並且是愈來愈快（Stringendo poco a poco）。這是俄羅斯的舞曲的特色。這是本樂曲最緊湊的地方、是最高潮的頂點。旋轉呀！狂舞呀！雖然是短短的84小節，它却那麼地吸引人而令人興奮和活潑起來！！它使我們的情緒奮發向上！

d. 第四支舞曲阿拉伯舞曲（g小調，3/8拍子）的速度是小快板（Allegretto）。它和前面的俄羅斯舞曲正是一個顯著的對比。在此地，東方的旋律和異國風味的氣氛籠罩全曲。它那渺茫的、暗淡的氣氛使人引起一種悲劇感。在這胡桃夾子組曲裏，除了花之舞曲之外，這算是最長的，也是較徐緩的舞曲。

樂曲的開始，先由加上弱音器的弦樂器奏了幾小節節奏性（Rhythmic）的引子之後，木管的哀鳴帶着淒涼的哀調在哭泣，應答的小提琴也怪可憐地，使人引起同情之感（見譜例6）：

譜例6。

富於魅力的節奏和旋律，是在低音弦樂器固定伴奏音型的基礎上。這亦就是說主旋律是在始終不停的持續低音（Pedal Point）上作着不斷的哀鳴和應答。柔和的木管樂器是這裏的靈魂。在樂曲的中斷，雙簧管奏出了使人忘掉一切而沉溺於幻想中的短小樂句。（見譜例7）：

譜例7。

在靜肅的氣氛中間，一切都被遺忘了，連樂曲的結束也被忘掉……總言之：這是極富於詩意和東方色彩的一支舞曲。

本舞曲在樂器編制上，木管樂器沒有什麼變動，祇有單簧管的調性更換了一下；銅管在這裏則完全取消了；打擊樂器祇剩下鈴鼓一種。

e. 如果我們把阿拉伯舞曲作為是暗示本舞曲糖果國裏的「咖啡」，那麼這第五支舞曲中國舞曲則毫無疑問地就是暗示「茶」的樂曲了。在這裏，我們最先可以發覺到的特點：就是從頭至尾不停的二支大管的滑稽對話。還有長笛在此地也擔當着極重要的任務：它的音階式上下行和顫音奏很突出（見譜例8）：

譜例8。

它那興奮的吹奏與弦樂器的撥弦顯示着活潑可愛的情調。中途，水晶般的鐘琴（Glockenspiel）聲音也加入來擠熱鬧了。最後則進入了高潮而用一個短促的和弦作了終曲的任務。

這支舞曲所用的樂器是：

木管：短笛1，長笛2，單簧管2，低音單簧管1，大管2。

銅管：圓號2。

打擊：鐘琴1。

絃樂：弦樂五部合奏。

雖然名為中國舞曲，但是，我們中國人聽了就立刻會明白：這裏根本沒有什麼中國風味。因為，這裏所使用的節奏和曲調對中國都是陌生的。但是音樂本身告訴我們，它仍然是一闌好舞曲。柴可夫斯基腦中的童話領域裏的中國在這段音樂裏是表現出來的。也由於如此，我們在這裏仍然可以感受得到我們應該感受到的情緒。

f. 第六支舞曲長笛舞曲 (D大調, 2/4拍子) 是一支優雅而品格高尚的曲子。它的樂器編制則比中國舞曲來得複雜些：

木管：長笛3，雙簧管2，英國管1，單簧管2，低音單簧管1，大管2。

銅管：圓號4，小號1，長號2，低音大號2。

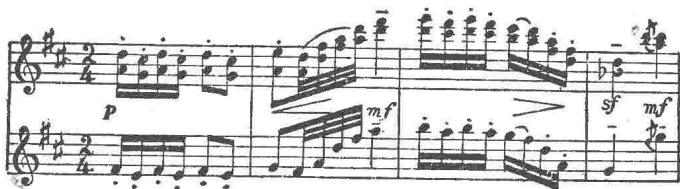
打擊：定音鼓1(對)，銅鈸1。

絃樂：弦樂五部合弦。

這一支舞曲在舞劇裏是用一種叫做 Mirlitone 的簧管樂器作中心來演奏的，這是一種玩具樂器。但是，改編為組曲之後，它是用長笛來代替了。它是以「極其中庸的速度」(Moderato assai)來演奏。

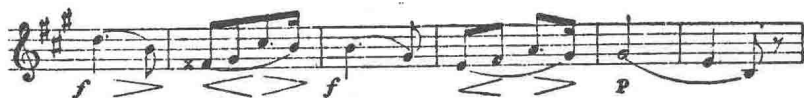
樂曲開始由低音弦樂器的撥弦奏出2小節的引子之後，三支長笛就在它的上面奏出下面那個節奏性的、諧謔風的愉快活潑而自由伸張的主題(見譜例9)：

譜例9。

長笛三重奏時的音色美極。在它反覆之後，英國管突然出現，而奏出一段引人注意的樂句(見譜例10)：

譜例10。

不久之後【見註】，銅管樂器和打擊樂器合奏出一段濃厚而結實的樂句。在這裏的主人翁是小號，其餘的都是為了它才存在的。當這樂句作第三次的吹奏時，除了長笛和雙簧管之外的木管和所有的弦樂都加入了。其中，小提琴和中提琴是與小號用同一音型進行的。在這裏，伴奏的節奏（亦就是伴奏音型）和主題的節奏（也就是主題的音型）間的關係很妙，伴奏的音型使主題的進行顯著化、明朗化。（它們的節奏（音型）關係見下譜例）：

弦樂和木管加入之後，樂曲的氣氛加濃很多，我們可以斷定，這首小舞曲的高潮就在這兒！它不是一個點，而是一種線的，時間關係較長的最高潮！之後，原先的那個部份又巧妙地鑽出來了。並且，它堅持到最後的一小節。

註：雖然本舞曲在總譜上是77小節，但是，勝利所灌的唱片：即史托可夫斯基（Leopold Stokowski）指揮，費城管弦樂隊（Philadelphia Orchestra）演奏的唱片上却祇演奏69小節。因為，它少演奏了第33小節到第40小節的一段。雖然這一段和第9小節到第16小節在旋律上差不了多少。但是，以整個的效果說起來，它不無使原曲遜色一些。因為這一段是作為預備下一主要樂段出現上有着很重要的作用。

丙） 第三部份（花之舞曲）

這個花之舞曲（D大調 3/4拍子）不但是胡桃夾子裏的王牌，毫無疑問地，它單獨亦可被列為柴可夫斯基作品中的傑作之一。她

那迷人的情調和健康的風格使任何一個人都不能不喜愛她。

她那美妙的音樂是由下面幾種樂器演奏出來的：

木管：長笛2，短笛1，雙簧管2，單簧管2，大管2。

銅管：圓號4，小號1，長號1，低音大號1。

打擊：定音鼓1（對），三角鈴1（付）。

撥絃：豎琴（Harp）1。

擦絃：弦樂五部合奏。

這圓舞曲是以四個圓號作主體。樂曲開頭有一段圓號，木管和豎琴的序奏部。一開始，那個著名的圓舞曲主題的雛形就出現了。繼之是豎琴分散和弦（Broken Chord）的流水般的歌唱。它作着柔和的跳躍，這使美麗的音色上錦上添花。然後，花之舞曲的靈魂：第一個主題由圓號從容地，優雅地歌唱了（見譜例11）：

譜例 1

The musical score for Example 1 consists of two systems. The first system is for Horns (圓號), with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It begins with a piano (p) dynamic and the tempo marking 'dolce cantabile'. The melody is characterized by long, flowing lines with many ties. The second system is for Harp (絃樂), with a bass clef and a key signature of one sharp. It features a more rhythmic accompaniment with chords and single notes, also marked with a piano (p) dynamic. The harp part includes some grace notes and a final flourish.

接着是單簧管的打趣（獨奏）。經過反覆之後，由弦樂器拉出來的是第二主題的前部份（見譜例12）。它的後半部是木管的鬼臉（見譜例13）：