

欧洲著名艺术歌曲精选曲库

Selected Collection of
Chaikovsky's
Artistic Songs

柴科夫斯基 艺术歌曲精选

徐 宜 选 辑 译 配 上海音乐出版社

欧洲著名艺术歌曲精选曲库

Selected Collection of
Tchaikovsky's
Artistic Songs

柴科夫斯基 艺术歌曲精选

徐 宜选辑 译配 上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

柴科夫斯基艺术歌曲精选/(俄罗斯)柴科夫斯基作曲;徐宜选辑 译配.

- 上海:上海音乐出版社,2004.4

(欧洲著名艺术歌曲精选曲库)

ISBN 7-80667-422-5

I.柴… II.①柴… ②徐… III.艺术歌曲-俄罗斯-选集 IV.J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 118421 号

责任编辑:王秦雁

封面设计:陆震伟

柴科夫斯基艺术歌曲精选

徐宜选辑 译配

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:cskm@public1.sta.net.cn

网址:www.slm.com

新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 14 谱、文 218 面

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

• ISBN 7-80667-422-5/J·399 定价:38.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65129121

前 言

彼得·伊利奇·柴科夫斯基(ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ 1840~1893)是俄罗斯最杰出的作曲家之一。他生于乌拉尔,沃特津斯克一个中产贵族家庭。10岁起学钢琴和作曲,同年赴圣彼得堡入法律学校就读,1859年毕业后,在司法部任职。23岁时,他谢职,遂进圣彼得堡音乐学院,随安东·鲁宾斯坦(АНТОН РУБИНШТЕЙН 1820~1894)学作曲。他毕业后赴莫斯科音乐学院任教。1877~1890年得到冯·梅克夫人资助,遂辞去繁重的教学及写音乐评论文章职务得以专门从事音乐创作。

柴科夫斯基是一位现实主义艺术家,他热爱生活,热爱俄罗斯人民,热爱俄罗斯祖国的山水草木。他经历了从封建农奴制到沙皇帝国的时代裂变,承受了同时代人心理上的巨大痛苦。他的理想和欢乐、悲痛和忧伤都化成了音乐。他的作品是时代精神的反映,有着强烈的民族性,其题材丰富、体裁广泛,上演很多,流传很广。

他毕生作品有十一部歌剧:《叶甫根尼·奥涅金》(ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН)、《黑桃皇后》(ПИКОВАЯ ДАМА)、《女妖》(ЧАРОДЕЙКА)、《约兰塔》(ИОЛАНТА)等;三部芭蕾舞剧:《天鹅湖》(ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО)、《睡美人》(СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА)、《胡桃夹子》(ЩЕЛКУНЧИК);四部乐队协奏的清唱剧:《欢乐颂》(К РАДОСТИ)、《莫斯科颂》(МОСКВА)等;六部交响曲及多首钢琴、小提琴、大提琴协奏曲、独奏曲、管弦乐,室内乐作品;还创作了近一百首浪漫曲(四首青少年时代作品不计在内)。

本歌集中收入作曲家创作历程中各阶段代表作。他的浪漫曲每一首都表达了主人翁内心复杂、细腻的心理变化。叙事不是他常用的手法,也没有宏大的手笔,他的歌曲多是像抒情诗一般,往往抓住一个基本思想,一个基本形象洗练地发展它;就像他的交响音乐那样,表达人物的内心世界。他在谱曲前仔细挑选歌词,但并不只专注于诗词泰斗大师们的作品,吸引他的是诗歌本身戏剧性发展的紧张度,主人翁内心感情发展的力度,他也总能以鲜明的旋律形象来表达歌词炽烈的情绪,不仅使之朗朗上口,而且摄人魂魄,如作于1869年的《不,唯独他明白》(НЕТ, ТОЛЬКО ТОТ, КТО ЗНАЛ Op.6 N.6)即是这样的作品。

钢琴在柴科夫斯基浪漫曲中起着极重要的作用,它不仅是伴奏乐器,而是与歌声互相补充地发展音乐的基本思想,塑造基本形象,引向高潮。往往作品开始或结束时,都由钢琴开启或完善音乐形象的雕琢,如浪漫曲《为何》(ОТЧЕГО Op.6 N.5)。

这些浪漫曲丰富的情感内涵由各种体裁来表现,有歌曲、舞曲以及抒情戏剧性独白、抒情冥想独白、颂歌、戏剧性独白、哲学抒情诗、悲剧性独白等等。戏剧性独白体裁的有《倘若早知道》(КАБЫ

ЗНАЛА Я Op.47 N.1); 心理描述用舞曲体裁表现的有《喧闹的舞会上》(СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА Op.38 N.3) 悲剧以戏剧独白形式表现的有《夜》(НОЧЬ Op.73)。

1869~1877 年间,作曲家写有三十多首浪漫曲(Op. 6、16、25、27 及 28),其构想和题材都不同,不少直接来自生活,很接近民间歌谣和民间舞曲,如《摇篮曲》(КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ Op.16 N.1)、《请勿离我而去》(НЕ ОТХОДИ ОТ МЕНЯ Op.27 N.3)等。这期间创作的多为明朗的抒情浪漫曲,人与自然浑然一体,如:《别着急》(ПОГОДИ Op.16 N.2)即为一例,而《黄昏》(ВЕЧЕР Op.27 N.4)则是作曲家从诗人舍夫钦科(ШЕВЧЕНКО)那里得来的灵感。《早春》(ТО БЫЛО РАННЕЮ ВЕСНОЙ Op.38 N.2)是作曲家的新感觉。激动的爱和大自然苏醒的气象交织一起,钢琴一浪又一浪地轻柔卷来,和着歌声很自然地使感情得到升华。

其实就在这个时期,作曲家已显露出他体会到的人们内心深处的痛楚和磨难:悲剧性的《朋友,请别开口》(НИ СЛОВА, О ДРУГ МОЙ Op.6 N.2)和戏剧性的《为何》(ОТЧЕГО Op.6 N.6)。他用了类似交响性的手法来处理歌曲的发展,与此相似的还有《你如此健忘》(ЗАБЫТЬ ТАК СКОРО)。

在柴科夫斯基声乐作品中占有特殊地位的是浪漫曲《珊瑚》(КОРОЛЬКИ Op.28 N.2)这是此体裁中唯一的一首叙事曲,具有深切的悲剧性,歌曲中反复出现的珊瑚主题预示着不可幸免的宿命结局。

1878~1885 年间,作曲家作有不少声乐作品,包括六首二重唱(Op. 46)、十六首儿歌(Op. 54)以及浪漫曲(Op. 38、47 和 57)。其中就有一些反映了他当时的心绪——企图摆脱精神上的痛苦和矛盾,在一些作品中甚至出现了宗教哲学的动机,如《安息,忧伤的朋友》(УСНИ, ПЕЧАЛЬНЫЙ ДРУГ Op.47 N.4)及泛神论的情绪,如《我祝福你,森林…》(БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАС, ЛЕСА Op.47 N.5)透过表面的平静可听到他心底的痛楚和哀伤。这阶段的作品平稳宁静的只有一首《金黄的原野》(НА НИВЫ ЖЕЛТЫЕ Op.57 N.2)预示了他最后阶段作品的悲怆性,平稳钟声回响中迸发出如火山熔岩般的内心呐喊:“我所有的爱……”“在我胸怀之中愁肠寸断心破碎”,力量是逐步发展起来的戏剧性紧张度达到饱和,犹如他的交响乐手法,淋漓尽致。

作曲家最后阶段的浪漫曲(Op.60、63、65 及 73),其中 Op. 60 就写有十二首歌,他以宽广的音域表现澎湃的心绪,近似茨冈歌曲的风格,如《疯狂的夜》(НОЧИ БЕЗУМНЫЕ Op. 60 N.6)、《夜》(НОЧЬ, Op. 60 N.9)以及《茨冈女之歌》(ПЕСНЬ ЦЫГАНКИ, Op. 60 N.7),他以高超简练的技法表达内心丰富的情感,率直、准确地展示了内容。特别在《疯狂的夜》(НОЧИ БЕЗУМНЫЕ)中是他惯用的逐步舒展的手法,四度、五度、六度、七度,拉开音域,钢琴在基本框架中变幻,与声乐部分相背而行,引出高潮后渐渐消退。作品 60 号中是各色各样的“夜”的自然景观,与前曲相反的是《晚星闪烁》(НАМ ЗВЕЗДЫ КРОТКИЕ СИЯЛИ Op. 60 N.12)静谧的大自然和主人翁内心的波澜、疑问相映合一。

罗曼诺夫 (РОМАНОВ) 作词的三首歌 (Op. 63), 法国诗人作词的 (Op. 65) 以及拉特高兹 (РАТГАУЗ) 作词的 (Op. 73), 这三个套曲是作曲家最后创作的歌曲, 尤其后者的诗远不是经典之作, 可丝毫无碍于作曲家把它们写成传世佳作, 其中的《重又孤寂》(СНОВА КАК ПРЕЖДЕ ОДИН, Op. 73 N.6) 就像他的《第六交响曲》一般悲怆。

柴科夫斯基的声乐作品对后世俄罗斯作曲家影响很大, 其中继承发展其传统的就是拉赫玛尼诺夫 (С. РАХМАНИНОВ)。

本歌集是笔者二十年前在教学中译配的, 疏漏、错误之处尚乞读者歌者多多指正。

徐宜 于上海音乐学院

2003 年 8 月

目 录

1. 别信, 挚友 (НЕ ВЕРЬ, МОЙ ДРУГ)	1
2. 朋友, 请别开口 (НИ СЛОВА, О ДРУГ МОЙ)	6
3. 既痛苦, 又甜蜜 (И БОЛЬНО, И СЛАДКО)	10
4. 泪光闪闪 (СЛЕЗА ДРОЖИТ)	16
5. 为何 (ОТЧЕГО)	21
6. 不, 唯独他明白 (НЕТ, ТОЛЬКО ТОТ, КТО ЗНАЛ)	25
7. 你如此健忘 (ЗАБЫТЬ ТАК СКОРО)	29
8. 摇篮曲 (КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ)	34
9. 别着急 (ПОГОДИ)	40
10. 容忍 (ПРИМИРЕНИЕ)	44
11. 迷娘之歌 (ПЕСНЬ МИНЬОНЫ)	50
12. 金丝雀 (КАНАРЕЙКА)	57
13. 仅用一个字眼 (ХОТЕЛ БЫ В ЕДИНОЕ СЛОВО)	62
14. 请勿离我而去 (НЕ ОТХОДИ ОТ МЕНЯ)	66
15. 黄昏 (ВЕЧЕР)	70
16. 珊瑚 (КОРОЛЬКИ)	73
17. 他深切爱过我 (ОН ТАК МЕНЯ ЛЮБИЛ)	81
18. 非常时刻 (СТРАШНАЯ МИНУТА)	86
19. 唐璜小夜曲 (СЕРЕНАДА ДОН ЖУАНА)	90
20. 早春 (ТО БЫЛО РАННЕЮ ВЕСНОЙ)	96
21. 喧闹的舞会上 (СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА)	101
22. 倘若早知道 (КАБЫ ЗНАЛА Я)	105
23. 暮色笼罩大地 (НА ЗЕМЛЮ СУМРАК ПАЛ)	113
24. 安息, 忧伤的朋友 (УСНИ, ПЕЧАЛЬНЫЙ ДРУГ)	118
25. 我祝福你, 森林 (БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАС, ЛЕСА)	125
26. 光天白昼 (ДЕНЬ ЛИ ЦАРИТ)	131
27. 离离原上草 (Я ЛИ В ПОЛЕ ДА НЕ ТРАВУШКА БЫЛА)	139
28. 浓郁树荫里 (СКАЖИ, О ЧЕМ В ТЕНИ ВЕТВЕЙ)	147

29. 金黄的原野(НА НИВЫ ЖЕЛТЫЕ)	153
30. 唯独有你(ЛИШЬ ТЫ ОДИН)	157
31. 我对你永远缄默(Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ)	160
32. 疯狂的夜(НОЧИ БЕЗУМНЫЕ)	164
33. 茨冈女之歌(ПЕСНЬ ЦЫГАНКИ)	168
34. 夜(НОЧЬ)	173
35. 晚星闪烁(НАМ ЗВЕЗДЫ КРОТКИЕ СИЯЛИ)	178
36. 推窗而出(РАСТВОРИЛ Я ОКНО)	183
37. 你并不爱我(Я ВАМ НЕ НРАВЛЮСЬ)	186
38. 灯火熄灭(УЖ ГАСЛИ В КОМНАТАХ ОГНИ)	189
39. 小夜曲(СЕРЕНАДА)	194
40. 相依而坐(МЫ СИДЕЛИ С ТОБОЙ)	200
41. 月夜(В ЭТУ ЛУННУЮ НОЧЬ)	204
42. 幽暗岁月(СРЕДЬ МРАЧНЫХ ДНЕЙ)	208
43. 重又孤寂(СНОВА КАК ПРЕЖДЕ)	213

1. 别信，挚友 НЕ ВЕРЬ, МОЙ ДРУГ...

Соч. 6 № 1

阿·康·托尔斯泰 词

Moderato assai

mf *p* *mf* *p* *pp* *p*

He
别

cresc.

верь, мой друг, не верь, ког-да в по - ры - ве го - ря
信, 挚友, 别 信, 当时我痛心疾首,

cresc.

mf

я го - во - рю, что раз - лю - бил те - бя, - в от - ли - ва час не
 曾 经 失 口 说 过 不 再 爱 你, 退 潮 时 刻 别

mf

p *cre - scen* - *do*

Уж я тос-ку - ю, преж-ней стра - сти
我 忧 郁 惆 怅, 情 怀 一 如

пол - ный, сво - ю сво - бо - ду вновь те - бе от - дам -
当 初, 把 我 的 自 由 又 向 你 供 奉,

mf *cresc.*

и уж бе - гут об - ра - то с шу - мом
海 浪 喧 嚣, 奋 力 地 向 回

вол - ны из да - ле - ка к лю - би - мым бе - ре
奔 跑 眷 恋 海 岸。 自 远 方 回 家

- do

- гам
乡。

f *ff*

p *p* *cresc.*
Не верь, мой друг, не верь, не верь, мой друг, не верь, ког - да в по -
别 信, 挚 友, 别 信, 别 信, 挚 友, 别 信, 当 时 我

p *cresc.*

mf 5

- ры - ве го - ря я го - во - рю, что раз - лю - бил те - бя, - в от -
 痛 心 疾 首, 曾 经 失 口 说 过 不 再 爱 你, 退

decresc.

p

- ли - ва час не верь, не верь из - ме - не мо - ря, о -
 潮 时 刻 别 信, 别 信 海 洋 会 变 节, 必

decresc.

p

- но к зем - ле во - ро - тит - ся, лю - бя.
 然 满 怀 着 爱 重 返 大 地。

p *sempre di - mi*

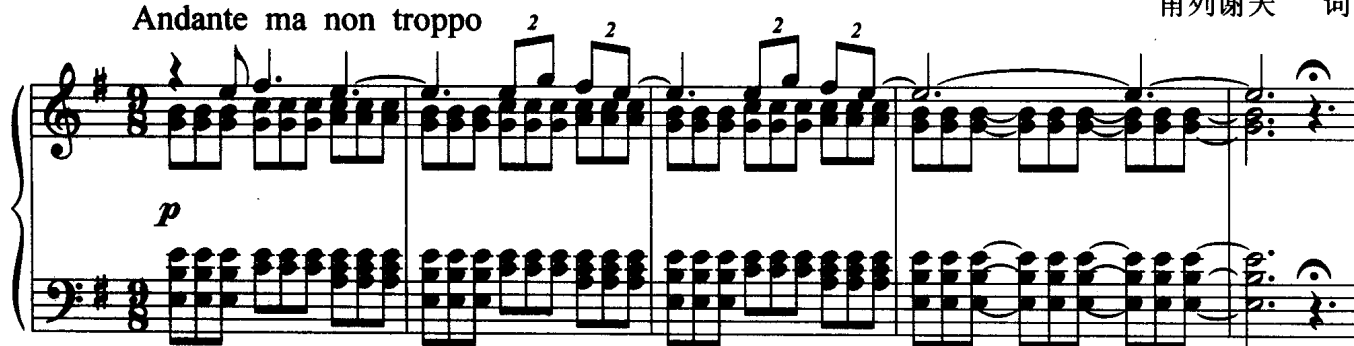
- nu en do *pp*

2. 朋友，请莫开口 НИ СЛОВА, О ДРУГ МОЙ...

Соч. 6 № 2

加尔特曼 原诗
甫列谢夫 词

Andante ma non troppo

Ни сло_ва, о друг мой, ни вздо_ха... Мы бу_дем с то_бой мол_ча_.
朋 友, 请 莫 开 口, 莫 叹 息... 让 我 俩 悄 然 沉 默

- ли - вы...
无 语...

Ведь мод_ча над кам_нем,
在 这 座 岩 石 上,

над кам_нем мо_гиль_ным
岩 石 的 坟 墓 上

скло - ня - ют - ся груст - ны - е и - вы...
哀 伤 的 杨 柳 低 垂 头 颅...

poco più mosso
poco a poco cresc.

И толь - ко, скло - нив - шись, чи - та - ют, как я, в тво - ём серд - це у - ста - лом,
就 像 我, 深 俯 首, 细 揣 摸, 你 疲 惫 心 灵 想 些 什 么,

p poco a poco cresc.

f

что бы - ли дни яс - но - го сча - стья, что
昔 日 韶 华 灿 烂 的 幸 福 如

f

rall *tan - do*

э - то - го сча-стья не ста - ло!
 今 欢 乐 都 化 为 乌 有!

p *Tempo I* *p*

Что э - то - го счасть - я не ста - ло! Ни сло - ва, о друг мой,
 如 今 欢 乐 都 化 为 乌 有! 朋 友, 请 莫 开 口,

ни вздо - ха ... Мы бу - дем с то - бой мол - ча - ли - вы ...
 莫 叹 息 ... 让 我 俩 悄 然 沉 默 无 语 ...

mf

Ведь мол - ча над кам - нем, над кам - нем мо - гиль - ным
 在 这 座 岩 石 上, 岩 石 的 坟 墓 上

mf

p

скло - ня - ют - ся груст - ны - е и - вы... Скло - ня - ют - ся груст - ны - е
 哀 伤 的 杨 柳 低 垂 头 颅... 哀 伤 的 杨 柳 低 垂

10)

и - вы...
 头 颅...

p