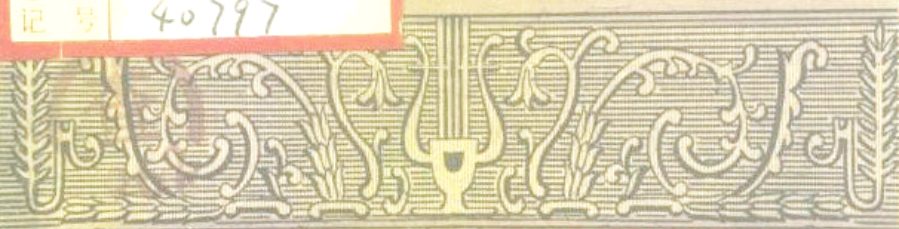

3800, 148

中央音乐学院图书馆藏书

书号	E1.6/0.00614
总登号	40797

大 尝 叢 書

卡巴列夫斯基的歌剧
《塔拉斯一家》

第 什 著

音乐出版社

音乐欣赏丛书

卡巴列夫斯基的歌剧

《塔拉斯一家》

[苏] IO. 凯尔第什著

吴玉莲译

音乐出版社

北京

1353.11.29

40797

Ю. КЕЛДЫШ:

«СЕМЬЯ ТАРАСА» Д. КАВАЛЕВСКОГО

本书根据 СОВЕТСКАЯ МУЗЫКА 1951 年 3 月号译出

音乐欣赏丛书

卡巴列夫斯基的歌剧《塔拉斯一家》

〔苏〕 Ю. 凯尔第什著 吳玉蓮譯

*

音乐出版社出版 (北京和平門外西琉璃厂 170 号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第 063 号

新华书店总經售

*

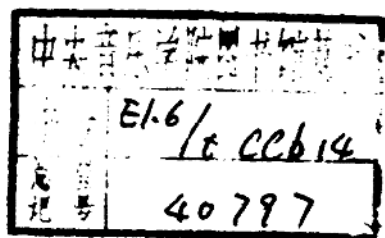
787×1092 耗 50 开 $\frac{14}{32}$ 印張 10,000 字

1958 年 7 月 北 京 第 1 版

1958 年 7 月 北京第 1 次印刷

印数: 00,001—1,460 册

統一书号: 8026·914 定价 0.09 元

Д. Б. 卡巴列夫斯基的《塔拉斯一家》是联共(布)中央委员会 1948 年 2 月 10 日的历史性决议颁布以后在舞台上最先出现的以苏联现实生活作为题材的著名大型歌剧之一。

作曲家曾长时间顽强地从事于这部作品的创作,他再三考虑构思,力求更为鲜明和完善地用音乐剧的手法体现这一构思。《塔拉斯一家》的头一版早在 1947 就已完成,但是联共(布)中央委员会关于歌剧《伟大的友谊》的决议对音乐艺术提出了新的任务和要求,这就促使卡巴列夫斯基将这部已完成的作品在许多方面重新加以考虑。不仅歌剧中个别的情节,就是整个创作结构都经过了重大的修改,从而使作品题材的解释和登场人物的

性格描写也有了变动。許多場面經過重新安排，某些情节被删掉或根本改写。

因此，要談論目前形状的歌剧《塔拉斯一家》，就等于是談一部新的作品。

歌剧的題材描繪了苏維埃人在偉大卫国战争年代里英勇斗争的情景。《塔拉斯一家》的主人公是平凡的苏維埃劳动者，他們热爱祖国，并且在任何条件下都始終忠实于祖国。但是，他們走向积极斗争和抗敌的道路并不相同。共产党员工人斯捷潘和共青团員娜斯佳和巴甫卡从歌剧一开始就有着明确的斗争任务和目的，而其他登場人物只是經過严重考驗以后才逐漸覺悟到保持消极，置身事外是不可能的了。

一开始，年老的塔拉斯想躲在紧关着的家門和百叶窗的后面，等待着灾难过去，等待着那被法西斯侵略者严重破坏了的幸福生活重新归来。但是殘酷的現實穿透了所有的門門和隔板，使得老师傅越来越难以保持平靜，假装自己与周圍的事

物无关了。塔拉斯的邻居老工人那薩尔对他这样說：“門是可以鎖的，可是怎么能把心也鎖住呢？”塔拉斯亲身体会到这种看法的正确以后，决心走上了斗争的道路。

塔拉斯的儿子安德烈經受着內心的折磨。他偶然地从被俘中逃出，回到了家里，精神疲憊、意志衰頹，一心想在亲人这里寻得安宁和休息。然而，安德烈所看到的一切，使他深深地認識到自己的想法是錯了。安德烈喊道：“不，我並沒有自由！”他覺悟到自己應該和为祖国而战的人們并肩在一起，于是他离开了家，越过战綫，踏上一条苏軍战士勇敢的战斗道路，与发动进攻的苏軍重新返回村庄。

《塔拉斯一家》的作者們的任务之一就是描繪出質朴、平凡的人們的思想进展和改变，說明他們是怎样成为保卫祖国的英勇战士的复杂过程。

在卡巴列夫斯基的歌剧中，人民作为事件发展的主动力被放置在重要的地位上，而各个人物

的命运則被描写成与全体苏联人民为保卫自己所爭得的自由建設新生活的权利而进行的偉大斗争紧密地联系在一起。剧情发展的各个阶段都始終如一地表现人民的形象。广闊开展着的群众合唱場面形成一連串場景的戏剧性高潮。这使《塔拉斯一家》增添了宏偉的叙事詩般的特色。

C. 采宁的这个歌剧脚本是根据戈爾巴托夫的中篇小說《宁死不屈》的情节写成的，但它并不是被机械地搬上舞台。无疑地，这种将文学題材加以独立研究、再度創作的道路是正确的。假如仅仅试图将某一部中篇或長篇小說中叙述的事件生硬地“搬上舞台”，那絕不会达到良好的結果，这种办法尤其不能用于具有特殊的音乐戏剧艺术規律的歌剧上。

这里，由于戈爾巴托夫的中篇小說中的独特的文学描述方法，其任务尤为艰巨。严格地說，在《宁死不屈》中，沒有一个足以集中所有事件綫索的題材。在簡略的片段中，戈爾巴托夫就介紹了

許多的人物和情節，他經常用吝嗇的筆墨來進行描寫，有時只有短促的一兩句。

在這部中篇小說的基礎上創作歌劇腳本的時候，作者只選擇了題材較為重要的部分，把它歸結為統一的、有着嚴格順序的戲劇構思。

采寧的腳本具有顯著的戲劇性優點。腳本作者挑選並綜合了文學原著的材料，他主要的方法是“加強”氣氛，將一些個別情節聯合成為具有緊張戲劇性的“結”，每一個“結”都是劇情發展的一個階段。總的說，他使戲劇結構顯得十分統一和完整。歌劇的第二、第四和第六場寫得尤其完美，並且戲劇性也很強。

在第二場中，在塔拉斯意識中所發生的轉折刻畫得十分成功。當一群被趕去服苦役的姑娘路過他家的門前時，塔拉斯再也不能抑制住自己的怒火了。他喊道：“應該註仇恨找到出路，任你們殺人放火，決不屈服！”這裡作者出色地運用了純粹的歌劇手法——合唱，先是在幕後，漸近，又消

逝在远处，使这个心理描写的任务获得戏剧性鲜明而简洁的令人折服的解决。

第四場同样具有高度集中的戏剧性，这里揭示了安德烈在人生歧途彷徨时的内心悲剧，塔拉斯英勇的、意志坚强的形象也同样得到了进一步的发展。

第六場（在被破坏的工厂里）描写了苏联人民在备准对敌直接作战时的那种勇敢精神和坚强的意志。小說中那一連串的情景在这一場里被綜合成一个鮮明动人的、戏剧性很突出的片断。

但是，也不能不指出脚本中較弱的方面。脚本的語言过于累贅，散文体的歌詞难以譜曲。登場人物的台詞过于刻板，使形象失掉了现实主义的具体性，性格也不明显。某些戏剧手法比較單調。終場在戏剧性方面不够成功，成了歌剧中薄弱的一环。在德寇架走娜斯佳这一戏剧性强烈的場面之后，欢騰的結尾大合唱轉化得过于突然。

主要登場人物的形象在這一場里也沒有得到合乎情理的处理。

尽管脚本有些缺点，卡巴列夫斯基的歌剧却成功地解决了歌剧戏剧創作上一系列重要的原則性問題。深思熟慮的統一构思和丰富的音乐戏剧創作的表現手法，这都是歌剧显著的优点。就这一方面看来，《塔拉斯一家》比在它以前許多的苏联歌剧有着显著的提高，而后者的缺点是不善于处理大的戏剧場面，不能以音乐来描写复杂的戏剧情节，并且表現不出活动和发展中的形象。这样便造成了內容貧乏，并且大大地削弱了歌剧中那些健康的、正面的因素。

努力掌握歌剧的戏剧創作技巧，这不仅是一个形式上的問題，而且是一个具有重要的思想性和原則性的問題，多方面有力地反映现实生活，表現它的各种因素的复杂关系，以及新生事物与腐朽事物的不断变化、发展和斗争，这些正是社会主义现实主义的基本要求之一。这种要求只是在掌

握了高度的美学处理手法、丰富多样的艺术形式以后才能够实现。

卡巴列夫斯基继承着俄罗斯古典歌剧艺术的现实主义传统，力求广泛地表现歌剧音乐的戏剧性内容，并且在刻画登场人物的具体的、有个性特征的形象时，运用了多种多样的歌剧戏剧形式。

卡巴列夫斯基的音乐具有高度的独创的价值，特别富于戏剧性，成功地描写着舞台上发生的一切事情。音乐不仅忠实地表现着主要情节的性质，而且敏感地叙述着登场人物的行动中最小的变化和内心感受的细微的色彩。这种音乐与舞台动作的紧密联系正是歌剧《塔拉斯一家》中最大的优点。

阿萨菲耶夫院士曾向某些苏联作曲家公正地指出^①：抛弃古典音乐艺术遗产的基本原则或是对于遗产采取片面或草率的态度，是歌剧形式衰

① 见《苏联音乐创作短评》选集中阿萨菲耶夫的《歌剧》一文（苏联国立音乐出版社，1947年版）。

敗的原因。某些作曲家本着健康而誠懇的意向，力求音樂手法的真切和感情的純朴，他們在尋找新的現實主義的語言時，求助於群眾歌曲，作為歌劇的音調和風格的基礎。顯然，這就使得他們的歌劇創作接近於廣大聽眾的趣味和需要，使“歌頌祖國威力的那股情感充沛的鉄流”（阿薩菲耶夫語）充滿了整個歌劇。然而，這個傾向對於歌劇也起了相反的作用。

“蘇聯的歌劇，”阿薩菲耶夫曾指出，“現在有些趨向於小型劇了，然而目前強大的國家正在要求創作有如《伊凡·蘇薩寧》、《盧斯蘭與柳德米拉》和《伊戈爾王》這樣規模的歌劇以便現實主義地反映國家的雄強和邊防無敵的思想，對堅強剛毅的人民性格給予高度的合乎道德意念的刻畫，此外在音樂內容上要求類似《盧斯蘭與柳德米拉》和《伊凡·蘇薩寧》前奏曲的一些結構嚴整的片段，以及相應規模的咏嘆調，重唱曲和合唱曲。《伊凡·蘇薩寧》、《盧斯蘭與柳德米拉》、《伊戈爾王》

等劇里的合唱曲，對於俄羅斯古典歌劇說來，是樹立和傳布人民性和民主主義思想的重要表現。蘇維埃歌劇所經歷的艱巨的歷史發展過程同樣將它引向這些要求，如所周知，戲劇性內容的增強不可能和‘呼吸’短促的形式融合在一起，因為那些瑣碎環節從專業角度上來看是不穩固的，而且是動搖的，簡直不適於表現宏偉的規模。”

作為登場人物語言的音調基礎，卡巴列夫斯基沒有摒棄旋律的歌唱性，同時，他也沒有把歌唱性的歌劇片斷限於狹窄的規模和形式之內。在《塔拉斯一家》中，除了朴實的、結構不複雜的歌唱性部分之外，還有類似咏嘆調和咏敘調的開展的獨唱曲、寬廣的重唱曲以及大型的群眾合唱場面。卡巴列夫斯基運用了這些多種多樣的歌劇形式來體現統一的、逐步開展的音樂劇結構，使他的歌劇具有了為這個英雄氣質的題材所需要的廣闊而宏大的規模。

第四場中塔拉斯的咏嘆調充滿巨大的表現力

量——是整出歌剧的一个戏剧性的高峰。这首咏叹调鲜明地展示了他性格上主要的、最本质的方面：刚毅不屈的精神、坚定不移的信念，对祖国无限的忠诚和爱国责任感。在这里，塔拉斯的形象达到了雄伟壮烈的顶点：

Andante con moto
mp

Ты, Андрей, в смертный час му. ки у. бо.

p tenuto

на . се, жизнь себе рёр!

歌詞大意：

你呀，安德烈，在生死关头就畏縮不前，

珍惜自己的生命！

为了今天，

不看明天。

在第一場娜斯佳的咏叙調中，为了描述年輕的女英雄的性格，为了刻画她那純洁溫柔的感情、

激情的幻想、坚定的意志、正直和自信心，作曲家找到了适当的意味深长的音调。共青团员女学生之歌在描述娜斯佳的特点上起着重要的作用。这是第一场在告别前她和女伴们一起唱的。这首歌曲进一步的主题发展成为娜斯佳的固定的主导主题，它忽而全部地、忽而又作为编入管弦乐中的个别音调表现出来。它的风格接近卡巴列夫斯基的某些青年歌曲。这支歌曲的柔和、抒情、真挚的音调和充满感情的色彩鲜明地表现出娜斯佳所特有的形象：愉快活泼、乐观主义和对未来具有坚强信心的特点：

Moderato cantabile

歌詞大意:

在家乡在路旁,和同學們分了手,

永別了,朋友們,

在第二場那薩尔的喻意歌曲中,敏銳而生动
地刻画出一个庄稼汉的形象来。庄稼汉想躲避起