

3800.121.571

柴科夫斯基的 罗密欧与朱丽叶

阿·索洛甫诺夫著

一 九 五 六 年 · 北 京

五 乐 出 版 社

253650
А. Соловцов

Ромео и Джульетта

Увертюра-фантазия

П. И. Чайковского

本書根据 Музгиз 1953 年版譯出

音樂欣賞叢書

柴科夫斯基的羅密歐與朱麗葉

編輯者 中央音樂學院編譯室

原著者 [蘇]阿·索洛甫薩夫

翻譯者 曹 洪

校訂者 朱 世 民

*

開本: 787×1092 1/50

頁數: 19 印張: 19/25 文字: 13,000 字

1956 年 4 月北京第 1 版 1956 年 4 月北京第 1 次印刷

印數: 1—4,055 冊

北京市書刊出版業營業許可証出字第〇六三號

音樂出版社出版

北京東單溝沿路三三號

新華書店總經售

*

統一書號: 8076·370 定價 9.12 元

1869年8月柴科夫斯基曾与來莫斯科幾個星期的巴拉基列夫會見了好幾次。在某一次會見中，巴拉基列夫建議柴科夫斯基根據莎士比亞的悲劇“羅密歐與朱麗葉”寫一部交響音樂作品。柴科夫斯基為巴拉基列夫的意見所吸引，於是他在1869年9月開始寫這部幻想序曲。同年12月寫完了“羅密歐與朱麗葉”的總譜。

巴拉基列夫見到幻想序曲的初稿後，他在總的方面給予了極高的評價，但同時也提出了許多意見。當1870年夏天修改幻想序曲的時候，柴科夫斯基採納了巴拉基列夫的友好意見。這部作品的最後校閱在1879—1880年之間，那時柴科夫斯基已成為成熟的大師了。他把幻想序曲“羅密歐與

朱麗葉”獻給它創作的倡議人——巴拉基列夫。

莎士比亞的悲劇“羅密歐與朱麗葉”(1595)被認為是英國天才戲劇家的第一部成熟作品。偉大的俄羅斯批評家別林斯基的深刻意見可以充分說明“羅密歐與朱麗葉”：“在莎士比亞的創作中你不知道什麼東西使你更驚奇——是創作幻想的豐富呢，還是包羅萬象的智慧的豐富呢。”

莎士比亞把文藝復興時代最好的特點綜合在他的創作裏。恩格斯指出這一時代的顯著特徵說：“這是那時為人類經歷的最偉大的進步變革。這是需要巨人的時代，是產生了在思維力量、熱情和個性以及淵博學識上的巨人的時代。”^①

文藝復興時代的藝術放棄了中世紀藝術的禁慾的無情。文藝復興的藝術描寫一個活的人，描寫他的思想感情，敘述他的快樂與痛苦。人和人的生活，在文藝復興時代的藝術中占主要的地位；在莎

① “馬克思恩格斯選集”第14冊，476頁。

士比亞的創作中也占主要地位。無怪乎他借哈姆萊特的話說：“人是多麼神奇啊！……宇宙多麼美啊！人類是多麼榮譽啊！”

莎士比亞是人道主義者，他的創作熾烈地反對人間的仇恨，反對壓迫。按照法國戲劇家舍恩耶的話，暴政引起他的“高貴的憎恨”。莎士比亞清楚地看到他世界周圍的一切可惡、醜陋的方面。他帶着深刻的悲哀心情在著名的“十四行詩”第66首詩中說：

對這些都倦了，我哭求安息的死，——
譬如，見到天才注定要做乞丐，
空虛的無物倒打扮得標緻，
最純潔的盟約被不幸地破壞；
富貴榮華被可恥地放錯了地位，
粗暴的人糟塌了貞潔的姑娘；
邪惡，不法地侮辱了正義的完美，
拐腿的權勢損害了人民的康強；

藝術，被官廳統制得不哼一聲，
愚蠢（儼如博士）控制着聰明，
單純的真理被瞎喚作呆笨，
被俘的“善”待候着“惡”將軍。①

当莎士比亞暴露他當時社会的罪惡的時候，他把完整和諧的个性的精神美同这些罪惡对立起來，描寫那賦有生動而有力的智慧、熱烈的感情和崇高的志向的人。同時按普希金的話，“莎士比亞所創造的人物不是像莫里哀所創造的有这样的熱情或有这样的缺點的典型，而是充滿了許多熱情和許多缺點的生气勃勃的人物。許多場景在观众面前展開了这些人物的形形色色的性格”。因此，莎士比亞的作品按高尔基確切的說法是“令人驚奇地以形象和語言創造了这世界的思想、感情、鮮

① 譯文引自莎士比亞“十四行詩集”，屠岸譯，文化工作社版。——譯者注。

血和人生痛苦的眼淚的凝結物”。

这种“思想和感情的凝結物”也就是悲劇“罗密歐与朱麗葉”。

据說，“罗密歐与朱麗葉”的傳說是由十四世紀在意大利維洛那城發生的一樁重大的事件而來的。直到今天，維洛那城的人們还把“朱麗葉之墓”的故事告訴旅客們。在許多意大利的短篇小說中曾復活了这富有詩意的罗密歐与朱麗葉的悲慘的故事。某些英國作家也採用了这一傳說。但是在莎士比亞以前沒有一部寫罗密歐与朱麗葉的作品是具有重要的藝術意义的。莎士比亞以古代傳說为基础，利用了朱麗葉与罗密歐小說和詩文的个别題材，創作了在三个半世紀期間感動听众和讀者的深刻独特的作品。

莎士比亞不改变这个傳說發生的地點。这齣悲劇的事件在維洛那城展開起來。貴族蒙太玖与凱普萊脫兩家有宿仇。已經沒有人記得这仇恨的原因了，但是从蒙太玖与凱普萊脫兩家出來的任

何人在街上相遇就要發生爭吵，甚至有時發生血戰。人民痛恨這兩個世仇之家的擁護者所引起的無窮無盡的衝突。當每次發生衝突的時候，羣眾齊跑來大喊：“打倒凱普萊脫！打倒蒙太玖！”聰明的維洛那統治者埃斯卡勒斯親王設法停止這妄誕的仇恨也徒勞無益。他們的仇恨就好像永遠沒有完似的。

但正是蒙太玖的兒子羅密歐在跳舞會上遇見了凱普萊脫的女兒，年青的朱麗葉。羅密歐對朱麗葉一見鍾情，雖然他還不知道她是誰。朱麗葉也愛上了這位英俊的青年。羅密歐很快地知道了。他所迷戀的這位姑娘就是蒙太玖家的死敵凱普萊脫的女兒。朱麗葉也知道了羅密歐帶為她家庭所仇恨的名字——蒙太玖。但是愛情的力量比家族的仇恨更加有力。

羅密歐啊，羅密歐，為什麼你偏是羅密歐呢？

否認你的父親，拋棄你的姓名吧！

朱麗葉立刻又繼續說：

也許你不願意這樣做，那麼只要你宣誓做我的愛人，
我也不願再姓凱普萊脫了。

但是忘記兩巨族的敵對是不可能的。蒙太玖和凱普萊脫誰也不同意羅密歐和朱麗葉結婚。羅密歐想出了辦法：他請神父勞倫斯祕密地給他們舉行婚禮。神父勞倫斯（即蘇聯的莎士比亞研究家莫羅左夫稱之為“僧侶中的人道主義-思想家”）慨然應諾。勞倫斯不僅因為衷心地想幫助互相愛慕着的青年人，他更希望的是通過他們的結婚來消除蒙太玖和凱普萊脫兩巨族的仇恨。

朱麗葉和羅密歐在勞倫斯的教堂相會，舉行了結婚儀式。只沒有把舉行結婚的事通知年老的蒙太玖和凱普萊脫罷了。但是意外的事件破壞了勞倫斯和新夫婦的計劃。羅密歐和他的朋友邁邱西奧在維洛那街上碰見凱普萊脫家的一個人——年青的泰保爾脫，他是朱麗葉的表兄。泰保爾脫企圖激起衝突，他侮辱羅密歐和邁邱西奧。羅密歐由於剛和朱麗葉結婚，他不打算和他的親戚爭吵。

泰保尔脫，因為我有必須愛你的理由：

這個理由饒恕你說出忿怒粗暴的話。

泰保尔脫和邁邱西奧都把羅密歐的愛好和平當作是胆怯。邁邱西奧為了保衛朋友的榮譽，他同泰保尔脫進行決鬥。羅密歐冒着生命危險設法解勸決鬥者，但仍是徒勞。泰保尔脫冷不防從羅密歐的手臂下刺了一劍過去，使邁邱西奧受了重傷，邁邱西奧死去。於是羅密歐的愛好和平連一點影子也沒有了。

仁慈的溫柔飛向雲霄吧！

讓火焰的憤怒支配我的行動吧！

決鬥以泰保尔脫的死亡結束。引起決鬥的不是羅密歐而是泰保尔脫，因此埃斯卡勒斯判處羅密歐的不是死刑，而是驅逐出維洛那城。

為了向朱麗葉告別，羅密歐在出發到曼多亞

前的一晚，潛入凱普萊脫家。當朱麗葉與羅密歐分別時，她說道：“我的心灵充滿了不祥的預感”。這個預感後來得到了証實：朱麗葉在羅密歐走後立刻就知道她的父母決定把她嫁給巴里斯伯爵。兩天後就必須舉行婚禮。朱麗葉在絕望中跑到神父勞倫斯的教堂，希望聰明的神父能夠幫助她。勞倫斯真的想出了辦法。他給朱麗葉一種飲料，叫她在睡前喝下去。人們在早晨她會發覺她躺在床上不省人事。按照慣例，朱麗葉將被埋葬在凱普萊脫家的敞開的穹窿形的墓地裏。不到兩晝夜的時間朱麗葉就會蘇醒過來。那時候，勞倫斯將和羅密歐——他將派人把朱麗葉假死的消息通知他——在朱麗葉蘇醒之前一同來到墓地，羅密歐和朱麗葉就可以離開維洛那城。

命裏注定的偶然事件破壞了勞倫斯計劃的實現，勞倫斯派到羅密歐那裏去的神父不能到達曼多亞把信交給羅密歐。可是羅密歐的僕人在隆重地安葬假死的朱麗葉以後，馬上跑到曼多亞。羅密

歐的僕人不知道勞倫斯的計劃，把朱麗葉突然的死訊通知了羅密歐。

羅密歐破壞公爵的禁例，偷偷地回到維洛那城。他在凱普萊脫家的墓地裏，在朱麗葉的棺材旁服毒自盡了。蘇醒過來的朱麗葉看見羅密歐的屍體，她說：

緊握在他手裏的是什麼？原來是一隻杯子！

他是不是服毒自殺了呢？唉，冤家！

你一起都喝乾了，不給我留一滴！

朱麗葉用羅密歐的短刀自殺了，埃斯卡勒斯公爵、蒙太玖、凱普萊脫和勞倫斯來到墓地，老神父敘述着朱麗葉和羅密歐的戀愛和死亡的經過。為這兩位無辜犧牲的屍體所激動的蒙太玖和凱普萊脫發誓忘掉世仇。

這就是莎士比亞悲劇情節的極簡略的敘述。

莫羅左夫談到“羅密歐與朱麗葉”時說：莎士比亞的悲劇的主要主題是暴露古老封建世界，暴

露它对活生生的人的殘酷無情和暴露無窮尽的内
閨。“罗密歐与朱麗葉”这个主要構思在莎士比亞
这个悲剧中与其他思想交織在一起：按莫罗左夫
的說法是，“罗密歐与朱麗葉”是“永恆感情的頌
歌”。

这两个主题，两个思想在莎士比亞的悲剧裏
是彼此不可分割地牢固地結合在一起。“罗密歐与
朱麗葉”是一首深刻熱情而真摯動人的詩篇，虽然
一对爱人悲慘地犧牲了，但是更加有力地說明中
世紀風俗習慣的殘酷。这个爱情按盧那察尔斯基
对这首詩篇有一句中肯的話“在棺材裏消除了人
類的偏見和人類的仇恨”。

*

*

*

莎士比亞的这齣悲剧的高度人道主义的内容
以及其中形象的有力和突出曾經吸引过許多音樂
家的注意。但是至今以罗密歐与朱麗葉作为題材
的音樂作品能够經得住時間考驗而又不失掉其藝
術意义的，为數不多。

从許多舞台劇作品中只能舉出兩部作品：一部是古諾的歌劇，在莫斯科大劇院的分院演出很受欢迎，另一部是苏联作曲家普罗科菲耶夫的卓越舞劇，在大劇院的主要舞台上和其他的音樂劇院的演出都很成功。

同样在音樂会的節目裏站得住的交响音樂作品也有兩部：柏遼茲的戲劇性的交响曲（帶合唱和独唱）和柴科夫斯基的幻想序曲。柏遼茲的規模宏大的交响曲很少全部演出，——通常只演出交响曲中的樂隊部分演奏的片段，最常演出的是配器華麗的諸謠曲“馬勃小仙人”。

數十年來幻想序曲“罗密歐与朱麗葉”在全世界的舞台上演出，老早就成为柴科夫斯基的最被听众喜爱的一部作品了。这部作品的特別受欢迎完全是理所当然的。柴科夫斯基的幻想序曲（偉大俄罗斯作曲家的最富有天才的作品之一），無疑是用音樂來体现莎士比亞悲劇的最有力的一部作品。

柴科夫斯基這位富有高度創作思想的藝術家，在幻想序曲“羅密歐與朱麗葉”中保持了他創作面貌的最重要的特徵。果戈理的名言完全可以引用在這部幻想序曲上面：“當一個詩人在描寫完全另外一個世界而是用自己的民族眼光來看待時，他仍然是民族的藝術家”。柴科夫斯基也用他的民族眼光來看莎士比亞悲劇的遙遠的世界為這位英國戲劇家的不朽作品所激動的柴科夫斯基在他的作品裏仍然是俄羅斯的藝術家。我們在他的幻想序曲的每個小節裏都能認得出是偉大俄羅斯的交響音樂作家的作品。

柴科夫斯基以無可倫比的天才把人的思想感情體現在藝術形象裏。柴科夫斯基創作面貌的這一特點也決定了他的對莎士比亞的題材的理解。柴科夫斯基處理這個題材的方式和柏遼茲不同，柏遼茲在他的戲劇性的交響曲裏描寫出這部悲劇的某些場面。在柴科夫斯基的幻想序曲裏也帶有插圖的性質，但是他給自己提出的主要任務是表

現出這部歌劇的總的樂思。柴科夫斯基用對比的音樂形象的戲劇性的對照來揭示這個樂思：勞倫斯的兩個主題，家族仇恨的兩個主題和朱麗葉與羅密歐的愛的兩個主題。

幻想序曲以廣闊發展的奏鳴交響曲快板形式寫的，並從緩慢的序奏開始——行板，近似中速。嚴肅緊張而陰鬱地奏出聖詠式的曲調——勞倫斯的主題（單簧管和大管在低音區出現）：①

例 1

Andante non tanto, quasi moderato

① 譜例引自奧列涅夫的鋼琴改編譜。

這不僅是老神父深思形象。柴科夫斯基在這裏使勞倫斯的主題具有更廣闊的意義：這個主題的陰沉的音响在序曲的最初幾個小節裏就好像預告朱麗葉與羅密歐的悲慘命運。

在序奏進行中勞倫斯的主題改變它的性質。當他轉到高音區（長笛、雙簧管、單簧管、英國管）的時候，它變成更柔和更明朗。現在神父勞倫斯的性格也使聽眾覺得更加溫和了。但是在這裏弦樂器撥奏的不安的伴奏也說明着隱忍的激動，說明着即將到來的悲劇事件：

例 2

木管—銅管

