

俄罗斯 古典歌剧的 世界意义

伊·伊·馬爾梯諾夫著

音樂出版社

一九五六年·北京

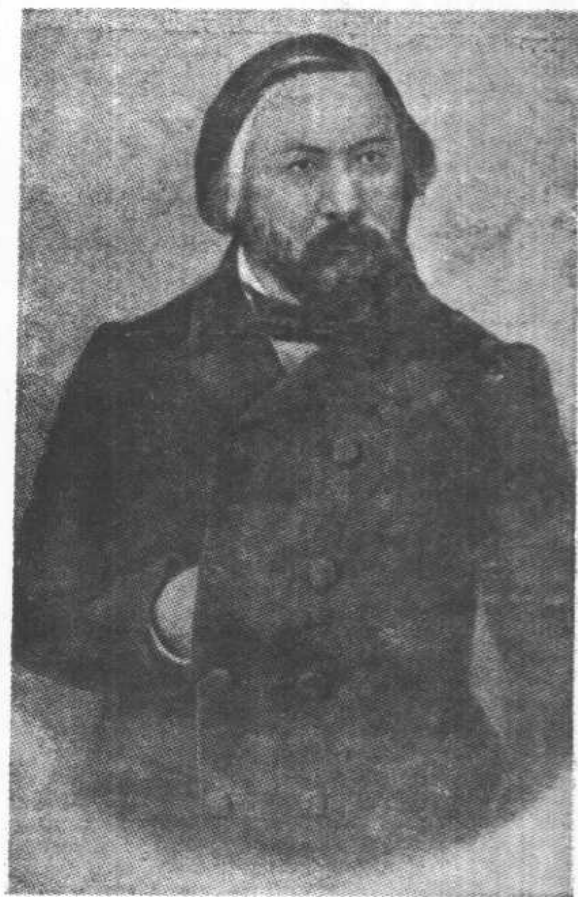
俄罗斯古典歌剧的 世界意义

伊·伊·馬尔梯諾夫著

陈子卿译

音樂出版社

一九五六年·北京

米·伊·格林卡(1804—1857)

尼·安·李姆斯基-柯薩科夫(1844—1903)

彼·伊·柴科夫斯基(1840—1895)

莫·彼·穆索尔斯基(1835—1891)

俄罗斯古典藝術是对世界文化寶貴的貢獻。它的特色是具有先進性、人民性和现实主义——这些特質使它贏得了世界的公認。

俄罗斯人民培养了一大批文学、音樂、繪画、建築和戲劇各方面的天才大師。在俄罗斯出現了許多大胆的思想家，他們的著作是革命民主主义美学的表現。別林斯基、車尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫对俄罗斯古典藝術的成就給予了很高的評價，他們的著作直到現在仍具有实际的戰鬥力量。

我們的領袖列寧、斯大林曾屢次強調过俄罗斯古典藝術的巨大意义和重要性。高尔基寫道，他在列寧身上經常能看到“以俄罗斯、俄罗斯人民及俄罗斯的藝術自豪的特色”。斯大林同志一九四一年十一月六日在莫斯科苏維埃全体大会上的發言中举出了一系列俄罗斯偉大兒女的名字，其中包括作家、作曲家和美術家。联共（布）中央於思想問題的決議中也認為掌握与發展古典傳統的頭等重要。在联共（布）中央關於穆拉傑里的歌劇“偉大的友誼”的決議中指出，苏維埃音樂现实主义傾向的基礎“就是承認古典遺產，特別是俄國音樂學派傳統底巨大的進步作用；利

用这个遺產並將它繼續發展；”^① 決議指出俄罗斯古典音樂的主要特點是“在音樂中 將高度的內容充實性與音樂形式底藝術完整性結合起來；重視音樂的真實性和現實性，重視它和人民及其音樂與歌曲創作之深刻的有機的聯繫，重視音樂作品的高度的專門技巧，同時又具有樸素性並為听众所理解。”^②

俄罗斯音樂發展的速度，特別在歌劇方面是異乎尋常的：它以無比的速度成長、繁榮而終於震驚於世。俄罗斯作曲家們的具有民族主題的第一批歌劇是在十八世紀的最後三四十年中才出現的，當時其他國家的歌劇藝術已達到了高度發展的水平。但是在一八三六年，即俄罗斯作曲家的第一部歌劇創作問世八十年以後，在我們的國家裏出現了一部開闢世界音樂藝術史新紀元的作品：格林卡的天才歌劇“伊凡·蘇薩寧”。在以後的幾十年中，格林卡、達爾戈梅斯基、鮑羅丁、李姆斯基-柯薩科夫、穆索爾斯基、柴科夫斯基等確立了俄罗斯音樂藝術的世界聲譽，而這一俄罗斯音樂光輝燦爛的全盛時期，像俄罗斯其他古典藝術一樣，首先說明了所有這些大師們都是與先進的社會運動有着牢不可分的聯繫，他們一直是求教於民間創作的寶庫。俄罗斯古典藝術大師們之所以達到了創作的高峯，是因為他們都是大胆的現實主義藝術家，他們企圖創作真正先進的、表達人民思想與感情的活生生的作品。

在俄罗斯古典音樂的遺產中，歌劇是最重要的一部分。這種

① 見“蘇聯文學藝術問題”，人民文學出版社版，132頁。

② 同注一。

音樂創作形式吸引了偉大的俄羅斯作曲家們的特別注意，他們正確地認為歌劇是一種與廣大羣眾交往的最雄偉有力的工具，是大型音樂藝術體裁中最富有民主性的、有最大可能性用現實主義手法來表達生活現實的藝術形式。

俄羅斯古典歌劇是在與文學和舞台藝術的緊密聯繫中發展起來的。一系列的歌劇藝術的傑出成就都是受普希金、果戈理的創作所鼓舞的，例如格林卡的“魯斯蘭與柳德密拉”，達爾戈梅斯基的“人魚”和“石客”，穆索爾斯基的“鮑利斯·戈杜諾夫”和“索羅欽市集”，李姆斯基-柯薩科夫的“五月之夜”、“聖誕前夕”、“薩旦王的故事”和“金雞”，柴科夫斯基的“葉甫根尼·奧涅金”、“胡桃夾”和“黑桃皇后”。偉大的俄羅斯作曲家們的這些作品可與俄羅斯古典文學中的這些同名傑作並列而無愧色。而在許多情形下，如果我們只提到作家和詩人們的這些或那些作品而不談與作品中的形象有緊密聯繫的音樂創作，那將是很難想像的事。同樣地，如果離開了我們音樂戲劇中優秀演員的動人創造而來看俄羅斯古典歌劇作曲家們的創作，也將是一件不堪設想的事。

大家都知道，格林卡與天才的歌唱家奧·阿·彼得羅夫和他的妻子——著名女歌唱家阿·雅·伏洛別耶娃-彼得羅娃是有著緊密的創作友誼的。彼得羅夫的一生都是俄羅斯歌劇作家們的忠實合作者。他是達爾戈梅斯基和穆索爾斯基的作品的宣傳者，他正確地認為他們兩人是格林卡事業的繼承者。從格林卡開始，作曲家和演員們中間的友誼傳統就獲得了罕有的成果。俄羅斯古典作曲家們與最著名的歌唱家們的緊密合作，促進了祖

國音樂劇的發展，同時他們本身也从这些著名的歌唱家那里学到了许多东西。位於世界第一的俄罗斯歌剧的创作学派和表演学派就这样地成长並壮大起来了。

俄罗斯古典歌剧發展的幾個主要階段

格林卡的歌剧“伊凡·苏薩寧”和“魯斯蘭与柳德密拉”開闢了俄罗斯古典音樂的輝煌燦爛的時代。俄國歷史上的和民間詩歌中的英雄形象鼓舞偉大的作曲家創造了充滿高度人民性和现实主义精神的作品。我們的古典歌剧就是在这一基礎上繁榮起來的。

繼格林卡而起的達爾戈梅斯基，在歌剧“人魚”——现实主义社会剧中以特殊的力量正確地在音樂中體現了普希金的充滿高度人道主义精神的天才作品中的形象。

穆索爾斯基、鮑羅丁、李姆斯基-柯薩科夫和柴科夫斯基這幾位偉大的俄罗斯歌剧大師的作品在十九世紀下半葉就已經廣泛地流傳。他們都是格林卡事業的繼承者，他們發揚了格林卡的人民性和现实主义的傳統，同時又顯示出他們的創作性是多方面的。因此，俄罗斯古典歌剧的基本傾向是統一的，但它的個別代表的創作面貌却是相當豐富多采的。

穆索爾斯基的人民歌劇“鮑利斯·戈杜諾夫”和“霍凡希那”是现实主义藝術的巨大成就。作曲家以愛慕的心情描繪了人民的形象，顯示了人民被奴役的悲痛和正義的人民爆發的憤怒（在“鮑利斯·戈杜諾夫”中“克羅姆城郊”一場）。在鮑羅丁的歌劇“伊

戈爾王”的音樂中找到了人民英雄史詩“伊戈爾團隊之歌”中的形象的體現。因為鮑羅丁是深通俄羅斯民歌的作曲家，他在这基礎上創作了非常有力和真正廣泛流行的民間史詩作品。

李姆斯基-柯薩科夫的歌劇創作是多樣性的。它的作品中有史詩“普斯科夫姑娘”，現實主義的社會劇“沙皇的未婚妻”和富有詩意的童話歌劇“雪女郎”，在所有這些作品中作曲家廣泛地不斷地研究俄羅斯民間音樂和詩歌創作中的財富，創造了俄羅斯人民歷史上從未有過的情景。

柴科夫斯基留下了巨大的歌劇遺產，他的歌劇“黑桃皇后”、“葉甫根尼·奧涅金”、“胡桃夾”、“馬捷帕”、“伊奧蘭塔”和其他的作品都得到廣大人民的熱愛和公認。柴科夫斯基是一位現實主義作曲家，他用特別深刻和真摯的筆調描述了作品中主角的形象。在他的歌劇中到處都能使人感到和從小就被這位天才的作曲家所熱愛的俄羅斯民歌的血肉關係。

俄羅斯古典歌劇的特徵一直是以其高度思想性和俄國社會思想的先進潮流、偉大的俄羅斯文學的優秀成就緊密地結合。

格林卡的歌頌熱愛祖國、忠於責任、敘述為人民幸福建立功勳的歌劇“伊凡·蘇薩寧”是俄羅斯古典音樂的首創作品。穆索爾斯基對這部歌劇曾下過公正的評語：“蘇薩寧不僅是一個純樸的農民，不，是思想，是神話，或者說是當時歷史所必需的强有力的創造。”的確，格林卡的偉大作品就是當時俄羅斯人民在擊潰拿破崙軍隊後所流露出來的高度愛國主義情感的直接反映。這作品還和十二月黨人的思想相聯繫。不論是在格林卡歌劇中的

音樂本身，或者是思想構思上都會令人信服地說明了這一點。

在俄羅斯藝術史上格林卡並不是第一個注意到蘇薩寧這一主題的人。在格林卡以前已經有很多作者研究過這一主題，但沒有一個人曾達到格林卡的創作思想高度。只有十二月黨人——詩人雷列耶夫在詩中所處理的人民英雄形象才與格林卡的創作相近似。因此格林卡有充分理由將眾所周知的雷列耶夫的敘事詩“伊凡·蘇薩寧”中的一段取來作為歌劇的題詞：

你們想要我變成叛徒：

在俄羅斯的大地上沒有，而且將來也不會有叛徒的，

這裏，每個人從小就熱愛祖國，

每個人都不會背叛自己的心靈。

雷列耶夫所寫述的蘇薩寧形象亦與格林卡所寫的相近似。在原来的歌劇計劃中，作曲家曾在序幕中的合唱曲那裏這樣說過：“……這一合唱應該表達出俄羅斯人民的剛毅與勇敢。”而事實上格林卡是真正地創作了充滿英勇的積極精神、表達出俄羅斯人民的剛毅與堅韌性的音樂序幕。以後在一系列經過深思熟慮的合唱場面中还體現了俄羅斯人民性格中的另外一些優良品質，顯示了這種性格的全部美麗與高尚。在這些天才的羣眾場面中要算終場大合唱“光榮頌”最壯麗，在這合唱中格林卡歌頌了俄羅斯人民的偉大光榮和堅強。

如果在談到俄羅斯古典歌劇發展的下一階段，即達爾戈梅斯基的創作，首先是他的“人魚”時，則在此不難感到與作曲家本人所信服的當時俄羅斯文學中的先進思想相一致的特徵：即與

激烈反对奴役和農奴制結合起來的深刻的人道主义。在達尔戈梅斯基的歌剧中強調了、並進一步刻劃了社会剧的特徵，並以真实的感情描繪出一个純樸的俄罗斯姑娘，不平等社会裏所產生的悲剧中的犧牲者，娜塔沙的痛苦命运。

達尔戈梅斯基在他的音樂中天才地表現了普希金的同名剧本中的形象。歌剧“人魚”是现实主义歌剧藝術的巨大成就之一，它把深刻的心理分析和明朗的生活情景联系在一起。阿·謝洛夫——達尔戈梅斯基作品的主要批評家之一——曾公正地說過：“……歌剧‘人魚’作曲家的才能中可貴的一面，就是用音樂表達出來的‘真理’。”

在六十年代出現了一批團結在天才和熱情的音樂家米·巴拉基列夫周圍的青年作曲家。巴拉基列夫是一位獨創一派的作曲家、最優秀的鋼琴家、音樂藝術專家。他成了剛從事創作事業的亞·鮑羅丁、采·居伊、莫·穆索爾斯基、尼·李姆斯基-柯薩科夫的領導者和導師。俄罗斯青年作曲家們的朋友與鼓舞者、傑出的藝術家與批評家符·斯塔索夫也加入了他們的集團。斯塔索夫曾在一篇文章中稱巴拉基列夫集團為“強力集團”，這一稱號也就成為歷史上的名稱了。“強力集團”是俄罗斯藝術史上最先進的隊伍之一。巴拉基列夫和斯塔索夫以別林斯基和車爾尼雪夫斯基的現實主義美學的精神，以忠實於格林卡人民藝術的偉大傳統精神來教育這些年青的朋友。巴拉基列夫集團的作曲家們在俄罗斯歌剧藝術史上寫下了光輝的一頁。

在十九世紀六十年代與七十年代間，穆索爾斯基和李姆斯

基-柯薩科夫的天才作品“鮑利斯·戈杜諾夫”和“普斯科夫姑娘”丰富了俄羅斯的古典歌劇。

在李姆斯基-柯薩科夫自稱為歷史歌劇的“普斯科夫姑娘”中，呈現在觀眾面前的是自由俄羅斯的普斯科夫城中活躍的生活情景。作曲家在羣眾大會一場中激動地描寫了為自由而鬥爭的勇敢召喚的場面，很自然地，歌劇“普斯科夫姑娘”在七十年代的進步青年學生中得到了熱烈的反應。李姆斯基-柯薩科夫在“我的音樂生活”一書中回憶到，“普斯科夫城的自由成分使青年學生們大受感動，據說，醫學院的學生們曾在校內的走廊上得意地高唱該劇中的‘自由之歌’。”^①

歌劇“鮑利斯·戈杜諾夫”中劇情的演變是俄羅斯歷史上最富有戲劇性的。穆索爾斯基在歌劇序幕中描述了在專制制度壓迫下人民勞累不堪的命運；在“克羅姆城郊”一場中，作曲家寫下了世界歌劇文獻上唯一的人民起義的場面。雄偉壯麗的場面與堅不可摧的力量由該幕的合唱“放射吧，奔騰吧！青春的力量”中散播開去。穆索爾斯基和李姆斯基-柯薩科夫的這兩個歌劇中人民的形象與構思是和六十年代俄國解放運動的思想密切結合的。這就是他們能在當時先進知識分子階層中獲得巨大成就的原因。

斯塔索夫對歌劇“鮑利斯·戈杜諾夫”的成就曾這樣說過：“青年人以純潔的、富有朝氣的心情感到偉大的藝術力量已經產

① “我的音樂生活”有吳佩華譯本，新音樂出版社版，參看145頁。——譯者注。

生、並且給我們人民創作了一部新的美妙的人民的作品。他們興奮、他們高呼、他們慶賀。二十次演出，場場客滿。青年人在夜晚的街頭、在走近里切因尼橋畔，在將通到維博爾斯基的彼岸去時，都尽情地歌唱着劇中的合唱‘人民歌頌貴族’（‘克羅姆城郊’一場中的插曲——原作者）和其他的合唱曲。”^①

在七十年代到九十年代，俄羅斯歌劇藝壇上又取得了一系列傑出的成就。其中有柴科夫斯基的歌劇“葉甫根尼·奧涅金”、李姆斯基-柯薩科夫的歌劇“雪女郎”和“薩德科”。驟然看來，這些歌劇似乎與當代所發生的事件距離很遠。但實際上，柴科夫斯基和李姆斯基-柯薩科夫的歌劇都是現實主義中最先進的現象。歌劇“雪女郎”是描述民間日常生活、祖國大自然，歌頌俄羅斯人民多方面的天才，俄羅斯人民性格的優美豐富和他那崇高的、真摯的人道主義壯士歌——歌劇“薩德科”中的主角是一個勇敢果斷的、使自然服從於他的俄羅斯人。在歌劇“葉甫根尼·奧涅金”中，柴科夫斯基描繪一個崇高的、堅貞而純潔的、富有詩意的俄羅斯女子的形象。

這些歌劇都是在由升官圖的等級來決定人的身分的沙皇俄國時代寫成的。而這些敘述俄羅斯人民的偉大、壯麗、高貴的品質、敘述俄羅斯人民無窮盡的創造力的李姆斯基-柯薩科夫和柴科夫斯基的歌劇問世，這一事實本身就具有巨大的進步意義。因此俄羅斯偉大作曲家們的創作在先進人們中間獲得了最熱烈的

① 符·斯塔索夫全集，卷三，788—789頁。

反应与同情。这些創作也因此往往遭到当时俄国反动统治者秘密的甚至公开的敌视。俄罗斯古典艺术史上記述了先进的作曲家曾对沙皇官吏的阻碍和敌视进行过不断的斗争，記述了沙皇官吏曾徒劳无益地企图用虐待、侮辱等手段来压制我们祖国文化胜利的行列。

根据沙皇的直接指示，格林卡偉大的歌剧“伊凡·苏薩寧”被拙劣地歪曲为一部公开維護君主專制的脚本，違背了作曲家的意图。沙皇和他的朝廷对格林卡的第二部歌剧“魯斯蘭与柳德密拉”的上演也是怀着敌意的。尼古拉一世出席了該剧的初演，但不待剧終就故意地离去了。这就是对被一整套陰謀与嘲弄包围着的作者及其天才的作品要开始迫害的信号。終於米海伊尔·帕夫洛維奇大公派遣了一批犯罪的官員去看該剧，使剧院變成了一座拘留所。这只是極端荒唐和野蛮的行为之一，但是这种现象並非僅此而已。我們知道尼古拉一世和他的帮兇賓坎多尔夫、杜別尔特和其他很多官吏都曾为了窒息俄罗斯进步艺术尽了他們最大的努力。

凡是看过李姆斯基-柯薩科夫傳記的人都知道，他的歌剧在皇家剧院上演時曾遭到多少的麻煩和迫害。我們不难記起尼古拉二世根据“薩德科”演出問題而下的“最高決議”。在作曲家的密友符·雅斯特列布佐夫的回憶錄中談到当时尼古拉二世怎样決定歌剧“薩德科”的命运的情况。当时皇家剧院經理符謝沃洛日斯基在呈報下一季上演的節目時談到預定演出的歌剧“薩德科”。沙皇就問这歌剧音樂怎样，符謝沃洛日斯基回答說，这歌

劇和“默拉達”、“聖誕前夕”差不多。於是沙皇就把李姆斯基-柯薩科夫這部歌劇從節目單上勾掉，並補上一句話：“在這種情況下，沒有必要上演‘薩德科’，由經理部物色一些較輕鬆的歌劇來代替它。”沙皇在對歌劇“鮑里斯·戈杜諾夫”的關係上，則更明顯地表示了他的仇視：“不，這歌劇暫時不需要。要知道，這些都是巴拉基列夫集團的音樂。”

與俄國社會生活中的進步潮流緊密相聯的俄羅斯古典音樂作品，通過它的一系列優秀典範的作品樹立了它本身事業的偉大，並不顧沙皇官吏的迫害、排除種種困難，打開了一條道路。它之所以獲得勝利是因為它本身具有深刻的生活內容、密切地與人民創作相結合、體現了對俄羅斯人民的忠誠和熱愛的感情，並傳達出俄羅斯人民酷愛自由的期望。

俄羅斯古典歌劇的愛國主義和人民性

每一部優秀的俄羅斯歌劇中都顯著地貫徹着愛國主義的主題。在英雄的人民歌劇“伊凡·蘇薩寧”和傑出的歷史敘事詩歌劇“伊戈爾王”中所表現的愛國主義思想就是一個明顯的例子。同樣，“這種高尚的情感也充滿在最偉大的民間敘事詩歌劇“魯斯蘭與柳德密拉”、“薩德科”和現實主義音樂劇的傑出典範“人魚”、“葉甫根尼·奧涅金”以及俄羅斯古典作曲家的其他作品中，所有這一切体裁上、形式上多種多樣的音樂作品都表現了對祖國、對人民及其先進文化的真摯的愛。

作曲家們把全部注意力都集中在祖國的生活和歷史的主題