

全国音乐院系教学总谱系列

Edition Eulenburg

No.828

原版引进

BIZET

比才

阿莱城姑娘

第一组曲

总谱

Eulenburg

湖南文艺出版社

全 国 音 乐 院 系 教 学 总 谱 系 列

GEORGES BIZET

比才
阿莱城姑娘

第一组曲

Edited by/Herausgegeben von/Edition

Lesley A. Wright

总 谱

奥伊伦堡音乐出版公司
湖南文艺出版社

Original edition:
© Ernst Eulenburg Ltd, Mainz, Germany
奥伊伦堡出版有限公司, 德国, 美茵茨
Chinese language edition:
© 2002 湖南文艺出版社
版权所有 翻印必究
著作权合同图字: 18—2002—26

比才
阿莱城姑娘
第一组曲

责任编辑: 孙 佳

*
湖南文艺出版社出版、发行
(长沙市河西银盆南路67号 邮编: 410006)
湖南省新华书店经销 湖南东方速印科技股份有限公司印刷

*
2002年4月第1版第1次印刷
开本: 850 × 1168 1/32 印张: 2.75
印数: 1—5,000
ISBN7-5404-2740-X
J·535 定价: 8.50元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系退换

比才

阿莱城姑娘

第一组曲

1872年3月，法国新闻界报道了一条消息：里昂·卡瓦罗将出任轻歌舞剧院的艺术指导。这家巴黎剧院的演出剧目有了很大的扩展，不仅包括了轻歌舞剧，而且在1860年后还包括进了与新音乐相结合的其他新戏^①。任职后不久，卡瓦罗便建议上演阿尔方瑟·都德（1840 - 1897）的剧作《阿莱城姑娘》，并于1872年6月初邀请都德为剧院的经理和大股东们朗读了这部剧作。经理和股东们一致同意这个计划，并宣布于1872年9月正式公演^②。

都德这部剧作讲述了一个爱与自杀的凄惨故事，其情节取自于一件真人真事——原主人公是普罗旺斯诗人密斯屈一位年轻的亲戚。戏剧开始时，青年弗雷德里爱上了一位来自阿莱城的姑娘，准备与其结婚。他的家人草草问了一下那姑娘是否班

① 见尼科·瓦尔德《19世纪巴黎戏剧词典》，巴黎，1989，第420 - 426页。——原注

② 见1872年6月3日与6月5日《费加罗报》。——原注

配，然后就同意了。这位姑娘在整个剧中一直没有出场，但她在这之前做了牧场看守人密蒂菲奥两年的情妇。密蒂菲奥想长期占有阿莱城姑娘，所以当他听说弗雷德里将与阿莱城姑娘结婚时，立刻带着能证明他与阿莱城姑娘之间关系的信件来找弗雷德里。弗雷德里与阿莱城姑娘的婚约因此取消，而弗雷德里则陷入了不可自拔的绝望之中。弗雷德里的母亲说服了其他家人，允许弗雷德里娶阿莱城姑娘为妻，不再去计较她的过去。然而，弗雷德里拒绝了家人的好意，决定与一位青梅竹马的女友结婚。在婚礼举行前不久，密蒂菲奥又回来索取他的那些情书。弗雷德里意外听到了他们的谈话，结果一想到心爱的阿莱城姑娘将投入他人的怀抱，重新陷入了绝望，于晚上从阁楼窗口跳下自杀。^①

卡瓦罗原来曾担任过“抒情剧院”的导演，因此他建议给这出戏加进一些音乐，使其成为一部传奇剧，以此来淡化过于严肃的情节。一段序曲外加几段幕间音乐多少能够起到歌剧中乐队部分的作用，此外某些剧情本身也需要音乐伴奏。作为一种流派，传奇剧在法国革命时期以及19世纪初一直是最受欢迎的喜歌剧形式，但到了1872年它已经不再受到重视。卡瓦罗采用一位文坛新秀的剧作并委托一位前途无量的作曲家创作音乐，显然希望能因此引起公众对这出戏的兴趣。在采用了都德的剧作后10天内，剧院方面就决定《阿莱城姑娘》在演出

① 见阿尔方瑟·都德《阿莱城姑娘》，巴黎，1872。剧本首页上标明首演日期为1872年10月1日，但比才、都德夫人及一些报纸都证实首演日期为1872年9月30日。——原注

时不仅加入音乐，而且还要加入合唱。^①卡瓦罗可能最初向都德推荐了欧内斯特·吉罗^②来创作配乐。

我们不清楚卡瓦罗究竟在什么时候将这一重任交给了比才，不过在1872年7月中旬前比才就已经被确定为这部戏剧的配乐创作者，而且首演的演员阵容也已经选定。比才在短短的几个星期内就创作出了全部27段音乐，这一方面是因为他受到了剧情的感染，另一方面是因为他面临着一个挑战：乐队只有26人，卡瓦罗的预算不允许他聘用更多的乐手。乐器的配置完全由比才负责。比才在考虑了几种可能性后，最后确定了一个非同寻常的配置，结果在首演时招来了众多议论。他的乐队编制包括：2支长笛（短笛），1支双簧管（英国管），1支单簧管，1支巴松，1支低音萨克斯管（降E调），2把圆号（其中一把带活瓣，另一把不带），7把小提琴（4把为第一小提琴，3把为第二小提琴），1把中提琴，5把大提琴，2把低音提琴，1架钢琴，定音鼓和普罗旺斯长鼓。幕后的合唱由舞台侧面的簧风琴伴奏（弹奏者为比才本人、欧内斯特·吉罗或安东尼·德·肖当）。

1872年9月30日晚上的首演对都德和比才来说都是一场灾难。坐在观众席中的各界名流在演奏序曲和幕间音乐时喋喋不休地交谈着，不过第二幕与第三幕之间的幕间音乐还是博得

① 见1872年6月11日《费加罗报》。——原注

② 欧内斯特·吉罗（1837—1892），法国作曲家、教师。——译者注

了很多掌声。都德告诉卡米耶·贝莱格^①：随着演出的继续进行，他们的感觉就仿佛脖子上被吊了一块石头，正在沉向水底^②。据都德夫人 50 年后回忆，当第三幕勒诺妈妈上场时，《费加罗报》的资深编辑让-希波里德·德·维勒梅桑重重地关上包厢的门，说：“这些老妪真是令人厌倦！”^③毫不奇怪，他的报纸的戏剧闲聊栏在接下来的三个星期里天天幸灾乐祸地报道这出“不幸的戏”上座率如何如何低，直到这出戏在演出了 19 场后（1872 年 10 月 18 日）停演才罢休。

音乐评论家兼音乐学家亚瑟·波京在称赞比才配器方面高超技巧的同时，也认为《阿莱城姑娘》的音乐稍嫌灰暗、单调了一点，没有能完全反映出普罗旺斯省温暖的阳光。他还抱怨用一面普通的小鼓替代普罗旺斯长鼓^④。不过，总的来说，比才的情况要比都德好得多。欧内斯特·雷耶尔^⑤鼓励所有年轻音乐家都去听一听《阿莱城姑娘》中的音乐，并且高度称赞比才精致的和声、优雅的乐句以及动听的细节^⑥。约翰·威伯甚至建议比才选取其中的音乐，重新改编后供音乐会演奏，因为音乐会上的听众要比“轻歌舞剧院”中的观众更懂得欣赏美妙

① 卡米耶·贝莱格（1858 - 1930），法国音乐评论家，门德尔松、古诺、莫扎特和威尔第的传记作者。译者注

② 见雷昂·都德《我父亲在世时》，巴黎，1940，第 21 页。——原注

③ 见都德夫人《纪念〈阿莱城姑娘〉50 周年》一文。——原注

④ 见 1872 年 10 月 8 日《晚报》。——原注

⑤ 欧内斯特·雷耶尔（1823 - 1909），法国作曲家、评论家。——译者注

⑥ 见 1872 年 10 月 10 日《辩论报》。——原注

的音乐^①。

比才肯定立刻就采纳了威伯的建议，因为仅仅六个星期后《阿莱城姑娘》第一组曲就于 1872 年 11 月 10 日在于勒·帕德卢^②音乐会上举行了首演。在这几个星期中，比才为大型乐队重新写出了总谱，为《小步舞曲》（即《间奏曲》）的尾部新创作了六个小节，还创作了一段灵巧的过渡乐段来将 3/4 拍子的《钟声》与 6/8 拍子的《田园曲》联在一起。

比才根据配乐改编的组曲包括下面几段：

1. 《前奏曲》：这是比才为都德的戏剧所写的序曲（第 1 曲），首先是他根据 18 世纪的曲调《三王进行曲》改编的一组变奏曲，然后是两个形成强烈对比的乐段。第一乐段由剧中弗雷德里的弟弟白痴儿的主题发展而成，其旋律取自比才自己创作的一部喜歌剧《格莉塞利迪丝》（这部歌剧 1871 年为比才舍弃）。第二乐段代表弗雷德里因无法排解对阿莱城姑娘的爱而内心感到的痛苦。

2. 《小步舞曲》（《间奏曲》）：这首乐曲（第 17 曲）最初为第三幕前的幕间音乐。比才几乎没有进行太大的改动就直接用到了这里，只是对配器进行了一些扩充，并且在尾部加上了六小节。在这六小节中，木管与弦乐之间的呼应使最后的渐弱更加优雅。《小步舞曲》尾部的乐谱现存于另外两个地方：其一收藏于国家图书馆音乐室中，编号为 F-Pc MS 435；另一为

① 见 1872 年 10 月 8 日《时代报》。——原注

② 于勒·帕德卢（1819-1887），法国指挥家，1861 年创建通俗音乐会，并指挥演出过当时许多法国作曲家的作品。——译者注

E.M. 德拉伯德根据《小步舞曲》改编的一首炫技钢琴曲（1873年由肖当出版，印版号为A.C.2634）。

3. 《小柔板》：这首乐曲（第19曲的中间部）最初为加强音器的弦乐四重奏，在选入组曲时进行了大的改动，现在由整个弦乐部演奏。在原剧中，这段音乐为牧羊人巴尔塔扎尔与勒诺妈妈重逢时的配乐。

4. 《钟声》：这首乐曲将两段音乐结合在了一起。第一段为明快的《钟声》，最初是第三幕（第18曲）前的幕间音乐。在组曲中，原来的《钟声》既出现在6/8拍子的《田园曲》之前，又出现在《田园曲》之后，而这段《田园曲》曾经是《小柔板》的主结构。比才在创作这个组曲时将《田园曲》上移了半音，并在这中间乐段的前后各写了一个过渡乐段。《钟声》的3/4拍型在《田园曲》结束前的最后八小节中再现（第98-105小节），并逐渐占主导地位，从而构成了一个非常有效的过渡。《田园曲》在改编的过程中也得到了补充（在第83-94小节转为属调）。在乐曲完全转入《钟声》部分后（第106小节），比才改写了旋律部分，并且让双簧管吹奏八小节，以此来保留一些前面部分的田园风味。不过，这最后部分的主体（第114-141小节）是由开头部分（第21-48小节）加上都德戏剧第三幕第一场前配乐最后的华彩段部分构成的。

比才在将这五段音乐改编成完整乐队版时还建议，只要乐队的编制允许，可以用竖琴代替钢琴。1872年在“轻歌舞剧院”演出时之所以采用钢琴，是因为钢琴不仅能替代竖琴，而且能加强低音部分，还能在任何谐和统一感较弱的地方临时补充。比才还为音乐会的听众们增加了木管部分的配置（加入了

第二双簧管和第二单簧管)和铜管部分的配置(增加了两把圆号、两把小号、两把短号、三把长号),并且增加了一个完整的弦乐部(这一点非常明显,因为原来只有一把中提琴),还具体规定用小鼓来取代配乐手稿中标明的普罗旺斯长鼓。

我们如果将交响组曲与配乐手稿进行一个比较就能清楚地看出,比才通过加大力度变化来充分利用大型乐队的优势。他还重新调整了某些乐段中乐队各部之间的平衡,并且将原先由钢琴演奏的部分交给了铜管或中提琴。他还扩充了一些纯乐队效果,如《小步舞曲》中三重奏结尾处的渐弱——演奏组曲时,弦乐部分的演奏员在7个小节中要依次停止演奏。

组曲的首演大获成功。《音乐评论报》上刊登了下面这篇称赞其鲜明音乐个性的文章:

尽管他到目前为止崇拜的是瓦格纳,可他创作的音乐却如同出自古诺笔下;然而,这一矛盾现象在《阿莱城姑娘》中一扫而光。比才在这部作品中开始只使用自己的乐思。星期天在音乐会上演奏的四首乐曲所达到的效果远远胜于最初在舞台上的效果。《小步舞曲》加演了一遍,接下来的《小柔板》也差一点加演一遍^①。

约翰·威伯也花了大量篇幅评论这个组曲,并且详尽地分析了这部作品。他称赞比才给《小步舞曲》加入的尾部以及“令人陶醉的”《小柔板》,并且高度评价了《田园曲》到《钟

^① 见1872年11月17日出版的《音乐评论报》。——原注

声》再现部之间独具匠心的过渡。不过，他觉得听众会为组曲第一曲悲剧性的结尾（即弗雷德里主体）感到惊讶。他在评论的结尾处指出，《阿莱城姑娘》的配乐中还有许多乐曲可以被改编成组曲。^①

帕德卢于1873年1月26日、3月16日以及1874年1月18日再度指挥演奏了这部作品。其他音乐协会也立刻将它加进了自己的演奏曲目中：科罗纳^②音乐会演奏的日期为：1873年11月9日，1874年3月15日（只演奏了《小柔板》与《间奏曲》^③，1874年3月15日和1874年11月22日；音乐学院音乐会演奏的日期为1875年2月21日。这样，比才在1875年6月去世前已经欣慰地知道：巴黎所有大的音乐会协会都演奏了他的《阿莱城姑娘》组曲。从此以后，这部组曲就成了音乐会和唱片录制的保留曲目。

莱斯利·A. 莱特
(路旦俊 译)

① 见1872年11月19日《时代报》。——原注

② 爱德华·科罗纳（1838—1910），法国指挥家、小提琴家，以创办科罗纳音乐会闻名于世。他通过这些音乐会积极宣扬法国青年作曲家的成就和柏辽兹的音乐。——译者注

③ 即《小步舞曲》。——译者注

阿莱城姑娘

第一组曲

G. 比才
1838-1875

1. 前奏曲

Allegro deciso (Tempo di marcia) ♩ = 104

Flûte 1/2

Hautbois 1

Cor anglais
(aussi Hautbois 2)

Clarinette (Bb) 1/2

Saxophone alto (Eb)

Basson 1/2

(Eb) 1/2

Cor
(C) 3/4

Trompette (C) 1/2

Corne à pistons (Bb) 1/2

Trombone 1-3

Timbales (G, C)

Tambour

Harpe
ou Piano

Violon I

Violon II

Alto

Violoncelle

Contrebasse

6

C. a.

Cl. (Bb) $\frac{1}{2}$

Sax. a. (Eb)

Bn. $\frac{1}{2}$

(Eb) $\frac{1}{2}$

Cor

(C) $\frac{3}{4}$

I

Vn.

II

Alto

Vlle.

12

C. a.

Cl. (Bb) $\frac{1}{2}$

Sax. a. (Eb)

Bn. $\frac{1}{2}$

(Eb) $\frac{1}{2}$

Cor

(C) $\frac{3}{4}$

I

Vn.

II

Alto

Vlle.

18

Fl. 1 *p*

C. a. *p*

Cl. (Bb) 1 *pp*

Bn. 1/2 *pp*

23

Fl. 1

C. a.

Cl. (Bb) 1

Bn. 1/2

28

Fl. 1

C. a.

Cl. (Bb) 1

Bn. 1/2

Animez

Fl. 1/2 *pp* *cresc.*

Hb. 1 *pp* *cresc.*

C. a. *pp* *cresc.*

Cl. (Bb) 1/2 *pp* *cresc.*

Sax. a. (Eb) *pp* *cresc.*

Bn. 1/2 *pp* *cresc.*

(Eb) 1/2 *pp* *cresc.*

Cor *pp* *cresc.*

(C) 3/4 *pp* *cresc.*

Tamb. *pp* *cresc.*

I *pp* *cresc.*

Vn. II *pp* *cresc.*

Alto *pp* *cresc.*

Vlle. *pp* *cresc.*

Cb. *pp* *cresc.*

Fl. 1 $\frac{1}{2}$ a^2 *f* *pp* *cresc.*

Hb. 1 *f* *pp* *cresc.*

C. a. *f* *pp* *cresc.*

Cl. (Bb) $\frac{1}{2}$ a^2 *f* *pp* *cresc.*

Sax. a. (Eb) *f* *pp* *cresc.*

Bn. $\frac{1}{2}$ a^2 *f* *pp* *cresc.*

(Eb) $\frac{1}{2}$ a^2 *f* *pp* *cresc.*

Cor a^2 *pp* *[cresc.]*

(C) $\frac{3}{4}$ *pp* *[cresc.]*

Tamb. *f* *pp* *cresc.*

Vn. I *f* *pp* *cresc.*

Vn. II *f* *pp* *cresc.*

Alto *f* *pp* *cresc.*

Vlle. *f* *pp* *cresc.*

Cb. *f* *pp* *cresc.*

40 $\text{♩} = 2$

Fl. 1 $\frac{1}{2}$ f pp *a poco a poco*

Hb. 1 f pp *a poco a poco*

C. a. f pp *a poco a poco*

Cl. (Bb) $\frac{1}{2}$ $\text{♩} = 2$ f pp *a poco a poco*

Sax. a. (Eb) f pp *a poco a poco*

Bn. $\frac{1}{2}$ $\text{♩} = 2$ f pp *a poco a poco*

Cor (Eb) $\frac{1}{2}$ $\text{♩} = 2$ f pp [*poco cresc.*]

Tamb. [f] pp *a poco a poco*

I f *dim.* pp *a poco a poco*

Vn. f *dim.* pp *a poco a poco*

II f *dim.* pp *a poco a poco*

Alto f *dim.* pp *a poco a poco*

Vlle. f *dim.* pp *a poco a poco*

Cb. f *dim.* pp *a poco a poco*

EE 6480