

图书在版编目(CIP)数据

拉赫玛尼诺夫浪漫曲选集 / (俄) 拉赫玛尼诺夫作曲;
喻宜萱、陈复君选编, 译配. — 北京: 人民音乐出版社,
2003. 4

ISBN 7-103-02439-1

I. 拉… II. ①喻… ②陈… 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 (2002) 第 022793 号

责任编辑: 严 镝、汪小鹏

责任校对: 张顺军

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 10 印张

2003 年 4 月北京第 1 版 2003 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,045 册 定价: 19.50 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

前 言

谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫(Сергей Васильевич Рахманинов)于1873年3月20日出生于俄罗斯诺夫戈罗德省他父亲的领地奥涅格庄园,童年时代是在音乐环境中度过的。他的全家都是音乐爱好者,母亲是他的启蒙音乐教师。1882年他进入彼得堡音乐学院,1885年转入莫斯科音乐学院,师从著名的钢琴家济洛季学习钢琴,跟塔涅耶夫学习音乐理论,随阿连斯基学习作曲。1891年毕业于莫斯科音乐学院钢琴系;次年又毕业于作曲系。他的毕业作品独幕歌剧《阿列科》曾获金奖。他在音乐学院学习期间就创作了相当数量的作品,包括交响乐、钢琴协奏曲及许多浪漫曲。那首著名的独唱歌曲《在神秘黑夜的寂静中》问世时,作曲家才16岁。

自1892年结束学习生活后至20世纪初期,作为钢琴家、作曲家和指挥家的拉赫玛尼诺夫活跃于国内外乐坛和舞台,留下了令人难忘的足迹。他除了举行钢琴独奏会、登台指挥外,更多的时间还是用在了作曲方面。他创作了哀悼柴科夫斯基逝世的《哀歌三重奏》,第一和第二交响曲,第二和第三钢琴协奏曲,大合唱《春》,歌剧《吝啬的骑士》、《里米尼的弗兰切斯卡》,交响诗《死岛》以及交响诗大合唱《钟声》。在其创作的高峰时期,他创作了83首浪漫曲,这些创作于19与20世纪之交的作品,当属他创作中的重头戏;它们在世界各地获得了很高的评价和赞誉。

1917年拉赫玛尼诺夫离开祖国取道瑞典转赴美国定居。此后的头10年他基本上是在从事钢琴演出活动,直到1926年才写了第四钢琴协奏曲,实际上此曲还是早在1914年就构思好了的;1934年他创作的《帕格尼尼主题狂想曲》是他离开祖国后少有的成功之作;接着在1936年又写了第三交响曲。拉赫玛尼诺夫作为一位伟大的作曲家,从青少年时期就展现出了非凡的天资。但他出国之后就离开了创作的土壤和源泉,也就难再现昔日的辉煌了。但是做为一个爱国者,在1942~1943年间拉赫玛尼诺夫举行过数场独奏音乐会,并将全部收益捐献给了为苏联卫国战争浴血奋战的战士。

拉赫玛尼诺夫于1943年初患病,同年3月28日逝世于美国西海岸的洛杉矶,享年70岁。

拉赫玛尼诺夫是跨越19世纪和20世纪的浪漫主义钢琴家、作曲家和指挥家。作为钢琴表演艺术家,他那出神入化的演奏,曾经享誉世界;作为作曲家,他的创作领域非常广阔,精品极多,为世人留下了宝贵的财富。

拉赫玛尼诺夫的浪漫曲丰富多彩,新颖别致,超凡脱俗,独具一格;他的创作既自由又完美,他的浪漫曲属于全世界声乐文献曲库中最为珍贵的宝藏之一。它们的题材、体裁无论多么不同,繁复型或简约式的,大块文章的或聊聊数十小节的小品,都同样充满激情,焕发出勃勃生机和作曲家光彩耀人的才华。更令人称赞的是,这些各具特色的歌曲丝毫没有那种凑格式、套框框的斧凿痕迹,没有刻板、枯燥的程式化倾向;它们在乐曲结构、和声技法运用、织体疏密、层次变化等各个环节上,都十分精致、严谨,使人感受到作曲家乐思的敏捷。

拉赫玛尼诺夫创作的旋律妙趣横生,情深意切,极富表现力。他的歌曲旋律和诗词结合完美,达到了天衣无缝的境地。作为杰出的钢琴家,拉赫玛尼诺夫写作的钢琴伴奏决不是对人声旋律和歌词内容的陪衬,而是表达整首乐曲思想感情的重要支柱。他的钢琴伴奏与旋律、歌词完全融于一体,三者合一达到完美的程度,几乎无人能出其右,令人赞叹。由此可见,他的创作天赋不仅表现在旋律上,还表现在运用和声的巧妙手法上,诗意与旋律结合的恰当和伴奏与旋律、诗词的巧妙配合上。在这些方面他所表现出来的创造性才华,可以说已经超越了他的前辈和与他同时代的同行。

拉赫玛尼诺夫的 83 首浪漫曲都是在 1890 ~ 1916 年这段时间内完成的。这些精美作品突出的特征是抒情性和诗情画意,它们全都扎根于俄罗斯的土壤中,每一曲都喷发出俄罗斯泥土的芬芳。它们描绘出了俄罗斯人民的生活,刻画出了俄罗斯的美好风光:广袤的大地、草原、森林、寂静的夜、波涛滚滚的大海、美丽的小岛,也有凄凉的梦幻、忧伤的诉求……。他这些如诗如画的杰作,饱含着俄罗斯深厚的文化传统和作曲家本人对生于斯长于斯的这片土地的炽热情感,以及他与生俱来的音乐天赋和对事物非凡的洞察力,也体现了他一生忠实于音乐事业的追求和丰富的生活经验积累。正是这一切使得拉赫玛尼诺夫的歌曲创作达到了令人仰止的高峰。

这部《拉赫玛尼诺夫浪漫曲选集》是人民音乐出版社刘玲女士提议编选的。我们从拉赫玛尼诺夫的浪漫曲作品中选择了有代表性和流传较广的 40 首入编,由我本人和俄语音乐翻译家陈复君教授分别负责译、配。其中有若干首先前已经译成过中文,但除个别例外大部分都是这次重译的。

拉赫玛尼诺夫的浪漫曲在声乐艺术的发展中据有重要地位,不仅广为流传,而且颇具影响。这部浪漫曲选集的出版填补了一块空白,相信对我国音乐工作者和广大音乐爱好者会有所裨益。

中央音乐学院 喻宜萱

2000 年 4 月

拉赫玛尼诺夫浪漫曲评介*

兹·阿别江

首次由国家音乐出版社出版的谢·瓦·拉赫玛尼诺夫浪漫曲全集展现了这位俄罗斯杰出作曲家创作天才的一个重要方面。在拉赫玛尼诺夫极其丰富的遗产中,给人留下鲜明印象、动人心弦的那些篇章大都是抒情性的。于是,浪漫曲在作曲家的创作中就占有了非常重要的地位,因为这种体裁最适宜表达真挚的情感。

拉赫玛尼诺夫一生创作了 83 首浪漫曲,最早一首是用莱蒙托夫的诗所作的《在圣修道院大门旁》,完成于 1890 年 4 月;而最后一首则是以索洛古布的诗为歌词的《梦》,完成于 1916 年 11 月。由此可以看出,作曲家的浪漫曲创作覆盖了他全部创作活动中一个相当长的时期,从青年时代的表白到成熟以后的抒发。

拉赫玛尼诺夫的浪漫曲所触动的感情幅度相当宽广。这些作品揭示了艺术家丰富的内心世界和敏锐的体验省察,表现了他对生活的真实情感和对人们圣洁的爱。作曲家对人类命运所感受到的持久不安,凸现了他创作的进步方向,也确立了他在 19 世纪民众经历着文化危机、现代主义业已产生并积极发展的条件下,作为俄罗斯音乐民主传统继承者所起的作用。

他在自己的浪漫曲中表达了一种忧思,有时甚至是伤感或惶惑,这反映了作曲家对高于现实的、更加美好的事物的执着追求。在他的这种不满足于现存世界的情绪中,蕴藏着巨大的意志力量;深刻的戏剧性冲突不时达到强烈的高潮,似乎要不可扼制地克服眼前面对的一切,朝着欢乐的彼岸奔去。拉赫玛尼诺夫创作的许多篇章洋溢着对精神力量的赞颂,对消除世间丑恶的希望和对人类美好未来的憧憬。

他力求真实、深刻地表达同时代人的心声,为此而持之以恒地探索并最终寻找到了适当的音乐表现手法。人们由这种探索中可以发现作曲家与俄罗斯古典音乐传统的有机联系。把拉赫玛尼诺夫与俄罗斯艺术联结起来的纽带是多种多样的,这些链条引向柴科夫斯基、里姆斯基-科萨科夫、穆索尔斯基、鲍罗丁,并通过他们引向格林卡、达尔戈梅日斯基等。

另一方面,拉赫玛尼诺夫的创作又深深地镌刻着革新者的印记。他的浪漫曲音乐具有自己鲜明的独特风格和个性。

* 本文系苏联音乐学家兹·阿别江为 1965 年苏联国家音乐出版社出版的《拉赫玛尼诺夫浪漫曲全集》所写的“后记”,经适当删节后,编者将其译出附录于此,供读者参考。标题是编者后加的。

“大作曲家总是首先把注意力集中在作为音乐主导因素的旋律上。旋律是音乐、整个音乐的重要基础。因此,完美的旋律意味着、并激发出和谐的形式。旋律的表现力从最高意义上讲是作曲家的主要生活目的。”(摘自 1919 年纽约《The Etude》杂志对拉赫玛尼诺夫的访谈录。)这些话准确地表达了作曲家的信念,拉赫玛尼诺夫本人的创作实践也完美地体现了这一信念。他不能想象自己创造的音乐形象在旋律上没有鲜明的轮廓和性格。在他的优美的浪漫曲中,旋律令人惊叹地简洁、鲜明、美妙,内涵丰富,纯真朴实,充满了诗情画意。拉赫玛尼诺夫掌握了高超的技巧,从他笔下诞生的旋律既宽广流畅又具朗诵性。这些特质与旋律本身敏感的心灵及轻活的肢体,共同构成了有机的统一体。

作曲家的天才和个性还表现在调式及和声语言上。他的和声总是极具表现力,是使他的音乐形象富有诗意的重要因素。

钢琴部分在拉赫玛尼诺夫的声乐作品中具有十分重要的意义,是抒情性的重要来源。钢琴的作用如此广泛,实际上我们完全可以说,作曲家对浪漫曲这一体裁本身作出了新的解释。他的许多浪漫曲具有室内器乐重奏的特征,其中嗓音和钢琴发挥着互相独立的、同样重要的功能。拉赫玛尼诺夫的浪漫曲提高了钢琴的作用,这是对 19 世纪许多作曲家声乐作品创作过程进行总结的结果;总的方向是把浪漫曲发展成更复杂的声乐—器乐二重奏体裁。但要实现这种结合,必须在心灵和感情方面有更加深刻的内涵,而在拉赫玛尼诺夫的创作中这一点表现得十分强烈。

拉赫玛尼诺夫的浪漫曲没有 19 世纪大部分俄国作曲家的声乐作品所特有的体裁多样性。格林卡、达尔戈梅日斯基、巴拉基列夫、穆索尔斯基及其他人的浪漫曲,都与各种民间歌曲或舞曲体裁的俄罗斯歌曲、小夜曲、圆舞曲、船歌、饮酒歌等有着明显的直接联系,而在拉赫玛尼诺夫的室内声乐作品中这种联系就弱得多。这里占突出地位的是独白式浪漫曲,原因在于后者能为直接、自由地表现复杂多样的感情组合打开广阔的空间。独白的因素成为拉赫玛尼诺夫内省的、富有戏剧性冲突的浪漫曲的基础。拉赫玛尼诺夫的独白浪漫曲又有多种多样的形式。从简单朴素的变奏分节歌形式,到复杂的奏鸣曲式快板结构,到自由发展结构,不一而足。当然,这并不意味着拉赫玛尼诺夫在自己的浪漫曲创作过程中没有接触过其他体裁。他的许多浪漫曲具有“俄罗斯歌曲”的风格,或东方风格,或幽默风格,或叙事风格;但即使是这些体裁也渗透着某种程度的独白特征。

大部分浪漫曲都是以著名诗人的诗作为歌词,这已成为一种传统。在拉赫玛尼诺夫创作自己的浪漫曲时,他注意采用各个时代、各种风格的诗歌。进入拉氏浪漫曲作品的诗人包括普希金、莱蒙托夫、茹科夫斯基、阿·托尔斯泰、海涅、歌德等。此外,拉赫玛尼诺夫也经常采用名气不大的诗人(如拉特高兹)的作品,甚至是无名之辈(如雅诺夫、达维多夫)的诗作。选择诗词的基本标准永远是思想感情内涵的相近,作曲家本人必须与诗人及诗歌产生共鸣。因此他往往首先被某一诗作总的思想意识倾向所吸引,而不刻意要求诗人的名气。有三首浪漫曲甚至

是用散文写的,其中还有选自契诃夫的话剧《万尼亚舅舅》剧词创作的《我们休息》。而《致斯坦尼斯拉夫斯基的信》则由作曲家本人作词。

拉赫玛尼诺夫的声乐抒情作品代表了 19 世纪末至 20 世纪初俄罗斯音乐艺术发展中一个崭新的和极重要的阶段。它的特点是内容深刻、感情炽烈而真挚,音乐表现手法新颖、独特。正是由于所有这一切,拉赫玛尼诺夫的浪漫曲得以广泛流传至今。因此,出版他的室内声乐遗产有着特殊的重要性。

在拉赫玛尼诺夫的浪漫曲曲集中,不仅有作曲家在世时发表的作品,也包括他去世以后发表的作品。但其中有一首《瞬间的梦幻掠过》,实际上是 1896 年帕·瓦·洛德仁斯基献给拉赫玛尼诺夫的,只是因为拉赫玛尼诺夫手抄过这首作品,因而在他的手稿中被发现,于是造成误解。作曲家的绝大多数浪漫曲都有统一的作品编号。但拉赫玛尼诺夫往往在同一个编号之下放进不止一首浪漫曲;这样的 Opus(Op.)有七个:4,8,14,21,26,34,38。每个编号内包括的作品从 6 首到 15 首不等,而且不是按照时间顺序编排的。作曲家去世后发表的浪漫曲没有作品编号。拉赫玛尼诺夫大部分作品都注明题献给某人,浪漫曲全集中对此一律保留。

中央音乐学院 陈复君译

2000 年 4 月

早 晨

УТРО

致 Ю.С. 萨赫诺夫斯基

Соч. 4, No. 2

М. 雅诺夫词

Слова М. ЯНОВА

喻 宜 萱译配

Moderato *f* *pp*

“Люб-лю те - бя! -” шеп-ну-ла дню за-ря, и,
“我 爱 你!” 黎 明 对 白 昼 说, 它

pp *mf* *ppp* *mf espress.*

mf *dim.*

не - бо о - хва-тив, зар - де - лась от при-
拥 抱 太 阳 它 表 白 羞 红

p

cresc.

- зная - я, и солн - ца луч, при-ро - ду о - за-
面 庞, 一 束 阳 光 照 亮 着 村

p *cresc.*

f *p*

- ря, с у - лыб - кой по - сы-лал ей
庄, 面 带 微 笑 送 给 它

mf *pp*

жгу - чи - е лоб-зань - я.
无 数 火 热 (的) 吻!

f

pp

А день, как бы е щё не до-ве-
白 昼, 似 乎 还 不 完 全

mf *pp*

pp

- ря - я о - су - щест - вле - ни - ю сво - их за - вет - ных
相 信 它 那 神 圣 的 梦 想 已 实 现 成

ppp

p *ritard.* *mf a tempo*

грёз, спус-кал - ся на зем-лю, су -
真, 下 降 到 大 地 上, 它

pp *p*

mf

-люб-кой у - ти-ра - я блес - тев - ши - е во-круг ря -
笑 盈 盈(地) 把 那 些 闪 亮 亮(的) 露 —— 珠

pp *p* *mf*

rit. *a tempo*

-пы ал - маз - ных слёз...
齐 擦 拭 干 净.....

p *mf* *mf*

p *mf* *pp*

在神秘黑夜的寂静中

В МОЛЧАНИИ НОЧИ ТАЙНОЙ

致 В. Д. 斯卡隆

Соч. 4, No. 3

阿·费特词

Слова А. ФЕТА

喻宜萱译配

Lento

ppp **pp** **mf** **mf**

rit. *a tempo* **f**

О, дол - го бу - ду
噢, 在 那 黑 夜

mf **pp**

mf **p** **mf**

я, в мол - чань - и но - чи тай - ной, ко - вар - ный ле - пет твой,
里, 神 秘 的 寂 静 中, 你 狡 猾(的)絮 语,

p у-лыб-ку, взор, взор слу-чай-ный, пер-стампо-слуш-ну-ю во-
 你的微笑, 偶然(的)目光, 任凭抚摸的秀——

mf *p* *pp*

- лос, во-лос тво-их гус-ту-ю прядь из мыс лей из-го
 发, 我试图把这一切从思维中驱

mf *pp* *mf*

cresc. *f* *pp*
 -нять и снова при-зы-вать; шеп-
 走 随后重新唤起; 我

f *dim.*

con moto

- тать и по-прав-лять бы-лы-е вы-ра-жень-я ре-
 悄 声 地 改 正 以 往 的 空 话 和 所

p

pp m. d.

cresc.

- чей мо-их с то-бой, ис-пол-нен-ных сму-щень-я,
 有 我 曾 对 你 说 过 的 胡 言 乱 语

cresc.

cresc. ritard

и в о-пья-ненъ-и, на-пе-ре-кор у-му за-вет-ным и-ме-нем бу-
 我 欣 喜 若 狂, 不 顾 一 切 理 念 我 要 用 一 个 我 热

f

cresc.

fff

- дить ночну- ю тьму, за - вет - ным и ме -
 爱的名字唤 醒 夜 的 黑

dim.

нем бу - дить ноч - ну - ю
 暗。 我要 唤 醒 夜(的) 黑

più vivo *mf*

тьму. О,
 暗。 噢,

p 3

дол - го бу - ду я, в мол-чань-и но - чи тай - ной,
我 长 时 间 在 神 秘 寂 静 的 黑 夜,

p rit.

за - вет - ным и - ме - нем бу - дить ноч - ну - ю
用 我 热 爱 的 名 字 唤 醒 夜 (的) 黑

тьму.
暗。

ppp ppp

在我的灵魂里 В МОЕЙ ДУШЕ

致E.A.拉夫罗夫斯卡娅

Соч. 14, No. 10

Н.敏斯基词

Слова Н. МИНСКОГО

喻宜萱译配

Lento **ff** **ppp**

В мо-ей ду-ше ЛЮ-бовь вос - хо - дит.
在 我(的)灵 魂 里, 爱 情 正 在 升 起

как солн - це в блес-ке кра - со - ты,
像 太 阳 升 自 美 丽(的)火 焰 中,

и пе-сни строй - ны-е ро - жда - ет,
绽 发 出 和 谐 又 动 听 的 歌 声,

Вд. *

как а - ро - мат - ны - е цве - ты.
如 鲜 艳 馨 香 的 花 丛。

dim. *cresc.*

В мо - ей ду - ше твой взор хо - лод - - ный
在 我(的)灵 魂 里 你 那 冷 漠 的 目 光

mf *cresc.* *f* *dim.*

то солн - це зной - но - е за - жёг.
被 太 阳 熊 熊 燃 烧 发 光。

p *cresc.*

Ах,
啊,

ppp

ес - ли бя тем зной - ным солн - цем
假如我是那炽热的太阳

ff rit. 3 3 *mf* 3

за - жечь твой взор ХО - ЛОД - НЫЙ
就 能 燃烧 你 冷 漠 的 目

f 3 3 *dim.* 3

The musical score is for a piece titled "The Song of the Sea" (The Song of the Sea). It is in 2/4 time and features a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#), and the tempo is marked "Moderato".

The vocal line (Soprano) begins with a forte (*f*) dynamic, singing the lyrics "МОГ!" (Mog!) and "光!" (Kō!). The melody is characterized by a wide interval of a major sixth between the first two notes, followed by a descending line. The piano accompaniment (Piano) starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and features a complex, rhythmic pattern in the right hand, including triplets and sixteenth notes. The left hand provides a steady bass line with chords. The piano part includes a crescendo (*cresc.*) and a forte (*f*) dynamic marking.