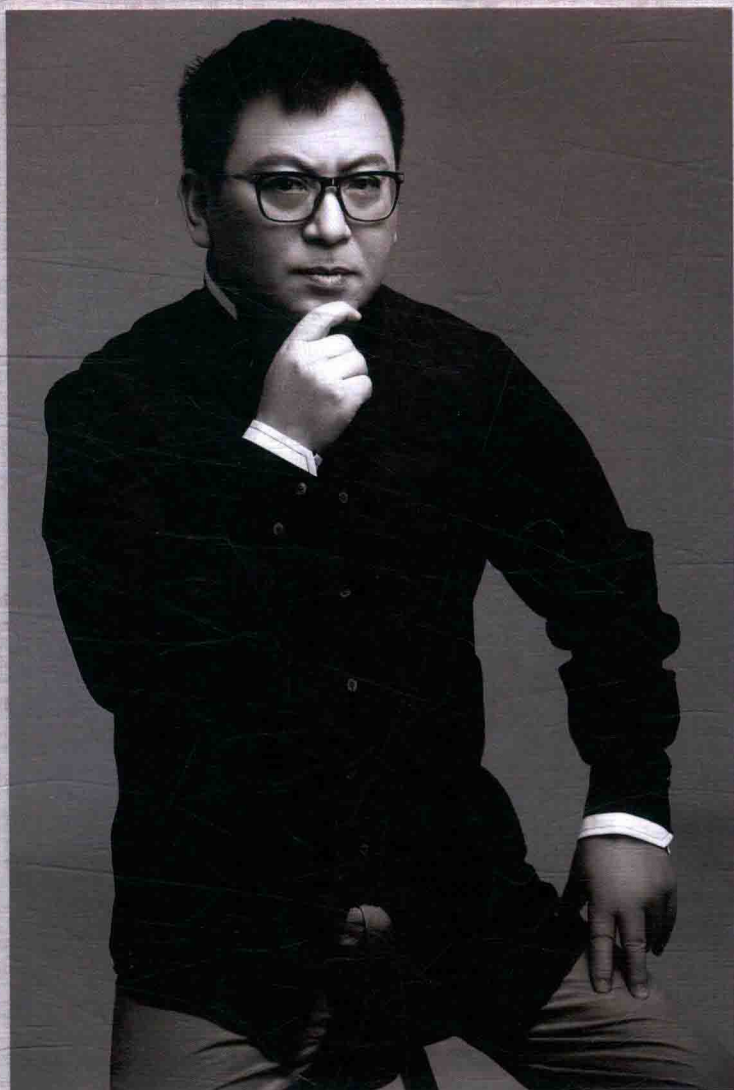

世界华人音乐家经典作品手稿丛刊

上海出版资金项目
Shanghai Publishing Funds

狂人日记

(四幕歌剧)

郭文景

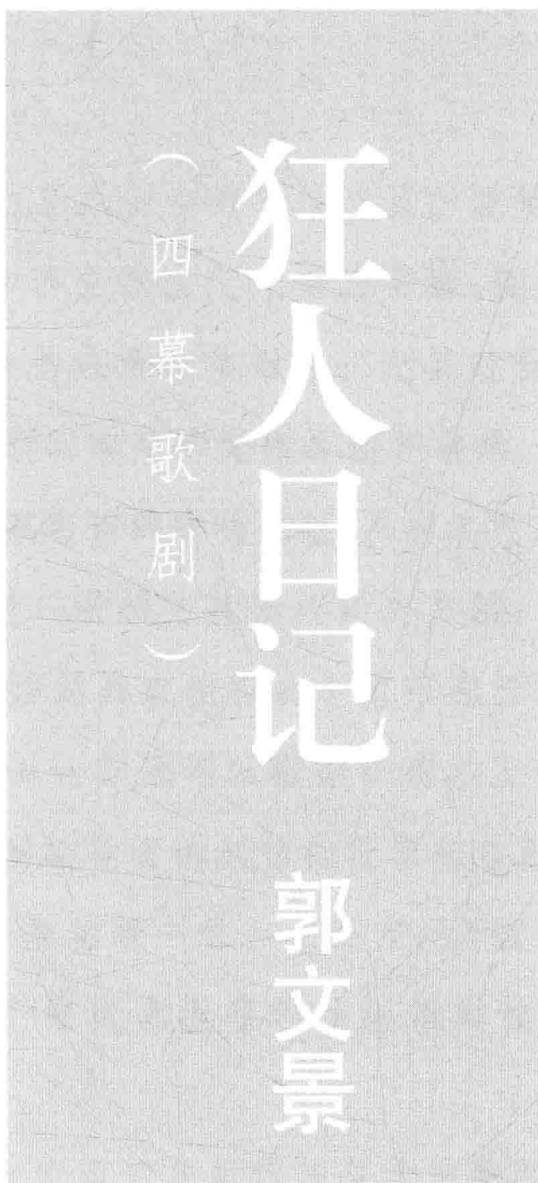
上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

上海出版资金项目
Shanghai Publishing Funds

世界华人音乐家经典作品手稿丛刊

主编 钱仁平 梅雪林

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

狂人日记：四幕歌剧 / 郭文景著. —上海：上海科学技术文献出版社，2016.5

(世界华人音乐家经典作品手稿丛刊)

ISBN 978-7-5439-7024-3

I. ① 狂… II. ① 郭… III. ① 歌剧—乐谱—中国—现代 IV. ① J643.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 083661 号

责任编辑：苏密娅 李 峰

封面设计：徐 利

狂人日记：四幕歌剧

郭文景 著

出版发行：上海科学技术文献出版社

地 址：上海市长乐路 746 号

邮政编码：200040

经 销：全国新华书店

印 刷：上海中华商务联合印刷有限公司

开 本：890×1240 1/16

印 张：12.25

版 次：2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5439-7024-3

定 价：138.00 元

<http://www.sstlp.com>

出版前言

随着计算机辅助音乐创作的日益普及和流行,音乐作品的手稿越来越成为珍稀物品。不少现当代人物的手稿,目前已被视作文物而成为各类收藏机构重点关注的征集对象。尤其对于名家名作来说,其手稿不仅是珍贵文物,同时也是研究作者创作思想、了解作品诞生过程的重要载体。因此,名家名作的手稿文献,具有无可替代的重要价值。

音乐家的手稿是一种极为特殊的历史文献,因为其中有许多手稿属于草稿而非定稿,因而具有独特的学术研究价值。一方面它是作曲家创作的原始记录;另一方面可以根据手稿之上的修改痕迹以及与定稿之后的文本对比,对创作者的创作心理与创作意图进行综合分析,使创作研究具有首尾一贯的统一性。在西方,20世纪就已有从音乐本体和作曲家本体的两个维度来考察作品创作的过程,使手稿研究成为显学。

出版中国近现代作曲家音乐作品与文字手稿,是一项具有重大历史意义与文化意义的大工程。音乐作为一种世界语言,不同地区、不同种族的人民,不管文化、风俗差异有多大,都可以通过音乐来交流情感、沟通心曲。近现代以来,中华儿女中涌现出许多具有世界影响的音乐名家,创作了不少脍炙人口的经典曲目。作曲家们所留下的音乐及文字手稿中,蕴藏着大量极为宝贵的文化信息。

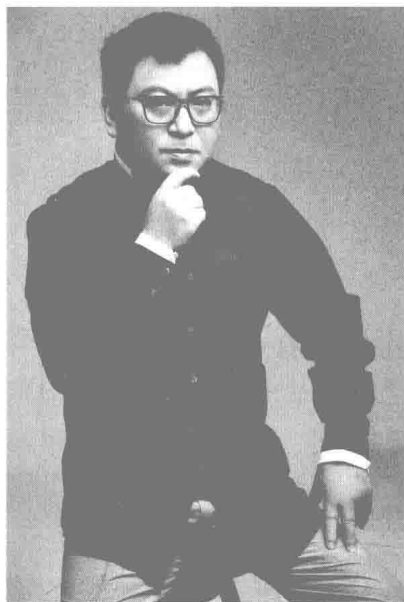
在手稿日益成为珍稀物品的今天,《世界华人音乐家经典作品手稿丛刊》的出版既是一种对珍稀文献的抢救性保存,同时也具有扩大华人音乐的世界影响、推动中华文化“走出去”“走进去”的作用,其社会效益不言而喻。

本丛刊所收手稿,以上海音乐学院钱仁平教授所主持的国家社科基金艺术学项目“华人作曲家手稿数字化保存与文本分析”为基础,旁及相关征集,皆为现当代华人音乐家的经典作品,将陆续分批出版。

希望本丛书的出版,能够为华人音乐家的音乐作品得以很好地继承和传播做出贡献,也为音乐创作的爱好者、研究者提供一些参考和借鉴。

丛刊编辑委员会

2015年1月

郭文景

Guo Wenjing

(1956 -)

郭文景，中央音乐学院作曲系主任、博士生导师。曾创作过 5 部歌剧、1 部芭蕾舞剧、3 部戏剧配乐、8 部协奏曲、6 部交响曲、3 首交响音诗、2 首交响序曲、2 部乐队组曲、1 首交响声乐套曲、4 部大型民族器乐曲、3 部弦乐四重奏和 20 余部室内乐重奏以及若干独奏曲和无伴奏合唱曲等。

《纽约时报》称郭文景是“唯一未曾在海外长期居住而建立了国际声望的中国作曲家”。郭文景曾在爱丁堡音乐节、巴黎秋季艺术节、荷兰艺术节、美国斯波莱托艺术节、林肯中心艺术节、多伦多艺术节、都灵九月音乐节、香港艺术节、北京国际音乐节、上海之春国际音乐节等世界知名音乐盛事，及伦敦阿尔梅达歌剧院、法兰克福歌剧院、鲁昂歌剧院、科罗拉多中央城市歌剧院、罗马艺术中心、维也纳皇宫等地上演他的歌剧、舞剧和个人作品专场音乐会。

郭文景的作品具有厚重、宏大、悲壮等特点。歌剧在他的创作中占有重要地位，他的《狂人日记》，是世界歌剧舞台上第一部由欧洲约稿并由欧洲演员首演的中文歌剧，在中国歌剧史上具有重要意义。郭文景还在歌剧创作中，首创了配置民族乐器和使用中国戏曲演员的新形式，他的歌剧作品在国际舞台上具有广泛的影响。歌剧《狂人日记》先后有过荷兰、伦敦、鲁昂、法兰克福和北京等五个不同制作版本并出版 CD。

2011 年，郭文景获得中国文艺界最高奖——“中华艺文奖”，同时获得该奖项的有歌唱家彭丽媛和钢琴家朗朗等。

狂人日记

(四幕歌剧)

第一场

黄昏。狼子村街头……狗的一瞥，佃户的问候，路人的交谈，村妇打骂孩子……这一切都令旧病复发的狂人感到害怕。他认为人们在窃窃私语中计划着一个谋害他的阴谋。“他们的眼色古怪，脸色也都铁青，似乎想害我……”狂人反常的举动引起阵阵哄笑，这笑声在狂人眼中如同凶恶的狗叫。最后，受到惊吓的狂人被他的哥哥从混乱的人堆中拉回家中。

第二场

夜晚。狂人的书房内。因受到刺激而病情加重的狂人，仍然在恐惧中：“白天的那一伙人，我看出他们话中全是毒，笑中全是刀，他们的牙齿全是白厉厉的排着……”黑暗中，狂人听见他妹子的幽灵在哀叹；隔着门缝，听见佃户们跟他哥哥讲邻村正在吃人的事；恍惚中，发现书中每一页上都写着“吃人”两个字。“我也是人，”狂人想，“他们想要吃我了。”

第三场

午夜。狂人家烛火通明的大厅内。哥哥请从城里连夜赶来的何先生给狂人诊病。狂人认为这是害他的诡计。他惨痛地想：“合伙吃我的人，是我的兄长。我自己被人吃了，可仍然是吃人的人的兄弟！”狂人陷入歇斯底里的状态，他大声喊叫妹子是被哥哥吃掉的，而母亲因默许则是同谋。哥哥铁青着脸，叫佃户们强摁住拼命挣扎的狂人灌药，狂人尖叫一声昏死过去。

第四场

清冷的黎明。狂人的卧室。屋外隐隐传来巫婆驱邪治病的念咒声。哥哥在床前关切地守护着狂人，看着他慢慢地苏醒过来。高烧已退去，狂人感到虚弱无力。屋外的风声他以为是妹子的抽泣声；赵家的狗叫依然令他心悸。

狂人走出家门，在清冷的风中对着白茫茫的空虚哽咽：“四千年来时吃人的地方，今天才明白，我也在其中混了多年；……有了四千年吃人履历的我，当初虽然不知道；现在明白，难见真的人！”天空中隐隐传来妹子幽灵的歌声。

剧 终

郭文景
GUO WENJING

四场室内歌剧
Chamberopera in four scenes

狼 子 村 作品=十一号
Wolf Cub Village Op. 21

根据鲁迅短篇小说“狂人日记”改编
adapted from the short story "A Madman's Diary"
by

Lu Xun

编剧
Libretto
by

Zeng Li and Guo Wenjing
曾力 郭文景

(with Chinese text)
用中文

1994. 4. Beijing

(应94荷兰艺术节委约而作)

commissioned by '94 Holland Festival

Voice

↑ sing ✱ speech-song |, speak, at the approximate pitch ↑ shout

↑ sing the highest pitch possible ✱ unvoiced speaking with intensive breathiness

Ensemble

Flute (doubling Piccolo and a head joint of the flute)

Oboe (doubling English Horn and a reed of the ob.)

Clarinet in B flat (doubling Bass clarinet in B flat and a mouthpiece of the cl.)

2 Mandolines (one player)

Guitar

Harp

Piano

4 Percussions, I Sus.cym. Sizzle Cymbal, Tam-Tam, Gong, XiaoBo
Timp. B.D., Chinese B.D.,
Temple Block,
Celesta

II Gong, XiaoLuo, XiaoBo, Sus.cym. 3 Jingluo (h.m.l.)
Tenor D., Tom-Toms, S.D. BanGu, Maraca.
Vib.

III Nao Bo, Cowbell.
Marimba, Xyl. Celesta

IV Chuan Bo, Jing Luo(h), Gong, Triangle.
Bongo, Tabor, Wood Block, Castanets.
Xyl. Celesta

2 Violins

Viola

Cello

Double Bass

第一场·黄昏·狼子村街头

Scene One Dusk The street of the Wolf Cub Village

♩=96 不祥地 Inauspicious

Fl.

Ob.

Cl.

Mand.

Guitar

Harp

Piano

I.

II.

Perc.

III.

IV.

(The curtain rises) The stage is dimly lighted. One can see only the Madman pacing up and down. Then the light gradually brightens up and achieves the required brightness at the 11th bar.

Tenor 狂人

♩=96 不祥地 Inauspicious

V. I

V. II

Va.

Vc.

Cb.

(幕启) 舞台上灯光很暗, 只能看见狂人的黑影在移动。
然后渐亮, 在11小节处达到要求的亮度。

Handwritten musical score for a percussion ensemble. The score is written on multiple staves. The top section includes staves for a snare drum (S), a pair of tom-toms (T), and a vibraphone (Vib.). The middle section includes staves for a suspended cymbal (Sus. cym.), a side drum stick, a marimba, and a tabor. The bottom section includes staves for a pair of triangles (Tri.), a pair of bells (Bells), and a pair of chimes (Chimes). The score is marked with various dynamics (ff, mf, mp, sf, p) and articulations (non vibrato, normal).

Key markings and dynamics include:

- ff** (fortissimo)
- mf** (mezzo-forte)
- mp** (mezzo-piano)
- sf** (sforzando)
- p** (piano)
- non vibrato**
- normal**
- Sus. cym. with Side Drum Stick**
- Vib.**
- with bow**
- Marimba**
- Tabor**
- Tri.**
- Bells**
- Chimes**

poco mosso

a tempo

poco rit

Handwritten musical score for the first system. It includes dynamics such as *mp*, *pp*, *f*, *ff*, and *p*. There are also articulations like accents and slurs. The notation includes various note values and rests.

Handwritten musical score for the second system. It includes dynamics such as *mp*, *mf*, *ff*, and *p*. There are also articulations like accents and slurs. The notation includes various note values and rests.

Handwritten musical score for the third system. It includes dynamics such as *mp*, *ff*, and *p*. There are also articulations like accents and slurs. The notation includes various note values and rests.

poco mosso

a tempo

poco rit

Handwritten musical score for the fourth system. It includes dynamics such as *mp*, *f*, *ff*, and *p*. There are also articulations like accents and slurs. The notation includes various note values and rests.

P.4 a tempo

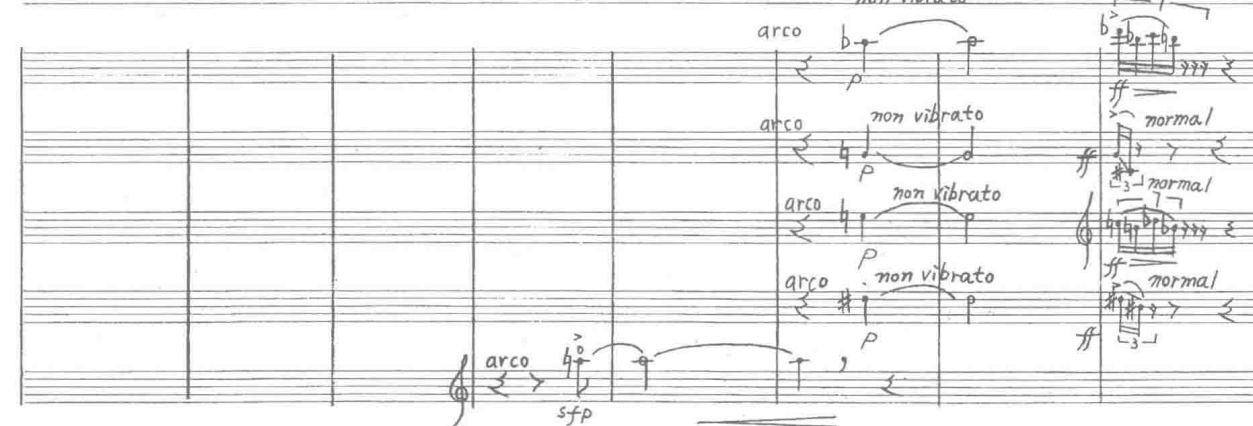
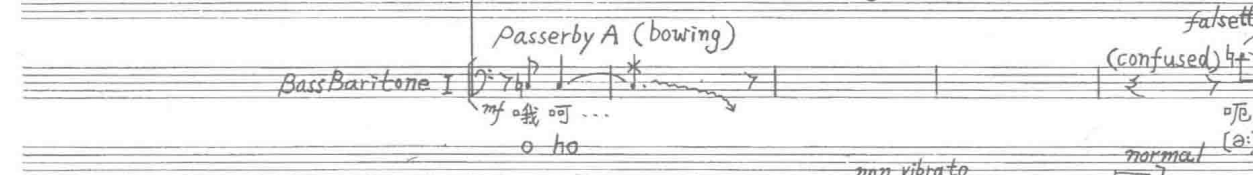
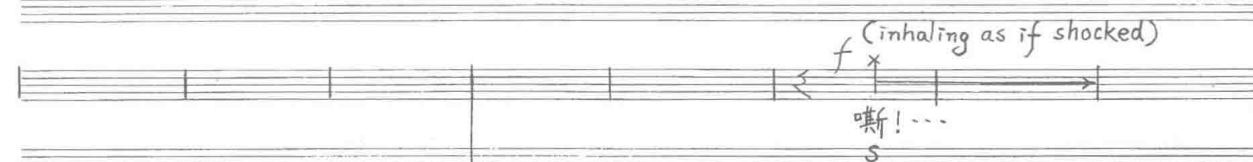
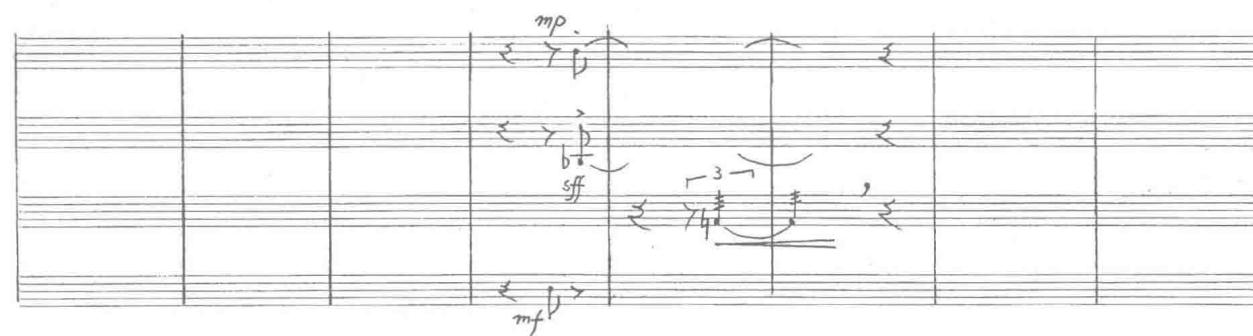
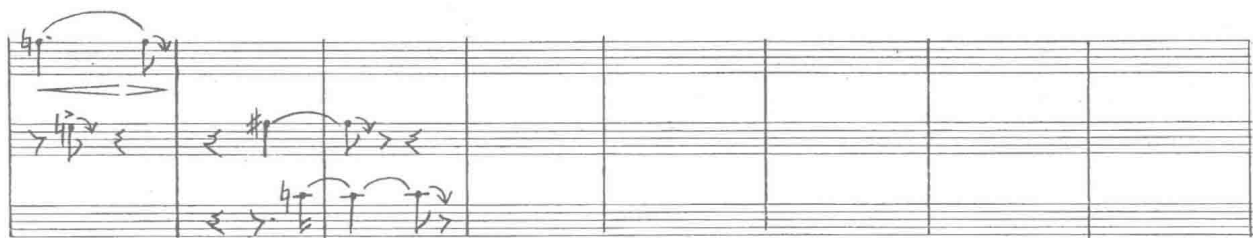
Handwritten musical score for P.4, a tempo. The score includes staves for vocal parts (Soprano, Alto, Tenor), Marimba, and a vocal line with lyrics. The lyrics are in Chinese and English: "那条狗为何看我两眼?" (Why should that dog have looked at me twice?). The score features various musical notations including dynamics (p, mf, sf), articulation (accents, slurs), and fingerings.

a tempo

Passerby A enters and greets the Madman courteously.

Handwritten musical score for a section starting with "a tempo". The score includes staves for vocal parts (Soprano, Alto, Tenor) and a vocal line with lyrics. The lyrics are in Chinese and English: "行人A上场并谦和地向狂人打招呼。" (Passerby A enters and greets the Madman courteously.). The score features various musical notations including dynamics (p, mf, sf), articulation (accents, slurs), and fingerings.

行人A上场并谦和地向狂人打招呼。

Handwritten musical score for a symphony orchestra and vocal soloist. The score is written on multiple staves, including woodwinds, strings, and voice.

Woodwinds: Flute (F), Clarinet (C), Bassoon (B), and Contrabassoon (Cb) parts are visible. Dynamics include *mp* (mezzo-piano), *p* (piano), and *f* (forte).

Strings: Violins (I, II), Violas (III, IV), Cellos (I, II), and Double Basses (I, II) are present. Dynamics include *mp* and *p*.

Voice: Tenor (T.) part with lyrics in Chinese and English. The lyrics are: "他 的 眼 色 古 怪" / "He has a strange look".

Other: A section for woodwinds labeled "collegno" (likely for woodwinds) is also present.

P.7

ritenuto atempo

Handwritten musical score for the first system. It includes piano (p) and string parts with various dynamics (pp, f, ff) and articulations (tr, accents). The tempo is marked 'ritenuto atempo'.

Handwritten musical score for the second system. It continues the piano and string parts with various dynamics and articulations.

B.D. (two s.d. sticks) sus. cym. (with s.d. stick)

Tenor Drum (hard sticks)

Temp

Handwritten musical score for the third system. It includes percussion parts (B.D., Tenor Drum) and string parts with various dynamics and articulations.

(shivering) dim

怪, 似乎怕我.....
guai si hu pa wo
as if he's afraid of me.....

* Passerby B (greet the Madman from behind)

喂... Wei

Handwritten musical score for the fourth system. It includes vocal parts with lyrics and instrumental parts with various dynamics and articulations.

ritenuto atempo

行人B从狂人背后
打招呼, 狂人吓得
一哆嗦。

喂 = hello

arco

dim

Handwritten musical score for the fifth system. It continues the piano and string parts with various dynamics and articulations.

P.8 *rit* $\text{♩} = 76$ *Andante* *a tempo*

Fl.

Ob.

Cl.

Mand.

Guitar

Harp

Piano

I.

II.

III.

IV.

T.

Soprano

Alto

B.bar. I.

II.

B. I.

II.

arco

arco

pizz

col legno

col legno

normal stick

laughing stealthily to Passerby C.

Passerby C Bass II.

** 嘘 = whist*

xu

啊
Ah

是 的
shi-i-i de

yeah

他
ta

They

嘿
hei

嗯，你今天仿佛很好。
ng ni jin tian fang fu hen hao

well, you look fine today.

嘘！
xu