

张 弦、徐国弼、申文凯、徐华英等 编译

西洋歌剧 名作解说

下册

人民音乐出版社

U89181
ZX
v.2

西洋歌剧 名作解说

下册

徐国弼、张 弦 等编译
申文凯、徐华英

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

西洋歌剧名作解说 下册 / 张弦等编译. -北京:人民音乐出版社,2000.1 重印

ISBN 7-103-00868-X

I. 西… II. 张… III. 歌剧-音乐-鉴赏-西方国家
IV. J617.2

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第74474号

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 330千字 5插页 14.5印张

1992年10月北京第1版 2000年1月北京第4次印刷

印数:7,426—10,445册 定价:23.90元

目 录

格林卡

《伊凡·苏萨宁》.....曹会澄编译（1）

斯美塔那

《被出卖的新娘》.....徐国弼编译（5）

鲍罗廷

《伊戈尔王》.....张 弦编译（16）

穆索尔斯基

《鲍里斯·戈杜诺夫》.....申文凯编译（23）

柴科夫斯基

《叶甫盖尼·奥涅金》.....申文凯编译（31）

《黑桃皇后》.....徐国弼编译（40）

德沃夏克

《水仙女》.....张 弦编译（49）

里姆斯基-科萨科夫

《萨特阔》.....申文凯编译（56）

《沙皇的新娘》.....徐国弼编译（61）

《金 鸡》.....徐国弼编译（69）

拉赫玛尼诺夫

《阿列科》.....徐华英编译（77）

尼古拉，卡尔·奥托·艾伦弗里德

《温莎的风流娘儿们》·····徐华英编译（83）

蓬基耶利

《歌女焦孔达》·····徐华英编译（90）

普契尼

《艺术家的生涯》·····申文凯编译（98）

《玛依莱斯科》·····申文凯编译（111）

《托斯卡》·····徐国弼编译（121）

《蝴蝶夫人》·····徐国弼编译（135）

《西部女郎》·····徐国弼编译（150）

《外套》《修女安杰丽卡》《贾尼·斯基基》·····徐国弼编译（156）

《图兰朵特》·····徐国弼编译（166）

莱翁卡瓦洛

《丑角》·····申文凯编译（175）

马斯卡尼

《乡村骑士》·····徐国弼编译（188）

《伊丽斯》·····徐华英编译（196）

苏佩

《薄伽丘》·····徐国弼编译（200）

奥芬巴赫

《地狱中的奥尔菲斯》·····徐国弼编译（205）

《霍夫曼的故事》·····徐国弼编译（210）

《美丽的海伦》·····徐华英编译（219）

约翰·施特劳斯

《蝙蝠》·····徐国弼编译（225）

《吉普赛男爵》·····徐国弼编译（236）

- 《维也纳气质》.....徐华英编译 (247)
普朗凯特
- 《科尔内维尔的钟》.....申文凯编译 (256)
莱哈尔
- 《风流寡妇》.....徐国弼编译 (260)
萨利文
- 《日本天皇》.....申文凯编译 (267)
洪佩尔丁克
- 《汉泽尔与格雷太尔》.....申文凯编译 (275)
夏庞蒂埃
- 《路易丝》.....徐国弼编译 (285)
德彪西
- 《佩利亚斯与梅丽桑德》.....徐国弼编译 (289)
里夏德·施特劳斯
- 《莎乐美》.....徐国弼编译 (312)
- 《玫瑰骑士》.....徐国弼编译 (319)
- 《阿里阿德涅在纳克索斯》.....徐国弼编译 (327)
焦尔达诺
- 《安德莱·谢尼埃》.....徐国弼编译 (332)
拉威尔
- 《西班牙时刻》.....徐国弼编译 (336)
- 《孩子与魔术》.....徐国弼编译 (344)
巴托克
- 《蓝胡子城堡》.....徐国弼编译 (353)
斯特拉文斯基
- 《夜 莺》.....徐国弼编译 (360)

《浪子的历程》.....	徐国弼编译 (364)
贝尔格	
《沃采克》.....	徐国弼编译 (371)
《璐 璐》.....	徐国弼编译 (388)
普罗科菲耶夫	
《三桔爱》.....	徐国弼编译 (395)
《战争与和平》.....	徐国弼编译 (403)
奥尔夫	
《伶俐姑娘》.....	徐国弼编译 (414)
格什温	
《波吉与贝丝》.....	徐国弼编译 (419)
魏 尔	
《三分钱歌剧》.....	徐国弼编译 (427)
肖斯塔科维奇	
《卡捷琳娜·伊斯梅洛娃》.....	徐国弼编译 (433)
梅诺蒂	
《阿梅利亚赴舞会》.....	徐国弼编译 (443)
布里顿	
《彼得·格莱姆斯》.....	徐国弼编译 (448)

格 林 卡

(Glinka, Mikhail Ivanovich〔俄〕1804—1857)

《伊凡·苏萨宁》“生命献给了沙皇”(Ivan Susanin)

“A Life for the Tsar”

概述 这部歌剧是俄罗斯民族音乐创始人格林卡开辟民族主义道路的第一部作品，具有里程碑的意义。格林卡以前的俄罗斯音乐，基本上是俄罗斯正教音乐和民歌。歌剧音乐方面有的仅是意大利作曲家的作品，或者是俄罗斯作曲家模仿意大利风格的作品。格林卡开始作曲活动是在拿破仑战争以后的崇尚自由和民族主义时期，俄罗斯的茹柯夫斯基(1783—1852)、普希金(1799—1837)和果戈理(1809—1852)等人也在进行民族文学运动。格林卡同以上文学家交往，他也是在新时代潮流中想要努力创作出真正的俄罗斯民族艺术的一员。

格林卡在《伊凡·苏萨宁》的作曲中，基本上采取了意大利歌剧的形式和俄罗斯民歌特点浓厚的旋律。并且在这部歌剧中，同是斯拉夫族的波兰人的音乐因素也起了重要的作用。通过俄罗斯的和波兰的民族音乐对比，使剧情的进展更具有效果。这部作品同他的另一部歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》奠定了俄罗斯民族歌剧的基础。

作曲经过 1834年，格林卡因父亲去世由意大利和德国的旅行中归来之后，立志从事民族题材的歌剧音乐创作。第二年春天，由于诗人茹柯夫斯基的建议，开始了《伊凡·苏萨宁》的音乐创作。该题材曾经有过意大利人卡沃斯(Catterino Cavos 1776—1840)的歌剧音乐创作，并且已于1815年在彼得堡公演。另外，被处死的十二月党人诗人雷列耶夫(Kondrally Fyodorovich Ryleev 1795—1826)于1825年所创作的歌颂俄罗斯农民斗争的叙事诗《伊凡·苏萨宁》，得到普希金的高度评价，这是格林卡创作该歌剧音乐的直接动机。

首演 1836年完成了音乐创作，于该年11月27日在彼得堡的皇家歌剧院首次演出。演出时，尼古拉一世下令将剧名改为《生命献给了沙皇》，苏维埃政权建立后恢复了原剧名《伊凡·苏萨宁》。

演出时间 约3小时。

脚本 格林卡采用冯·罗森所创作的脚本，苏维埃时期的演出是根据诗人果罗德基所重新改写的脚本。

上场人物：

伊凡·苏萨宁(男低音)

安东尼达(女高音)

索比尼(男高音)

瓦尼亚(女中音)

时间 1613年。罗曼诺夫王朝建立初期的“动乱时代”。

地点 伏尔加河沿河城市科斯特罗姆附近的德姆宁村以及莫斯科。

解说：

序曲 有序奏的奏鸣曲式，不过分慢的柔板。在庄重的序奏中，双簧管独奏的曲调(谱例1)是尾声三重唱中瓦尼亚的旋律。

主部活板的第一主题(谱例2)是取自第三幕终幕的农民合唱：活泼的第二主题(谱例3)取自第三幕中瓦尼亚演唱的歌曲。

第一幕 德姆宁村的街道。波兰军已占领莫斯科和大部分俄罗斯土地，幕在战斗的合唱《我的祖国俄罗斯》(谱例4)声中拉开。苏萨宁女儿安东尼达想到同未婚夫索比宁的婚礼之日已近而在歌唱《浪漫曲》；父亲苏萨宁从城里回来说，国民议会已选出新皇帝米哈依尔·费多罗维奇·罗曼诺夫，并且说在动乱平息之前她不可能举行婚礼。这时，参加了国民军的索比宁来到，手持俄罗斯国民军大败波兰军夺回莫斯科的战报，在一片欢笑声中进入苏萨宁家中。

第二幕 波兰军的营寨。波兰国王西吉斯孟德和众多士兵在合唱和舞蹈，在这里充分运用波兰音乐的各种要素，奏出波罗奈兹舞曲、克拉科维克舞曲、马祖卡舞曲和华尔兹舞曲。波兰军出发去袭击新皇帝所藏身的德姆宁村附近的寺院。

第三幕 苏萨宁的家中。波兰军来到德姆宁村闯入苏萨宁的家中。强迫苏萨宁带路到要去的寺院。苏萨宁愿牺牲性命搭救皇帝，便假意应允担任向导，同时嘱咐养女瓦尼亚要她暗中去向皇帝告急。

第四幕 第一场(苏维埃时期上演时，一般省略)：索比宁的士兵们侦察森林中的敌情。第二场：瓦尼亚骑马到达寺院，向皇帝告急。第三场：白雪纷飞的森林中。此处有在全剧中最有名的歌曲。苏萨宁假意带路使波兰军在森林中迷失方向的计划如愿以偿，波兰士兵在逐渐加剧的风雪中迟迟不进，开始觉察到苏萨宁的计谋。苏萨宁在这里唱出悲痛的宣叙调《他们已发觉》和有名的咏叹调《东方升起的太阳啊》(谱例5)，苏萨宁在拂晓时分被敌人杀害，波兰士兵也冻死在雪中。

尾声 莫斯科克里姆林宫前的广场。群众欢呼迎接新皇帝，
安东尼达、索比宁和瓦尼亚也在一起以三重唱哀悼牺牲的苏萨
宁，赞颂组织国民军的米宁和波雅尔斯基。全剧在群众的一片赞
歌声中结束。

Adagio ma non tanto
mf con anima

1 7027 (Ob. Solo)

Vivace

2 7027 (Va.) *p*

mf dolce

3 7027 (Cl. Solo)

mf

4 7027 (Ten.) Po a - na no - si!

Adagio non tanto
cantabile spianato ed espressivo assai

5 7027 (Bass) Tu a - na - gi - am - mo a - na - pal - lia - mi - pou - cas - spo - a - na -

曹会澍编译

斯美塔那

(Smetana, Bedřich[捷] 1824—1884)

《被出卖的新娘》(The Bartered bride)

概论 斯美塔那的歌剧作品,包括未完成的在内一共有九部。其中有正歌剧三部,即《波希米亚的勃兰登堡人》(The Brandenburgers in Bohemia) (1862—1863年)、《达里波》(Dalibor) (1865—1867年)、《里布舍》(Libuše) (1869—1872年)。喜歌剧五部,它们是《被出卖的新娘》、《两个寡妇》(The Two Widows) (1873年)《吻》(The Kiss) (1875—1876年)、《秘密》(Secret, The) (1878年)《魔鬼之墙》(Devil's Wall) (1879—1882年)。此外,还有一部未完成作品,它是根据莎士比亚的《第十二夜》新写的《维奥拉》(Viola)。但是这些歌剧作品,现在除了《被出卖的新娘》(The Bartered bride)外,其余的都已被人遗忘。斯美塔那在《被出卖的新娘》首演十六年后,于1882年回顾自己的作品时,曾指出《被出卖的新娘》只不过是一场音乐的游戏。从创作态度来看,这固然与交响诗套曲《我的祖国》等作品有所不同,但在他的歌剧作品中还是最成功的,而且也具有能使捷克以外国家的观众喜欢的因素。

从斯美塔那的素质来看,他本来并不属于喜歌剧作曲家的类型。应该说他的创作是以悲剧的生活为出发点的。他在少年时代

为献身艺术而进行的奋斗，耳聋以后的恐惧，从精神错乱一直到死等等，可以说整个一生都被悲剧成分所纠缠，所以他的创作才能，也就存在于真挚地表现悲剧的感情之中。但是他还有另一侧面，在他的音乐中也闪现着乐观精神与浓厚的抒情性，而且反映出民族精神。喜歌剧《被出卖的新娘》就表现出了这种独特的性格。

作曲经过与首演 斯美塔那的第一部歌剧《波希米亚的勃兰登堡人》，是在1863年完成的，但斯美塔那写《被出卖的新娘》的计划，早在1861年就已经酝酿成熟了。歌剧脚本是由萨比纳于1863年7月5日完成的，但斯美塔那在他早些时候的草稿手册中，就已经写好了很多动机，因此可以想象他的写作计划是早已成型了的。其中尤其是序曲，在脚本完成的1863年以前早已写成了。但是脚本写成后作曲却一直进展很小，待到大致完成并于捷克剧院上演时，已经是1866年5月30日了。当时上演是采用带对白的二幕轻歌剧的形式。但是，这时正当普鲁士与奥地利战争的高潮，普鲁士军队迫近布拉格，人们处于战争恐怖状态之中，所以只演两天就停了下来，并没有成功。再次公演是在同年的10月27日，即在欢迎弗朗兹·约瑟夫皇帝的仪式上进行的，所以受到了人们狂热的欢迎。以后就计划到国外去演出，其间斯美塔那又作了许多修改和补充。1869年1月29日，在布拉格举行了修订版的公演，同年6月1日，又举行了第三次修订版的公演。增补部分包括现在第二幕开始时唱的“酒之歌”（男声合唱）、第三幕第六场玛丽的咏叹调、第一幕终曲的波尔卡和后面接续的合唱、第二幕第一场的富里安特舞曲等。

但是这部歌剧最后形成现在的形态，则是依据1870年的最后修订版完成的。这次修订是为准备去彼得堡公演而进行的，把对

白部分都改成宣叙调,并把两幕改为三幕(按这个形式,曾于1870年9月25日先在布拉格进行了公演)。但是1871年1月11日,在彼得堡用俄语译词进行公演时,并没有得到好评。当作曲家死去八年后的1892年,在维也纳把这部歌剧介绍给听众之后,它才得到了国际上的声誉。

演出时间 序曲6分半钟、第一幕40分钟、第二幕30分钟、第三幕50分钟,总计约2小时零7分钟。

乐队编制 短笛、长笛2、双簧管2、单簧管(C调)2、大管2、圆号4(F调2、C调2)、小号2、长号3、定音鼓、三角铁、钹、大鼓、中鼓、弦乐组。此外在舞台上还有短笛、小号、中鼓、钹、大鼓。

脚本 捷克语。卡尔·萨比纳撰写。现在所普遍使用的德语本,是由卡尔贝克翻译的。

上场人物:

克鲁西纳(德语译名克鲁西伊纳,农民,男中音)

柳德米拉(克鲁西纳的妻子,女高音)

玛任卡(玛丽,柳德米拉之女,女高音)

米哈(富农,男低音)

哈塔(阿格内斯,米哈的后妻,次女高音)

瓦谢克(文泽尔,哈塔的儿子,男高音)

耶尼克(汉斯,米哈前妻的儿子,男高音)

凯察尔(婚姻介绍人,男低音)

江湖艺人的领班(男高音)

埃斯梅拉达(少女舞蹈演员,女高音)

扮演印度人的艺人(没有捷克名,德语名字是穆夫,男低音)

少年1、2(台词演员)

此外还有一些艺人和很多的村民（解说中的人名是使用德语名字）

时间 现代（作曲当时的时代，即1860年前后）

地点 波希米亚的某农村

解 说：

序曲 极活板，F大调， $\frac{2}{2}$ 拍。奏鸣曲式。它是音乐会曲目中最受人欢迎的作品之一，曲式结构完整，旋律生动活泼，而且是带有谐谑情趣的杰作。先由木管和弦乐用最强音齐奏出类似小步快跑般的热闹的引子（谱例1），造成了明朗快活的波希米亚风情的气氛。接下去是弦乐齐奏，它用异常的重音演奏出跳动的第一主题（谱例2）。然后突然变成弱奏，由第二小提琴演奏根据第一主题形成的走句。不久第一小提琴又加入进来，用最强音演奏谱例2的旋律，但立即移入弱奏，与第二小提琴互相纠缠在一起。过了一会儿中提琴与第一大提琴、再隔一会儿第二大提琴与低音提琴也都加进来，演奏与谱例2相同的旋律，这就形成一种赋格段。木管用相同的细小音符，也陆续加进来而达到高潮，并由管弦乐队全奏推向了顶峰（在这里所出现的旋律，是第二主题的前半部分）。立即转入弱奏，又出现了方才高潮部分的旋律，当接下去再奏这个旋律时，就成了完整的C大调的第二主题（谱例3）。主题呈示完结时，有一段以主题前半部分为素材的发展，它逐渐膨胀为最强奏，并以乐队全奏进入结尾。结尾部分是由谱例1、2、3构成的。

展开部是从木管再现引子部分开始的。第一主题（谱例2）再一次呈示，与前面一样，旋律接着又出现在第二小提琴声部，并以赋格段的形式展开。第二主题（谱例3）也有效地利用了非常的切分音节奏。在极度的渐强中进入再现部。

再现部是在F大调上的第二主题开始，接下去是一个结尾，音量逐渐增强，经过引子部分又进入第一主题，然后是尾声。这时木管又奏出以第二主题为材料的旋律，从最弱奏逐渐增强音量，形成一个巨大的高潮后结束全曲。

第一幕 波希米亚某农村的大广场。面对广场有一家兼营旅店的餐馆。今天是教堂举行宗教的节日，所以村里很多人都到这里来。

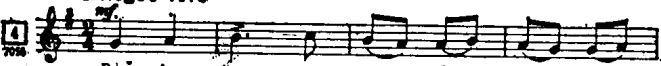
第一场 乐队以极有节制的中板，用强有力的同音奏出几小节前奏后开幕。单簧管的重奏造成一种促使人们舞蹈的气氛。朴素的村民们的舞蹈结束后，就用活泼的快板唱起了喜迎新春的合唱：“花儿美好，鸟儿欢叫，晴朗的天空充满了阳光……”（谱例4）。农民克鲁西纳的美丽女儿玛丽，烦闷地离开了人群。她的情人汉斯找到了她，问她为了什么？人们跳完舞后撇开他俩各自走了。

第二场 玛丽告诉汉斯，父母让她和地主米哈的蠢儿子文泽尔订婚，这时她唱起了用斯拉夫风格的旋律写的咏叹调：“我相信你，虽然我并不知道你是哪里的人……”（谱例5）。汉斯在少年时代被继母赶出家门，现在他在别人家里当雇工，挣钱养活自己。两个人用富有斯拉夫色彩的二重唱来抒发永远忠实相爱的誓

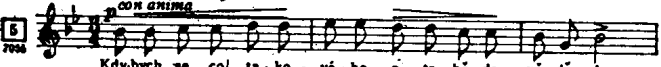
言，他们唱道：“我们永远相信会有理想中的幸福未来，我们要等待这一天的来临。”这时玛丽的父母和凯察尔走来。汉斯赶忙跑掉，玛丽也隐藏起来了。

第三场 三重唱。用活泼的快板演奏的几小节前奏，表现出婚姻介绍人凯察尔能说会道的性格。他正在滔滔不绝地向玛丽的父母说着花言巧语，说什么让玛丽与文泽尔结婚有如何如何好处等等。这个深沉浓重的低音歌手，却轻快地在三重唱的前半部分唱道：“一切都好，只剩下一桩大事，那就是订下婚约。”这段演唱使观众情不自禁地笑起来（谱例7）。

Allegro vivo

4
 Proč by . chom se ne - tě - ěi - li -
 は ぜ ち う る - わ - し - く -

Moderato assai
con anima

5
 Kdy - bych se co - ta - ko - vě - ho o - to - bě do - vě - dě - la,
 わ た し は あ な た を し ん じ て る の よ

Andante

6
 Ja - ko mat - ka po - sěh - ná - ni -
 は く い は お 6 い で ぢい

Allegro vivo

7
 Jak vám pra - vim, pa - ne kmo - tře,
 は ん じ て れ で よ い

Polka
Moderato assai

8

第四场 四重唱。这时玛丽走来，她声明绝对不与汉斯以外的其他任何人结婚。然后她打掉了凯察尔手中的婚约证书。但是凯察尔却心生一计，急急忙忙地跑到汉斯那里去了。

第五场 终曲（舞蹈与合唱）。很多村民聚集在餐馆的门前，他们在跳着优美的波尔卡（谱例8）。不久男声开始唱道：“大家拉