

莫羅左夫的巴蕾舞音樂劇

阿伊勃里特醫生

蘇聯·波略柯娃著 豐子愷譯

萬 藥 一 書 活

一九五三年·上海

莫羅左夫的巴蕾舞音樂劇

阿伊勃里特醫生

波略柯娃著

豐子愷譯

上海萬葉書店印行

莫羅左夫的巴雷舞音樂劇

阿伊勃里特醫生

原著者 波路柯娃

譯者 豐子愷

*

有 著 作 權

一九五三年一月五日印刷

一九五三年一月十日初版

上海印 1-5,000 冊

實價三千圓

萬 樂 書 店

上海南昌路四三弄七六號

電話 八四九七九

電報掛號 三〇〇五〇

北京合作印刷廠製版

華文印刷局承印

*

本書原著者及原名

Л. Полякова, “Доктор Айболит”

И. Морозова, Музгиз 1951.

所有的蘇聯小朋友都知道阿伊勃里特(Айболит)醫生。他們從很早的幼年時代就聽到關於他的善良和親切的故事，關於他幫助一切病人和弱者的故事。朱可夫斯基(К. И. Чуковский)曾經在他的有名的童話中描寫關於這醫生的事，我們在兒童的書籍中也看到關於這醫生的圖畫。小朋友們都很能想像：戴着雪白的帽子和閃亮的大眼鏡的、帶着和愛的笑容的有名的獸醫阿伊勃里特是甚麼的一個人。

不久以前，蘇聯作曲家伊果爾·符拉其米羅維奇·莫羅左夫(Игорь Владимирович Морозов)作了一個兒童的巴蕾舞劇。在這劇中可以看到阿伊勃里特醫生的奇怪的故事，他的對動物的友愛，他帶了頑皮的小孩子萬尼奇卡(Ванечка)和丹尼奇卡(Танечка)到非洲去旅行的情節。

作家阿波利莫夫 (И. Ф. Аболимов) 收集了朱可夫斯基所寫的、關於阿伊勃里特醫生的生活和冒險的一切故事 (巴爾馬利 [Бармалей]、阿伊勃里特醫生、電話等)，從這些故事裏取材料，而寫成了一個劇本 (巴蕾舞劇的內容)。

巴蕾舞劇阿伊勃里特醫生是少年的觀眾和聽眾所愛好的、有趣味的、動人的作品。

蘇聯政府非常看重這個巴蕾舞劇。最初演出這劇的演員們——諾沃西比爾斯克歌舞劇院的演員們——和作曲家伊果爾·莫羅左夫因此而在一九四七年光榮地獲得了斯大林獎金。

從此以後，阿伊勃里特醫生就在蘇聯的許多城市中演出，到處受到羣衆的歡迎，尤其是受到蘇聯小朋友們的歡迎。現在這巴蕾舞劇除了在諾沃西比爾斯克演出以外，又在莫斯科音樂劇院 (用蘇聯人民演員斯大尼斯拉夫斯基 [Станиславский] 和涅米羅維奇-丹琴科 [Немирович-Данченко] 的名字爲名稱的) 演出，在列寧格勒小歌劇院演出，在里加 (Рига)、高爾基城、挨里溫 (Ереван)、梯比里斯 (Тбилиси) 和其他地方的歌舞劇院演出。在保加利亞和羅馬尼亞也準備演出巴蕾舞劇阿伊勃里特醫生。

阿伊勃里特醫生這劇是巴蕾舞劇。巴蕾舞劇就是一種戲劇的音樂作品，其內容情節不用說話來表現，不用唱歌來表現，而僅用舞蹈和手勢來表現。巴蕾舞劇的登場人物，在各種各樣的舞蹈中，靠各種動作的幫助，而表現他們的體驗、他們的心情和他們之間的相互關係。

巴蕾舞劇中需要音樂，不僅是爲了在音樂聲中跳舞要容易些、方便些。音樂又向舞蹈者暗示他們的動作和舞蹈，彷彿是用音樂的語言來告訴人們舞台上所發生的事件。

在普希金時代，即在十九世紀初期，巴蕾舞劇演出的時候，演出者常常依照自己的觀察而選定劇的內容（有時特地編造出來，有時從某種文學作品中搬來），音樂則大都是偶然奏出的，和題材沒有關聯的。即由各種舞曲和各種名歌的改編等組成。即使也有製作特別的音樂的，但其音樂很空虛，並不能充分表現登場人物的體驗，並不能描寫他們的肖像。這種音樂只是爲舞蹈的方便而設的。

在偉大的俄羅斯作曲家格林卡（М. И. Глинка 1804-1857）的作品中，的確已經有過著名的巴蕾舞的音樂，例如：歌劇伊凡·蘇薩寧（Иван Сусанин）中波蘭王的跳舞會中的舞曲，歌劇路斯蘭與盧德米拉（Руслан и Людмила）中的在那伊納（Нанна）城堡中和在惡魔王國中的舞曲便是。然而用一定的題材的、整個的、長篇的巴蕾舞劇作品，格林卡沒有作過。真正的巴蕾舞劇，即像我們現今所知道的、長篇而獨立的作品，是在前世紀的七十年代才出現在俄羅斯的。它的作者是另一位偉大的俄羅斯作曲家柴科夫斯基（П. И. Чайковский 1840-1893）。他的巴蕾舞劇天鵝湖（Лебединое озеро）便是巴蕾舞音樂的第一個古典作品。柴科夫斯基另外還寫了兩個巴蕾舞劇，即睡美人（Спящая красавица，根據培羅〔Ш. Перро〕的有名的故事的）和胡桃夾（Щелкун-

чик)。後者中有兒童參加表演，這是兒童參加巴蕾舞劇的第一次；劇中表演一個小女孩子瑪霞(Маша)和她的朋友——玩偶胡桃夾——的奇妙的故事。

柴科夫斯基和繼他而起的格拉祖諾夫(А. К. Глазунов, 巴蕾舞劇拉伊蒙達[Раймонда]、丫鬟女郎[Барышня-служанка]、四季[Времена года])的作者)，是俄羅斯古典巴蕾舞劇的創始者，他們的巴蕾舞劇早已被全世界公認為最優良的作品。他們的巴蕾舞劇中的音樂，是由最美麗的舞曲組成的，能表出登場人物的體驗，強調舞台上所發生的一切事件的意義。俄羅斯古典巴蕾舞劇中的舞曲，不但能發揮自己的技術，又能幫助主角，使他們更深刻地表現自己的感情，表現他們的歡喜和悲哀。

為巴蕾舞劇作音樂的蘇聯作曲家，像柴科夫斯基和格拉祖諾夫一樣，都努力把他們的音樂作得簡明而美麗，使它能夠正確地、真實地表出巴蕾舞劇的登場人物的感情和體驗。優良的蘇維埃巴蕾舞劇中的音樂，必須能夠表出它所描寫的是甚麼的人——善良的或是兇惡的，作曲家所同情的或是不同情的。

每年有許多新的巴蕾舞劇在我們的劇院中演出，其中有幾個很快地獲得人民的贊許和愛好。在蘇聯作曲家的巴蕾舞劇中，有各種各樣的作品：有的用古典文學作品為題材而寫成，有的表現我們的社會主義的祖國的生活。衆所周知的，有最年老的蘇聯作曲家格利埃爾(Р. М. Глиэр)的優秀的巴蕾舞劇紅罌粟(Красный мак)和銅騎士(Медный всадник)，其中的斷片是廣播臺或

演奏會中所常常演奏的；還有阿薩非也夫（В. В. Асафьев）的巴黎的火燄（Пламя Парижа）、巴赫奇薩拉伊噴泉（Бахчисарайский фонтан）、高加索的囚徒（Кавказский пленник）等，普羅科非也夫（С. С. Прокофьев）的柔密歐和朱麗葉（Ромео и Джульетта）、灰姑娘（Золушка）、哈查吐良（А. И. Хачатурян）的格雅內（Гаянэ）、克列因（А. А. Крейн）的拉烏林西亞（Лауренсия）等，也是大眾所周知的。有些巴蕾舞劇是特地爲兒童作的，莫羅左夫的阿伊勃里特醫生便是其中之一。

蘇聯兒童都很知道：在我們的國家裏，友誼和親睦支配着一切人，支配着各民族，這是世界上所沒有的。

巴蕾舞劇阿伊勃里特醫生中所表現的是：友誼何等有力量而牢不可破，野獸和鳥如何救助常常在困難中幫助牠們的善良的醫生。觀眾熱烈地同情於醫生和他的朋友們的遭遇和冒險，爲他們的苦痛而悲傷，又和他們一同慶祝他們的制勝食人者巴爾馬利和兇惡的強盜們。即使沒有看到巴蕾舞劇而僅乎聽它的音樂，也能清楚地知道：這裏是黑暗的惡勢力和光明與善良相鬥爭，而友愛戰勝了惡人的一切計謀。

在歌劇和巴蕾舞劇的音樂中，有一種旋律，這些旋律和劇中的一些的登場人物相關聯。這些旋律必須在這登場人物出場時奏出，而和他的特性與行爲相適合。這樣的旋律，我們稱之爲登場人物的音樂主題。有些主題長得好像一支歌曲；有些主題很

簡短，清楚地顯明地表出各個登場人物的特性。

在巴蕾舞劇阿伊勃里特醫生中也是這樣。阿伊勃里特醫生出場的時候，總伴着一個特殊的音樂主題：這是一個寬廣的、曲調性的旋律，安定而光明。這主題很清楚、很顯明地對觀眾說明了這善良的醫生的特性，和他對一切病人、不幸者和弱者的幫助（請看後面第 11 頁上的樂譜圖例二）。阿伊勃里特醫生另外還有一個簡短而樸素的音樂主題。這主題彷彿在描寫醫生的肖像，他的親切的微笑和慈祥的面貌。這兩個表示可愛的醫生的特性的主題，作曲家莫羅左夫是作得十分成功的——那麼純樸，那麼溫和，那麼明朗，聽了使人感覺愉快而愛好。

但巴爾馬利出現在舞台上的時候，又有他所特有的一種音樂伴着他。這音樂和阿伊勃里特的安定的、諧和的主題大不相同了！這不是光明的、美麗的旋律，而是一種恐怖的、刺耳的和音，小號吹出威嚇似的聲音，鼓打出征伐似的聲音。顯然的，在這音樂之下將有一個那樣兇惡殘暴的怪物蠻橫地出現，而在他的周圍發散出恐怖和混亂（請看後面第 12 頁上的樂譜圖例三）。

這巴蕾舞劇中的登場人物，差不多都表演一種舞蹈。當然，熊不能像燕子那麼跳舞，雄雞的跳躍和貓兒華西卡（Васька）的活潑的跳舞是完全不同的。我們看了表演這些跳舞的演員，就能很清楚地知道他們的區別。活潑的燕子何等輕快地、敏捷地飛翔，熊何等可笑地笨拙地踏步，雄雞何等熱狂地在舞台上跳躍！一切舞蹈都在音樂聲中表演，而音樂幫助演員們演出每一個動

物所特有的動作。作曲家在音樂中很正確地描出了這巴蕾舞劇中每個登場人物的典型的動作。

不但是動物們如此。阿伊勃里特醫生和一切動物的兩個朋友，頑皮的小孩子萬尼奇卡和丹尼奇卡，都表演着他們自己的愉快而活潑的舞蹈（“丹尼奇卡的舞蹈”和兩個孩子一同表演的“波蘭舞”）。他們的舞蹈音樂中的斷片，後來在這巴蕾舞劇中有好幾次重複出現。波蘭舞中的斷片的重複出現，尤其富有意義。在這活潑而熱烈的舞蹈中，萬尼奇卡和丹尼奇卡第一次向觀眾們表演了他們的玩意兒和淘氣。當他們想要逃到非洲去的時候，又聽到波蘭舞的音樂斷片。這音樂彷彿在說：“那麼頑皮的孩子！你看，他們預備幹甚麼了！”當這兩個孩子被吃人的巴爾馬利抓住了的時候，波蘭舞的音樂又重複奏出，然而它在這裏已經改變，成為可怕的聲音，彷彿在對孩子們說：“你們看，你們的淘氣造成怎樣的結果！”然而，在巴蕾舞劇的末了，兩個孩子同了阿伊勃里特醫生平安無事地回家的時候，他們的波蘭舞的音樂何等愉快、歡喜而熱狂！

你看，音樂的表現力何等豐富，它何等善於表明登場人物的特性、他們的品行和對巴蕾舞曲中別的登場人物的關係！音樂分別地描寫：一方面描寫醫生、丹尼奇卡和萬尼奇卡、他們的祖父和祖母、水手和動物們；另一方面描寫巴爾馬利和強盜們，還有兇惡的動物虐待者伐爾伐拉（Варвара）和卡比托尼（Капитони）。伴着巴蕾舞劇中的善良人物的音樂是純樸的、明朗的、諧和的；

他們的舞蹈是愉快而活潑的，在這裏面可以聽到一種不屈不撓的、沸騰的力量和熱烈而歡樂的生活；這是無論那一個卡比托尼所不能把它關閉在籠中的，是無論那一個巴爾馬利所不能把它克服的。

巴蕾舞劇的內容

登場人物

丹尼奇卡(Танечка)

狐狸

萬尼奇卡(Ванечка)

猴子奇奇(Чичи)

阿伊勃里特醫生(Айболит)

小兔子(2)

伐爾伐拉(Варвара)——醫生的姊姊

小狗(4)

萬尼奇卡的祖母

燕子

丹尼奇卡的祖父

鴨子奇卡(Кика)

郵差

貓頭鷹笨巴(Бумба)

船長, 水手們

仙鶴

巴爾馬利(Бармалей)

雄雞

強盜(6)

猴子(6)和小猴子(6)

狗兒阿汪 (Авва)

熊米希卡 (Мишка)

貓兒華西卡 (Васька)

卡比托尼 (Кашитони)

鱷魚和小鱷魚 (2)

長頸鹿

象

以及其他獸類和鳥類

序 樂^①

在巴蕾舞劇之前，序樂奏出愉快而歡樂的音樂。這音樂我們在第二幕中又將聽到一次，即在全愈了的小猴子和他們的父母要去感謝他們的救命人阿伊勃里特醫生的時候。

這音樂在說明：善良的醫生怎樣治好了一切患病者，這班患病的野獸怎樣愛護而感謝他們的救星。也可以說，這音樂是表現野獸們對他們的醫生阿伊勃里特的仁術的信仰。

醫好了大家的病，

善良的阿伊勃里特醫生！

(1) Allegro giocoso

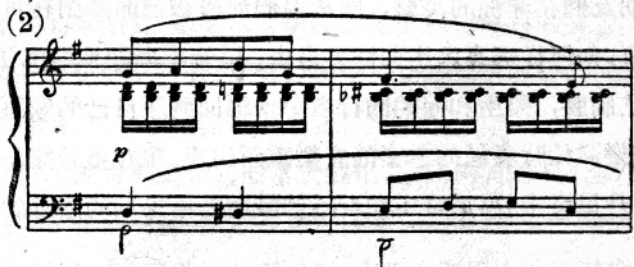

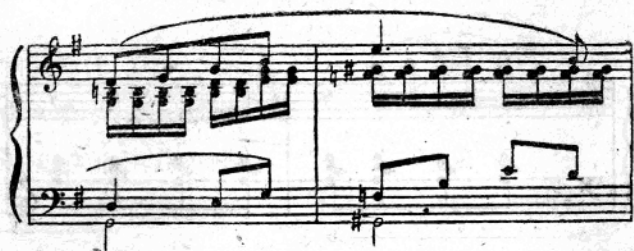
- ① 序樂，就是歌劇或巴蕾舞劇前面所奏出的音樂。序樂中常常出現劇中的重要的主題。有時在序樂中描出主要的登場人物的音樂的肖像（例如歌劇歐根·奧涅金 (Евгений Онегин) 的序樂描出塔其雅娜 (Татьяна) 的肖像)。

此後，管弦樂中奏出了一個美麗的、平穩而親切的主題，這正是在巴蕾舞劇中伴隨阿伊勃里特醫生的。

在這寬廣而富有表現力的旋律中，可以感到醫生的溫和與善良，同時又感到他的毅力和積極性。僅乎有善良的心，是不夠的，必須還有永遠堅持真理和正義而和生活中所遇到的一切邪惡相鬥爭的勇氣。阿伊勃里特醫生正是這樣的人，他的音樂主題正是表現這一點：

阿伊勃里特醫生的主題的平穩而明朗的過程，忽然被一種強烈而粗暴的和弦所打斷，彷彿奏出了一個兇惡而拙劣的進行曲的聲音。

這是作曲者預先告訴聽者關於“橫行非洲，捉食兒童”的可怕的食人者巴爾馬利的事：

“巴爾馬利王國”的可怕而怪異的音樂告訴我們關於醫生和他的朋友們在非洲的災難，關於他們如何被捕而幽閉在可怕的山洞裏，如何從那裏逃出而恢復自由。這音樂漸漸地消沉了。惡勢力已制勝，醫生和他的同行者平安地回到了自己的家裏。於是，序樂開始時奏過的歡樂的音樂重新出現，現在這音樂是說明醫生、丹尼奇卡、萬尼奇卡和野獸們戰勝巴爾馬利的陰謀的情況的。

在序樂的最後的地方，又出現了一個描寫醫生的肖像的、短簡的音樂主題。在這常常伴奏醫生出場的、溫和的、從容不迫的、親切的樂句中，彷彿看見他的明朗而慈祥的微笑。

序樂平靜地、溫和地結束，並不間斷，立刻就奏出第一幕第一場的音樂。

第一幕

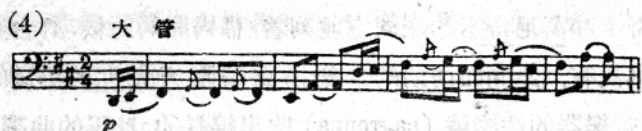
阿伊勃里特醫生的小屋位置在海岸的安靜而美麗的一角。丹尼奇卡和萬尼奇卡的家同它並列着。幕揭開的時候，舞台上一個人也沒有。悠閒而清朗的音樂描寫着夏天光明的早晨的光景。銅管樂器的法國號（валторна）吹出綿長的、沈思的曲調。這樂器的聲音溫和、富有表情而明朗，好像獵人的號角的聲音。這聲音使人想起獵人們奔跑着的森林、田野和草地。因此，作曲家要描寫自然風景的時候，就教這法國號用它的柔和而沈靜的聲音來吹奏。

和法國號的吹奏相應和的，是一個響亮而尖銳的聲音，好像小鳥愉快的啾啾聲。這是木管樂器的長笛（флейта）的聲音，這樂器能從一音跳到另一音，比管弦樂中一切樂器都敏捷；又能吹出最高的聲音，比一切樂器都容易。

長笛的聲音那麼美麗而富於變化，它能夠同鶯囀相競爭。

四周和平而安靜，忽然從遠處傳來一個有趣的、彷彿抱着不平的、同時又和藹可親的曲調。這是木管樂器羣中的低音樂器大

管(фарт)的聲音。它有一種溫和的、略帶不滿意的聲音，使人聯想到老祖父的不平的喃喃聲。當大管試奏快速的、活潑的旋律的時候，它就有些拙劣。現在大管所奏的，使我們聽了似乎覺得叢林後面有一種沈重的、同時又溫和的步聲。原來在叢林中通達外面的小路上，走出一個笨拙的、臉上縛着綳帶的熊兒米希卡來。這不幸的東西患着牙痛病，他來請教一切痛苦和不幸的救星阿伊勃里特醫生。這不平的、笨拙的、同時又溫和的音樂，便是描寫米希卡的肖像給我們看的！

在米希卡之後，跳跳蹦蹦地走出來的是雄雞——有名的喧嘩吵鬧的傢伙。但現在他的跳躍的確沒有那麼活潑而高興了，因為他的翅膀痛，他是來請阿伊勃里特醫生治療的。快速而敏捷的音樂強調地描寫出雄雞的局促不安的特性：

大管的憂悶而悲哀的曲調在貓頭鷹笨巴出現的時候奏起來了。這隻陰鬱的林中的鳥，眼睛很不好，醫生早已替她配了一副眼鏡。但是現在她遇到了不幸：那副眼鏡打碎了，這貓頭鷹完全看不見東西了，尤其是在明亮的太陽光底下。兩隻小兔子扶了她