

全国音乐院系教学总谱系列

Edition Eulenburg

No.639

原版引进

GLINKA

格林卡

鲁斯兰与柳德米拉

歌剧序曲

总谱

Eulenburg

湖南文艺出版社

3.2

全 国 音 乐 院 系 教 学 总 谱 系 列

MIKHAIL IVANOVICH GLINKA

格林卡
鲁斯兰与柳德米拉

歌剧序曲

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—32

格林卡
鲁斯兰与柳德米拉
歌剧序曲

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 邮码: 410006)
湖南省新华书店经销 湖南广播电视大学印刷厂印刷

*

2002 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 850×1168 1/32 印张: 2.25
印数: 1—5,000

ISBN7—5404—2746—9
J·541 定价: 6.50 元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系退换

格林卡
鲁斯兰与柳德米拉
序曲

1836年11月27日至12月9日，俄罗斯圣彼德堡上演了格林卡的歌剧《伊凡·苏萨宁》。在这部歌剧获得巨大成功后，格林卡立刻开始考虑创作第二部歌剧。剧作家沙可夫斯基建议他考虑普希金早年创作的一部童话长诗《鲁斯兰与柳德米拉》。格林卡与普希金非常熟悉，所以希望诗人本人能为他创作歌剧的脚本，然而普希金1837年死于决斗，使撰写脚本的希望化成了泡影。尽管如此，格林卡还是于同年夏天开始随意地创作，在脚本没有出台之前就开始为这部歌剧创作一些音乐——这与他创作《伊凡·苏萨宁》时的情形完全相同。在新年到来之前，格林卡的一位朋友康斯坦丁·巴克图林“自告奋勇地构思这部歌剧的框架，并且在喝得酩酊大醉后只花了一刻钟的时间就完成了构思”（格林卡在其《回忆录》中写道）。在接下来的五年中，格林卡与形形色色的脚本撰写者（其中还包括他本人）共同将这部歌剧拼凑在了一起。格林卡天生缺乏有规律的工作习惯，而《鲁斯兰与柳德米拉》的完成过程则可谓是一片混乱，因为让格林卡分心的事情实在是太多了：婚姻的失败，

作为沙皇宫廷唱诗班乐长所要承担的种种义务，为了金钱而将他的创作精力转向报酬更丰厚的创作，以及他那无休无止的种种社交活动。当这部歌剧终于在 1842 年在圣彼德堡首演时——与《伊凡·苏萨宁》的首演正好相隔六年，观众们反映冷淡；不过，随着上演次数的增加，人们渐渐开始体会到了其中丰富的音乐内涵。总的来说，这部歌剧是个失败之作，但其中某些场景却写得异常出色，某些乐段的质量、想象力及创新都是极为罕见的。这部作品对俄罗斯音乐后来的影响是巨大而深远的；的确，我们甚至可以这样说：除了贝多芬的《第九交响曲》和瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》，格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》是整个 19 世纪最具开创性的作品。

这部歌剧的剧情为：基辅大公的女儿柳德米拉在与武士鲁斯兰的订婚宴上被妖魔切尔诺莫劫走。基辅大公要求武士们把公主找回来，并答应将女儿许给找到她的人为妻；于是，鲁斯兰与两名情敌一起出发去寻找她。鲁斯兰在途中遇到了一位好心的魔法师菲恩。菲恩警告鲁斯兰要提防女巫娜伊娜的诡计。鲁斯兰战胜了他所遇到的大头怪（即切尔诺莫的兄弟），并从脑袋的下面抽出了一把能战胜切尔诺莫的宝剑。在菲恩的帮助下，鲁斯兰顶住了女巫娜伊娜的宫殿和侍女们的诱惑，终于来到了切尔诺莫的城堡。经过一场空中交战，鲁斯兰打败了妖魔，却发现切尔诺莫已经施展妖术，使柳德米拉陷入了沉睡之中。鲁斯兰将她带回到了基辅，并借助有求必应的魔法师菲恩的戒指，在人们的欢呼声中唤醒了柳德米拉。

这首序曲是歌剧最后完成的部分。格林卡说他“直接创作了管弦乐版，而且常常在排练时躲在制作人的房间里进行创

作”——这是 1842 年 9 月至 11 月间的事。序曲的音乐素材取自于歌剧主体。1837 年底，格林卡已经基本上完成了第二幕中鲁斯兰的咏叹调，而序曲中的第二主体（第 81—119 小节）使用的正是这段咏叹调的旋律。这段咏叹调对这部歌剧中的许多其他主题都有着强烈的影响，格林卡用在结尾部开始处的乐句显然为他创作第五幕的终曲部分定下了基调。第五幕的终曲部分是他于 1840 年 9 月从故乡诺沃斯帕斯科耶坐马车去圣彼德堡的途中创作的。格林卡先是将这段音乐用在了歌剧的结尾处，然后决定将它用作序曲的第一主题（由咏叹调发展而来的主题从第 21 小节开始），这样，这段音乐也就成了整部歌剧的框架。

这首序曲的主要戏剧功能是预示鲁斯兰与切尔诺莫之间的较量。在歌剧中，切尔诺莫的音乐有两个特点，其一为使用和弦长音（这些和弦惟一的相同点是保持音相同）。这一手法最明显地运用在第一幕柳德米拉被劫走一场中，它强有力地描绘出了柳德米拉被劫后出现的呆然若失的神情；不过，它也出现在了序曲的发展部中（第 145—152 小节以及第 181—188 小节）。切尔诺莫的另一个音乐表现手法是全音音阶。这种音阶除了具有特点明显的音效外，还具有破坏调式的纯音乐潜力。在第四幕鲁斯兰与切尔诺莫之间生死攸关的较量中，格林卡运用了鲁斯兰稳定的 E 大调与切尔诺莫的全音音阶之间的冲突来表现两人之间的较量。序曲的尾声（第 357—372 小节）预示了这一较量；在这里，由于低声部全音音阶进行的作用，代表鲁斯兰的第一主题的开头乐句飞快地在几个不同的调性上反复，然后再跳回到同音异名的 D 大调上；也就是说，鲁斯兰

重新获得了自己调性上的平衡，并且在坚定的完全终止中将切尔诺莫消灭。

这部歌剧的原始手稿以及乐队部分（包括序曲）于 1859 年毁于圣彼德堡的一场剧院大火中。幸运的是，一部手稿抄本幸存了下来，而 1878 年出版的总谱就是这个抄本，担任编辑工作的是巴拉基列夫^①、里亚朵夫^②和里姆斯基—科萨科夫。

大卫·布朗于 1974 年

（路旦俊 译）

① 巴拉基列夫（1836 - 1910），俄罗斯作曲家、钢琴家和指挥家，“强力集团”的首领，对柴可夫斯基有很大的影响，作品有交响诗《塔玛拉》、《俄罗斯》等。——译者注

② 里亚朵夫（1855 - 1914），俄罗斯作曲家，主要作品有交响音诗《魔湖》、《女妖婆》等。——译者注

鲁斯兰与柳德米拉

序曲

M. 格林卡

1804-1857

 Presto $\text{♩} = 135, \text{M.M.}$

Flauto I
Flauto II
2 Oboi
2 Clarinetti in A
2 Fagotti
Contra-Fagotto
I II in A
4 Corni
III IV in D
2 Trombe in D
Trombone alto
Trombone tenore
Trombone basso
Timpani in D-G-A
Violino I
Violino II
Viola
Violoncello
Contrabasso

10

Fl.
Ob.
Cl.
Fg.
C.Fg.
A
Cor.
D
Tr.
D
Tbni.
Tp.
Vl.
Vla.
Vc.
Cb.

Fl.
Ob.
Cl.
Fg.
C.Fg.
(A)
Cor.
(D)
Tr.
(D)
Tbni.
Tp.
VI.
Vla.
Vc.
Cb.

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

C.Fg.

(A)
Cor.

(D)
Cor.

Tr.
(D)

Tbni.

Tp.

VI.

Vla.

Vc.

Cb.

ff

f

sf

mf

brillante

f

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

C.Fg.

(A)
Cor.

(D)

Tr.
(D)

Tbni.

Tp.

VI.

Vla.

Vc.

Cb.

sf

E. E. 3739

40

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

C.Fg.

(A)
Cor.

(D)

Tr.
(D)

Tbni.

Tp.

VI.

Vla.

Vc.

Cb.

A

[illegible]

This image shows a page from a musical score, likely for a symphony. The score is written in G major (one sharp) and 2/4 time. It features a variety of instruments, including Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Fg.), Horns (C.Fg.), Trumpets (Tr.), Trombones (Tbn.), and Strings (Vl., Vla., Ve., Cb.). The score is marked with dynamic indications such as *ff* (fortissimo) and *sf* (sforzando). The notation includes various musical symbols, such as notes, rests, and articulation marks, indicating the performance of the piece.

E. E. 3739