

全国音乐院系教学总谱系列
Edition Eulenburg
No.639

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

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调换

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杳然若失的神情；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

全国音乐学院系教学总谱系列(第一辑)

奥伊伦堡权威版本

L. V. BEETHOVEN

贝多芬(1770—1827)

418 C大调第1交响曲 op.21

419 D大调第2交响曲 op.36

405 降E大调第3(英雄)交响曲 op.55

414 B大调第4交响曲 op.60

402 e小调第5(命运)交响曲 op.67

407 F大调第6(田园)交响曲 op.68

412 A大调第7交响曲 op.92

416 F大调第8交响曲 op.93

411 d小调第9(合唱)交响曲 op.125

823 艾格蒙特(为歌德的悲剧配乐) op.84

H. BERLIOZ

柏辽兹(1803—1869)

422 幻想交响曲 op.14

G. BIZET

比才(1838—1875)

828 《阿莱城姑娘》第1组曲

A. BORODIN

鲍罗丁(1833—1887)

833 在中亚细亚草原上

J. BRAHMS

勃拉姆斯(1833—1897)

425 e小调第1交响曲 op.68

C. DEBUSSY

德彪西(1862—1918)

1321 大海(三首交响素描)

1116 前奏曲(牧神午后)

A. DVORAK

德沃夏克(1841—1904)

433 e小调第9(自新大陆)交响曲 op.95

M. GLINKA

格林卡(1804—1857)

639 鲁斯兰与柳德米拉(歌剧序曲)

834 卡玛林斯卡亚幻想曲

E. GRIEG

格里格(1843—1907)

1318 培尔·金特组曲(1,2)

J. HAYDN

海顿(1732—1809)

435 G大调第94交响曲(“惊愕”)

469 降E大调第103交响曲(“滚奏”)

F. LISZT

李斯特(1811—1886)

448 塔索(哀诉与凯旋·交响诗)

G. MAHLER

马勒(1860—1911)

570 D大调第1交响曲(“提坦”)

F. MENDELSSOHN BARTOLDY

门德尔松(1809—1847)

613 仲夏夜之梦(序曲) op.21

W. A. MOZART

莫扎特(1756—1791)

446 D大调第38交响曲(“布拉格”)KV504

415 降E大调第39交响曲 KV543

404 e小调第40交响曲 KV550

401 C大调第41交响曲(“朱庇特”)KV551

603 《费加罗的婚礼》序曲 KV492

M. MUSSORGSKIJ

穆索尔斯基(1839—1881)

8022 图画展览会

841 荒山之夜

N. RIMSKIJ - KORSAKOW

里姆斯基-柯萨科夫(1844—1908)

493 舍赫拉查德(一千零一夜) op.35

C. SAINT - SAENS

圣-桑(1835—1921)

1370 动物狂欢节

F. SCHUBERT

舒伯特(1797—1828)

403 b小调交响曲(“未完成”)D.759

R. SCHUMANN

舒曼(1810—1856)

417 降B大调第1交响曲(“春天”) op.38

B. SMETANA

斯美塔那(1824—1884)

472 伏尔塔瓦河

J. STRAUSS

约翰·施特劳(1825—1899)

822 蓝色多瑙河 op.314

869 春之声 op.410

868 维也纳森林的故事 op.325

870 艺术家生涯 op.316

871 皇帝圆舞曲 op.437

867 南国玫瑰 op.388

866 美酒、女人与歌 op.333

875 维也纳气质 op.354

I. STRAVINSKY

斯特拉文斯基(1882—1971)

1838 火鸟(1945所作芭蕾舞组曲)

P. TSCAIKOWSKY

柴科夫斯基(1840—1893)

560 第1交响曲(“冬之梦幻”) op.13

555 第2交响曲(“小俄罗斯”) op.17

552 第3交响曲(“波兰”) op.29

430 第4交响曲 op.36

429 第5交响曲 op.64

479 第6交响曲(“悲枪”) op.74

500 曼弗雷德交响曲 op.58

624 1812序曲 op.49

675 罗密欧与朱丽叶幻想序曲

1115 哈姆雷特幻想序曲 op.67a

802 意大利随想曲 op.45

161 D大调弦乐四重奏 op.11

联系电话:(0731)5713990 5711063 5719769 5718153 5713359

5713387 5713828(传真) 8885103(编辑部)

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)
Cor.

Tr.
(D)

Tbni.

Tp.

VI.

Vla.

Vc.

Cb.

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

C.Fg.

(A)
Cor.

(D)

Tr.
(D)

Tbni.

Tp.

Vl.

Vla.

Vc.

Cb.

20

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

C.Fg.

(A)

Cor.

(D)

Tr.

(D)

Tbni.

Tp.

VI.

Vla.

Vc.

Cb.

ff

f

sf

mf

ff

ff

f

brillante

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

C.Fg.

(A)
Cor.

(D)

Tr.
(D)

Tbni.

Tp.

VI.

Vla.

Vc.

Ch.

E. E. 3739

40

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

C.Fg.

(A)

Cor.

(D)

Tr.

(D)

Tbni.

Tr.

VI.

Via.

Vc.

Cb.

sf

A

This image shows a page from a musical score, likely for a symphony. The score is written for a large ensemble of instruments, including woodwinds, brass, and strings. The instruments listed on the left are: Fl. (Flute), Ob. (Oboe), Cl. (Clarinet), Fg. (Bassoon), C.Fg. (Contrabassoon), (A) Cor. (Cor Anglais), (D) Cor. (Cor Anglais), Tr. (Trumpet), (D) (Trumpet), Tbn. (Trombone), Tp. (Trumpet), Vl. (Violin), Vla. (Viola), Vc. (Violoncello), and Cb. (Contrabass). The score is in 2/4 time, as indicated by the time signature at the top left. The key signature is one sharp (F#). The score is divided into measures by vertical bar lines. Dynamic markings such as *sf* (sforzando), *mf* (mezzo-forte), and *pp* (pianissimo) are used throughout the score. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and accidentals. The page is numbered 'A' in the top right corner.

Fl.

Ob.

Cl.

Fg.

C.Fg.

(A)
Cor.

(D)
Cor.

Tr.
(D)

Tbni.

Tp.

VI.

VIa.

Vc.

Cb.

mf

pizz.

arco

p

mf

pizz.

arco

mf

pizz.

arco

mf