

嘗 叢 書

阿薩菲耶夫的舞剧
《火焰》和《噴泉》

音乐出版社

音乐欣赏丛书

阿薩菲耶夫的舞剧
《巴黎的火焰》和《噴泉》

〔苏〕M. 雷勃尼科娃著

丰陈宝 楊民望 譯

音乐出版社

北 京

**М. РЫБНИКОВА:
БАЛЕТЫ АСАФЬЕВА**

本书根据 МУЗГИЗ 1956 年版译出

音乐欣赏丛书

阿萨菲耶夫的舞剧《巴黎的火焰》和《喷泉》

[苏] М. 雷勃尼科娃著 丰陈宝 杨民望译

*

音乐出版社出版(北京东单沟沿头 33 号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第 063 号

新华书店总经售

*

787×1092 耗 50 开 $16/25$ 印张 12,000 文字

1958 年 7 月 北京 第 1 版

1958 年 7 月 北京 第 1 次印刷

印数: 00,001-1,630 册

统一书号: 8026·912 定价 0.10 元

巴黎的火焰

舞剧《巴黎的火焰》的故事发生在法国资产阶级革命期间，这是18世纪90年代初期的事，那时候法国人民正在跟国内的反革命势力和欧洲的封建国家进行武装斗争。这部舞剧的情节的发展是以革命的法国人民跟贵族与宫廷之间的冲突为基础的。这部舞剧主要刻画了人民——把人民当作这部作品中的集体性的主人公，其中也出现了人民中间的个别的代表人物：菲利浦——马赛兵营的指挥员、农村姑娘让娜、她的兄弟们和父亲加斯帕尔，以及宫廷舞剧团的站在革命一边的演员狄安娜·米勒尔·德·布阿蒂耶和安都昂·米斯特拉尔^①。

为了尽可能清楚和真实地揭示人民的形象，阿薩菲耶夫把合唱引用在舞剧里，让合唱队演唱法国革命时期的优秀歌曲——《馬賽曲》、《共和党歌》、《大家向前进》（《Ça ira》），这些都是当时創作的反映革命人民的思想感情的歌曲。在这部舞剧里也包含了从法国大革命时代的同时代人、作曲家格列特里（A. E. M. Grétry, 1741-1813）、梅羽尔（E. N. Méhul, 1763-1817）、戈塞克（F. J. Gossec, 1734-1829）、勒苏尔（J. F. Lesueur, 1760-1837）和凱路比尼（L. Cherubini, 1760-1842）的音乐中借用来的許多作品、个别片段或旋律。阿薩菲耶夫甚至使自己創作的音乐也具有当时法国音乐艺术的特点和风格。阿薩菲耶夫把全部注意力都集中在表現人民和貴族的基本冲突上，因而

① 在写这篇文章时，我所根据的¹ 舞剧的第二版（1947年）。这部舞剧（最初的版本）曾在列宁格勒国立基洛夫歌剧芭蕾舞剧院上演（1932年），一年后又是在莫斯科上演（苏联大剧院）。——原注。

他并不致力于个别剧中人物的音乐特征的个性化。这部舞剧与后来的几部舞剧不同，它并不包含贯穿整部作品的主导动机和音乐主题（除了歌曲以外）。对其中的主人公的形象和戏剧情景则只作了非常一般化的描叙。因此，《巴黎的火焰》的音乐创作在某种程度上具有“标语性”。^①

这部舞剧的第一幕第一景是在巴黎城郊。所叙述的事件发生在1792年。由一些叛逆的将军所率领的法国军队在与奥地利的战争中一次又一次地遭到失败。各个革命政党号召人们庆祝7月14日的联合节（攻陷巴士提狱三周年纪念日），这是1789年大革命开始的一天；在这号召之下，各地的准备为保卫祖国而斗争的爱国部队会聚到巴

① 应该指出，这部舞剧的音乐是很不匀整的，其中所有优秀的片段，都是与歌曲的引用和上述作曲家的作品的引用分不开的。阿隆菲耶夫对这一时代的音乐素材的巧妙处理、特别是这部舞剧的适于上演的特性和戏剧上的一般优点，说明了它的适于演出和受观众欢迎。——原注。

黎来。

指揮員菲利浦所率領的馬賽人的革命部隊向巴黎進發。他們的出現是用果斷的、進行曲性質的音樂來襯托的。在這段音樂中結合着士兵歌曲和軍號合奏的曲調。部隊在農民加斯帕爾的屋子附近停留下來休息，加斯帕爾所住的地方和德·包列加爾侯爵——國王的親信之一——的城堡相距不遠。馬賽人菲利浦和熱羅姆與加斯帕爾的孩子們訕娜、彼耶爾和扎克開始認識起來。伴隨着打獵歸來的侯爵的出現的是管樂器，它重複吹出狩獵所用的號角的動機。城堡的主人走近來了，他看見彼耶爾手里拿着馬賽人的旗子，並看到旗子上寫着革命人民的口號：“把和平帶到茅屋里——把戰爭帶到宮廷里！”憤怒的侯爵從少年手里搶過旗子來，扔在地上，並吩咐把彼耶爾扣留起來。加斯帕爾把旗子舉了起來，他因此而遭到德·包列加爾的仆人們的痛打，他們把他帶到城堡里去，而侯爵的城堡管理人在那簡陋的農舍里

肆意搗毀家具。這一景的結尾把聽眾的注意力吸引到舞台效果上，這時音樂只是用最概括的方式傳達出人民和貴族之間的第一次衝突所具有的緊張的戲劇性。

第一幕第二景。地點是在德·包列加爾侯爵的城堡的大門口。馬賽人公開表示出自己的憤恨，號召農民武裝起義。武裝的人民和馬賽人決心猛攻城堡，解救加斯帕爾。這個群眾場面的音樂傳達出武裝起義者的激憤和革命鬥爭的熱情。人民突入城堡，釋放了農民加斯帕爾。侯爵逃走了。父親回來後的家庭團聚的歡樂和人民的意志力量得到顯示的歡樂，都在这人民節日歡慶的場面中表達出來。群眾都跳起法蘭多拉舞來——這是一種急速的、充滿生活光輝的普羅封斯民間舞蹈。活潑愉快的法蘭多拉舞曲是建立在一個充滿熱情的動機的發展上的，它具有富于彈性而有力的節奏；這種舞曲襯托着由各首舞曲組成的組舞，組舞中的各段舞蹈是由這一幕里的各種人物表演

的：让娜、彼耶尔和两个马赛人的集体舞（四人舞）、让娜的独舞、两个男孩的舞蹈、两个男人的舞蹈。很多农民（其中包括让娜和她的兄弟彼耶尔）参加到马赛人的军队里来。部队向巴黎进发。有一个马赛人唱起战歌来，其余的人都跟着唱起来。这就是《马赛曲》——法国革命的优秀歌曲，其歌词和曲调是常备军中一位名叫卢热·德·里列（Rouget de l'Isle, 1760-1836）的军官所作的。《马赛曲》的曲调是以军队进行曲的风格写成的，它的果断而雄壮的音调强调地刻划出具有号召性的歌词的意义，这歌词中采用了革命的口号和传单中的词句。《马赛曲》构成了第一幕中这个伟大的最后场面的音乐基础，在这里，作曲家成功地表达出人民准备斗争的决心和人民的爱国热情。

第二幕发生在凡尔赛宫的大厅里。国王举行宴会，欢迎来到该地的法兰德人卫团，这个近卫团是王宫和贵族为了准备进行反革命政变而征集

的。^①

第二幕的音乐和舞剧中其他各幕的音乐迥然不同。为了表现出宫廷世界的特征，阿薩菲耶夫从17世紀法国宫廷歌剧的作曲者呂里的作品中以及格魯克和格列特里的作品中去选取素材。在这一幕的音乐中，悲伤的情緒和凄切的音調占着优势，这一点着重表示出旧制度必趨灭亡。舞会以緩慢而庄严的薩拉班德舞开始。薩拉班德舞曲的严格的以和弦方式出現的主题以及它的略微持續的音响很象是天主教的圣咏歌。在薩拉班德舞之后，接着是宫廷的戏剧演出。国王的演員們表演了神話舞剧《丘比德的嬉戏》，輕快而华丽的音乐伴随着用箭来射伤人心的丘比德的技巧高超的舞蹈。一对被丘比德射中了心的情人出現了，——他們互相傾吐真情。这一对情人是由宫

① 这个宴会发生的时间实际上比这部舞剧中所描写的事件稍为早些。——原注。

廷演員安都昂·米斯特拉尔和狄阿娜·米勒尔·德·布阿蒂耶扮演的。他們所表演的舞蹈的音乐保持着宮廷小步舞曲的风格。这音乐是华美而溫柔的，正象那种伴有鞠躬和屈膝礼的古老舞蹈一样。狄阿娜所跳的变奏舞之一是用吕里的富有魅力和旋律性的、純朴的音乐(緩慢而典雅的加沃特舞曲)来作随的，阿薩菲耶夫把吕里的音乐成功地加以編配，使它适合于当时的舞台要求——适合于宮廷的优雅的演出。戏演完后，侯爵德·包列加尔出现了，他带来了他手下的农民暴动的消息，他手里拿着农民的革命的傳单。在场的人都十分惊惶。从这时起，戏剧性的情节开始发展起来。路易十六只是在表面上向革命表示妥协，但心里却早就怀着阴谋，他贊同侯爵的关于发动反革命政变的建議。那些阴谋者写了一封信，向普魯士人請求軍事援助。国王第一个在書上签名，所有其余的人也都跟着签了名。廷臣和軍官們唱着歌頌国王的頌歌《啊，理查，我的国王》。阴

謀——一个大規模的哑劇場面——在恰空舞曲的从容不迫的音乐中进行，其中有沉重的强音和响亮的音响。这庄严而堂皇的舞曲表达了貴族們对战胜“庶民”的倨傲的自信，以及他們对法兰西王国复辟的希望。

在宴会中，安都昂·米斯特拉尔——革命的拥护者——发现了从侯爵袋里落下的致普魯士人的信，他把信收藏起来，这件事被侯爵发觉了。侯爵猜疑安都昂与革命者共謀，便将他杀死。安都昂·米斯特拉尔之死在周圍的人中間引起了普遍的騷乱，大家在惊慌中走散。在被害者的死尸旁边只留下狄阿娜一人。狄阿娜因朋友之死而大为震惊，她的悲痛表現在慢速度的独舞中，这独舞是用音色低沉、柔和而悅耳的类似人声的中提琴独奏所奏出的寬广而富有表情的旋律来伴随的。这一刹那是这位女演员一生之中的轉折点，它决定了她今后的全部命运。她发誓要为自己的朋友复仇，而且要加入为法兰西的自由而作战的人們

的队伍。从宮殿的牆外傳来了《馬賽曲》(这歌声逐渐临近,然后又逐渐消逝)。这是人民从宮殿旁边經過,这首革命歌曲的歌声使狄阿娜終于确信:必須起来进行斗争,反对那些妨碍人类幸福和解放的人。当狄阿娜发现安都昂檢到的信紙时,她决定把反革命阴谋的消息公諸人民,于是她就从宮中逃了出去。

第三幕。在巴黎的一个挤滿了起义的人民的广场上。巴黎人高高兴兴地在迎接剛到达的馬賽人。准备襲击土伊勒里宮的人民群众的那种坚强的决心和朝气蓬勃的精神以及他們的革命热情都表現在一系列的舞蹈中。巴黎人、馬賽人(菲利浦、他的朋友們和訖娜)、奧維尔恩人和巴斯克人都跳起舞来。一群农民表演奧維尔恩的舞蹈。舞曲的旋律中含有法国民歌的典型的曲調,这旋律的特色在于故意裝出庄重的情調。这种特色也表現在第一次从乡下来到充滿革命热情的巴黎的农民們的舞蹈动作中。在奧維尔恩人的舞蹈之后,

接着出来表演的是巴斯克人。他們的舞蹈充滿了剛毅的精神和英勇的气概。这种舞蹈的特征表现在伴奏的复杂而經常持續的节奏中：均匀而有节制的打击(每小节三下)和比較活潑而連貫的节奏(包列罗舞曲的节奏)交替而作。在这背景上出現了一个快速而有力的旋律，其中有寬广而奔放的进行突現出来。巴斯克人的富有坚强意志的舞蹈有一个明显的特点：它包含一个对比性的插段——由一个姑娘表演的抒情的舞蹈，其旋律悲伤而悅耳，使人回想起从前的法国人民的痛苦来。

狄阿娜·米勒尔出現了。她轉身向着群众，向他們报导宮里发生的事和反革命的陰謀。群众的憤怒达到了頂点。有人把逮捕到的侯爵——陰謀的領導人——帶到廣場上来。侯爵企图射击狄阿娜·米勒尔，但是馬賽人菲利浦夺掉了陰謀者手中的武器。人民惩治侯爵。大家威吓他，嘲笑他，同时唱起《共和党歌》来。这首歌曲的愉快而急速的旋律和农民的輪舞歌曲的曲調相近似。

起初，《共产党歌》是由合唱队演唱的，后来改由乐队奏出，用以伴随由菲利浦表演的一系列舞蹈（变奏舞）。

第三幕的終場音乐——襲击王宮——是这部舞剧的戏剧情节的高潮。起义的人民手持武器进攻土伊勒里宮。在合唱队里亲切地傳出了《大家向前进》这首歌曲的活潑而富有朝气的旋律，这是法国革命时期的第一首真正的群众歌曲，它的清晰的节奏使人觉得又象舞曲，又象快速度的进行曲。

第四幕第一景发生在被圍困的王宮里。这里是一片混乱。从远处傳来了《大家向前进》的歌声。如果說，在第三幕的終場音乐中这首歌表达出人民一致的热情和准备斗争的意向，那末在这里我們可以把这首歌看作报复的表现和人民的无情的憤恨。宮廷的軍官們企图抵抗起义者的猛攻，但終于失敗。路易十六打算逃走。革命者冲进宮里，領先的是馬賽人，其中包括旗子的、曾参加巴斯克人的威武的舞蹈的那位姑娘。她被子彈

射中，倒下来了，同志们将她手里的旗子接了过来，人民占领了王宫，土伊勒里宫的占领成为这部人民英雄戏剧的收场。在第四幕第一景里有各种事件紧张而急速地展开着，这里的音乐并不是一些传统的舞曲，它是建立在力度的不断发展和增长上的，这一景里的每一个舞台场面、每一段情节在阿萨菲耶夫的音乐里都得到了鲜明的反映，这音乐生动地说明了戏剧的情节，并表达出这情节的一般的戏剧特性。

第四幕第二景表现了巴黎广场上的人民节日的场面，这一场是由表达出普遍的欢乐、幸福和愉快的各种舞蹈构成的，起初由女演员狄阿娜·米勒尔表演舞蹈，她感到十分幸福，因为她现在可以用自己的艺术来为人民服务了，后来是人民群众的各种舞蹈，其中第一个是土风舞——一种质朴的农民舞蹈，接着便是訖娜和菲利浦的双人舞，他们的舞蹈的朝气蓬勃的特性加深了人民节日的隆重的气氛，最后一个群众性的舞蹈——象

旋风那样急速的《共和党歌》，是由全体人民表演的。狄阿娜·米勒尔被高举在人群之上，她那生动的塑象般的姿态体现着自由。这部舞剧以合唱队和管弦乐队雄偉而有力地奏出的《大家向前进》这首歌曲作为结束。