

艺术之约

kovich

肖斯塔科维奇

Shostakovich

作为一位现实主义艺术家，肖斯塔科维奇从不旁观生活，回避矛盾，而总是置身于社会生活的湍流，满怀激情，爱憎鲜明地反映生活。他是一位既强调音乐创作的思想性，又善于运用音乐手段表达思想的艺术家。

刘一豪
音涓
编著

艺术之约

Shostakovich

肖斯塔科维奇

山西出版传媒集团

山西教育出版社

刘一豪
音渭
编著

图书在版编目 (CIP) 数据

肖斯塔科维奇 / 音渭, 景作人主编; 刘一豪, 音渭编著. -- 太原: 山西教育出版社, 2015.9

(艺术之约)

ISBN 978-7-5440-5705-9

I. ①肖… II. ①音… ②景… ③刘… III. ①肖斯塔科维奇 (1906-1975) - 传记 IV. ①K835.125.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054121号

艺术之约·肖斯塔科维奇

(YISHU ZHI YUE XIAOSITAKEWEIQI)

音渭、景作人 主编 刘一豪、音渭 编著

出品人 雷俊林

策划人 孙轶 魏雪萍

责任编辑 崔璨

装帧设计 王春声

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社

(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 5.625

字 数 87千字

版 次 2015年9月第1版 2015年9月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-5705-9

定 价 31.90元

来赴一场艺术之约

(代序)

每个人都与艺术有缘。

不管你是否懂音乐，总会有一些动人的旋律在你人生经历各个场合一次次响起，种进你的心里。

不管你是否爱音乐，总会有一些耳熟能详的名字被一次次提起，深深刻在你的脑海里，构成你的基本常识。

总有一次的邂逅，你愕然发现某一段熟悉的旋律是来自某一位音乐巨匠的某一首经典名曲，恰如卯榫，完成了超越时空的契合。

永恒的作品，永恒的作者，是伴随我们的文明之路一直前行的。而这套书，便是一封跨越世纪的邀请函，翻开它，来赴一场艺术之约。

它讲的是音乐家的人生，同时用人生的河流串起每

一处绝妙的风景，即音乐家们的作品。他们的生命从哪里开始，他们有怎样的家庭、怎样的童年、怎样的爱情、怎样的病痛，又怎样成长、怎样探索、怎样谋生，那些伟大的作品又是在什么情况下诞生……你会在这里一一找到答案。

他们其实不是艺术圣坛上那一张用来膜拜的画像，而是跟我们每个人一样，有血有肉，有哀有乐。巴赫一生与两位妻子结婚，生有 20 个子女，但只有 10 个成活；天才的莫扎特只有短短 35 年的人生，而舒伯特更短，只有 31 年；瓦格纳娶了李斯特的女儿；勃拉姆斯是舒曼的学生；贝多芬中年失聪；舒曼饱受精神病的折磨……每一首曲子，都不再是唱片上的音符，而是与鲜活的生命相联系。你从未如此真切地感受那些乐曲是由怎样的双手来谱写和演奏的。

当这许多位音乐家汇集到一起，便串起了一部音乐史，他们是音乐史的链条上最璀璨的珍珠。每一位艺术家都不是孤立的，而是互相呼应，他们是自己的传主，同时又是其他传主的背景。有时，几位名家同时出现或前后承接，你会发现他们在时间和空间上竟如此相近，你仿佛来到了 19 世纪维也纳的鼎盛时期，教堂的管风琴、酒馆的乐队、音乐厅的歌剧、贵族城堡的沙龙，处处有音乐缭绕。你与他们擦肩而过，他们正在去宫廷演

奏的路上，正在教堂指挥着唱诗班，正在学院与其他派别争论。

你的音乐素养不再停留在几段旋律、几个名字上，你与艺术的联系更加紧密。你会在一场音乐会上等待最精彩的乐章，你会在子女接受音乐教育时找出最经典的练习曲，你会在某个地方旅行时说出哪位音乐家曾与你走过同一段路。

更重要的——你会更加深刻地感受到艺术的美好，享受精神的盛宴。贝多芬的《命运交响曲》，那雷霆万钧的激昂力量；舒伯特的《小夜曲》，那如银河繁星般浪漫的梦境；瓦格纳的《婚礼进行曲》，那如天官圣殿般的纯洁神圣；柴可夫斯基的《第一交响曲》，那如海上旭日般的华美绚烂……

林 漪

2015年6月于北京

目 录

第 1 章 圣彼得堡的童年 / 001

肖斯塔科维奇一家 / 001

天才诞生 / 006

崭露头角 / 014

革命的洗礼 / 020

第 2 章 求学时代 / 027

考入音乐学院 / 027

幸遇“伯乐” / 033

艰难的生活 / 039

《第一交响曲》 / 045

第 3 章 探索之路 / 053

华沙失利 / 053

风格巨变 / 060

“快乐作曲家” / 065

赞誉与批判 / 071

第4章 时代号手 / 079

重获新生 / 079

恢宏巨制 / 086

《钢琴五重奏》 / 090

桃李满天下 / 095

第5章 烽火年代 / 102

不屈的列宁格勒 / 102

擂响战鼓 / 108

《第八交响曲》 / 116

第6章 困境与突破 / 125

战后创作 / 125

政治困境 / 129

和平的捍卫者 / 135

《第十交响曲》 / 139

第7章 桂冠作曲家 / 147

音乐家的春天 / 147

他国知音 / 153

晚年创作 / 157

最后的作品 / 163

第 1 章：圣彼得堡的童年

肖斯塔科维奇一家

在世界音乐史上，俄罗斯民族为人类贡献了许多世界级的音乐大师，如柴可夫斯基、普罗科菲耶夫、斯特拉文斯基等，他们的音乐跨越五湖四海，陶冶了心灵，点燃了希望，为不同肤色、不同民族的人们带来了美的享受。作为后来者，德米特里·德米特里耶维奇·肖斯塔科维奇也在世界上引发了持久的赞扬和推崇。不过，与前者在百科辞典中被称为“俄国”作曲家不同，肖斯塔科维奇是一位彻头彻尾的“苏维埃”作曲家。

在了解这位“神秘”作曲家的生平和创作之前，我们有必要介绍一下肖斯塔科维奇家族。肖斯塔科维奇家族一

直受到 19 世纪至 20 世纪初俄国知识分子的文化传统和革命民主主义传统的熏陶和影响。

事实上，肖斯塔科维奇是波兰姓氏，而此时波兰是俄国的殖民地，它们的关系一向非常紧张。为了反抗俄国的占领，肖斯塔科维奇的曾祖父曾经参加了 1830 年的波兰起义，在华沙沦陷后遭到流放，而他的祖父博列斯拉夫·彼得罗维奇早在青年时代就走上了反对沙皇之路。中学毕业之后，博列斯拉夫·彼得罗维奇在格罗德铁路管理局获得了一份工作，并加入了一个名为“土地和自由”的秘密革命组织。在这个组织中，他经常散发革命传单，主持了一系列工作。作为波兰人的后裔，他坚决拥护波兰革命者的行动，加入了旨在追求波兰独立的波兰委员会。在 19 岁的时候，他组织并成功实施了雅罗斯拉夫·多布罗夫斯基的越狱大逃亡行动，这是他革命经历中最为辉煌的一页。雅罗斯拉夫·多布罗夫斯基是一位波兰革命者，当时被俄国沙皇判处死罪的他，正是在博列斯拉夫·彼得罗维奇等人的帮助下才逃离沙皇的魔爪，后来他担任了巴黎公社武装力量的总司令，成为革命者眼中的英雄人物。1866 年，俄国的一位重要将军遇刺身亡，沙皇开始了大规模的搜捕行动，当时正在喀山的博列斯拉夫·彼得罗维奇被捕入狱，

最终以“窝藏被通缉的国事犯”的罪名被流放到西伯利亚的托木斯克州。起初，他住在一个县城里，后来搬到托木斯克市，这时他未来的妻子——卡里斯托娃也被流放到这里，共同的追求和爱好使他们走到一起，成为一对革命夫妻。1873年，博列斯拉夫·彼得罗维奇一家被转移到纳雷姆，这里的生活条件更加艰苦。正是在这个遥远的北部边城，他们的儿子，也是我们的作曲家的父亲——德米特里·博列斯拉维奇诞生了。1878年，博列斯拉夫·彼得罗维奇迁到了伊尔库茨克市。当他摆脱了警察的监视之后，立刻变成了一个天才和一个精力旺盛的社会活动家、文艺评论家以及探险旅行家，后来他担任了西伯利亚商行伊尔库茨克分行的行长，甚至获得了伊尔库茨克荣誉公民的称号。最后，他选择了留在西伯利亚，并被选为伊尔库茨克市的市长，这对于曾经因犯罪被流放的人员来说简直是不可思议的，不过博列斯拉夫·彼得罗维奇做到了。

受父亲的影响，德米特里·博列斯拉维奇聪明伶俐、勤奋好学，就读于圣彼得堡大学数学物理系自然科学专业。在1900年大学毕业之后，他选择了留在圣彼得堡，并在圣彼得堡的标准局谋得了一个化学工程师的职位，与著名的俄国化学家门捷列夫共事——这是值得一家人永远骄傲的

19 世纪的伊尔库茨克

事情，肖斯塔科维奇后来曾自豪地回忆这件事。

在这前后，肖斯塔科维奇的母亲——索菲亚·瓦西里耶夫娜·柯卡欧琳也来到圣彼得堡求学。索菲亚出生在社会地位较高的家庭，她的父亲瓦西里是西伯利亚一个金矿的经理，负责矿场的运作，因此她接受的是管理阶层富裕人家女儿的特权教育。1890年，她被送到沙皇尼古拉一世为贵族子女创办的伊尔库茨克学院，当尼古拉二世以皇太子的身份访问这所学校时，她前往谒见，并表演了一段舞曲。事实上，索菲亚是一位优秀的音乐家，具有颇高的钢琴造诣。1898年，她的父亲辞去金矿的工作，举家迁往莫斯科，而她则获准进入圣彼得堡音乐学院深造。

求学期间，索菲亚寄住在父亲的朋友家里，在一次音乐聚会中，她认识了未来的丈夫德米特里·博列斯拉维奇。同索菲亚一样，德米特里·博列斯拉维奇也非常爱好音乐，而且很风趣，二人都被对方深深吸引，很快坠入爱河。然而，这对门不当户不对的恋人后来经历了重重磨难才最终走到了一起，于1903年1月31日举行了婚礼。婚后，他们在临近标准局的波多斯卡娅街租下了一间公寓，德米特里·博列斯拉维奇继续工作，索菲亚则放弃了学业，开始了家庭主妇的生活。他们共有三个孩子，1903年底第一

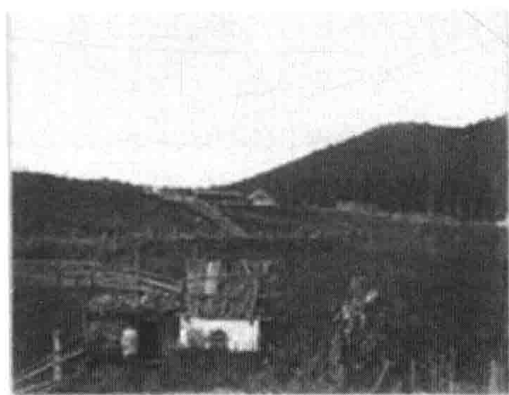
个女儿玛露莎出生，三年之后他们唯一的儿子德米特里·德米特里耶维奇·肖斯塔科维奇出生，1908年第二个女儿卓雅出生。

天才诞生

1906年9月25日，肖斯塔科维奇出生于圣彼得堡波多斯卡娅街的一栋楼房里。圣彼得堡始建于17世纪初，是彼得大帝为了向西方学习而建造的“西方之窗”。它建造在一片沼泽地之上，地基使用的花岗岩来自于每一个在那里居住和工作的人所缴纳的税收，据说每一块石头都代表着一个工人的生命。在俄国历史上，圣彼得堡几易其名，1914年之前被称为圣彼得堡或彼得堡，1914年至1924年被称为彼得格勒，1924年为纪念列宁改名为列宁格勒，而苏联解体后又恢复了其本来的名称——圣彼得堡。所谓仁者见仁，智者见智，不同的人对圣彼得堡产生了不同的印

沙俄时代位于西伯利亚的监狱

流放者居住的棚屋

象，俄罗斯著名作家伊诺克提·阿南斯基为我们深情地描述了第一次世界大战之前的圣彼得堡，也是肖斯塔科维奇童年时代的圣彼得堡：

我爱圣彼得堡，以及夏日公园里上百岁的菩提树，以及彼得大帝的小房子，以及陈列着缺了鼻子的希腊男女众神的小路……还有涅瓦河宽阔的水流，而城堡那巍峨、优雅的塔尖在夏季的“白夜”里显出轮廓。我记得圣彼得堡的气味和声音；莫克发亚铺木街道上疾驰马蹄的哒哒声，那是你早晨醒来之后听到的第一种声音；斯美奥诺夫斯卡娅拥挤的马车交通，马车夫……对他们的马和其他马车夫骂着脏话；而我也仍能闻到仲夏里修路工人的热焦油气味……

生于斯长于斯的肖斯塔科维奇，一生都对列宁格勒怀着深厚的感情，他曾深情地说道：“我的一生与列宁格勒有着不解之缘，我曾就读于列宁格勒音乐学院……我的前几首交响曲首先是由著名的列宁格勒爱乐乐团演奏的；无论在哪里生活，无论我到哪里演出或游历，我都永远觉得自己是一个列宁格勒人。”

在俄语里，作为人名的“德米特里”经常被昵称为“米佳”，因此德米特里·肖斯塔科维奇经常被人亲切地称

肖斯塔科维奇的父母