

艺术之约

kovsky

柴可夫斯基

Tchaikovsky

柴可夫斯基的音乐从不关涉重大社会问题，
他沉溺于虚幻的世界里，孤寂地寻找对人生
的妥协。音乐成了他蜗居斗室自我拯救的唯
一生存方式。

李响
刘昕
编著

艺术之约

Tchaikovsky

柴可夫斯基

李响 刘昕 编著

山西出版传媒集团

山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

柴可夫斯基 / 音渭, 景作人主编; 李响, 刘昕编著. -- 太原: 山西教育出版社, 2015.9

(艺术之约)

ISBN 978-7-5440-5889-6

I. ①柴… II. ①音… ②景… ③李… ④刘… III. ①柴可夫斯基, P. (1840-1893) - 传记 IV. ①K835.125.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054125号

艺术之约·柴可夫斯基

(YISHU ZHI YUE CHAIKEFUSIJI)

音渭、景作人 主编 李响、刘昕 编著

出品人 雷俊林

策划人 孙轶 魏雪萍

责任编辑 任苑

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 6.875

字 数 105千字

版 次 2015年9月第1版 2015年9月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-5889-6

定 价 28.90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的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 初识音乐，为之献身 / 001

天才的诞生 / 001

求学法律学校 / 013

缘结圣彼得堡音乐学院 / 018

生命中的贵人 / 027

第 2 章 用青春谱写乐章 / 037

千年的恋歌《罗密欧与朱丽叶》 / 037

泥瓦匠的歌唱——《如歌的行板》 / 048

《第二交响曲》 / 053

《第三交响曲》 / 060

在天鹅湖上翩翩起舞 / 068

四季的音乐 / 076

第 3 章 在压抑的乌云中奏响“我们的交响曲” / 082

噩梦般的婚姻 / 082

蓝色的友谊 / 091

“我们的交响曲” / 099

《叶甫根尼·奥涅金》 / 105

第 4 章 浪迹天涯的作曲家 / 115

别了，莫斯科 / 115

为铃兰写诗 / 119

随想意大利与《1812 年序曲》 / 125

第一部三重奏 / 132

第 5 章 音乐人生的巅峰 / 136

尤里娅·彼得洛夫娜 / 136

走出指挥的阴霾 / 147

《第五交响曲》 / 151

百年的睡梦 / 156

人性的窥探——《黑桃皇后》 / 161

善与恶的斗争——《胡桃夹子》 / 165

第 6 章 晚年时光 / 171

可爱的卡明卡 / 171

快乐的尼兹庄园 / 178

游历剑桥 / 182

悲怆交响曲 / 186

一杯水的谜团 / 192

附录：

柴可夫斯基年谱 / 198

参考书目 / 206

第 1 章：初识音乐，为之献身

天才的诞生

1840 年初，这是宁静的一天，伊里亚看着妻子逐渐隆起的腹部，心中充满了甜蜜。伊里亚·彼得洛维奇·柴可夫斯基是沃特金斯克矿区一个官办冶金厂的厂长，而妻子怀着的这个孩子是他的第三个孩子。这个中等贵族家庭的顶梁柱想：“这要是个男孩就好了，我可以送他到学校念书，将来让他成为一个比我还要厉害的商人或者政客，光宗耀祖。”但是他绝对不会想到，妻子的肚子里孕育着怎样一个神奇的生命，他将为俄国的音乐发展提供多大的推进作用。现在伊里亚要做的，就是好好照顾妻子，等待着

新生命的降临。

俄国人的名字一般由三节组成，如伊里亚·彼得洛维奇·柴可夫斯基，伊里亚为本人名字，彼得洛维奇为父名，柴可夫斯基为姓。妇女姓名多以娃、娅结尾。妇女婚前用父亲的姓，婚后多用丈夫的姓，但本人名字和父名不变。

5月的一天，伊里亚在一天的操劳之后回到了自己的家。家中妻子亚历山德拉挺着大肚子正在阳台上休憩，而他的另外两个孩子则在母亲身边嬉戏，一切都是那么和谐。伊里亚坐到沙发上点了一支烟，静静地抽着，想象着新的孩子，新的生活。

5月7日，随着一声啼哭，伊里亚终于迎来了一个男婴——我们的小彼得，未来的大作曲家！他给自己的孩子起名叫作彼得·伊里亚·柴可夫斯基，现在伊里亚的愿望终于实现了，他得到了一个男孩。无疑，有着父亲喜爱的童年是幸福的，小彼得有一个和睦美满的家庭，而且家里的经济实力也足够他和他的兄弟姐妹们接受一定的教育。

父亲伊里亚早年毕业于矿山学校，此后担任过矿山学校的教师，当过工程师和矿场总管。住在矿区附近的人都称赞他是一位善良、谦逊、和蔼可亲而且正直的人。这样的人在矿区自然是很受欢迎，而且作为领导，他没有当时俄国官员的官僚习气，十分亲民，这也让他和几乎所有认识的人都有着很好的关系。

小彼得的母亲叫作亚历山德拉·安德烈耶夫娜，是一位法国移民的女儿，祖辈移居于此是由于法国大革命的迫害。她是一个大家闺秀，从小就接受了很好的教育，在文学和音乐方面很有修养，能讲一口流利的法语和德语。这样一个母亲也让柴可夫斯基从小就受到了熏陶，拥有良好的教养。亚历山德拉还很喜欢弹琴唱歌，性格非常开朗活泼。她喜欢将小彼得唤作“彼埃尔”，来表现自己对他的喜爱之情。

彼得的家庭是个大家庭，他有两个哥哥尼古拉和伊利波特，一个可爱的妹妹亚历山德拉，以及一对孪生弟弟阿纳托里和莫杰斯特。由于彼得的母亲是父亲的第二任妻子，因此小彼得还有一个早早就出嫁离开家的同父异母的姐姐。

因为母亲的缘故，小彼得家里面经常会举办一些家庭活动或者是邀请一些客人来家里举行宴会，这时大家往往

会弹琴唱歌，非常热闹。母亲的歌声十分甜美，所有的宾客都很喜欢。彼得·柴可夫斯基幼年时经常听母亲哼唱一首名叫《夜莺》的歌，那低回婉转的歌声给他留下了非常深刻的印象。以至于他一生中每当听到这个旋律，便会想起他挚爱的母亲，不禁热泪盈眶。无论之后走向何处，这首歌曲的旋律总是会在他脑海中萦绕不止。可以说母亲弹琴唱歌的兴趣爱好一定程度上为我们的大作曲家走上音乐道路发挥了启蒙作用，她独有的受教育经历和教养也让柴可夫斯基从小就受到了系统的训练。但是最大的功劳还不是母亲的，慢慢发掘小彼得的敏感神经和对于音乐喜爱的第一个人应该就是他幼年时的女家庭教师芬妮。

1844年，母亲给尼古拉和她的侄女丽迪亚请来了一位法国女家庭教师芬妮·裘尔巴赫来教导他们阅读和学习。彼得坚持要和他们一起上课。柴可夫斯基家的孩子们从小就被培养成按照规定的作息时间学习、玩耍的习惯。小彼得非常勤奋好学，也很聪明，每当芬妮给大家阅读文学作品时，他总是听得特别认真，聚精会神，生怕错过什么；然而一到了玩耍时间，他的鬼点子又最多，总是可以玩得很尽兴。每次大家轮流讲故事的时候，天资聪颖的小彼得经常给大家讲得绘声绘色，引人入胜。彼得六岁时就能流

柴可夫斯基一家（左一为幼年的柴可夫斯基）

畅地阅读法文和德文书籍；七岁时便能用法文写诗。但是细心的芬妮却发现这个聪明可人的小人儿却有一颗非常敏感、极为脆弱的“玻璃心”。“彼得实在敏感得过分，因此不得不十分小心地对待他。微不足道的小事都会刺伤他。他是一个‘脆弱的’孩子。谈不上惩罚他的问题，哪怕稍加批评，比如别的孩子毫不在意的一个责备字眼，他都会记在心中，并使他感到惊恐不安……”因此芬妮一直对小彼得呵护有加，生怕伤害了他。

有一次过节，家里来了许多客人，整个晚上所有人都在弹琴、唱歌、欣赏音乐，大人和孩子都玩得很高兴。可是晚会快结束时，芬妮发现小彼得不见了踪影，赶忙跑去儿童间寻找。她发现小彼得正躺在床上，眼里闪着泪花。芬妮赶紧去抚慰他，询问到底发生了什么，他哭着说：“啊，这音乐，这音乐……”其实当时音乐声早已停止了。“快把这音乐赶走吧，它总是在我这里，它就在这里！”小彼得指着自已的头抽泣着说，“它让我静不下来！”芬妮此时有种预感——这孩子将来可能会与音乐有很大的缘分。

小彼得经常会一个人坐在阳台上，静静地听着远处渔舟上不时传来的渔民凄婉低沉的歌声，他一动不动，无论谁叫他都听不到，谁也没办法把他从阳台带进卧室，好像

那歌声把他的魂都勾走了。小彼得小时候最喜欢的东西是父亲房间里的那个大大的八音盒。他常常从里面听到许多美妙动人的歌曲，每当听到这些歌曲，他整个人就会非常愉快。他第一次听莫扎特的歌剧《唐璜》中的咏叹调就是从这个八音盒中听到的，他非常喜欢这首曲子，大概他一生对于莫扎特的崇拜与喜爱就是从这个时候开始的。

小彼得 5 岁时，家里为他请来了一位钢琴教师——玛利亚·玛尔柯夫娜·帕里契柯娃。小彼得学得很认真，每天一连几个小时坐在钢琴前，再加上他与生俱来的音乐天赋，只用了两三年时间就可以和老师一样能识谱了。

莫扎特（1756—1791），欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一。35 岁便英年早逝的莫扎特，留下的重要作品总括当时所有的音乐类型。在钢琴曲和小提琴曲的创作方面，他无疑是一个天分极高的艺术家，谱出的协奏曲、交响曲、奏鸣曲、小夜曲、嬉游曲等成为后来古典音乐的主要形式，他同时也是歌剧方面的专家，他的成就至今不朽。

八音盒于1796年由瑞士人发明，它的发音部分由滚筒和簧片两部分组成。八音盒的制作技艺精湛，其清澈、透亮的音质给人们带来美妙的享受。

《唐璜》是19世纪浪漫主义诗人拜伦的代表作，是一部长篇诗体小说，通过描写主人公唐璜在西班牙、希腊、土耳其、俄国和英国等不同国家的生活经历，展现了19世纪初欧洲的现实生活，尖锐抨击了欧洲封建势力和君主政体。

