

世界音乐 圣典

俄罗斯卷

九洲图书出版社

世界音乐圣典

THE WORLD OF CLASSICALS

主编 李雪季

(第四卷)

九州图书出版社

目 录

T A B L E

格林卡

一、传记	(3)
二、主要作品	(8)
三、经典名曲赏析	
《卡玛林斯卡娅》幻想曲	(9)
《阿拉贡·霍塔》华丽随想曲	(11)
《马德里之夜》幻想曲	(12)
歌剧《伊凡·苏萨宁》序曲	(15)
歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	(17)

安东·鲁宾什坦

一、传记	(21)
二、主要作品	(23)
三、经典名曲赏析	
d小调第四钢琴协奏曲, Op.70	(24)
天使之梦, Op.10-12	(26)

巴拉基列夫

一、传记	(29)
二、主要作品	(32)
三、经典名曲赏析	
交响诗《在捷克》	(33)
交响诗《塔玛拉》	(35)
三首俄罗斯民歌主题序曲	(36)
西班牙进行曲主题序曲	(38)

鲍罗丁

一、传记	(43)
二、主要作品	(46)
三、经典名曲赏析	
降E大调第一交响曲	(47)

第二交响曲,《勇士》.....	(49)
交响音画《在中亚细亚草原》.....	(52)
歌剧《伊戈尔公爵》序曲.....	(54)
穆索尔斯基	
一、传记.....	(59)
二、主要作品.....	(62)
三、经典名曲赏析	
《图画展览会》组曲.....	(63)
《荒山之夜》幻想曲.....	(66)
歌剧《霍凡兴那》前奏曲.....	(68)
戈帕克舞曲.....	(69)
里姆斯基—柯萨科夫	
一、传记.....	(73)
二、主要作品.....	(77)
三、经典名曲赏析	
《安塔尔》交响组曲, Op.9.....	(78)
《天方夜谭》交响组曲, Op.35.....	(82)
交响音画《萨特阔》.....	(88)
西班牙随想曲, Op.34.....	(89)
《伟大的俄罗斯复活节》序曲, Op.36.....	(92)
野蜂飞舞.....	(94)
柴科夫斯基	
一、传记.....	(97)
二、主要作品.....	(103)
三、经典名曲赏析	
g小调第一交响曲《冬日的梦幻》, Op.13.....	(104)
c小调第二交响曲《小俄罗斯》, Op.17.....	(107)
f小调第四交响曲, Op.36.....	(109)
e小调第五交响曲, Op.64.....	(113)
b小调第六交响曲《悲怆》, Op.74.....	(115)
b小调《曼弗雷德》交响曲, Op.58.....	(119)
《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲.....	(124)
意大利随想曲, Op.45.....	(127)
交响幻想曲《里米尼的弗兰切斯卡》, Op.32	
	(128)

1812年序曲, Op.49 (131)

C大调弦乐小夜曲, Op.48 (133)

C大调第二组曲, Op.53 (134)

舞剧《天鹅湖》组曲, Op.20 (137)

舞剧《睡美人》组曲, Op.66 (141)

舞剧《胡桃夹子》组曲, Op.71 (144)

D大调小提琴协奏曲, Op.35 (146)

降b小调第一钢琴协奏曲, Op.23 (148)

如歌的行板, Op.11 2 (150)

斯克里亚宾

一、传记 (155)

二、主要作品 (159)

三、经典名曲赏析

c小调第三交响曲《神明的诗》, Op.43 (160)

第六钢琴奏鸣曲Op.62 (163)

第七钢琴奏鸣曲, 《白色弥撒》, Op.64 (163)

夜曲, Op.5-1 (163)

第四交响曲《狂喜的诗》, Op.54 (165)

拉赫玛尼诺夫

一、传记 (169)

二、主要作品 (175)

三、经典名曲赏析

e小调第二交响曲, Op.27 (176)

a小调第三交响曲, Op.44 (178)

交响诗《死岛》, Op.29 (181)

交响幻想曲《悬崖》, Op.7 (182)

交响舞曲, Op.45 (183)

升c小调第二钢琴协奏曲, Op.18 (188)

d小调第三钢琴协奏曲, Op.30 (191)

帕格尼尼主题狂想曲, Op.43 (195)

普罗科菲耶夫

一、传记 (199)

二、主要作品 (202)

三、经典名曲赏析

D大调第一交响曲《古典》, Op.25 (203)

降B大调第五交响曲, Op.100	(205)
升c小调第七交响曲, Op.131	(208)
《罗密欧与朱丽叶》第一组曲, Op.64bis	(212)
《罗密欧与朱丽叶》第二组曲, Op.64ter	(216)
O大调第一小提琴协奏曲, Op.19	(222)
g小调第二小提琴协奏曲, Op.63	(224)
e小调大提琴交响协奏曲, Op.125	(225)
g小调大提琴小协奏曲, Op.132	(227)
降D大调第一钢琴协奏曲, Op.10	(229)
g小调第二钢琴协奏曲, Op.16	(230)
C大调第三钢琴协奏曲, Op.26	(232)

肖斯塔科维奇

一、传记	(237)
二、主要作品	(243)
三、经典名曲赏析	
f小调第一交响曲, Op.10	(245)
d小调第五交响曲, Op.47	(245)
第六交响曲, Op.53	(248)
C大调第七交响曲《列宁格勒》, Op.60	(252)
降E大调第九交响曲, Op.70	(254)
g小调第十一交响曲《1905年》, Op.103	(256)
c小调第一钢琴协奏曲, Op.35	(261)
前奏曲与赋格(24首), Op.87	(263)

世界音乐圣典

THE WORLD OF CLASSICALS

格林卡

格 林 卡

Mikhail Ivavovich Glinka

1804—1857

一、格林卡传记

俄罗斯音乐家格林卡，1804年6月1日出生在斯摩棱斯克省诺沃斯巴克村的一个封建地主庄园家庭里。他的父亲是位退休的将军。格林卡自幼就体弱多病，神经质并且十分害羞，当他念书或绘画时，他十分害怕别人走近打扰他，因此人们叫他为碰不得的“含羞草”。只要他一生病，或者是当溺爱他的祖母感觉到他不快活时，就把他放在床上，唤来保姆阿莫道季雅·伊凡诺夫娜给他唱歌。这位俄罗斯妇女有着许多的故事和歌曲，有了她，民歌才进入格林卡的意识中。格林卡的童年，如他以后所说，是在俄罗斯民间曲调中度过。

1817年冬，格林卡乘着雪橇，怀着激动的心情向彼得堡驶去，因为他的父母认为这孩子有必要在都城里的学校学习。他想象着前方是他所期待的“新世界”。

格林卡就读的学校是当时在彼得堡不公开招生的几所贵族子弟学校之一——师

范专科总校附属尚德寄宿学校，它是为把贵族子弟培养成国家官吏而建的。他的父亲为了儿子是不惜金钱的。为使他能继续学习音乐，父亲为他购买了著名的彼得堡匠师季西涅尔制作的钢琴。因为小格林卡在诺沃斯巴克村时，时常去他舅父家听农奴乐队演奏，这个乐队经常演奏一些西欧的音乐作品。从那里格林卡第一次接触到海顿、莫扎特、贝多芬、梅雨尔、凯鲁比尼的序曲和交响曲。除了西欧音乐，乐队还经常演奏俄罗斯民歌。格林卡后来回忆道：“我舅父家的乐队使我欣喜若狂，晚餐时经常演奏俄罗斯歌曲，我在童年时代听到的这些歌曲促使我对俄罗斯民歌特别感兴趣。”开始，格林卡只是听，到后来，他简直就离不开乐队了，乐队成了他“欢乐的源泉”。

格林卡最大的乐趣是在课余时间去大剧院观看歌剧、听音乐会和参加各种贵族的家庭演奏活动。在这些活动

俄罗斯文 哲乐之父——格林卡。

中，他对于西欧音乐作品、西洋乐器有了更多的认识。这一时期他开始向彼得堡音乐家迈耶尔学习作曲，向英国钢琴家菲尔德学习钢琴，向意大利歌唱家贝洛尼学习唱歌。这时的格林卡不但能弹一手好钢琴，而且写出第一批带有稚气的早期作品，如钢琴华尔兹和一些浪漫曲，还有根据莫扎特的主题曲改写的竖琴和钢琴弹奏用的变奏曲等。

1822年，格林卡从这所

幼年的格林卡有一颗容易受伤的心，被称为“睡不稳的含羞草”。

贵族寄宿学校毕业，回到故乡。在家庭音乐会上，格林卡不仅是聆听音乐、而且还亲自指挥乐队，学到了很多管弦乐方面的知识，同时也尝试着去写管弦乐作品。1824年，格林卡写出了他管弦乐的处女作《行板与回旋曲》和《降B大调交响曲》。在作品中，他采用俄罗斯民歌作主题，并以俄国民间音乐常用的变奏手法对主题进行发展。

1824年，20岁的格林卡从故乡回到了彼得堡，在彼得堡交通部办公厅任职，在彼得堡的音乐沙龙中博得很高的声誉，被人称为“天才的业余音乐活动家”。

在这个时期，格林卡的兴趣逐渐从演奏转向作曲。作为学习，格林卡开始有意识地模仿西欧古典音乐大师

的风格进行创作。《F大调弦乐四重奏》就是这一时期的代表作之一。作品是以海顿、莫扎特那清新、典雅、充满欢乐气息的风格为范本进行创作的。

1825年12月，彼得堡爆发了十二月党人起义。十二月党人在俄国唤起了爱国主义热潮。尽管格林卡并没有像普希金那样投身于这场革命中去，但十二月党人自由的思想却影响着他。

和普希金等优秀的俄罗斯诗人的交往，给格林卡带来了创作上的灵感。1825年，格林卡写下了他最出色的浪漫曲之一《别诱惑我》。在这首浪漫曲中格林卡热切地表现了内心的颤动和惶惑，动

人的旋律仿佛表现了处于黑暗、渴望光明的感情力量。

1830年，格林卡开始了他四年的国外旅行生活。在德国，他从著名的音乐理论家齐格弗里德·德恩那里系统地学习了作曲理论，深入地研究亨德尔等人的古典音乐作品，从而彻底地磨练出了他那相当成熟的作曲技巧。

在意大利的米兰，格林卡完全沉醉在正处繁荣时期的意大利“美声”声乐艺术之中，为之赞叹流泪。在研究意大利声乐题材和旋律发展技巧的同时，他还接触了正在欧洲兴起的浪漫主义艺术。结识了浪漫派作曲家柏辽兹。格林卡在意大利创作了一些意大利风格的浪漫曲，如浪

格林卡和普希金等优秀的俄罗斯诗人文往，产生了巨大的创作灵感。1825年他写出了最出色的浪漫曲之一——《别诱惑我》。

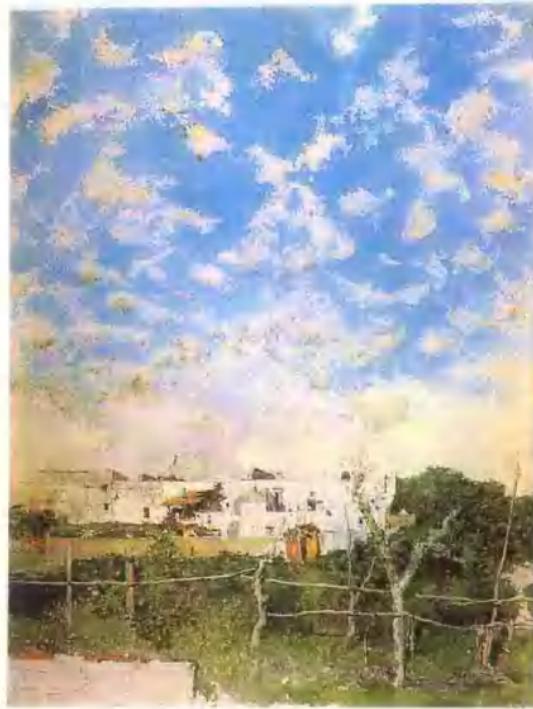
俄罗斯民间刊物的一页。格林卡将俄罗斯的民族活力，注入了他的音乐中。

人们并未挽留他。

1839年对格林卡来讲是非常难受的一年，他的弟弟安德烈在这一年去世。他的妻子，一个非常空虚、十分爱好虚荣的小市民气息的妇女，时常和他吵架，她并不理解格林卡，也不喜欢音乐。长期而复杂的离婚诉讼则使得彼得堡那些有势力的贵族利用

这件事情百般诽谤羞辱格林卡。他的新歌剧创作中断了。

1839年，他写出了以俄罗斯舞曲为基本素材的《幻想圆舞曲》。这是一首真正的圆舞曲抒情诗，而不是那种用来伴舞的音乐。它在很大程度上预示了今后舞曲因素在俄国交响音乐和歌剧中的特殊地位。1840年，格林卡

玛格丽特·马塞尔的画作“风景”。1842年至1847年。格林卡旅居西班牙那里明媚的风光和热情的人民使他创作出两首西班牙序曲。

为伊·库科尔尼克的悲剧《霍尔姆斯基》作曲。这一时期，格林卡还创作了自己最有价值的浪漫曲。

格林卡为普希金的诗《记得那美妙的瞬间》谱写的浪漫曲最为著名。在这首浪漫曲中，诗人那充满感情的诗句给格林卡带来了灵感。

1840年，经过几个月的国外旅行，回到彼得堡的格林卡，再度以极大的热情投

入到歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》的创作中。

1842年，格林卡花费五年的时间创作的五幕歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》终于完成了。1842年12月9日，在彼得堡大剧院《鲁斯兰与柳德米拉》首次公演，这时恰恰距《伊凡·苏萨宁》初次公演整整六年。这部歌剧并没有获得成功，几乎遭到了所有人的非难。只有个别作曲家

和具有先进音乐观点的人能够理解格林卡创作这部最伟大、最完美的作品的真正意义。

《鲁斯兰与柳德米拉》的失败使格林卡感到不安与失望，同时他也感到十分疲倦，他决定再次出国，去西班牙。

在西班牙，格林卡几乎游遍了整个国家。阿斯里亚斯和巴斯克区居民的豪放的歌声、阿拉贡地区欢乐的曲调，卡塔卢尼亚地区带有英雄色彩的音乐，安达卢西亚地区那火热情调的歌声，给格林卡留下深刻的印象。

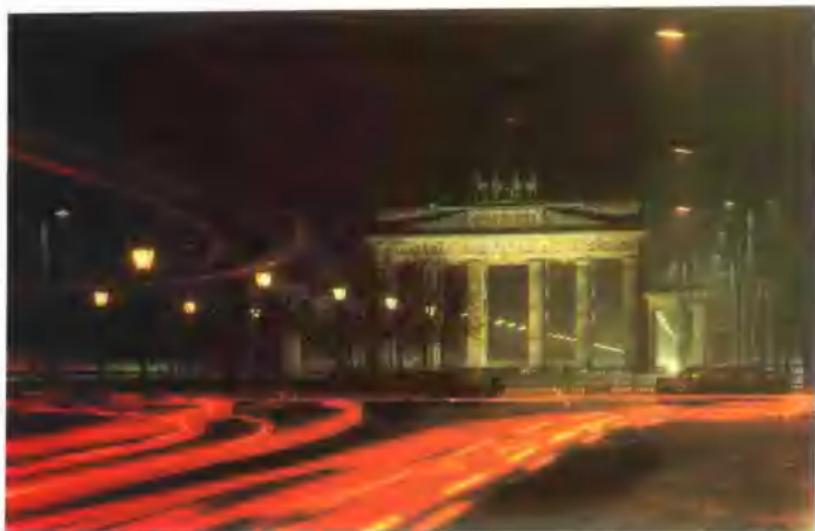
格林卡在比利牛斯半岛居留的两年期间，写下了他具有鲜明西班牙音乐风格的序曲——华丽随想曲《阿拉贡·霍塔》和《马德里之夜》。

西班牙南方美丽的风光，迷人的音乐是那样吸引着格林卡，然而，这一切，又使他更加怀念俄罗斯，怀念他的故乡。

1847年6月，格林卡又回到了俄罗斯。回到他的故乡——斯摩棱斯克省的诺沃斯巴斯克村。

回到故乡的格林卡，尽管受到家乡人民的热烈欢迎，他们为家乡出了格林卡这样有名的音乐家感到自豪和骄傲。然而，过分的热烈，使格林卡在欣喜之余又感到十分疲惫，更重要的是，他无暇进行创作了。于是，他在1848年3月，在唐·彼得洛的陪伴下前往华沙。

在波兰期间，格林卡写

勃兰登堡门是柏林的象征。格林卡晚年客居柏林，最后他也在那里魂断异乡，身边没有一个亲人。

下了在他那些所有作品中最出色的交响乐作品《卡玛琳斯卡娅幻想曲》。此时已44岁的格林卡在经历成功的喜悦、失败的痛苦、家庭的破裂之后，略有疲惫的心显得平静，各种俄罗斯民间歌曲的曲调在他脑海中浮现。他要将这些丰富多彩的民歌曲调合在一起，要用最朴实的音乐语言，清楚地表现那些最普通的俄罗斯人的生活。

格林卡的晚年是在忧郁不安的心境中度过的。彼得堡的贵族并不欢迎他，围绕着他的是冷漠而不怀好意的气氛。他的作品经常遭到冷遇和恶意的诽谤。

1856年5月9日，格林卡

最后一次离别祖国来到了柏林。他已经命中注定不能再见到自己的祖国了。这是他最后一次的旅行。他要寻找什么呢？无人得知。

格林卡终于病到了。在这个异国他乡，他一病不起。在他弥留之际，身旁没有亲人，甚至没有知心的朋友。1857年2月15日，格林卡死在远离祖国的，并且是陌生的柏林。

他在柏林的友人匆匆忙忙地办理了丧事。在墓碑上只随便地刻了一行字——米哈伊·格林卡，——俄罗斯皇家乐队指挥。

从《伊凡·苏萨宁》到《卡玛琳斯卡娅》，从斯摩棱斯克

的诺沃斯巴斯克小村到异国他乡的柏林，在19世纪的初期到50年代，格林卡开创了俄罗斯真正的民族音乐的一片新天地。同时，他又像橡实孕育了橡树那样孕育了整整一代俄罗斯的作曲家。尽管格林卡的音乐中，19世纪音乐中的虚假民间式的曲调并未完全消失，但是它已被一种具有一定风格力量的、浪漫主义的、民族民间的声音所代替。格林卡在古典的、初期大歌剧的咏叹调和合唱中注入了大量的他自己的和他民族的精神，以内在的、丰富和理想的和谐体现了俄罗斯民族的各个方面——包括史诗的与神话的方面。

二、格林卡主要作品

交响曲：

降B大调交响曲

管弦乐作品：

《卡玛林斯卡娅》幻想曲

《阿拉贡·霍塔》华丽随

想曲

《马德里之夜》幻想曲

幻想圆舞曲

F大调中弦乐四重奏

降E大调钢琴弦乐器重

奏行板与回弦曲

声乐作品：

歌剧：

伊凡·苏萨宁

鲁斯兰与柳德米拉

浪漫曲：

别诱惑我

威尼斯之歌

记得那美妙的瞬间

三、格林卡精典名曲赏析

《卡玛林斯卡娅》幻想曲

格林卡能用交响音乐的形式将那些足以反映俄罗斯人民生活的最本质方面的俄罗斯民歌表现出来。他1848年间写成的《卡玛林斯卡娅》幻想曲是其最著名的一首管弦乐作品。乐曲采用两首俄罗斯民歌——婚礼歌曲《从山后，从高高的山后》和舞蹈歌曲《卡玛林斯卡娅》的主题。这首幻想曲不但描绘出了俄罗斯农村生活的鲜明画面，而且揭示了俄罗斯人民丰富的创造性和无穷的想象

力，体现了俄罗斯民族性格的一些典型特征——沉思与健康的乐趣和幽默感的结合。

《卡玛林斯卡娅》幻想曲中的两个俄罗斯主题。不论是体裁或是性格都迥然相异：一个抒情、富于歌唱性，若有所思。另一个则欢乐而活跃；一个速度缓慢，另一个则相当快速。此类不同情绪的对置，在民间音乐中是十分典型的。在与格林卡同时代的一些作曲家的许多作品中也常可看到。但是，格林卡所选用的这两个构成强烈

对比的主题，又具有旋律结构的共同特点，那就是在四度音程范围内的下行音阶式进行，这一点使两个旋律在发展过程中能相接近并相结合（见谱D1）。

当然，在这首用二重变奏曲形式写成的乐曲中两个主题是按照适合各自特点的方式而发展的。第一个缓慢的抒情主题沿用的是民间悠缓歌曲的范式：乐曲开始时，在一段简短的引子之后，这个主题先由弦乐器齐奏奏出，效果就像一段独唱一样，然

十七世纪莫斯科婚礼的场面。由安德伊·彼得洛维奇·李亚布斯基所绘。格林卡的《卡玛林斯卡娅》幻想曲就描绘了俄罗斯的婚礼。

后是这个主题的三次变奏，这里，好像合唱加入进来了——主旋律保持不变，但结合进同它音调切近的新的如歌的衬腔。这些旋律的呈示和交织，构筑出一幅俄罗新农村婚礼的生动画面：人们一边唱歌，一边把新娘的处女式发辫梳成已婚妇女的样式，新娘告别双亲，在《从山后，从高高的山后》的歌声伴送下到新郎家去。这支安闲美丽的旋律的几次变奏，由于复调写法和乐器的转换，每次部获得一种新的色彩。接着，节始和调性部改变了，情绪显然发生了变化。小提琴用同音反复构成的一小段速接句，有如乡村乐师在演奏前调准琴弦一般，然后，急速、活跃而热烈的舞蹈歌曲《卡玛林斯卡娅》开始了，这个旋律的出现，又仿佛宣告婚礼仪式已经完成，而今正是喜宴的开始似的。看来，格林卡在这首乐曲中所瞩目的中心是在这第二个主题上，他以“卡玛林斯卡娅”命名这首乐曲，又腾出较大的篇幅让这快速的旋律一次次反复

着、现在、同前一个宁静而悠缓的旋律形成鲜明的对比，气氛在活跃起来，而且越来越喧闹、音乐逐渐在展示这宴饮欢舞的场面。这里，主题的发展在开始时依然采用变奏的原则，但其中对位声部起了很大的作用。例如，一个屡次呈现的上行的衬腔，就强调表现出戏谑和奋进的特点。

但是，这支舞曲旋律只是在开头的一些变奏中保存原形不变，而在其他一些变奏中，它或者为各种花样的织体所装饰，或者完全改变原先的面貌，衍化出音调相似的完全独立的新旋律来，最后，它的一次变奏甚至非常接近于婚礼歌曲的主题，而且十分自然地引出第一主题的重现。在上述这些变奏中，除了装饰变奏、衬腔和音调的发展之外，配器的变化也很突出，有时为了强调主题具有俄罗断民间音乐的特点，如婚礼歌曲用木管乐器开始变奏，借以模仿民间扎列卡管、芦笛或牧角的音响，而在舞蹈歌曲中则不止一次

地用弦乐器的拨弦来模仿三角琴的演奏。当音乐重又回到第二个主题的原调上来的时候，已经是整个乐曲的结尾段了，由于变奏和发展之多样和富有效果，这里形成了全曲的高潮——这里的主题有时保持不变，但和声背景屡经转换，还有，法国号和小号有时发出的一些不合时宜的不谐和长音，也产生了相当幽歌的效果。最后，像一般的民间舞蹈一样，速度开始加快，一些新局面新的声部不断加入进来，乐器的使用也不断增多，这一切好像是越来越多的人参加到这舞蹈中来。但是当情绪达到最热烈的一刻，整个乐队突然静息下来，只听到舞蹈歌曲主题的断片两次从远处传来，然后，全乐队用猛然的一击结束这首乐曲。

关于格林卡这首《卡玛林斯卡娅》幻想曲在俄罗斯交响音乐中的历史意义和地位，柴科夫斯基中肯地说：“所有的俄罗斯交响音乐，都是从《卡玛林斯卡娅》幻想曲中孕育出来的，这正如橡实

孕育出橡树一样。”

《阿拉贡·霍塔》华丽随想曲

格林卡的两首根据真正的民间音乐主题写成的“西班牙序曲”——《阿拉贡·霍塔》和《马德里之夜》，像幻想曲《卡玛林斯卡娅》一样，都是作者优秀的音乐作品。

“霍塔”原是西班牙东北部阿拉贡地区的一种三拍子舞曲，由两对舞伴表演，自打响板伴奏。格林卡的《阿拉贡·霍塔》，全名《阿拉贡·霍塔华丽随想曲》，作品的主题是他旅居西班牙时，从一位善于弹奏吉他的熟朋友演奏的霍塔舞曲旋律记录下来的。乐曲充满着欢乐和沸腾的情绪、色彩极为华丽丰美，生动地描绘出西班牙民间节日五彩缤纷的欢舞场面。这首乐曲其实是一首技艺辉煌的乐队作品。

《阿拉贡·霍塔》用奏鸣曲形式写成，但也有变奏曲的特点。乐曲开始时有一段缓慢而庄严的引子，在这里，节日的号角合奏声强有力地奏出，它雄壮、灿烂，好像在召唤人们去参加盛会似的；在这段引子中，还间插着一些音阶式上行的音调，它的

音响阴暗、威严而可畏。但是，这些严峻的形象很快便消失了，现在，“霍塔”的舞蹈曲调突然呈现——在引子的c小调结尾之后出现的降E大调的调性，使音乐显得格外明朗、清新（见谱D2）。

这是呈示部的第一主题，它告诉听者这节日的舞蹈开始了：现在，独奏小提琴同竖琴齐奏这一主题旋律，而其他的弦乐器则用拨弦为之伴奏，这些像银铃声一般轻盈的音色，诗意地再现了西班牙吉他的音响效果，辉煌地表现了西班牙民间音乐的色彩。接着，木管乐器用一个情绪有所抑制、但更富于歌唱性的旋律，同“霍塔”的轻快活跃的舞蹈旋律相呼应。这两支旋律像二重变奏曲那样相互交替反复出现，音响越来越响亮，仿佛舞蹈的队列逐渐在扩充一般。

呈示部的第二主题按惯例转到属调上，但它同第一主题并没有形成对比，由于两个主题的性质相似、和声结构相似，因此，实际上可以把第二主题看作前者的补充和发展——它也是舞蹈性的，具有典雅而戏谑的特点。

这个主题开始时在木管

西班牙的科尔多瓦市大教堂。

乐器上传递，而当它反复陈述时，从第一主题衍生出来的对位音型同它结合在一起，这样就使呈示部的两个主题更相接近起来。随后，在独奏小提琴上又出现一支富有表情的如歌的新旋律，并在大提琴和大管以及长号声部中反复变奏。

总的说来，整个呈示部就是这样始终洋溢着明朗、活跃和欢乐的气氛。但是到了发展部就含有一些戏剧性的因素：这里从“霍塔”主题

谱D2 Allegro
mf spiccato assai