

世界巨人传记丛书

· 艺术家卷 ·

柴可夫斯基

中国中外传记文学研究会

Chaikovsky

海天出版社

俄国艺术家

柴可夫斯基

(1840 - 1893)

李怀东 编著

海天出版社

图书在版编目(CIP)数据

柴可夫斯基/李怀东编著. —深圳:海天出版社, 1997. 12
(世界巨人传记丛书·艺术家卷)

ISBN 7-80615-650-X

I. 柴… II. 李… III. 艺术家-传记-世界 IV. K815.7

责任编辑 刘东力

封面设计 张幼农

责任技编 卢志贵

书 名 世界巨人传记丛书·艺术家卷
柴可夫斯基

著 编 者 李怀东

出版发行 海天出版社

地址 深圳市彩田路南海天综合大厦

邮编 518026

印 刷 者 湖南省地质测绘印刷厂

开 本 787mm×1092mm 1/32

印 张 4

字 数 63(千)

版 次 1997年12月第1版

印 次 1997年12月第1次

印 数 1-10000套

I S B N 7-80615-650-X/K·32

定 价 50.00元(本卷10册)

《世界巨人传记丛书》编辑委员会

中国中外传记文学研究会 主编
北 京 大 学 传 记 中 心

顾 问

张中行（著名学者、编辑家）

乐黛云（北京大学教授、中国比较文学研究会会长、世界比较文学研究会副会长、博导）

胡家峦（北京大学英语系教授、主任、博导）

主 编

郭锬权（湖南文艺出版社编审、中国中外传记文学研究会副会长）

赵白生（北京大学副教授、博士、中国中外传记文学研究会会长）

旷 昕（海天出版社总编辑）

李 青（海天出版社副总编辑）

副主编

莫小培（作家、副研究员）

宋 城（海天出版社编辑部主任）

丛书总序

郭钙权

海天出版社推出《世界巨人丛书》一百种,这是一项富有远见卓识的丛书工程,它将是我国亿万青少年,求知、进取、做人、成才的精神财富。我们的时代需要这种优秀的精神产品。

人类历时几千年铸成了文明金字塔,人类付出的是艰辛、智慧和鲜血。这座标志着文明史的金字塔,是地球有史以来无数思想家、政治家、科学家、军事家、企业家、艺术家、文学家和广大人民群众共同的奋斗结晶和成果。他们为人类文明史竖立的丰碑是不朽的。他们将永远铭刻在世人的心田里。

高尔基曾说过这样一句至理名言:“书籍是人类进步的阶梯。”1916年12月,正是这位俄罗斯的大文豪,写信给法国作家罗曼·罗兰,请求他撰写一部贝多芬传。信中,高尔基颇为感慨地说:“我们成年人不久即将离开这个世界,……我们应当提醒我们的后代,各民族都曾经有过——而且现在也有伟大的人物,高尚的心灵!您自己非常了解,在今天没有人比下一代更需要我们的关怀了。”

高尔基主编的《名人生平丛书》从1933年开始到苏联解体的1988年,55年间,共出版了千余种名人传记,甚至在卫国战争期间,希特勒兵临莫斯科城下,这套丛书的出版也没有间断过。

半个世纪以来,这套丛书影响了千千万万的苏联青少年,使他们可能成长为新一代的苏联科学家、文学家、艺术家、医生、诗人、宇航员和一大批有作为的、有文化的劳动者。苏联第一个宇航员加加林生前曾深情地回忆说:“这些书使我欢喜欲狂,每逢节日,爸爸、妈妈都要把这套丛书的新书作为贵重的礼物送到我的手中,我读过托尔斯泰、华盛顿、爱因斯坦、爱迪生、牛顿等许多名人的传记,我要永远感谢马克西姆·高尔基。”

传记文学无疑是 21 世纪的主流文类。今天阅读和欣赏传记文学的读者越来越广泛,传记文学的出版事业方兴未艾。在古今中外的传记文学史上具有崇高地位的非司马迁和普鲁塔克莫属,中国的司马迁的《史记》和古希腊传记大师普鲁塔克的《希腊罗马名人传》的历史地位几乎是同等的。世界音乐大师贝多芬感叹道:“普鲁塔克笔下的英雄使我倾倒、折服,我看他的作品时如痴如醉,我的情感,我的音符,我的乐谱,我的第六感观和他的作品融化在一起了。”

青少年朋友们,世界巨人的传记作品是人生旅途上的永恒伴侣,也是启开智慧之门的一把钥匙。我们企盼青少年朋友们从传记作品中汲取营养和教益,为国家和民族的繁荣昌盛,为 21 世纪的中国奋斗不懈。21 世纪的中国呼唤巨人,呼唤千千万万个像达尔文、诺贝尔、达·芬奇、列夫·托尔斯泰那样的大师和精英。“莫等闲白了少年头,空悲切。”这是宋朝爱国名将岳飞赋《满江红》一首词中的千古绝唱,让我们以此共勉吧。

1997 年 8 月 8 日于芙蓉国,旺湖

“艺术永远可以找到通向人们心灵的正确道路。”

——彼·伊·柴可夫斯基

前 言

“我相信，我的时代一定会到来，当然，尽管那会是在我早已到了另一个世界的时候。”伟大的音乐天才彼得·伊里奇·柴可夫斯基上个世纪 80 年代所作的预言早已成为现实。他无比丰富的音乐把俄罗斯艺术推向了光辉的巅峰，也为世界艺术殿堂增添了不朽的精品。他的音乐已经成为人类文化的宝贵财富，它融入了我们的时代，我们的生活。“我们的生活没有音乐是难以想象的，而没有柴可夫斯基的音乐就更难以想象”。

柴可夫斯基是“俄罗斯音乐最伟大的建筑师”。他继承和发扬了欧洲古典音乐传统，把俄罗斯民族音乐与西欧古典音乐相融，形成了他极具个性特征的音乐，在音乐领域的许多方面有所创新。在俄国和世界音乐创作中许多初次使用的词汇都与柴可夫斯基的名字联在一起。“他的作品已经成为作曲家们的一部独特的‘技术百科全书’”。（俄，肖斯塔柯维奇语）柴可夫斯基还是世界乐坛上不可多得的全面、多产的作曲家，他几乎用所有的音乐体裁都进行了成功的创作，留下了大量的传世之作。

柴可夫斯基是抒情交响音乐最杰出的代表人物。他的音乐深刻表现人的内心感受。在这方面，俄国音乐史上没有一位作

曲家可以和他相比；在世界音乐史上也不容易找到像他那样善于描写人类内心活动的音乐大师。他说：“交响乐应该表现难以用语言表达的，但又是内心要求加以表达的东西。”他认为音乐创作“纯粹是个抒情过程，是用音乐来倾诉激动的心灵。从本质上说，内心感受借音乐表达，就像抒情诗人用诗句抒发感情一样。”于是，他的乐曲中的每个音符都成为他心灵的真挚回声。

在强调乐曲真情实感的同时，柴可夫斯基力图把他的音乐变成社会生活的真实写照。他的作品带有强烈的时代感，他的作品成为一面镜子，映照出他所处的时代俄国的社会生活特征，反映了当时人们的精神风貌、思想情怀。

19世纪中——后期，俄国社会经历了许多重大变革，集结着各种各样的社会矛盾。在沙皇统治下，贫困、落后、多难的俄罗斯在黑暗中呻吟，人民没有自由生存的权利。柴可夫斯基和知识阶层的其他人一样忧国忧民，思想苦闷，感到精神压抑。他们渴望自由、幸福，但又不知所措，看不清前途。一个忧郁的怪影在他心灵深处时刻窥伺着。他想努力挣脱精神危机的胁迫和折磨。关于命运和生命本质的思考始终纠缠着他，他内心充满了矛盾、困惑。他的音乐作品表现了一种永远的寻找——追求理想、正义、真理。但现实中有一种力量阻碍人们达到目的，经常使人们从希望变成失望，然而对幸福、美好的渴望又让人不放弃斗争。生与死、善与恶、美与丑、光明与黑暗——这些对抗的矛盾冲突成为他作品的永恒的主题。在宣扬歌颂美与善，揭露鞭挞丑与恶的同时，他把哀愁、焦虑和不满足幻化

对美好事物的热烈向往。于是他的音乐充满了生命的伟力，激扬着美。

柴可夫斯基充满激情的优美音乐旋律渗透着浓厚的俄罗斯民族气息，具有独特风格。他的音乐语言朴实、真挚、深刻细腻、丰富多彩。他倾注在乐曲中的是他内心赤裸的真诚。这使他的音乐感人肺腑、催人泪下。他“总是选择那些能燃起他心灵的题材”，而使他心灵燃烧的是“生活在他身边的与他具有同样情感的普通人”。他说：“艺术永远可以找到通向人们心灵的正确道路。”

如今，柴可夫斯基的音乐已经深入人心。包括柴可夫斯基音乐在内的俄罗斯文化对我国中老年一代人有着刻骨铭心的影响。柴可夫斯基的音乐燃烧过我们的青春，在我们心底留下温暖的光明。作为 21 世纪主人的青少年一代在成长过程中需要人类精神文明的滋养和美的陶冶。世界文化巨人、艺术大师们的杰作会把人们引向崇高。让柴可夫斯基充满渴望、溢满真情的音乐在青少年朋友纯净的心灵中播撒美丽！但愿这本小书能帮助青少年朋友们走近音乐大师柴可夫斯基。

目 录

前 言	1
1 勤奋的天才	1
2 命运的考验	38
3 享誉世界	67
4 生命不朽	102

1 勤奋的天才

从小感受到俄罗斯民间音乐
那无法形容的美

彼得·伊里奇·柴可夫斯基 1840年 5 月 7 日出生于俄国乌拉尔沃特金斯克城一个中等贵族的家庭。

父亲伊里亚·彼得洛维奇·柴可夫斯基是沃特金斯克矿区冶金工厂厂长。矿区这一带人们都知道他是个谦虚和蔼、心地善良的人。他早年毕业于矿山学校，在矿区生活了多年，先是当教师，后来做工程师和厂长。

母亲亚历山德拉·安德列耶夫娜是一个法国移民的女儿。她的父亲曾经是位有名望的国会议员。她受过良好的教育，能讲一口流利的法语和德语。她喜欢弹琴唱歌。由于她待人和蔼宽厚，对人满怀爱心，柴可夫斯基

一家总是充满和谐气氛。

1844年冬季，家里请来一位法国女家庭教师芬妮·裘尔巴赫。柴可夫斯基的家庭遵循着俄国上流社会古老传统的生活模式，对孩子们的教育是严格的。孩子们平日与成年人的生活分开，他们由女教师照管，有自己的作息时间和活动天地，只有吃饭时才和长辈们在一起。他们大部分时间都在学功课，课业以外的自由活动时间不多。芬妮坚持让他们进行健身活动。

彼得是家里第二个儿子，他有一个哥哥尼古拉，弟弟伊波利特，一个妹妹亚历山德拉。芬妮到来时，彼得的一对孪生弟弟阿纳托里和莫杰斯特还未出世。他还有一个同父异母的姐姐，她早就出嫁离开了家。

小彼得很聪明也很乖，做什么事都很专注。芬妮读文学作品时，他总是听得入神。女教师让孩子们轮流讲故事，彼得的故事讲得绘声绘色。休息的时候他还能想出许多做游戏的花招。

孩子们渐渐和他们的女教师混熟了。有一次，小彼得目不转睛地望着芬妮，目光中充满了信任和真诚，他不说话，只是一个劲儿笑着。芬妮意识到他想说点什么，于是他们攀谈起来。

“你知道吗，妈妈不在家去彼得堡时，我和萨沙编了一首歌：‘我们的妈妈去了彼得堡，我们的妈妈去了’

彼得堡，……”

他一遍遍重复唱着这句歌词，起先是很悲伤的调子，慢慢变得欢快，最后大声唱道：

“现在她回到了家！”

稚嫩的歌引得芬妮大笑起来，她抱起小彼得不停地亲吻着他的头。孩子的音乐天赋引起了女教师的注意。

有一次，孩子们没有按要求做好功课。芬妮对他们说：“你们没有把自己应该做的事情做好，这很不对。你们对不起你们的父亲，他为了供养你们，每天辛苦地工作……”尼古拉听了女教师的批评后，把功课重新改过就若无其事地去一边玩耍了。可是彼得却一整天都闷闷不乐，直到晚上临睡时，他抱着芬妮，用哭音在她耳边喃喃：

“亲爱的芬妮，我爱爸爸，以后我再也不这样了……”说着，他大声哭了起来。从此以后，芬妮知道彼得是多么敏感脆弱，对他十分小心，生怕伤害了他。

芬妮常常带孩子们去郊游。夏日专有一辆马车供他们使用。沃特金斯克美丽的大自然陶冶着孩子们的性情。彼得喜欢倾听：马车的铃声，雨后的潺潺流水声，白桦林中枝杈间的风声都吸引着他。他静静倾听着他幼小的心灵能感受到的一切。

他们还去参加附近一带村镇举行的民间游乐会。沃特金斯克工厂的工人一部分是本地人，一部分来自俄罗斯和马克兰中部的一些地方。他们传唱的民间小调的优美旋律在童年的柴可夫斯基心里深深扎下了根。

夏日里孩子们和芬妮坐在阳台上欣赏落日。被晚霞染红了的半个天空倒映在如镜的湖面上，远处传来渔民凄婉的吟唱……听着这歌声，小彼得一声也不吭，那低沉的歌声像是勾走了他的魂，他一动不动地坐在那里静听，这时他听不见别人和他说话，这样的时候谁也没有办法把他从阳台上拽走。

柴可夫斯基家常常举行聚会。伊里亚·彼得洛维奇和同事们有一个业余音乐爱好者小组，伊里亚在小组里吹长笛。

这一天，一个节日的前夕，家里来了许多客人。整个晚上人们都在弹唱、跳舞、欣赏音乐。因为是过节，孩子们被允许和大人们一同娱乐。小彼得也玩得很开心。过些时候芬妮忽然发现人堆里没有彼得。她赶忙跑到儿童间去察看，原来他正一个人躺在床上，他并没有睡觉，只见他眼睛里闪着晶莹的泪花。女教师爱抚地轻轻摸着他的头，问他究竟出了什么事，他哭着说：“啊，这音乐，这音乐……快把这音乐赶走吧，它总是在我这里，它就在这里！”他指着自己的头，抽泣着说：“它让

我静不下来！”其实当时屋内四周早已听不见任何乐声。

母亲给彼得上了最初的音乐课。母亲指着音符，教他弹琴。钢琴像磁石般吸引着他。只要他一坐到钢琴边，就连着几个小时弹下去。他弹他听到过的调子，也弹他自己临时想出来的调子。到他 5 岁时，他已经能够把刚刚听过母亲弹的曲子立刻在钢琴上准确无误地弹奏出来。他对弹琴是那么着迷，有时怕他连着弹琴过于激动，不让他再弹了，他却用手指随便在桌面上或是玻璃上敲着弹，有一次竟这样把手指戳破了。家里发现了他的音乐爱好和天才，为他请来了钢琴教师。玛丽亚·玛尔柯夫娜·帕里契柯娃只教了他两三年，他就弹得和教师一样好了。

父亲退休以后，全家搬到了彼得堡。都市生活给 8 岁的彼得带来了新的影响。父母常带彼得和其他几个孩子去剧院看戏。舞台的豪华场面和热烈气氛使他们很兴奋。彼得屏住呼吸，看着了迷，他从此爱上了戏剧。

1849 年春季，伊里亚被介绍去阿拉巴耶夫斯克工厂当厂长，全家又从彼得堡搬到了风景如画的阿拉巴耶夫斯克山区。

莫扎特，使我将生命奉献给音乐

1850年8月，彼得被送到彼得堡一所法律学校读书。这是一所专门从贵族子弟中培养官吏的寄宿制学校，对学生管束很严。彼得先是读预科，后来升入正式班，他在这所学校读了7年。最初的几年，彼得觉得很苦。他在充满温情的家里生活惯了，很长时期内都不能适应寄宿学校的古板的、乏味的生活。他想念双亲，尤其想念他一直十分依恋的母亲。这一时期他给家里写的信也是十分伤感的。那时家里的经济状况已大不如前了，没有条件经常去学校看望他，也不能让他每个假期都回家。暑假他在彼得堡城郊父亲的一个朋友家度过。虽然待他很好，但也无法代替自己的家。他越是想家就越是容易回忆起在沃特金斯克和阿拉巴耶夫斯克所度过的童年的幸福时光。这种美好的回忆是他一生中很重要的一段感情经历，在以后的音乐创作中作为光明美好的象征时时表现出来。

彼得从小养成认真做事的好习惯，虽然法律学校的课程枯燥，他并不喜欢，但他仍然很勤奋，一丝不苟地对待学习。每次考试他的成绩都很好。由于他有极好的听力，他的听写总是全对，连标点符号都不错。