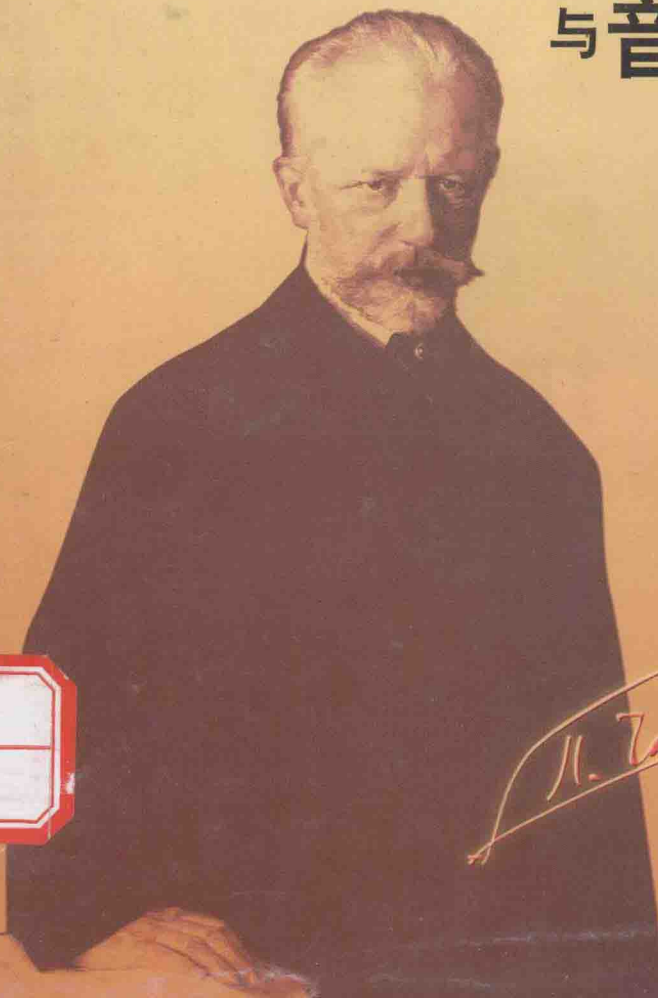

柴科夫斯基

CHAIKEFUSIJI
LUNYINYUEYUYINYUEJIA

论音乐

与音乐家

M. Tchaikovsky

人民音乐出版社

柴科夫斯基 论音乐与音乐家

高士彦译

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

柴科夫斯基论音乐与音乐家 / (俄罗斯) 柴科夫斯基著 ;
高士彦译 . — 北京 : 人民音乐出版社, 1981. 10
ISBN 7-103-02807-9

I. 柴… II. ①柴… ②高… III. ①音乐-艺术评
论 ②音乐名作-音乐欣赏 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055496 号

选题策划: 马 楠
责任编辑: 王 华
责任校对: 陈 芳

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http: //www. people-music. com

E-mail: copyright@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 32 开 4.25 印张

1981 年 10 月北京第 1 版 2004 年 3 月北京第 4 次印刷

印数: 21,786—24,805 册 定价: 6.60 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

彼得·伊里奇·柴科夫斯基

1840—1893

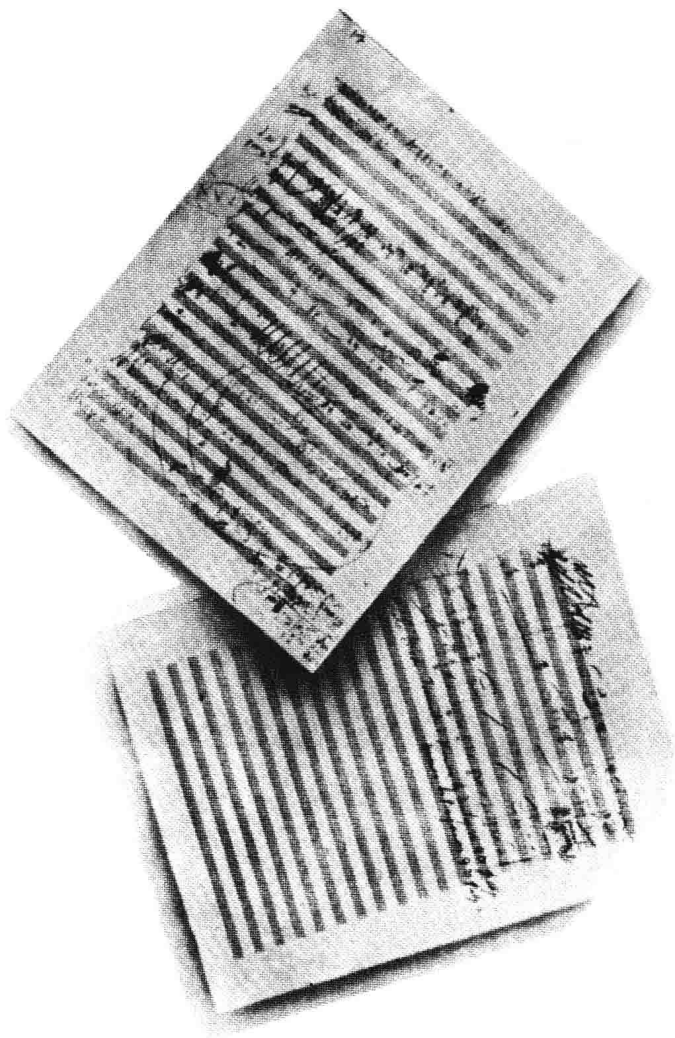
克林的柴科夫斯基故居

柴科夫斯基故居客厅中的音乐家像

柴科夫斯基故居客厅中的钢琴

柴科夫斯基第六交响曲手稿

目 次

关于里姆斯基-科萨科夫的《塞尔维亚幻想曲》	1
莫斯科音乐界的呼声	6
《鲁斯兰与柳德米拉》重新上演	10
意大利舞台上的莫扎特歌剧《唐-璜》	14
第二次交响音乐会——舒曼的第三交响曲	16
达尔戈梅斯基的《水仙女》	20
威伯的歌剧《自由射手》	24
贝多芬的《莱昂诺拉序曲》	27
瓦格纳及其音乐	29
拜罗伊特音乐盛会	31
1888 年国外旅行自述	60
1892 年 11 月谈话录(于彼得堡)	101
〔附录〕克林的柴科夫斯基纪念馆	112
柴科夫斯基生平和创作年表	119
译后记	123

关于里姆斯基-科萨科夫的 《塞尔维亚幻想曲》*

在俄罗斯音乐协会的一次音乐会上,随后又在剧院管理处为赈济灾民而举办的一次音乐会上,演出了里姆斯基-科萨科夫的《塞尔维亚幻想曲》,他是目前受到彼得堡公众关注的一位俄罗斯青年作曲家。^①

莫斯科听众对一位初次向我们城市显露身手的俄罗斯作曲家的这一件美妙作品态度相当冷淡,对此我们并不抱怨。在整个文明世界里,没有永远不犯错误的听众,他们或是用高声赞赏,或是用明显的沉默来表示其判断。如果说,有一些城市和国家,那里的人们由于历史的素养以及受批评界——那早已立足于坚定美学原则的批评界——的影响,能够在某种程度上掌握听众的主要兴味,并在假设一定的标准以后,要求对艺术世界上的任何现象做出公正的评价,那么,我们无论如何是不能把莫斯科算在这些城市之列的。

莫斯科人从俄罗斯音乐协会发现了音乐的新大陆,这个协会

* 本文初次发表于莫斯科《现代纪事报》1868年第8期。——《柴科夫斯基音乐评论文集》(以下简称《文集》)编者注,下同。

① 《塞尔维亚幻想曲》于1867年12月16日首次在莫斯科演出。

成立于不久以前，它对我们天赋甚厚的人民觉醒中的音乐本能给予了良好的影响；^①而三个月前，在《俄罗斯信使》上就初次传出了认真批评的声音，执笔者是拉罗什先生。^②

但是，如果说除上述那位作家以外，俄国报刊界没有，或者几乎没有哲理性音乐批评的代表者，那么，在彼得堡以及我们这里倒是有着为数不少的热心评论者经常向公众诉说他们个人的印象。我们对他们只能要求一桩事：他们向读者表达那些经常是十分模糊的观感时，不要采取一种断然的而又毫无根据的判决词形式。读者需要明白，如果一个评论者错了，是错得诚实；评论者可以不懂，但他必须要求懂。

我们可以认为莫斯科出版的《幕间休息》报的评论员就是那种可以不懂、但始终要求懂的评论员。这份报纸上出现的音乐评论，表明作者其人可能不很内行，但无论如何对待自己的工作还是诚实和热爱的。

某君对《塞尔维亚幻想曲》的评论是令我们读来尤为遗憾的。曲作者里姆斯基-科萨科夫在我们认为是有高度资质的，而我们在《幕间休息》报第8期第三版上却读到这样一段话：“里姆斯基-科萨科夫先生的《塞尔维亚幻想曲》可以叫做匈牙利的、波兰的、莫名其妙的幻想曲，——它是那样地缺乏色彩、缺乏个性，没有生气！”

我们难以设想，这几句糟糕而不怀好意的话语算是莫斯科舆论界对青年天才音乐家的作品所说的惟一话语，而一切热爱我们

① 俄罗斯音乐协会于1860年在莫斯科成立。

② 拉罗什的文章《格林卡及其在音乐史上的意义》发表于《俄罗斯信使》月刊1867年第1、10期，1868年第1、9、10期。

艺术的人对这位音乐家是寄予厚望的。我们急于要纠正某君的错误,并代表莫斯科音乐界向《塞尔维亚幻想曲》的作者表示支持。

两年以前,里姆斯基-科萨科夫出现于我们音乐界。在彼得堡音乐学校的一次免费音乐会上,巴拉基列夫指挥演出了里姆斯基-科萨科夫的一首交响曲,引起公众和当地音乐评论界的热烈的赞赏。^①

这首以通常的德国交响乐形式写成的交响曲是一位年轻的、技术上仍有不足之处的天才的初度尝试之作。首乐章和末乐章既未显示创新的旋律,又未表露出伟大德国乐派中登峰造极的那种美妙的复调处理手法,形式不够完整,配器缺乏色彩——是交响乐范畴中这一初度尝试之作的两个最弱的乐章。但是在柔板和谐谑曲里却显现出杰出的才能。特别是据鞑靼民歌写出的柔板,其节奏奇异(七四拍子),配器美妙而又不强求效果,形式新颖,加上纯俄罗斯和声变化的清越气息,迷住了一切人,并立刻表明里姆斯基-科萨科夫是一位出色的交响乐天才。

继交响曲之后,里姆斯基-科萨科夫又写了若干首浪漫曲、以俄罗斯民歌为主题的组曲、《塞尔维亚幻想曲》,最近又写了取材自俄罗斯叙事诗《萨特科》的交响诗。著名考古学家、格林卡传记作者符·瓦·斯塔索夫在近期《欧洲信使》报上发表的文章曾经谈到这首叙事诗的源起。遗憾的是,在里姆斯基-科萨科夫所有的上述作品中,我们这里只听到过《塞尔维亚幻想曲》,也就是本文所谈的这

① 第一交响曲于1865年12月19日在彼得堡演出。

首乐曲。

不知道里姆斯基-科萨科夫有多大权利将它叫做塞尔维亚幻想曲。如果它所据的主题确实是塞尔维亚的,那么,人们就很想了解,这些旋律为什么带有东方民间音乐影响塞尔维亚民间创作的一些如此明显的特征。但是,我们把这个问题让给东方学家和斯拉夫学家去加以解决,而现在就从纯音乐角度来略谈《塞尔维亚幻想曲》吧。

《塞尔维亚幻想曲》从以美妙的第一主题展开的引子开始。这个主题充满了某种东方情调,在半音进行上显得十分动人,它依次由各乐器组奏出,每次都以和声与配器做出新的处理;但旋律副句和主句不同,它在不断重复时由同一的和声异常执着地加以衬托。很难用言语表达这些和声反衬、各种音乐要素的巧妙对置所产生的那种诱人的印象,而最终则由整个乐队的短促而震耳欲聋的和弦解决了各种音乐要素的对置。在相当长的间歇休止后,出现了一个火热的舞蹈主题,它最初由弦乐器奏出,然后又由小号和长号断续的音响衬托。

限于篇幅,我们不能逐小节地详谈这首动人的作品。要说的只是,两个主题交替变换,最后仿佛是融会到一起,而在最多样的转调变化后,又迅速庄严地回归到主音。

可以大胆地说,我们的年轻作曲家在其交响乐问世和《塞尔维亚幻想曲》于莫斯科上演之间度过的这两年期间,各方面都有了很大进展。但是,我们不想断言,里姆斯基-科萨科夫已经是以完全成熟的天才的坚定步伐在他的道路上行进。他的风格仍未肯定,他的每一个步伐中都表现出格林卡、达尔戈梅斯基的影响以及对

巴拉基列夫的模仿。

想到里姆斯基-科萨科夫还是一位青年，他有着宽广的前途。
毫无疑问，这位出色的天才人物定将使我们艺术界大大增光。

莫斯科音乐界的呼声*

以往有过这样的事，一个热爱真理、精力充沛的年轻人怀着最美妙的希望，投入了一项他认为最适合本身才能的事业。他的能力得到了承认，他的优点受到重视，他已经开始所谓的交上好运，但是，突然之间，领导人的反复无常一下子就断送了他耐心诚实获致的地位，领导专横任性的受屈牺牲品就在放荡不羁的深渊中、在酒馆里、医院里遭到毁灭。

不久前在都城圣彼得堡也发生了类似的情况，那是在什么行当里呢？在艺术这样一个和平的行当里，而在艺术行当里取得大或小程度不同的成就，看起来应该是纯粹依靠天才的程度大小的。

若干年以前，米·阿·巴拉基列夫来到彼得堡在音乐界寻求与他的天才相适应的地位。这位艺术家很快就成为知名的钢琴家和作曲家。巴拉基列夫对祖国的艺术满怀挚爱，在俄国音乐界是一位强有力的活动家。巴拉基列夫曾经说过格林卡是纯粹俄罗斯的艺术家的伟大典型，现在他以自身的艺术活动贯彻着一种思想，即音乐天赋甚厚的俄国人民应该对总的艺术宝库做出自己的贡献。

* 本文初次发表于莫斯科《现代纪事报》1869年第16期。——《文集》编者注，下同。

我们不打算详谈这位卓越的音乐家为俄国艺术做了些什么，因为他的功绩早已由一切音乐爱好者做出了应有的评价；但是还应该略谈数点，以便让彼得堡的公众能够了解，如果没有这样一位出色的艺术家，俄罗斯音乐协会的一位不可替补的、有用的成员，他们就会缺少些什么。

我不触及巴拉基列夫作为一位杰出作曲家所起的作用，而只谈谈以下几件事实。

巴拉基列夫搜集俄罗斯民歌，出版了一本极好的集子，为未来的俄罗斯音乐提供了极其丰富的材料。^①

他向公众介绍了去世不久的艾克托·柏辽兹的一些伟大作品。

他培育了几位十分卓越的俄罗斯音乐家，其中最杰出的天才有里姆斯基-科萨科夫。^②

还有，他在西欧最音乐化的城市之一——布拉格上演了格林卡的不朽歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》，^③从而使外国人信服有俄罗斯音乐和俄罗斯作曲家存在。

彼得堡音乐协会有见识的管理处重视上述出色的才能和有效贡献，在两年以前聘请巴拉基列夫先生指挥协会举办的音乐会每年有十次。管理处的选择证明是完全得当的。

这些音乐会曲目编排得很有兴味，有时给俄罗斯作品也分配一小块地位，出色的乐队表演和训练良好的合唱队吸引了大量的

① 指巴拉基列夫编《俄罗斯民歌集》，圣彼得堡 1866 年版。

② 巴拉基列夫的学生和友人——“强力集团”成员有里姆斯基-科萨科夫、穆索尔斯基、包罗丁、居伊。

③ 1867 年 2 月 4 日至 16 日，布拉格首次公演格林卡的歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》，由巴拉基列夫任指挥。

听众来到音乐协会俱乐部，他们对这位勤勉的俄国指挥家甚表好感。^① 据报导，就在最近的一次音乐会（4月26日）上，巴拉基列夫先生成了公众和音乐家们不断大声喝彩的对象。^②

但是，这些公众将会感到何等惊讶，当他们很快就听说，上述那个有见识的管理处，不知为什么，认为巴拉基列夫先生的活动完全无用，甚至是有害，而聘请了另一个人，一个还没有沾染上（我们的启蒙派所禁止的）对民族音乐的嗜好的人担任指挥。^③

我不知道，彼得堡公众将如何对付这种无礼的态度。但是，如果从高级音乐机构逐出一个曾经为之增光的人而未引起俄国音乐家方面的抗议，这将是一件很可悲的事情。我要大胆地断言，我们微弱的呼声在目前的情况下，是表示了全体俄国音乐家共有的极端沉重的感觉的；最后，我要说，巴拉基列夫完全不处于我们在这篇短文开头所说的那些受屈者的地位。这位艺术家从那些向他发出逐客令的圈子里所得的赞许愈少，公众对他的同情就愈大，而公众这股力量的意见是值得人们注意的，因为，在和那些敌视人们喜爱的艺术家的种种势力进行斗争时，公众始终会是胜利者。^④

① 巴拉基列夫曾在1867—1868年以及1868—1869年两个音乐季节内担任俄罗斯音乐协会彼得堡分会交响音乐会的指挥。

② 1869年4月26日，俄罗斯音乐协会彼得堡分会举行第十次交响音乐会。这是巴拉基列夫担任俄罗斯音乐协会音乐会指挥的最后一次演出。

③ 俄罗斯音乐协会彼得堡分会管理处聘请纳勃拉甫尼克和著名作曲家菲迪南·希勒代替巴拉基列夫担任指挥。

④ 柴科夫斯基为巴拉基列夫仗义执言的这篇文章得到了斯塔索夫的呼应。斯塔索夫在《圣彼得堡信使报》1869年第131期上著文说：“莫斯科超在我们之前了。在这件特别和我们彼得堡人有关的事件中，莫斯科报刊赶在我们报刊的前头发言了。”