

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

伟大钢琴家系列

拉赫玛尼诺夫

皮耶罗·拉塔利诺 著
陆辛耘 译

赠送30小时在线听
库客提供音乐版权

Sergei Rachmaninov

PIERO RATTALINO

意大利泽基尼出版社提供版权

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

伟大钢琴家系列

拉赫玛尼诺夫

皮耶罗·拉塔利诺 著

Sergei
Rachmaninov

PIERO RATTALINO

意大利泽基尼出版社提供版权

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目(CIP)数据

拉赫玛尼诺夫/皮耶罗·拉塔利诺著；陆辛耘译－上海：上海音乐出版社，2013.4

(伟大钢琴家系列)

意大利泽基尼出版公司引进

ISBN 978-7-80751-891-4

I. 拉… II. ①皮… ②陆… III. 拉赫玛尼诺夫(1873~1943)－传记 IV. K835.125.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 228926 号

Piero Rattalino, "Sergej Rachmaninov. Il tataro". Coll. "Grandi Pianisti", 6

Copyright "Zecchini Editore", 2006 – Via Tonale 60, I-21100 Varese – Italy

www.zecchini.com – info@zecchini.com

Discografia a cura di Stefano Biosi

Chinese translation copyright

© 2013 by Shanghai Music Publishing House Co., Ltd.

All rights reserved.

书 名：拉赫玛尼诺夫
著 者：皮耶罗·拉塔利诺
译 者：陆辛耘

出 品 人：费维耀
项目负责：王 琳
责任编辑：王 琳
封面设计：陆震伟
印务总监：李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海市绍兴路7号 邮编：200020

上海文艺出版(集团)有限公司：www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址：www.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱：editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱：editor_cd@smph.cn

印刷：上海市印刷十厂有限公司

开本：889×1194 1/32 印张：4 插页：2 字数：100,000

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

印数：1-3,000册

ISBN 978-7-80751-891-4/J·815

定价：26.00元

读者服务热线：(021) 64375066 印装质量热线：(021) 64310542

反盗版热线：(021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明：版权所有 翻印必究

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫

一位塔塔尔人

拉赫玛尼诺夫的一生被鲜明地分为了三个阶段。

他9岁进入音乐学院学习。因为家庭的原因,他放弃了另一条早已为他安排好的俄国贵族之路。

19岁时,他先后以优异的成绩获得了作曲毕业文凭及钢琴毕业文凭,光荣地结束了他的学习生涯。

一年后,他正式开始了作曲生涯,并在之后改行为演奏者,弹奏自己的作品。在经历了艰难的创业阶段之后,他逐渐享誉全球。此后在44岁那年,也就是十月革命爆发后,他变得一无所有,决定移居海外,并选择从零开始。很快,他便跨入了音乐界只为少数几人统治的狭窄圈子,并在他的后半生中成功地立足于这个圈子。

19岁时初出茅庐,25岁时成为作曲家,26岁时又变为演奏家,他总能赢得公众的赞扬,也总是遭受评论界的抨击。因为在评论家看来,无论是作为作曲家还是演奏家,他无非是晚期浪漫主义音乐的模仿者。

而今天,所有的这些言论都已截然相反——

作为作曲家,拉赫玛尼诺夫写下了20世纪音乐篇章里不可或缺的一页;而作为演奏家,他更是一位值得学习并将永远受人尊敬的大师。

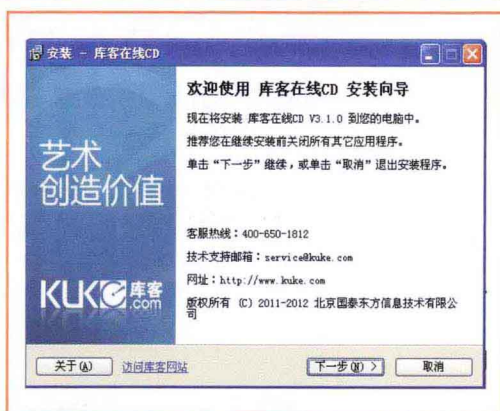
Online CD 使用说明

Online CD是上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社和库客公司合作的基于互联网在线应用服务模式的音乐图书与音像的延伸产品，突破传统CD存储介质容量的束缚，仅需下载产品客户端，激活后即可连接库客数字音乐图书馆音乐资源库，轻松实现海量音乐随心视听，有效解决不同用户对于音乐资源的各类需求。

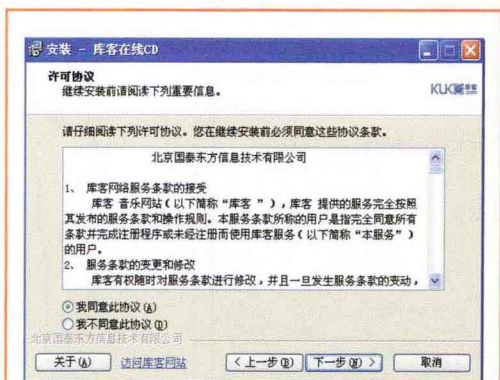
打开网页 <http://www.kuke.com/cd>，点击“立即下载”
下载 KukeOnlineCD_SetUp-3.1.0.exe 安装程序
安装步骤：

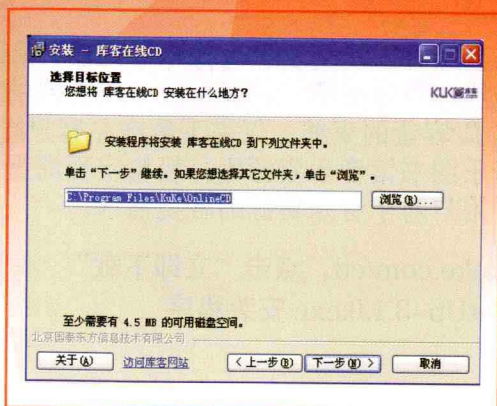
1) 安装: 双击KukeOnlineCD_SetUp.exe安装程序, 点击下一步

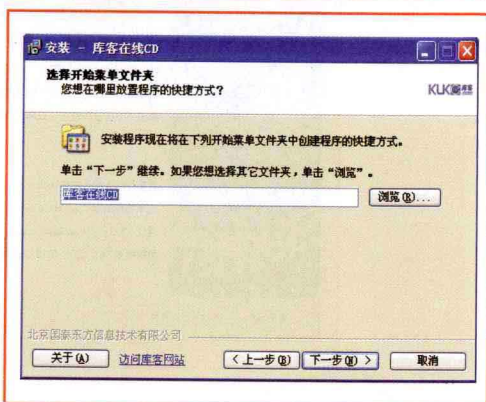
2) 选择“我同意此协议”点击下一步

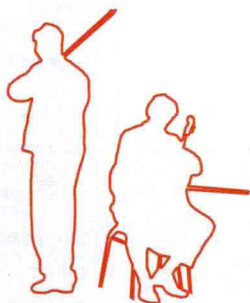
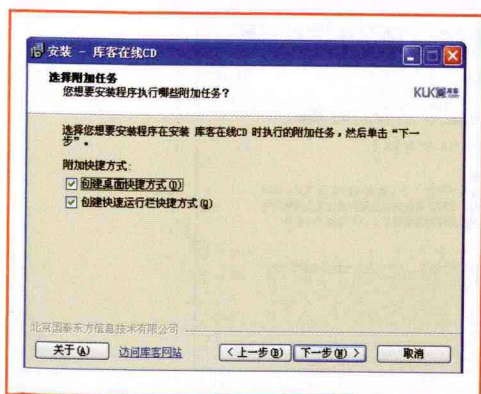
3) 选择安装路径后点击“下一步”

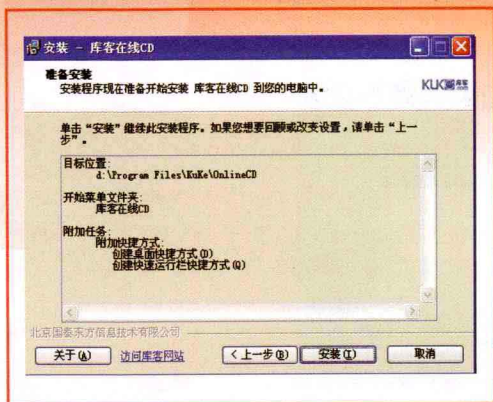
4) 创建在线CD文件夹，无需更改，点击“下一步”

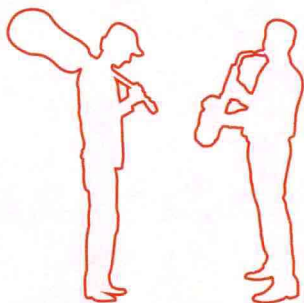
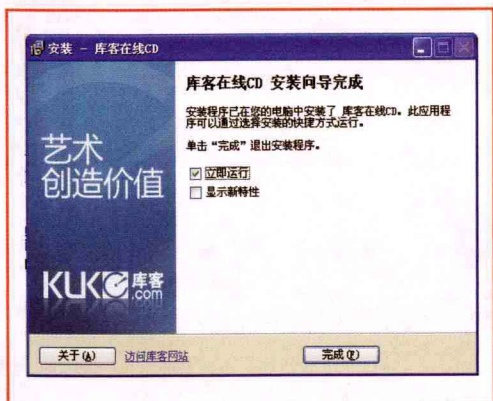
5) 创建快捷方式，无需更改，点击“下一步”

6) 安装信息显示, 点击“安装”

7) 成功安装在线CD客户端, 点击“完成”打开在线CD客户端。

请输入序列号

打开客户端，按照正确的格式输入序列号之后，点击“提交”按钮
即可使用在线CD的服务

22050-4131L-09V7-AUEY

北京国泰东方信息技术有限公司

地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区2502室

邮编：100004

电话：010-65610392

传真：010-65618079

网址：<http://www.kuke.com>

☎ 服务专线：**400-650-1812**

周一至周五：9:30-18:00

sales@kuke.com

目 录

塔塔尔人	1
圣彼得堡	5
莫斯科	10
双学科毕业生	16
五角星	22
演奏者	27
声音的再创造	34
面目一新	38
新世界	43
糟糕的行当	49
曲目总表的选择	56
节目单	63
技术	69
风格	74
黑玫瑰	83
田纳西州—纳克斯维尔	92

注解	96
演奏曲目:独奏乐与室内乐	98
演奏曲目:歌剧与交响乐	103
唱片信息	106
唱片标签索引	120
地名索引	121
音乐家索引	121
乐队索引	121

塔塔 尔 人

几

乎所有关于谢尔盖·拉赫玛尼诺夫(Sergei Rachmaninov)的传记都会提到他高大的身材。然而他究竟有多高呢?没有人知道答案。由于在沙皇俄国获得了“自由艺术家”的称号,他和同一时期的另一位音乐家普罗科菲耶夫都在他们上级统治者那里获得了不服兵役的特权。因此,就算沙皇军队的档案至今仍保存完好,我们也很难找到有关这两位艺术家身高和体重的具体数字了。

我曾经向尼基塔·马加洛夫(Nikita Magaloff,瑞士籍俄国钢琴家)询问过拉赫玛尼诺夫和普罗科菲耶夫的身高。马加洛夫一家曾经在他们芬兰的别墅中招待过普罗科菲耶夫,当时后者正在创作他的舞台作品《赌徒》。此外,在早些时候,普罗科菲耶夫曾向马加洛夫传授过有关音乐创作方面的知识,还为他钢琴演奏会的配器出谋划策。至于拉赫玛尼诺夫,他也曾经在巴黎对马加洛夫的钢琴演奏水平进行过考查,并建议他进行系统的音阶学习。

总之,马加洛夫是亲眼看见过拉赫玛尼诺夫和普罗科菲耶夫本人的。但面对有关这两人的身高问题,马加洛夫所能给出的答案只是:他们都十分高大。而被问及两人中谁更高时,他也只能以耸肩来作答。拉赫玛

尼诺夫到底是像很多人说的那样,有 1.90 米的身高,还是 1.95 米,无人知晓。但至少可以肯定的是:他的确相当挺拔。虽然瘦,但很结实,头部像是由大理石雕刻而来,双眼冷峻而有神。

拉赫玛尼诺夫的一位朋友维克多·塞洛夫(Victor Seroff)是这样描述他的:只有那些和拉赫玛尼诺夫相当亲近的人才看到过他的笑容,听到过他的笑声;而对于其他人而言,比如他的观众,他的脸庞似乎永远都像是一张忧郁的面具。拉赫玛尼诺夫并不具有典型的俄国人脸型,他那凸出的颧骨、灰色的眼眶下投射出的冷峻目光,以及剪短的头发出突显出的脸部轮廓,似乎都印证了他是蒙古人后裔的说法。事实上,他身上所继承的那些蒙古人的特征是其祖先很久很久以前遗传下来的。

拉赫玛尼诺夫的祖先曾是摩尔达维亚公国的贵族。摩尔达维亚在公元 9 世纪到 11 世纪之间遭受了蒙古人的洗劫并最终被其占领。15 世纪末时,摩尔达维亚君主斯坦法诺三世的女儿嫁给了俄国沙皇伊万三世,新娘的弟弟也追随姐姐去了莫斯科。而从这位弟弟的儿子瓦西里起,便开始了拉赫玛尼诺夫家族的时代。其实我们也无法证实拉赫玛尼诺夫的祖先是否就是驻扎在摩尔达维亚地区的蒙古人,但拉赫玛尼诺夫本人坚持说他的骨子里流淌着塔塔尔人的血液,并且从他的外貌和体型来看,这种说法也确实有一定的道理。

1741 年,谢尔盖祖父的祖父参加了俄国的宫廷政变。这场政变把伊丽莎白·彼得罗芙娜,也就是彼得大帝的女儿,推上了统治全俄国的王位,而谢尔盖祖父的祖父也因此得到了坦波夫地区很大的一块封地并被授予了拉赫玛尼诺夫家族徽章。顺着家谱再往下,登场的是谢尔盖的曾祖父——亚历山大,一位业余的小提琴手。他所拥有的财富足以让他养活一支管弦乐队和一个合唱团。而谢尔盖的祖父阿卡迪则是一名钢琴师,曾向约翰·菲尔德(John Field)拜师学艺。说到这里,我们得先打个岔。

大家也许要问:约翰·菲尔德不是爱尔兰人吗?他去俄国做什么?简单地说,他就是去那儿赚钱。无数金灿灿的卢布使他变得相当富有,即便是在北欧那种严寒的气候下,他依然生活得相当安逸。菲尔德于1782年生于都柏林,但之后是在伦敦师从穆齐奥·克莱门蒂(Muzio Clementi)学习音乐。1802年,他陪同他的老师在欧洲大陆进行了巡回演出。之所以称之为“演出”,是因为当时年届50的克莱门蒂正专心于钢琴的制造并推广他的产品,这自然需要菲尔德的精彩演奏以向世人展示这些钢琴的卓越性能。那一年,他们到达了圣彼得堡,并开设了一间存放钢琴的仓库。此后,克莱门蒂出发前往其他城市,菲尔德则继续留在了圣彼得堡。

菲尔德是一位伟大的钢琴家,却不喜欢在公众面前进行演奏。这是因为在当时,听众们总爱要求钢琴家即兴弹奏。而与胡梅尔(Hummel)、卡尔克布雷纳(Kalkbrenner)和他自己的老师克莱门蒂不同,即兴弹奏恰恰是菲尔德相当薄弱的一个环节。尽管如此,凭借着作品《夜曲全集》,他还是成为了整个俄国钢琴舞台的主宰者。当然,在一个野心勃勃的强大对手——丹尼尔·斯泰贝尔(Daniel Steibelt)来到圣彼得堡之后,菲尔德便移居去了莫斯科。虽然之后又重新回到彼得大帝的皇城,但他终究还是更愿意在伊万三世的旧都(莫斯科)安居定所,只是到了1831年的时候,才又前往伦敦、巴黎、比利时、瑞士及意大利等地进行他的第二次创业。最后,他由那不勒斯回到莫斯科,并于1937年在那里逝世。他对于俄国的文化,尤其是钢琴文化的影响是相当巨大的,并对贵族阶级艺术品位的形成以及年轻钢琴师的教育培养起到了决定性的作用。

现在让我们重新回到之前的话题。阿卡迪·拉赫玛尼诺夫(Arcady Rachmaninov),也就是谢尔盖的祖父,约翰·菲尔德的得意门生,尽管相当优秀,人们却无法让一位出身名门的贵族屈尊降格地通过弹奏钢琴来寻求致富之道。作为军人,他不得不浪费他宝贵的时间,中规中矩地为沙皇效劳。说是“浪费”,因为他所具有的钢琴才华也只有首都以及其他

各大城市的音乐大厅中才能得到展现,也只有在那里,他才能结识许多其他的音乐家并和他们结下深厚的友谊。阿卡迪的儿子瓦西里(Vasily),即谢尔盖的父亲,也弹奏钢琴,但他练琴绝非是为了拥有一种所谓奢侈的爱好。他就是一个普通的业余琴手,只是想用他并不娴熟的技术为自己、也为他的朋友演奏,仅此而已。瓦西里最喜爱的音乐是弗朗兹·贝尔(Franz Behr)的一首波尔卡舞曲。事实上,他很有可能将这首曲子转变成了自己的作品。日后,他的儿子又将其改编为以《V. R 波尔卡舞曲》命名的仿真曲。要想去伪存真,找出哪些部分是贝尔的原作,哪些部分是经过修改的,那可需要一位老学究花上好长一段时间了。

瓦西里·拉赫玛尼诺夫在16岁时参了军,并被派往高加索地区作战。此后,他成为了俄国皇家禁卫军某团的军官,负责监视那些不安分的波兰人。照我们看来,他应该会像莱蒙托夫或是托尔斯泰笔下的许多年轻军官一样——嗜酒如命、风流成性、游戏人生。但瓦西里并非如此:他迎娶了一位将军的女儿,退了伍,在妻子带来的嫁妆——五块地产其中的一块上,过起了平静的生活。

然而他最终还是不可避免地走上了和其他“年轻军官”一样的道路,即使在当时他已经拥有了六个儿女。我们都知道,那些懒散的军官永远都是在累累的负债中度日如年。当然,瓦西里是唯一一位不用受制于高利贷者的长官,因为至少他还努力地经营着他妻子的那份财产,直到1882年,那五块土地中仅存的、在奥乃基的最后一块也被拍卖了。至此,拉赫玛尼诺夫家族从曾经的富可敌国到后来的富甲一方,最终落到一贫如洗的地步。

圣彼得堡

谢

尔盖·瓦西利耶维奇·拉赫玛尼诺夫,1873年4月生于诺夫哥罗德(Novgorod)附近的奥乃基(Oneg)。因为谢尔盖的出生登记是在离家数英里的塞梅奥诺夫村(Semjonovo)的教堂里,所以也有些资料把那里写为拉赫玛尼诺夫的出生地。至于在阳历4月1日、俄历3月20日出生的谢尔盖究竟应该是双鱼座还是白羊座的,这个问题还是留给那些占星爱好者去研究吧,我在这里就不发表任何意见了。由于出身贵族家庭,又是布塔科夫(Butakov)将军的外甥,拉赫玛尼诺夫必须接受良好的教育及训练,以便在适当的时候加入沙皇的皇家卫队。他的母亲卢波芙(Ljubov)弹得一手好琴,因此给了年幼的拉赫玛尼诺夫一些钢琴上的指导。突然有一天,奇迹发生了:那天,全家人出门旅行,只留下生病的谢尔盖以及负责照顾他的家庭教师。这位年仅3岁的孩童(或者是4岁)要求老师唱首舒伯特的艺术歌曲给他听,并告诉老师他会用钢琴为她伴奏。就这样,他真的演奏了……

老师虽然完全不敢相信眼前发生的一切,还是忍不住把这个惊人的消息告诉了大家,拉赫玛尼诺夫的母亲卢波芙更是将这一“喜讯”发电报告诉了她的哥哥布塔科夫将军。将军第二天便赶到奥乃基,并让他那游

手好闲的妹夫立刻出发前往圣彼得堡,为拉赫玛尼诺夫寻找一位优秀的钢琴教师。就这样,安娜·奥纳兹卡娅(Anna Ornatzkaya)走进了谢尔盖·瓦西利耶维奇·拉赫玛尼诺夫的生活。

之前,我用了相当冗长的篇幅来叙述拉赫玛尼诺夫家族经历的重要变迁,目的只是为了能够让读者明白:尽管年幼的拉赫玛尼诺夫性格内向而孤僻,但是,当经历了从奥乃基气派的庄园到圣彼得堡破旧的公寓的转变时,当目睹了因其父亲数月后的出走而导致家庭的破裂时,当明白了母亲和年幼的兄弟姐妹依靠着亲戚的施舍而过活时,可以想象,他的内心世界是经历了怎样的一场狂风暴雨。

在当时,如果一个家族因为经济上的原因而导致破裂,它就很难再奢望其后裔还能够为皇家卫队所接受。拉赫玛尼诺夫的哥哥进入了军校,他本人则去了圣彼得堡音乐学院,他的老师安娜·奥纳兹卡娅甚至还为他争取到了一份奖学金。拉赫玛尼诺夫一度非常珍惜这样的机会,勤奋努力地学习。但后来,他和哥哥弗拉迪米尔以及妹妹索菲娅相继患上白喉,虽然两个男孩最终幸免于难,但索菲娅却难逃厄运,不幸夭折。也就是从那以后,父亲离开了他们,一去不返。拉赫玛尼诺夫从此开始经常逃学。

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫的童年就如同狄更斯笔下主人公的境遇一样:家庭破碎,妹妹去世,自己独身一人在冰雪封天的圣彼得堡街头无休止地漂泊流浪……那绝对是一个令人心酸的故事。但现在,还是让我们努力从过去回到现实,继续把这个故事讲述下去,虽然那将会使我们的更加纠结。

拉赫玛尼诺夫就读班级的教师是安娜·奥纳兹卡娅的老师,名叫古斯塔夫·葛罗斯(Gustav Kross),是一位相当有名的钢琴家。他生于1831年,曾是亨赛尔特(Henselt)与安东·鲁宾斯坦(Anton Rubinstein)的学生。之所以在当时声名鹊起,是因为他是最早一批能够弹完柴科夫斯基《降B

小调第一钢琴协奏曲》的钢琴家之一。拉赫玛尼诺夫所在的这所音乐学院虽然只有短短十余年的历史,却已经在国际音乐舞台上占据了一席之地。它由安东·鲁宾斯坦在 1862 年一手创立,并且得到了大公爵夫人艾莲娜,也就是当时沙皇亚历山大二世的姑妈的大力支持。随后,鲁宾斯坦把学校传授钢琴知识与技能的讲台交给了 19 世纪最著名的钢琴家之一、卡尔·车尔尼(Carl Czerny)的弟子——波兰人奥多·列舍蒂茨基(Theoder Leschetizki),他当时已定居于圣彼得堡。在 1874 年的时候,列舍蒂茨基就已经培养出了一位了不起的钢琴家——安娜·埃西波娃(Anna Essipova)。她于 1852 年出生于圣彼得堡,继在自己祖国崭露头角之后,又先后在伦敦、巴黎、美国和米兰引起了轰动。

1867 年,鲁宾斯坦不再担任音乐学院的管理者,而列舍蒂茨基也于 1878 年离开音乐学院,前往维也纳创办自己的私人学校,音乐学院花重金聘请了两位欧洲名家来接替他们的位置——英国人卡尔·克林德沃特以及美丽的索菲娅·曼特,他们都曾跟随过李斯特学习音乐。总之,圣彼得堡音乐学院拥有足够的条件去培养音乐领域的天才。然而,谢尔盖·拉赫玛尼诺夫却开始频繁逃课,以至于人们几乎无法在学校里见到他的身影。

在拉赫玛尼诺夫 9 岁到 10 岁间的凄凉生活里,唯一让他感到快活的就是在外祖母的庄园里度过的那个暑假。拉赫玛尼诺夫的祖父是在 1881 年去世的,谢尔盖只在一次和祖父进行四手联弹演奏的时候才看见过他。而外祖母在拉赫玛尼诺夫的眼中就好像是下凡的神女,冬天会陪伴他在圣彼得堡度过愉快的数周,带着他去散落在波罗的海沿岸的各个教堂和修道院做虔诚的祈祷;到了夏天,又会带着他去奥乃基附近的博里索夫游玩。

在博里索夫,拉赫玛尼诺夫可以尽情地玩耍于乡间,自在地驾驭双人马车,悠闲地在池塘游泳,肆无忌惮地在急流中划独木舟……总之他能够