

世纪人物传记故事丛书

音乐探索者——斯特拉文斯基

方言

北京图书馆出版社

60483/12

音乐探索者

——斯特拉文斯基·

方 著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

世纪人物传记故事丛书 第二辑/刘俊峰主编.-北京:北京图书馆出版社,1997.1

ISBN 7-5013-1351-2

I. 世… II. 刘… III. 故事-中国-当代-丛书 IV
.1247.8-51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 19139 号

书名 世纪人物传记故事丛书(第二辑)
著者 刘俊峰 主编

出版 北京图书馆出版社(原书目文献出版社)
发行 (100034 北京西城区文津街 7 号)
经销 新华书店
印刷 首都师范大学印刷厂

开本 787×1092 毫米·1/32
印张 60 印张
字数 1050(千字)
版次 1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月第 1 次印刷
印数 1—10000 册

书号 ISBN 7-5013-1351-2/K·233
定价 75 元

《世纪人物传记故事丛书》

第2辑

主 编:刘俊峰

副主编:王长春 张天龙

本辑书名:

《英国中坚——丘吉尔》

《帝国狂人——希特勒》

《蓝天骑士——米高扬》

《超越与毁灭——尤采》

《蓝色巨人——沃森》

《喜剧泰斗——卓别林》

《世界首富——堤义明》

《音乐探索者——斯特拉文斯基》

《美国战神——麦克阿瑟》

《救世行者——海明威》

《和平斗士——曼德拉》

《军火大王——杜邦》

《黑色闪电——刘易斯》

《航翼奇才——冯·布劳恩》

《亚洲龙种——李嘉诚》

前 言

伊戈尔·费奥多维奇·斯特拉文斯基是20世纪上半叶西方最有影响的作曲家之一。他的长寿使他的音乐创作跨越了20世纪约四分之三的历程。20世纪上半叶，西方世界处于前所未有的动荡时期，社会的动乱和变革深刻地影响着人们的思想、信仰和道德，也使人们的艺术、美学观念产生了急剧的更新变化。斯特拉文斯基的创作生涯就像是20世纪上半叶纷乱多变的西方音乐艺术世界的一个缩影。他的青年时代是在俄国度过的，早期俄罗斯芭蕾舞剧音乐的成功使他步入欧洲音乐舞台。第一次世界大战时期，他避居瑞士，战后又流亡法国。然而刚刚成为法国公民不久，他又开始了永久的美国之行。

与颠沛流离的生活经历一样，斯特拉文斯基的艺术道路也是曲折的。他创作活动的三个不同风格时期，艺术美学观点截然不同。他不时地否定着自己的过去，令人意外地向着相反的方向探索。他的音乐影响着20世纪上半叶欧洲的一些主要音乐流派，一些作品被视为新潮的力作。然而，在流派纷呈、风格各异的20世纪西方音乐世界里，斯特拉文

斯基又以其特有的美学观点和音乐语言风格而独树一帜，自成一体。尽管后世的音乐大师对他的作品、创作手法和创作道路褒贬不一，有的甚至有天壤之别，但不管是把他捧上了天，奉他为现代派音乐的开山祖师；抑或对他冷嘲热讽，颇多微词，斯特拉文斯基还是无愧于“20世纪音乐大师”、“乐坛怪杰”这些称号。

目 录

第一章	雪中的白桦树.....	(1)
第二章	俄罗斯的雄鹰.....	(7)
第三章	重磅炮弹	(18)
第四章	流亡生涯	(28)
第五章	重建巴比伦塔	(35)
第六章	客居他乡	(46)
第七章	心灵的永远流放	(66)
第八章	回忆与现实	(78)
第九章	晚年的奋斗.....	(101)
附录一：	斯特拉文斯基年谱	
附录二：	推荐书目	

第一章 雪中的白桦树

啊，你，小雪中挺拔的白桦树。

——叶赛宁

伊戈尔·费奥多维奇·斯特拉文斯基 1882 年 6 月 5 日生于彼得堡附近的奥拉尼延包姆镇（现在的罗蒙诺索夫镇）。父亲奥多尔·伊格纳季耶维奇·斯特拉文斯基是波兰一个富有家族的后裔，彼得堡帝国歌剧院著名的男低音歌剧演员，母亲是俄国政府官员之女。伊戈尔在家里的四个男孩子中排行第三。幼年时，伊戈尔就喜欢音乐，并在很好的音乐环境中长大。在家里，他经常听到父亲在客厅里练习曲调，熟悉自己的歌剧角色。从 7 岁起，斯特拉文斯基在母亲的默许和鼓励下，就频繁地出入离家很近的彼得堡马林斯基剧院，并被允许去看父亲的歌剧排练。演员们忘情的表演和歌剧院庄严肃穆的气氛往往能深深打动斯特拉文斯基幼小的心灵。久而久之，他逐渐熟悉了大量俄国和西方的歌剧曲目。伊戈尔在剧院中，最初喜爱上的是柴科夫斯基的芭蕾舞剧音乐，他幼年心灵中的珍贵记忆之一是在纪念格林卡的《鲁斯兰和柳德米拉》创作五十周年的演出幕间休息时，

见到了柴科夫斯基(几星期后,柴科夫斯基就突然去世)。每年夏天斯特拉文斯基一家都要到母亲家族中的一个庄园去消夏。俄罗斯乡村美丽、独特的景色:宽广的沃土平原,缓缓流淌的黑色的大河,一棵棵饱经风霜、挺立如保卫祖国的哨兵似的白桦树,轻盈地在明朗的天空中飞翔的云雀,挑着担子、慢吞吞地走在乡间小路上、踩着“吱吱”作响的碎雪的俄罗斯老人……这一切,连同乡村中那些具有独特节奏、旋律简朴的民歌和民间舞曲,都给伊戈尔留下了不可磨灭的印象,并在以后的音乐创作生涯中对他造成了重大的影响,形成了他早期音乐创作的俄罗斯风格的基调。

伊戈尔9岁开始学钢琴,启蒙老师是斯内特科娃。几年后,当转由安东·鲁宾斯坦的学生卡什佩罗娃授课时,伊戈尔的钢琴演奏技术有了长足的进步,已能演奏从克列门蒂到舒曼的大量曲目。这时他还向菲奥多尔·文金门科学习基础和声,后又师从瓦西里·卡拉法蒂学习和声与复调。十几岁时,伊戈尔开始对即兴演奏感兴趣,并把注意力逐渐转向了作曲。然而保守、严谨的父亲对小伊戈尔要求十分严格,他不赞成当时出现并逐渐流行开来的新式教育法,对小伊戈尔的作曲天赋和很高的领悟力很少加以肯定,或者甚至是视而不见。他一心一意想让儿子成为钢琴演奏家,并且要求小伊戈尔严格地按照自己的教导来训练指法和演奏技

第一章 雪中的白桦树

巧。小伊戈尔生性顽皮、爱动，忍受不了种种束缚，因此他尽可能地按照自己的意愿，在演奏练习中加以发挥。这自然免不了受到父亲的训斥和责骂。伊戈尔还记得，小时候当他坐在钢琴前，放任自己去弹一些充满激情的即兴曲。为此他只需一个低音 DO 和一个下属低音 FA 的和弦，强烈而无止地弹奏。两个和弦，和原始的主旋律无穷尽地重复，使小伊戈尔感受到一种强烈的激动。任何一种音乐，包括肖邦和贝多芬的小夜曲和交响曲，都不曾使他这样激动过。作为音乐家的父亲听到这样无度、杂乱的“音乐”，自然是勃然大怒。他对小伊戈尔大发脾气（在伊戈尔的记忆中，这是父亲最生气的一次），他跑到小伊戈尔练琴的房间，把他从琴凳上揪下来，以一种很难控制的厌恶，把他丢到饭厅桌子底下。

在小伊戈尔即兴弹奏的时候，他经历了一种真正“兴奋”的情绪。在他敲击琴键时，他体验到的是一种高涨的情绪（一种悲哀，一种快乐），感情上升到如此强烈的程度以致变为不可承受；小男孩逃遁到一种盲目和震耳欲聋的状态中，一切都被忘记，甚至把自己也忘了。在兴奋之中，感情达到它的顶点，同时也达到了自身的极限。小伊戈尔此时体会到了离经叛道，也就是“叛逆”所能带来的快乐，以及有可能招致的严厉惩罚。

因此,在这个条件优越的彼得堡家庭中,伊戈尔的幼年生活并不快乐,他与父母疏远,难以忍受两个兄长的烦扰,因为亲戚们总认为伊戈尔的音乐天赋要比两个哥哥高,这引起了哥哥们的不满和妒恨。他唯一可以与之倾诉心中的欢乐和忧伤的只有弟弟格瑞(后成为有前途的歌唱家,1917年死于罗马尼亚前线)和德国保姆伯撒。伊戈尔的音乐才能似乎也没有受到家里的重视。在父亲的坚持下,1901年他进入彼得堡大学攻读刑法和法律哲学。斯特拉文斯基后来谦虚地说,在中学和大学里,除了在各种语言的学习上表现出一定的资质外,他只是一个平庸的学生。

伊戈尔大学的朋友中有著名的作曲家里姆斯基·科萨柯夫最小的儿子——弗拉基米尔。1902年夏天,一个偶然的机 会,斯特拉文斯基通过弗拉基米尔拜访了里姆斯基·科萨柯夫。里姆斯基对斯特拉文斯基写的一些钢琴小品反映冷淡,然而老作曲家抚慰地劝告斯特拉文斯基不要进音乐学院,而应继续他的和声、复调的个别课的学习;他认为斯特拉文斯基应受到系统的音乐指导,并愿意提供帮助。在此次至关重要的会见后不久,1902年12月3日斯特拉文斯基的父亲就病逝了。在此后的6年中,里姆斯基不仅是他亲密的音乐导师,而且在某种程度上代替了他父亲的位置。

斯特拉文斯基的艺术眼界开始扩大了,他成为每周在

里姆斯基家举行的音乐聚会的固定成员。在音乐沙龙中他结交了一些有见地的青年艺术家,其中的几位创立了“当代音乐晚会”。晚会上主要演出俄国青年作曲家和当代德、法作曲家的作品。也正是在这里,斯特拉文斯基早期的《 b^bF 小调钢琴奏鸣曲》由尼古拉·李赫特第一次演出。从 1903 年夏天开始,在将近三年的时间里,在管弦乐法和曲式分析方面,里姆斯基对斯特拉文斯基进行了系统的授课指导。1905 年斯特拉文斯基大学毕业后,与堂妹卡特琳娜·诺森科结婚。每年在乌斯蒂勒克度夏成了这对年轻夫妇的习惯,斯特拉文斯基在第一次世界大战前写的大部分作品都是在这里创作的。在里姆斯基的指导下,斯特拉文斯基先后创作了《 b^bE 调交响曲》(献给里姆斯基,1907)、管弦乐《幻想谐谑曲》(1907)和歌剧《夜莺》的初稿。

当另一部管弦乐幻想曲《焰火》(1908)还未完成时,里姆斯基于 1908 年 6 月 21 日病逝。为了表达对这位慈父般导师的怀念,斯特拉文斯基创作了《葬礼哀悼歌》(手稿后来遗失)。作曲家认为这是他在《火鸟》以前最好的一部作品。

尽管这一时期斯特拉文斯基写了不少作品,但是其中的交响曲却是屈指可数,然而他对交响曲这种古典器乐形式的研究和创作却是十分地投入,而且也经历了一番曲折。

总的说来，《^bE 调交响曲》只是一部学院式的习作，它模仿了当时俄国十分流行的格拉祖诺夫的交响曲的风格。然而在这部还不十分成熟的作品中，人们却可以看出作曲者对乐曲主题把握的深度和广度，对实际演奏过程中各种乐器的配置以及一些创作手法和技巧的应用，都可以说是十分出色的。

第二章 俄罗斯的雄鹰

在灰暗的天际，雄鹰在悬崖上高翔

——莱蒙托夫

斯特拉文斯基是在 19 世纪俄罗斯乐派的摇篮中长大的，他的第一部大型作品《^bE 调交响曲》，表现出对格拉祖诺夫和柴科夫斯基音乐的尊崇，可是稍后的两部管弦乐作品《幻想谐谑曲》和《焰火》，却已带有杜卡和德彪西的影响。里姆斯基对斯特拉文斯基音乐的这种“法国现代主义”倾向曾深感不安。然而在 1909 年 2 月 6 日这两部作品在彼得堡首次演出时，著名的艺术演出经理人谢尔盖·佳吉列夫立即从音乐中发现了这个年轻人所蕴藏的创作潜力。佳吉列夫邀请斯特拉文斯基加入他在巴黎举办的俄罗斯艺术演出事业的创作班子。这个偶然的机遇，使斯特拉文斯基的生活道路发生了重大的转折。在佳吉列夫和各位艺术家同事的鼓励下，斯特拉文斯基在这段时期创作了几部重要的作品，其影响力足以震撼古典音乐神圣的殿堂。

为了准备 1909 年冬季在巴黎的演出，佳吉列夫集中了一批著名的俄国舞蹈家组成“俄罗斯芭蕾舞团”，他邀请斯

特拉文斯基为格里格的《精灵》配器，作为芭蕾舞剧《筵席》的音乐。他还约斯特拉文斯基为1910年的演出季节创作芭蕾舞剧《火鸟》，它的音乐是斯特拉文斯基的成名作，1910年6月25日在巴黎歌剧院，由俄罗斯芭蕾舞团首次演出，并获得了巨大的成功，在社会上引起了强烈的反响。1911年斯特拉文斯基将其改编为在音乐会上演出的《火鸟组曲》。

《火鸟》的编剧和舞蹈设计都由俄国舞蹈家福金担任，情节取自俄罗斯民间故事。青年王子伊万夜里追赶着一只火鸟，途中误闯入魔王卡谢的魔法之园。他发现火鸟绕着一棵金苹果树飞，于是上前猎获了火鸟。在火鸟苦苦哀求下，伊万放火鸟飞去，火鸟留下一根闪光的羽毛作为酬谢。王子发现13位少女在金苹果树下游戏，一个个都长得非常美丽，仿佛仙女临凡。王子爱上了其中一位最端庄秀丽的少女，他得知她们原来都是公主，是魔王以魔法将她们囚禁在这里。天刚破晓，公主们不得不回到魔宫中去。王子跟随而入，被守卫的妖怪捕获，他将要遭到化为石人的惩罚。此时，王子突然想起那根金色的火鸟毛。因为火鸟从王子手中飞走时，为了报恩，告诉王子说，若遇上危难的时候，只要挥动那根羽毛，它就会出来搭救王子。果然，火鸟在王子面前出现了，它告诉王子致魔王于死地的秘密，王子打开装有魔

第二章 俄罗斯的雄鹰

王灵魂的生命之蛋的匣子，捣毁了金蛋，魔王死去，魔法解除，被囚禁者都获得了自由，王子与相爱的公主隆重订婚。

整个舞剧由序曲和两个场景构成，音乐可分为如下一些段落：

- (1) 序曲；
- (2) 第一景：魔王卡谢的魔法之园；
- (3) 王子伊万追逐火鸟；
- (4) 火鸟的舞蹈；
- (5) 伊万捕住火鸟；
- (6) 火鸟的恳求；
- (7) 被施以魔法的 13 位公主出现；
- (8) 公主们的金苹果的游戏（谐谑曲）；
- (9) 伊万的突然出现；
- (10) 公主们的轮舞；
- (11) 破晓；
- (12) 魔力的琴声，守卫魔园的妖怪出现，伊万被捕；
- (13) 永生的魔王卡谢出场，它与伊万的对话，公主们的求情；
- (14) 火鸟出现；
- (15) 在火鸟咒语下卡谢随从们的舞蹈；
- (16) 全体魔园臣民的地狱之舞；

(17) 火鸟的催眠曲；

(18) 魔王卡谢之死；

(19) 第二景：魔宫消失，卡谢的魔法解除，代为石人的武士恢复了生命，众人感恩。

《火鸟》舞剧创作的成功，无论从内容还是作曲的技巧上，都表明了斯特拉文斯基在逐渐走向成熟。可以这么说，《火鸟》是斯特拉文斯基第一部较成熟的作品。《火鸟》的音乐语言和乐队音响明显地带有印象派和俄罗斯乐派的风格，特别是他的导师里姆斯基·柯萨科夫的影响。因此有人称之为“现代风格的宝库”，然而作曲家是和谐巧妙地把不同风格手法熔于一炉的。受到里姆斯基对歌剧《金鸡》音乐处理的启发，斯特拉文斯基对于《火鸟》中的人类与超自然的神界在音乐语言上作了区分：人类形象是配以自然音阶的音乐，而神界形象则采用半音音乐的旋律。王子伊万、公主的音乐和最后的感恩赞美诗，都采用自然音阶的旋律，其中公主们的轮舞采用了俄罗斯民歌的旋律。

尽管舞剧音乐与剧情发展紧密相伴，但是音乐没有着意去表现舞蹈动作，而更多地带有背景音画的意图。

1911年斯特拉文斯基将《火鸟》舞剧音乐改编为音乐会组曲，几段的标题有了较大的变化：

(1) 序曲——卡谢的魔园——火鸟之舞；