

中央音乐学院图书馆藏书

书号

E1.6/t CCB 12

总登
记号

40794

賞叢書

米亞斯科夫斯基的
第十三弦乐四重奏

科拉耶娃著

音乐出版社

音乐欣赏丛书

米亚斯科夫斯基的
第十三弦乐四重奏

[苏] H. 尼科拉耶娃著
马雅甫译

音乐出版社

北 京

1958.11.19

40794

Н. НИКОЛАЕВА;
13-И КВАРТЕТ Н. Я. МЯСКОВСКОГО
本书根据 МУЗГИЗ 1953 年版节译出

音乐欣赏丛书
米亞斯科夫斯基的第十三弦乐四重奏

[苏] Н. 尼科拉耶娃著 馬稚甫譯

音乐出版社出版 (北京和平門外西琉璃厂 170 号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第 063 号

新华书店总經售

787×1092 耗 50 开 $\frac{16}{32}$ 印张 11,000 字

1958 年 9 月 北京第 1 版

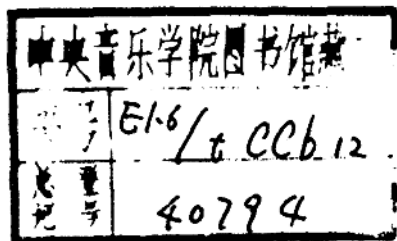
1958 年 9 月 北京第 1 次印刷

統一书号: 8026·916

印数: 00,001—1,420 册 定价 0.10 元

內 容 提 要

米亚斯科夫斯基的最后的作品——第十三弦乐四重奏是苏联室内乐的巨大成就之一。这部作品是他创作中的抒情诗篇，和二十七交响曲一样，是作者的整个创作过程的总结。本文对四重奏各乐章作了细致的分析。

米亚斯科夫斯基的四重奏是他创作中的抒情诗篇。在他的第十三弦乐四重奏中，这一点表现得尤其明显。尽管在这首四重奏中形象的范围既宽广而又多样化（这里有戏剧性的和诙谐的、也有抒情的和刚毅的形象），但在它里面占主要地位的还是优美的抒情曲，它有时是激动的，有时是安静、愉快的，而有时又是悲伤、沉思的。在这首四重奏中，有许多东西都是来自俄罗斯的民间创作。在这里我们可以找到：富有诗意并始终保持着叙事诗性质的乐篇（谐謔曲如歌的中段），悠长歌和摇篮曲的真挚、抒情的曲调（第一、三、四乐章的抒情主题），民间乐器的爽朗而富有谐趣的弹奏（第一乐章的第二副主题），接近于民间幻想形象的神秘、

不安的插部(諧謔曲), 庄严、刚毅形象的雄伟的史詩般的气魄(終曲部分)等等。但这一切丰富多彩的形象不是通过描繪、叙述, 而是通过内心情緒的描写来展开的。

当作曲家在这里表达他的思想、感情和心境时, 他深刻而鮮明地以一种异常純朴的方式来表达他对现实的看法。尽管米亚斯科夫斯基写这部作品的时候病势已很沉重, 但四重奏的音乐告訴我們, 他的目光是注視着现实的光明方面。在他的音乐中表现了有关人类幸福的动人的思想, 表现了丰富、美丽的生活和俄罗斯的自然景色、俄罗斯人民和他們的歌曲。因而在这部作品中是这样地充滿了使人感到振奋、温暖的音調。

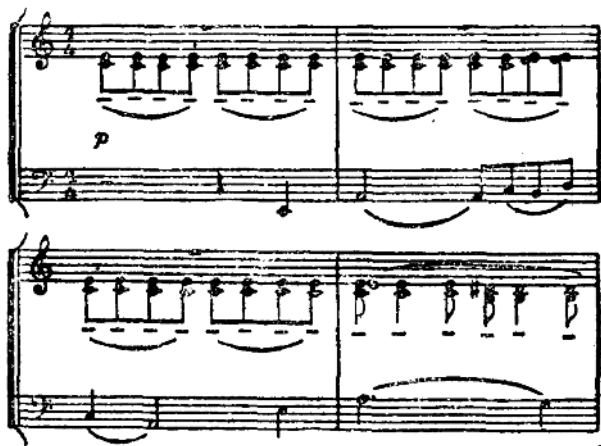
四重奏的内容依次地在它的四个乐章中展开。尽管彼此之間有着鮮明的对比, 但它們构成了一条完整的发展的綫索, 从抒情、动人的第一乐章到坚决、急速的終曲。

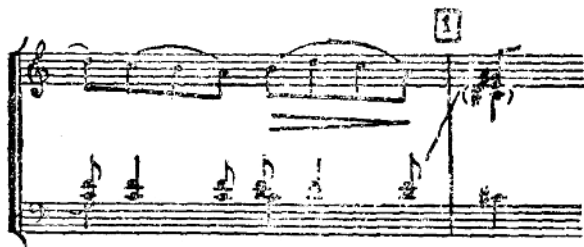
第一乐章中板 (Moderato) 以具有俄罗斯歌

曲性质的倾诉的主题开始。最初大提琴在深沉的低音区奏着这一主题，之后它好象变得明朗一些，又由第一小提琴来演奏它。

这是整个乐章的主要形象，它表达了强烈、激动、富有诗意的感情。旋律起伏的宽广和流畅，歌曲的柔和、悲哀的音调在这主题中和内在的坚定、振奋结合在一起。伴奏的焦急不安、“波动的”节奏，旋律积极向上发展的弹性——这一切使抒情的主题具有很有效果的、突发的特性，而它们就是米亚斯科夫斯基的音乐最独特的地方。

1 *Modérato*

主题内部的冲动，更因为它在发展中直接进入到一个紧张有力的新插部而得到强调：

在描繪堅定、剛毅的形象時，這個具有鮮明的、刻劃入微的旋律以及特別有力的節奏的插部，清楚地把第一樂章的主要的抒情主題彼此划分開來。這個中間主題導致了新的對比的形象——第二副主題。

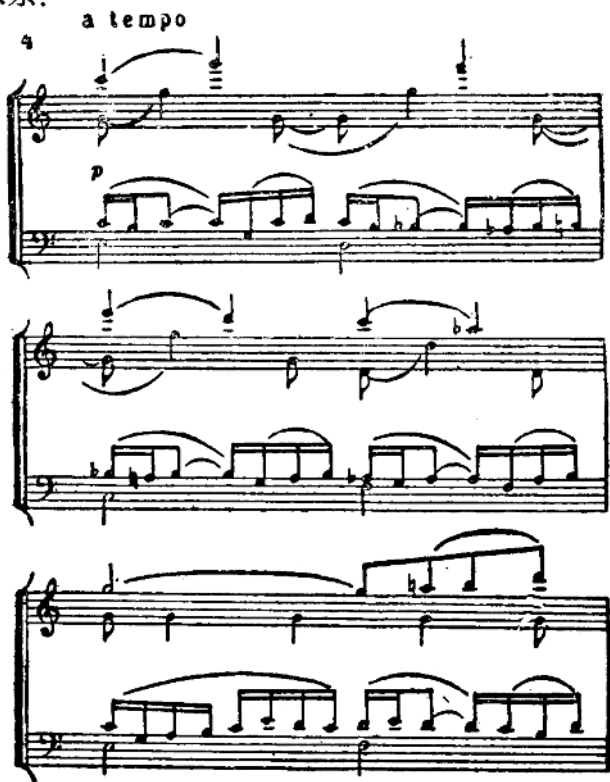
這個歡樂、優美、熱情而詼諧的主題也同樣具有鮮明的俄羅斯民族色彩。如果說在第一主題中可以感覺到歌唱的特點，那末這個主題則接近於民間樂器的彈奏：

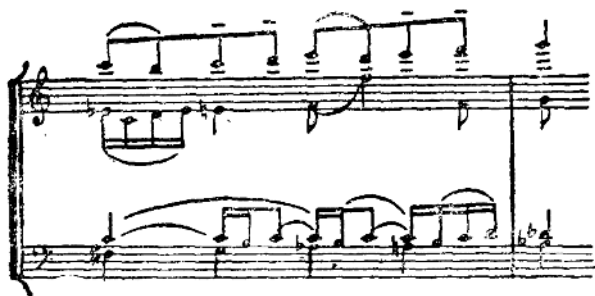

在这里米亚斯科夫斯基极其巧妙、鲜明、生动地运用着复调的表现手法（这部分是一个小型的赋格曲）。轻快的经过句好象彼此在追逐似的，它们轮流地跑过四重奏所有的声部，使形象具有谐谑的性质。这个主题好象民间器乐的快乐、优美的旋律，它使人想起民间欢乐和俄罗斯环舞的情景。

这个明朗、愉快的形象也同样充满了抒情的音调和诗意，使人感到温暖、亲切。在主题的结束部分，快乐的“弹奏”在改变它的节奏和性质之后，

成为宽广如歌的旋律,这并不是偶然的.它的美和它的自然的抒情曲调吸引住我们,从它那愉快的抒情曲调里,我们可以感觉到幸福生活的美满、和欢乐:

第一乐章的主要形象的进一步发展就是它的中段——发展部。第十三弦乐四重奏发展部的特点在于它的高度的简练。这里我们听到熟悉的主题——第一抒情主题（发展部从它开始），紧张而有力的中间主题以及第二谐谑主题。但这时候在它们里面显露出新的性质，它们的外貌有了改变，陈述的方式变得更紧凑、集中。这些主题当中的每一个都是按着自己的方式来发展。第一主题这时候变得更真诚、亲切，它以细致的心理描写方式来表达精神状态的转变以及它们彼此之间的差异。在这主题中，快乐和悲哀、沉思和激动巧妙地结合在一起。在符合于主题的歌唱性的情况下，优美的

旋律衬腔的作用得到加强。在这里刚毅主题(中間主题)的作用变得特别重要,在它里面紧张度愈见加剧,同时它好象在使那“戏謔的”形象(副主题)服从于它,这形象在本乐章开始部分具有一种愉快的性质。在这里它充满了中間主题的紧张的节奏和音调,于是它从快乐的形象转变而为兴奋的、戏剧性的形象。在发展部之末,即在高潮阶段,当两个主题的动机在巨大的戏剧性紧张的情况下融合在一起的时候,这一点表现得更为明显。

这种戏剧性发展的结果就是本乐章的次一部分(再现部)的产生,在这部分又重复着第一部分的音乐材料。但在发展部之后,音乐材料是以一种新的音响出现。这时候它是愉快而抒情的。

在尾声,即在第一乐章的結束部中,形象的明朗的抒情性特别鮮明地展示出来。对比的形象彼此接近,它們把主要的抒情主题联結在一起。中間主题的强有力的音调以及諧謔主题的热情洋溢的情緒都服从于抒情主题的亲切、誠摯的音调,这样

一来，逐漸減弱和減慢的抒情的尾聲以它柔和、明朗的光輝照耀着四重奏整個的第一樂章。

第二樂章急速、幻想地（Presto fantastico）是一個急速不安的諧謔曲。幻想的因素，整個的神秘、不安的情調，富於戲劇性的興奮的形象（頭尾兩部分）以及沉思傾訴的形象（中間部分）的鮮明對比——這一切使四重奏的第二樂章具有敘事曲^①的特性。

獨特的“敘事曲性質的”形象是由開始的主要主題構成的，這主題起着送句的作用（它襯托着諧謔曲的插部）。富有彈性的跳躍似的節奏，隱伏的音響，象一陣陣疾風似的力度的高漲和低落，短小不安的動機時隱時現賦與這主題以幻想的色調：

-
- ① 敘事曲（ballade）——文學或音樂（往往是音樂和詩歌）的體裁，它緊密地聯系着民間的詩歌創作、民間故事和古老傳說的主題。這是對故事的一種激情的敘述，在它里面對比的（史詩的、戲劇性的和抒情的）插部互相交替着，幻想的因素和真實生活的形象富有詩意地交織在一起。

8 Presto fantastico

但是諧謔曲的內容不只限于这些幻想的因素。音乐本身具有合乎人情的戏剧的和抒情的情感，因而它的心理的因素要比描繪和幻想的因素大得多。这一点在开始的主题里也可以感觉出来，但在第二主题（諧謔曲第一部分的中段）里这一感觉尤其强烈。在沉重、不断重复着和弦的陪衬下，响着热烈的、充滿內心情感和鮮明的戏剧性的旋律：

从这热情、坚定的形象起一直到四重奏的終曲有着連續不断的綫索(參看譜例 13)。俄罗斯古典作曲家在他們的諧謔曲中往往不仅注意到体裁和生活方面的，而也注意到民間史詩和神話方面的主题。在繼承俄罗斯古典传统的同时，米亚斯科夫斯基通过从幻想和神話的角度来表现人的真实的感受。諧謔曲是套曲中不平常的、离奇而“独特的”部分，它本身的意义也同样导致了这一結果。例如，我們现在来回忆一下，柴科夫斯基是怎样地来确定他的第四交响曲的諧謔曲性质的。他說：“这是随意的阿拉伯式的、不可捉摸的形象，它們迅速地我們的想象中掠过……”

富有詩意的幻想和美丽如画的特点在諧謔曲中間緩慢部分的緊湊的抒情曲里面特別明显地被