

馬尔蒂諾夫著

偉大的俄罗斯作曲家

格林卡

音乐出版社

偉大的俄羅斯作曲家

格林卡

馬爾蒂諾夫著

李阿存譯

音樂出版社

一九五七年·北京

23884

И. И. МАРТЫНОВ
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ КОМПОЗИТОР
М. И. ГЛИНКА

本書根據 Изд. «Знание» 1954 年版譯出

偉大的俄罗斯作曲家格林卡

著者 [苏]馬尔蒂諾夫

譯者 李 阿 存

*

开本: 787×1092 耗 1/32

頁数: 22 印張: 1 3/8 文字: 25,500

1957年3月北京第1版 1957年3月北京第1次印刷

印数: 1-5,050 册

北京市書刊出版業營業許可証出字第063号

音樂出版社出版

北京東單溝沿头 33 号

新華書店总經售

*

統一書号: 8026·637 定价 0,22 元

内 容 提 要

俄罗斯古典音乐的奠基者格林卡(1804—1857)对俄罗斯音乐艺术和世界音乐艺术作出了不可磨灭的贡献。本书扼要地介绍了格林卡的生平与创作,着重阐述了他的作品的人民性和大众性的特点及其创作的革新精神。

目 次

生活的道路.....	2
歌剧创作.....	14
交响乐和室内乐创作.....	28
格林卡创作的历史意义.....	36

的春天

1953年

第100期

米哈伊尔·伊万諾維奇·格林卡是俄罗斯人民的偉大的兒子，是不朽的歌劇《伊万·苏薩宁》和《路斯蘭与柳德米拉》以及許多曾經博得广大群众的喜愛和讚賞的交响乐和室内乐作品的作者。这些作品是作曲家在一百多年以前創作出来的，但其音乐直到現在却仍旧显得优美、年青和动人。

格林卡音乐的不朽之美的奥妙在于作曲家是俄罗斯文化中进步思想的表現者，他善于真实地体现俄罗斯人的形象和民族性格的优点。他的音乐是高尙的、卓越的，蘊藏着对人民的热爱。

格林卡的偉大不仅在于他是許多天才作品的創作者。他为俄罗斯的下輩作曲家开拓了一条道路，并且是俄罗斯民族乐派的公認首腦，这一乐派的成就曾經震驚了全世界。

格林卡为俄罗斯古典音乐揭开了一个光輝的繁荣时期。

那些歌頌人民的勇敢、坚毅和英雄主义的偉大作曲家的遺產使苏联人民感到十分亲切和珍貴。这些遺產受到了全体人民的热爱，現在全苏联都在紀念那些为俄罗斯文化奠下基石，使俄罗斯文化在全世界放出异彩的偉大人物之一——格林卡誕生一百五十周年。

生活的道路

天才的俄罗斯作曲家米哈伊尔·伊万諾維奇·格林卡于1804年5月20日（即公曆6月1日）誕生在靠近斯摩稜斯克省叶尔尼城的諾沃斯巴斯克領地。就在这俄罗斯的森林和原野中，作曲家度过了他那充滿鮮明印象的童年时代。

格林卡生来就是一个在各方面都很有天才而且是好学的孩子。他很早就学会了讀書，热爱書籍，在繪画上表现出杰出的能力。可是这些爱好很快就讓位于音乐，而退到第二位了。

这孩子以激动的心情傾听着响徹在他周圍的优美的俄罗斯歌曲。他从农村歌手那里听到了这些歌曲，在那由兩支長笛、兩支單簧管、两个法国号 and 两个大管所組成的小型家庭乐队的演奏中也听到了这些歌曲。許多年以后，作曲家在自傳体的《筆記》中写道：“我在童年时代听到的这些歌曲，也許就是我以后着重研究俄罗斯民間音乐的首要原因。”^①

格林卡从童年时代起就知道了交响乐，原来他舅父的家庭乐队就是演奏这种音乐的，他舅父住在离諾沃斯巴斯克不远的史瑪科沃村。这孩子以非凡的銳敏力汲取着俄罗斯民歌和交响乐的影响。

格林卡很早就开始学习音乐，而且在鋼琴弹奏上有着迅速的

① 此处及以后米·伊·格林卡之談話和書信，均引自《米哈伊尔·伊万諾維奇·格林卡的文学遺產》（1952年由苏联国立音乐出版社出版之第1卷和第2卷）。

进步。他的天赋是很明显的，然而他父母并不希望他們的兒子成为一个职业音乐家。1817年冬，这孩子被帶到彼得堡，不久就进入教育学院总院附設的貴族寄宿学校，格林卡在这里度过了五年。

在这貴族学校的教师中，有着符·克·居赫尔別凱尔、阿·普·庫尼岑（阿·賽·普希金所敬愛的老师）克·伊·阿尔謝尼耶夫等杰出的人物，他們以进步的思想教育着青年。格林卡的一个同学回忆說：“……自由和立宪的思想曾經盛熾一时。居赫尔別凱尔在俄語課堂上就曾鼓吹过这种思想……”^① 未来的作曲家受着居赫尔別凱尔（为格林卡的远亲）的教育，常常在他那里見到阿·賽·普希金，因为普希金的弟弟列夫也是寄宿学校的学生。这种与普希金、居赫尔別凱尔以及其他进步人士的交往，对于青年作曲家的發展有極大的影响。

格林卡很順利地學習着，在所有的課程上都获得了迅速的进步，尤其在外国語和地理方面。他也專心地繼續着自己的音乐学习。彼得堡的优秀教师的授課、与音乐爱好者的結識，以及对歌剧和音乐会的欣賞都使他获得了出色的成績。格林卡的天才迅速地發展着。还在学生时代，他就成为优秀的鋼琴手了，而且在作曲方面成功地試驗了自己的力量。他早期的作品受到了彼得堡音乐爱好者的欢迎。

从学校畢業后，格林卡就在彼得堡住了一年，積極地参加了业余音乐会，并不断地提高着自己的技巧。他的生活只是由于經

① 《米·伊·格林卡的生平和創作年鑑》第23頁（1952年由苏联国立音乐出版社出版）。

常的小病才显得有些暗淡。1823年5月，他到高加索矿泉去疗养。在那里他看到了南方大自然的景色，熟悉了山地居民的音乐和舞蹈，这些对他来说都是十分新鲜的。在从高加索返回的途中，格林卡在故乡诺沃斯巴斯克住了几个月，并在乐队里任教，和音乐家们在一起练习读谱并指挥，这些正如他自己所说的，使他能够实际地了解优秀作曲家的管弦乐作曲法。这时格林卡在交响乐的创作上进行了最初的尝试。

1824年春回彼得堡后，格林卡便在交通委员会办公厅内工作。可是，他做官是做不好的，因为他不能在办公室的腐败的官僚主义的气息下与他们同流合污下去。格林卡的思想还是趋向于他所热爱的艺术。

作曲家与十二月党人的联系就产生在这一时期。格林卡在他的《笔记》中写道：“在起义者中间有我的许多熟人。”未来的十二月党人姆·格列博夫和斯·帕里岑都是他在寄宿学校的同学，在他的同事中还有十二月党人阿·阿·别斯图热夫。值得注意的是，1825年12月14日格林卡曾到过谢纳特广场，并在那里逗留了好几个小时。我们没有根据说作曲家直接参加过十二月党人的运动，但他们的许多思想显然是和格林卡十分接近的。他的很多言论就能够说明这一点（例如，据他妹妹所说，“他仇视农奴制度”），但最主要的还是他那浸透着对人民的热爱天才作品。

在20年代末时，格林卡就与阿·赛·普希金、阿·阿·杰尔维格、瓦·安·茹可夫斯基、阿·赛·格里波耶道夫和符·菲·奥多耶夫斯基相接近。他们鼓励作曲家创作了许多浪漫曲和歌曲。格林卡根据普希金、杰尔维格和茹可夫斯基的诗谱了曲，格利波

耶多夫所歌唱的格魯吉亞歌曲的曲調也出現在浪漫曲《別唱吧，
美麗的人兒》中。

格林卡繼續改進着自己的鋼琴彈奏技巧，學習声乐，并拿出
日益加多的精力和時間從事創作。他寫了很多作品，在各種形式
中嘗試了自己的力量；他的創作才能很快地鞏固和成長起來。足
以說明這一點的，如抒情歌《不要誘惑》和《貧窮的歌手》就是他在
1826年寫出的，這兩個作品直到現在也仍舊保持其藝術上的魔
力。

格林卡在彼得堡度過了六年，很少離開首都。在這個時期
里，他已經成為一個在創作才能和獨特性上令人驚訝的第一流音
樂家。

1830年春天，格林卡到國外作了將近四年的旅行。他在意大利
居住的時間最長，在返回俄羅斯的路途中，又逗留在柏林。格林
卡在意大利認識了作曲家柏遼茲、門德爾遜、多尼采蒂、柏里尼
等，並聽到了著名歌手——帕斯塔、魯比尼、加里、譚布利尼等
的歌唱。他時常在音樂愛好者的圈子裡表演，他在意大利所寫的
鋼琴曲會受到他們的歡迎。

這一時期的作品，除了《威尼斯之夜》和《勝利者》這兩個浪漫
曲以外，都受到了作者本人的嚴格批評：“所有我為迎合米蘭居
民的心理愛好而寫的曲子（都極整潔地由喬萬尼·李科迪出版），
使我認識到我不是走着自己的道路，同時我無論怎樣也不能成為
一個意大利人。”

格林卡在柏林曾向齊格弗利德·賴教授學習過作曲理論。非
曲家後來認為，這一學習使他得到了許多益處，但是不要忘記，

格林卡在接近頓教授的時候就已經不是一個生手，而是一個十分有經驗的音樂家和許多優秀作品的作曲家。頓教授不過是幫助他分析和綜合了他的許多實際知識。應該指出，格林卡一方面向頓教授學習，另一方面還繼續發展了俄羅斯音樂的民族風格。所有在柏林寫的一些作品都能說明這一點：如浪漫曲《橡樹在呼嘯》、《別說，愛情將要溜走》，以阿里亞比耶夫的《夜鶯》為主題的變奏曲，根據俄羅斯主題所寫的鋼琴四手聯彈狂想曲，還有以俄羅斯主題編寫的交響樂序曲。

格林卡雖然在國外居留，但從未忘卻過祖國的藝術。在他對國外旅行作結論的時候就曾這樣說過：“對祖國的懷念使我逐漸想以俄羅斯風格從事創作。”他已經是三十歲的人了，他感到自己完全可以寫大的作品了。其中最使他感興趣的，就是創作具有民族風格的歌劇。

1834年格林卡回到了祖國，在莫斯科和諾沃斯巴斯克逗留了一個時期，以後便定居在彼得堡了。在這裡格林卡開始創作歌劇《伊萬·蘇薩寧》，這部歌劇的題材是茹可夫斯基向他提供的。作曲家受到了這一主題的感動和吸引，因此寫得十分迅速。1835年春，他帶著年青的妻子來到諾沃斯巴斯克，在這裡格林卡繼續進行創作，並完成了《伊萬·蘇薩寧》中的大部分音樂。到秋天的時候，在彼得堡開始排練個別的咏嘆調和部分場面。這一歌劇立刻受到了許多演員的熱愛，其中有奧·彼得羅夫和阿·沃羅別娃-彼得羅娃，他們都是格林卡音樂的未來的出色的表演者。《伊萬·蘇薩寧》在俄羅斯文化的許多代表人物中也引起了極大的注意。

看起來一切都對格林卡有利。然而在歌劇的道路上，他却遭

遇到不少的困难。皇家剧院的监督对格林卡万般刁难，他們認為没有必要化时间和資財来上演俄罗斯的歌剧。該剧院的經理阿·姆·格傑奧諾夫为了要寻找漂亮的借口加以拒絕，就把总譜交給剧院中的乐队隊長卡沃斯加以批評。卡沃斯本人也是这类題材的作者，格傑奧諾夫便希望卡沃斯不去支持格林卡。但是出乎意外地年老的乐長却宣称：“他的音乐确实比我的优越，同时还表达出了真正的民族風格。”^①

格傑奧諾夫勉强地同意了这一歌剧的上演，这样，在1836年11月27日，格林卡的歌剧便第一次与听众見面了，不过該歌剧根据尼古拉一世的命令已經改称为《为沙皇而生》。

歌剧受到了广大群众的称赞。普希金、維亞捷姆斯基、茹可夫斯基、奥多耶夫斯基、果戈理都热烈地庆賀这一歌剧的演出。在奥多耶夫斯基那里庆賀格林卡的晚会上，曾写了一篇集体創作的詩歌，其中普希金所作的一节是这样的：

当听到这一新生的作品时，
他們由嫉嫉更加上了仇視，
尽管咬牙切齿地痛恨它，
但格林卡终究是不可踐入泥濘的。

这些话不單單是一种友誼性的玩笑，它們还暗示了在初次上演后那些对作曲家立即开始的攻击是不应有的。彼得堡的貴族們毫不重視《伊万·苏薩宁》中音乐的人民性，而称之为《馬車夫的音乐》。作曲家在它的《筆記》中正确地回答了这些貴族的“鑑賞

① 普·韋瑞尔著之《米·伊·格林卡》第91頁（1892年莫斯科出版）。

家”：“这的确很好，甚至也很正确，因为依我看来馬車夫比老爺們要能干得多。”

在《伊万·苏薩宁》上演后不久，格林卡便成了宫廷合唱队的队长。合唱队中的工作占去了他很多的时间：他辛勤地教导着合唱队的队员，并力求提高他们的歌唱技术和一般艺术的水平。格林卡以他自己的工作给彼得堡著名的合唱队未来的创作成就打下了牢固的基础。这样，伟大的作曲家就给俄罗斯合唱艺术的繁荣作出了极大的贡献。

1838年春天，格林卡被派到乌克兰为合唱队物色新的歌手。经他带往彼得堡的有许多优秀的青年歌手，其中有未来的作曲家斯·斯·古拉克-阿尔切莫夫斯基。格林卡在乌克兰逗留了将近四个月，这一段时间在他的一生中成了一个重要的时期。在这里他找到了专心欣赏和善于了解的听众，他们能够鉴赏作曲家的《路斯兰与柳德米拉》中当时已经写好的片段（曾在卡恰诺夫卡首次演出《魔鬼进行曲》及《波斯合唱曲》）。就在那时，格林卡已经能深刻地认识乌克兰的民间音乐，而且很快就反映到他的作品中：在卡恰诺夫卡写了《风在呼啸》和《可爱的夜莺，你别啼叫》等歌曲，这些歌曲在表述民族特性的真切程度上是十分卓越的。

对兄弟的乌克兰民间音乐的热爱，不仅是格林卡的特点，同时也是以后的穆索尔斯基、柴科夫斯基及俄罗斯其他古典音乐作家的特点。他们赞颂优美的乌克兰歌曲，并屡次地把这些歌曲编入自己的作品中。

乐队中的工作虽占去格林卡的很多时间，然而他的主要精力却和以前一样地贯注在音乐创作上。

1837年初，作曲家企圖創作歌劇《路斯蘭與柳德米拉》。關於這一點格林卡曾和普希金談過，詩人對這一意圖表現了極大的興趣。也許普希金還會參加歌劇的寫作工作，但是，慘痛的死亡却中止了他的生命。格林卡在創作《路斯蘭與柳德米拉》的過程中體現了他所熱愛的詩人的遺訓，普希金的死對作曲家來說是一個沉痛的打擊。

歌劇《路斯蘭與柳德米拉》是格林卡處在極為不利的社會環境和生活環境中寫作出來的。彼得堡的“上層”社會對作曲家採取了敵視的態度，並不斷地對他施行詭計和傾軋。他的家庭生活也不很順利——作曲家的妻子原來是一個極其輕浮的婦女，並不愛好和了解音樂。最後，格林卡便被迫地離開了家，而在朋友家住了很久。在這種條件下寫作《路斯蘭與柳德米拉》，比起寫《伊萬·蘇薩寧》來自然要慢得多。令人驚奇的是作曲家在這種條件下創作天才歌劇時的那種創作智力。

1842年11月27日在彼得堡第一次演出了歌劇《路斯蘭與柳德米拉》。俄羅斯社會的進步群眾對這部歌劇的興趣是極大的，但沙皇和貴族對這部歌劇卻表現了公開的敵視。尼古拉一世在歌劇尚未演完時就離開了戲院，這件事就標誌着對作曲家進行更加肆無忌憚的新的攻擊。情況竟發展到這樣：大公米哈伊爾·巴甫洛維奇惡意地派遣了他那些犯罪的軍官去觀看《路斯蘭與柳德米拉》，以作為懲罰！

然而所有進步的俄羅斯音樂家和外國的音樂家都高興地贊許了格林卡的新歌劇，奧多耶夫斯基在《祖國記事》雜誌中寫道：
“在俄羅斯的音樂土壤上生長出了一朵燦爛的花——這花朵是

您的喜悦，是您的光荣。讓蚯蚓勉强地爬到它的莖上，去玷污它，——但蚯蚓终究是会摔下的，而花朵却仍旧停立在那里。爱护它吧，它是一朵嬌柔的花，是百年内仅开放一次的花。”^①

著名的匈牙利作曲家和鋼琴家弗連茨·李斯特在1842至1843年訪問了彼得堡以后，就对《路斯蘭与柳德米拉》表示贊賞，他在音乐界中演奏了总譜中的个别节目，并卓越地將《魔鬼进行曲》改成了音乐会演奏用的曲子。

1834至1844年的十年内格林卡的創作成就是非常光輝的。格林卡在这些年里創作了两个歌剧，很多浪漫曲，悲剧《霍尔姆斯基公爵》的音乐和《幻想圆舞曲》，这些都是具有高度艺术价值的作品。作曲家的天才达到了最高的頂点，但他的生活力量却被上流社会人物的猛烈攻击和陰謀所损伤了。飽尝折磨的作曲家感到必須离开这种难以忍受的环境，于是在1844年便离开了彼得堡，作第二次的国外旅行。这一次他到了法国和西班牙。

格林卡在巴黎住了一个冬天；参观了戏院和博物館，認識了很多的音乐家、作曲家和画家。他和天才的法国作曲家柏辽茲的会面使他得益尤多，格林卡对他的創作立刻給予了好評。

在巴黎的某一報紙上柏辽茲發表了这样一篇文章，文章中他对这位俄罗斯作曲家的創作給予了極高的评价，而且还在他自己的音乐会上十分成功地演出了格林卡的作品。

格林卡由于这一成就的鼓舞，以他自己的名义为救济貧苦群众組織了第二次音乐会。这次的音乐会进行得非常好，于是格林

① 《米·伊·格林卡的生平和創作年譜》第259頁。

卡就有充分根据向祖国这样写道：“我是第一个把自己的名字和自己在俄罗斯和为俄罗斯而写的作品介绍给巴黎大众的俄罗斯作曲家。”

格林卡在西班牙度过的两年给他带来了许多快乐。他热爱西班牙人民和西班牙人民的艺术。格林卡在西班牙各地旅行时，到处都仔细地研究西班牙的音乐。他企图直接从人民的歌手那里了解西班牙的音乐，并在“普通的西班牙人”——赶骡人、农民、及其他给他唱自己的歌和用六弦琴演奏舞曲的人中间普遍地结识朋友。由于这种对民间音乐的深刻的研究，结果便产生了两支著名的《西班牙序曲》——《阿拉贡舞曲》和《马德里之夜》。其中第一支于1548年在西班牙写成，第二支是在俄罗斯写成的。

1847年格林卡回到祖国，在这以后的五年内他有时住在斯摩棱斯克，有时在华沙，有时在彼得堡。在此期间内最伟大的创作成就，就是天才的《卡玛林斯卡雅》——管弦乐幻想曲，这是以两支俄罗斯歌曲为题材于1848年在华沙写成的。

在彼得堡，格林卡的周围聚集了很多其创作的热情崇拜者。其中有当时还很年青的符·斯塔索夫和阿·谢罗夫，他们经常拜访作曲家，参加古典作品的演出和关于艺术的热烈争辩。

格林卡在彼得堡停留的时间并不长，1852年他又到巴黎去了。在巴黎的两年没有什么大型的新作品。格林卡开始写交响曲《塔拉斯·布尔巴》，但以后对这写作却冷淡了下来，因而没有完成。他把时间用在阅读和拉提琴上。1854年格林卡又回到了俄罗斯，并和自己的妹妹柳德米拉·伊万诺夫娜住在彼得堡。

在格林卡的家里常常举行音乐晚会，晚会上经常有符拉迪米

尔和德密特利·斯塔索夫兩兄弟、阿·尼·謝罗夫、阿·賽·达尔戈梅斯基，后来还有年青的米里·巴拉基列夫参加。巴拉基列夫的傑出天才很快就被格林卡看出了。格林卡和巴拉基列夫的关系是非常亲切真挚的。这样便在俄罗斯古典音乐的奠基人和数年后产生的“強力集团”的首腦之間建立了一种繼承关系，“強力集团”的代表在60年代都成了格林卡事業的繼承者。

1854年春格林卡开始写他那著名的《筆記》，这本书直到現在不仅成为研究其生平和創作的最重要根据之一，同时也是俄罗斯傳記文学中有价值的文献。

《筆記》是用生动而富有象征性的語言写出的，其特点是簡潔而中肯。在《筆記》中清楚地表現出了作曲家对艺术的看法，并描繪出了俄罗斯和国外生活的鮮明圖景。專心閱讀《筆記》的讀者到处都感觉得到有含蓄的意味，有些情节就好像隱語一样。假如回想一下写《筆記》的时代，那么这就完全可以理解了。格林卡不得不以譬喻的說法談出了自己对俄罗斯解放运动的活动家的态度。即使在这样的情况下，在《筆記》中还是显露出了格林卡的进步願望。人們以極大的兴趣閱讀着这本书，把它当作当代的一种卓越的文件和关于偉大的人民作曲家、俄罗斯古典音乐奠基人的生平の論述。

謝罗夫从格林卡的談話中記載下来的《配器法》也是非常有趣的。偉大的管弦乐巨匠扼要而突出地指出了某些乐器的表現方法及其在整个合奏中的地位。他树立了光輝的有表現力的管弦乐音响的典范，而这种声响就是作曲家思想的表現方法，他反对往往缺乏深刻的有意义的內容的表面的效果。《配器法》直接取决于音