

古典之门音乐丛书

GLINKA AND RUSSIAN MIGHTY HANDFUL

古典之门音乐丛书

GLINKA AND RUSSIAN
MIGHTY HANDFUL

格林卡和俄罗斯强力集团

陈鸿知 编著

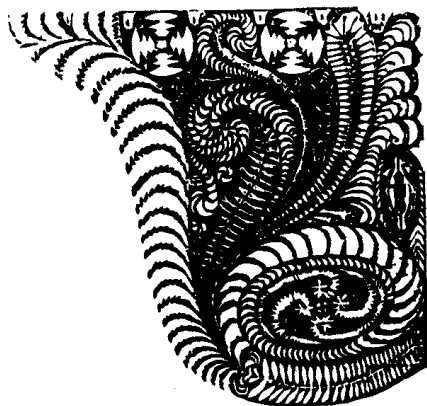
GLINKA AND RUSSIAN MIGHTY HANDFUL

东方出版社

GLINKA AND RUSSIAN MIGHTY HANDFUL

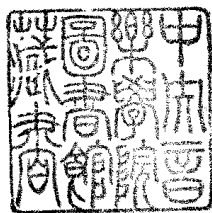
古典之门音乐丛书

陈鸿知 编著

格林卡和俄罗斯强力集团

Gelinka and Russian Mighty Handful

東方出版社

160814

责任编辑:侯俊智

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

格林卡和俄罗斯强力集团/陈鸿知编著.

-北京:东方出版社,1997.1

(古典之门音乐丛书)

ISBN 7-5060-0769-X

I. 格…

II. 陈…

III. 格林卡, M. I. (1804~1857)-生平事迹

IV. K835.112.57

格林卡和俄罗斯强力集团

GELINKA HE ELUOSI QIANGLI JITUAN

陈鸿知 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:850×1092 毫米 1/32 印张:7

字数:105 千字 印数:0,001—8,000 册

ISBN 7-5060-0769-X/K·177 定价:12.50 元

《古典之门音乐丛书》 编辑旨趣

在各门艺术中,没有什么比音乐更能直接地打动人的内在情感;在人类生活中,也没有什么比音乐更能生动地表达人的心声。在欢乐时,音乐以它优美的旋律、动听的节奏,把人们卷进如痴如醉、激荡亢奋的情绪之中;在忧伤时,音乐以它哀怨缠绵、如泣如诉的悦耳之音给人们以亲切的抚慰和自由的解脱;在孤独时,也唯有音乐最真诚地陪伴着人们跨越世俗的隔膜,度过悠长的黑夜……音乐是生活的美酒,是命运的花朵,失去了它,人生就丧失了其本有的诗意和浪漫。

然而,音乐的美只对于“有乐感的耳朵”才存在。但“有乐感的耳朵”并非天生的。对于民族而言,没有音乐文化的繁荣,“音乐之耳”不可能成长发达;对于个人而论,不以人类世界最丰富的音乐艺术宝库为养料,就不会形成较高修养的审美听觉。以欧洲文艺复兴为开端的欧洲古典音乐,以其独创而多样的音乐表现形式,谱写出人类历史上最光辉灿烂的艺术篇章,以其深厚而辉煌的文化底蕴养育了一批又一批万世景仰的乐坛大师,以其理性而浪漫的人文精神,典雅而脱俗的优美旋

17401/25

律陶冶和丰富了各国人民的“音乐之耳”。古典音乐浓缩了几个世纪乐圣们对宇宙人生的感悟，它是永不枯竭的生命之流，以其磅礴的气势流向了文明社会的每个角落，滋润着现代人的心灵。

开放的中国正以其博大的胸怀吸收着世界文明的养料。随着人民物质生活水平和文化素质的普遍提高，欧洲古典音乐正陶醉着越来越多的乐迷。为了满足广大的欧洲古典音乐爱好者的需要，我们编辑了这套《古典之门音乐丛书》。丛书选取西方音乐史上部分著名音乐家为撰写对象，每人一册，分别记述他们的生平趣事、成才经历，赏析他们有代表性的音乐作品，并介绍部分 CD 珍版，供音乐爱好者收藏时参考。我们力求为读者提供既高雅又实用的精品读物，衷心希望这套丛书能够真正帮助朋友们叩开古典音乐的大门，步入五彩缤纷的音乐殿堂。

让我们一起以生命的炽情点燃音乐的圣火吧！

编 者

1996 年 12 月

目 录

G

格林卡和俄罗斯强力集团传略

I 开拓	7
II 孕育	41
III 成熟	68
IV 解体	118
V 结语	140

格林卡和俄罗斯强力集团 音乐作品赏析

I	卡玛琳斯卡娅幻想曲(格林卡)	153
II	阿拉贡·霍塔(格林卡)	157
III	马德里之夜(格林卡)	160
IV	伊凡·苏萨宁(格林卡)	162
V	鲁斯兰与柳德米拉(格林卡)	167
VI	我记得那美妙的瞬间(格林卡)	170
VII	北方的星(格林卡)	172
VIII	云雀(格林卡)	174
IX	荒山之夜(穆索尔斯基)	176
X	展览会上的图画(穆索尔斯基)	179

Ⅰ	鲍里斯·戈杜诺夫(穆索尔斯基)	183
Ⅱ	跳蚤之歌(穆索尔斯基)	186
Ⅲ	在中亚细亚的草原上(鲍罗丁)	188
Ⅳ	B 小调交响曲(鲍罗丁)	190
Ⅴ	伊戈尔王(鲍罗丁)	192
Ⅵ	D 大调弦乐四重奏(鲍罗丁)	194
Ⅶ	天方夜谭(里姆斯基·科萨阔夫)	197
Ⅷ	西班牙随想曲(里姆斯基·科萨阔夫)	202
Ⅸ	印度客人之歌(里姆斯基·科萨阔夫)	204

俄罗斯强力集团部分作品 CD 版本简介

I	鲍罗丁:第一、第二弦乐四重奏	207
II	鲍罗丁:中亚细亚草原	208
III	鲍罗丁:第二交响曲	209
IV	穆索尔斯基:歌曲集	209
V	穆索尔斯基:荒山之夜	211
VI	穆索尔斯基:展览会图画	212
VII	穆索尔斯基:鲍里斯·戈杜诺夫(全曲)	213
VIII	里姆斯基·科萨阔夫:天方夜谭	214
IX	里姆斯基·科萨阔夫:西班牙随想曲	215
X	里姆斯基·科萨阔夫:金鸡组曲	215
	主要参考书目	217

格林卡和俄罗斯强力集团传略

引 言

在彼得堡亚历山大·聂夫斯基修道院的墓地里，鲜艳的山花绚烂多姿地开放着，野蜂在花丛中飞舞，觅着食，一片安详、宁静。一块块洁白的墓碑伫立在微风之中，每个墓冢的四周砌着古式的石板，墓碑上雕刻着古代诺弗哥罗式的十字架，在这里安息着使俄罗斯音乐在近现代音乐会曲目中占据了令人嫉妒地位的伟大的俄罗斯音乐家：格林卡、达尔戈梅斯

基、巴拉基列夫、穆索尔斯基、鲍罗丁、里姆斯基·科萨阔夫、柴柯夫斯基等。他们静静地安息在这里，是他们使俄罗斯有了真正属于人民自己的音乐。在他们的音乐作品中，我们可以听到俄罗斯那古老而悠长的民间歌曲、民族的旋律、神秘而亘古的东方情调。在那里面饱含着俄罗斯人民的痛苦与悲哀、欢乐、笑声、眼泪……。

19 世纪的俄国，不论是在政治、经济，还是在军事上都是称霸欧洲的盟主。然而，在文化艺术上，则表现出十足的西欧化倾向。在 17 世纪末，那位西欧文化的“热烈爱好者”彼得大帝（1672—1725），当他向那些已经走上资本主义道路的国家学习先进技术和政策的同时，对于西欧的文化的学习与引进更是不遗余力。那些按照西欧方式组织的管弦乐队和音乐活动及在皇宫和大贵族府邸定期举行的音乐会和舞会，使贵族们趋之若鹜。至卡德琳二世女皇（1762—1792），这个俄罗斯化的德国公主，对一切法国东西的强烈崇拜是有传染性的，很快俄国的知识界就开始反映法国思想。但这种法国思想缺少一样东西——启蒙运动的真正精神。因为她是一个地道的专制君主。她可以要求所谓的人道主义在文学中有所表现，然而在现实中那些任何改善人民处境的

企图却遭到了无情的镇压。那时法国式的教育使得一些贵族子弟忘掉了自己民族的语言,在社交场合中法语几乎代替了俄语。对西欧时尚的盲目模仿和对外国的卑躬屈膝之风气盛行于俄国,而俄国的音乐舞台则几乎成了法国、意大利歌剧的专门演奏厅。俄国皇室经常聘请意大利最优秀的演员来表演,还请他们作曲。到 19 世纪以后,音乐不仅是外国的舶来品,同时也是上层社会的奢侈品。

也就是在这个时候,俄国的艺术家开始觉悟到俄罗斯那丰富的民间歌曲、民谣、神话传说、宗教歌调是艺术音乐取之不尽的源泉。

19 世纪初,俄国过去几个世纪以来的天才艺术家们的创造被它的一位最伟大的诗人集大成了,他就是普希金(1799—1837)。在以后的几个世纪中,俄罗斯艺术家无不从他那里受到教益。他善于写幻想的有时是爱情的寓言故事,他那轻悠而富于音乐性的诗篇,形式优美,才华超逸。这位伟大的俄国诗人以他那深刻的人性与文化,他那语言的音乐性和文字的明朗性与朴素性极大地激发了浪漫主义时期俄罗斯民族音乐的发展。

在俄国音乐界,第一个彻底的觉醒者是格林卡。在他的身后是他忠实的朋友达尔戈梅斯基,以及后

来的被称之为五人强力集团的巴拉基列夫、穆索尔斯基、里姆斯基·科萨阔夫、鲍罗丁和居伊。

I 开 拓

俄罗斯民族音乐的先驱——格林卡, 战争 与童年, 彼得堡的音乐生活, 旅游欧洲

1836年11月27日, 耀眼的煤气灯把彼得堡大剧院照得通亮, 在俄国的舞台上, 第一次出现了普通的街巷、村庄、农民, 强烈的序曲, 紧张不安的和弦如风暴直泻席间。台下的目光, 惊奇、惶惑、激动、不安

……源自人民的音乐征服了观众，演出结束，最远边的高层和中层楼座，爆发出一阵阵欢呼，大学生、平民、知识分子、小公务员噙着眼泪热烈鼓掌。这部充满高度爱国主义精神的人民英雄历史歌剧《伊凡·苏萨宁》首次出演获得了极大的成功，这部歌剧是俄罗斯音乐史上划时代的杰作。它的成功拉开了俄罗斯民族音乐蓬勃发展的序幕。把俄罗斯音乐从西欧的桎梏下解放出来，在欧洲乐坛获得了独立的重要地位。它的作者就是俄罗斯音乐之父——米哈伊尔·格林卡(1804—1857)。

格林卡生在斯摩棱斯克省的诺沃斯巴斯克村的一个庄园地主的家庭里。他的父亲是一个退休的将军，他童年时体质孱弱，神经质，多病，容易激动，当他念书或者绘画时，不愿别人走近他的眼前分散他的注意力，人们因此把他叫作碰不得的“含羞草”。只要他一生病，或者是当溺爱他的祖母感觉到他不快活时，就把他放在床上，唤来保姆阿莫道季雅·伊凡诺夫娜给他唱歌。这位俄罗斯妇女有着许多的故事和歌曲，有了她，民歌才进入格林卡的意识中。斯摩棱斯克省诺沃斯巴斯克——一个有着辽阔田野、森林和充满优美音乐的地方，在这里历来以拥有民间歌手而著称。最先，他从保姆那里，后来又从其他