

中央音乐学院編譯室譯丛

肖斯塔科維奇

[苏联] Д. 达尼列維奇著

毛宇寬譯

音 乐 出 版 社

北 京

Л. ДАНИЛЕВИЧ
Д. Д. ШОСТАКОВИЧ

本書根据 Советский Композитор 1958年版譯出

中央音乐学院編譯室譯叢

肖斯塔科維奇

〔蘇〕Л. 达尼列維奇著 毛宇寬譯 歐陽小华校

音乐出版社出版（北京和平門外西琉璃厂170号）

北京市書刊出版業營業許可証出字第063号

新华書店北京發行所發行

全国新华書店經售

787×1092毫米 25开 8号印張 146,000文字，插圖6頁

1959年10月北京第1版

1959年10月北京第1次印刷

統一書号：8026·1249

印数：00,001—1,560册 定价：1.30元

7400. 351

這是編譯室毛宇寬同志為
慶祝建國十周年向党獻禮的
一本書。請書館保存，並供
全院同志借閱。

44600

中央音樂學院

Коллективу Педагогической Академии
С наилучшими пожеланиями от Ильяса
16 IV 1959
Ильяс

贈北京中央音乐学院全体師生并致最好的祝願

И. 肖斯塔科維奇
1959年4月16日 莫斯科

内 容 提 要

德米特利·肖斯塔科维奇是当代苏联和世界最杰出的作曲家之一，也是我国人民熟悉和热爱的一位音乐大师。本书作者苏联音乐学家达尼列维奇通过详细的阐述，使作曲家所走过的曲折的发展道路，他的独特的创作面貌，以及他的音乐所体现的深邃思想，都得到比较生动的表达。对他各个时期的重要作品也作了细致的、较全面的分析。

目 次

引 言	1
最初的成敗	12
艺术家的成熟	54
战争年代	86
走向新岸	118
风格特点	164
結 語	190
肖斯塔科維奇的作品目录	194
肖斯塔科維奇的文章和演說目录	200

引 言

“……艺术要求现代艺术家全力以赴，终生不渝。闲暇时才动动笔的时代已经过去；把自己的一切都贡献给人民——这就是现代艺术的要求。”

穆索尔斯基

1926年5月12日，德米特利·肖斯塔科維奇的第一交响曲在列宁格勒爱乐协会的大厅初次公演。当时，他年方十九岁。

第一交响曲起初在苏联，后来在国外都受到热烈的欢迎，它标志着这位才气横溢的青年作曲家创作道路的起点。

1937年。莫斯科音乐学院的大厅挤得水泄不通。肖斯塔科維奇的第五交响曲在莫斯科首次公演。众多的听众都被这部严峻而又肯定人生的音乐悲剧——乐观的悲剧所左右了。

1940年。钢琴五重奏初演，这是苏联室内音乐的优秀典范之一。

1941至42的战争年代。在列宁格勒炮火纷飞的“铁夜”^①诞生了第七交响曲。这是一部“百战百胜的英雄交响曲”。它在我国，在美国、法国、英国、捷克斯洛伐克以及波兰到处演奏，使人们更加确信：

① “铁夜”是苏联诗人吉洪诺夫关于列宁格勒人民在围城中与法西斯侵略者英勇斗争的诗篇《基洛夫和我们走在一起》中对严酷的列宁格勒之夜的描写。——译者注。

光明必定战胜法西斯黑暗，真理必定战胜希特勒匪徒的卑鄙謾言。

岁月飞逝，战争年代已经成为遥远的过去。肖斯塔科维奇写出了《森林之歌》。“铁夜”、冲天的火光变成了阳光普照的日子和愉快的和平劳动；这就是清唱剧所歌唱的主题。随后写出的是歌颂我国革命往事的合唱诗篇、几部新的四重奏和第十交响曲……

肖斯塔科维奇写作了大量的作品。他工作得又多又快，创作活动和社会活动两相结合。他的作品编号有一百以上，而且其中有数十部是多乐章的大型作品。

交响音乐在他的创作中占有中心的地位。他是一位天生的交响乐作家。在这一领域中，他表现出绝顶的才华和技巧。他写作了十一部交响曲，一系列其它的管弦乐作品（其中包括两部钢琴协奏曲和一部小提琴协奏曲），还有一部清唱剧和一部大合唱。作曲家很重视室内乐，他在这方面的作品有一部三重奏、六部四重奏、一部五重奏、两部钢琴奏鸣曲、一部大提琴奏鸣曲、两部钢琴的大型套曲——二十四首前奏曲、二十四首前奏曲和赋格曲。此外，还有几部合唱套曲和室内声乐套曲。

肖斯塔科维奇从青年时代起就爱好戏剧音乐体裁。早在创作活动的初期，他已经写作了两部歌剧、三部舞剧，并且开始为戏剧配乐。他对电影音乐的贡献非常大，由他配乐的影片达三十部以上。他的几首深受群众欢迎的歌曲，都是在电影音乐创作中产生的。

肖斯塔科维奇的创作不论是体裁和形式，还是题材和风格，范围都极广阔。他不但创作了在音乐的构思和发展上规模都异常宏大的交响乐、四重奏，而且也写了不少群众歌曲和儿童器乐曲。各种各样的主题和形象，不管是悲剧性的、英雄性的，还是喜剧性的，都引起他极大的注意。如果说这位作曲家在交响乐和室内乐里运用的语

言往往很复杂、异乎寻常地大胆，那么他的电影音乐、歌曲和一些其它的作品却显得风格纯朴、明朗、清澈。例如，悲剧气息十分浓重的第八交响曲有着晦涩而森严的音响，而清唱剧《森林之歌》那纯朴的音乐里却仿佛倾泻出一片令人欣喜的阳光；这样彼此迥异的作品是出自一人之手，真是难以令人置信。第五和第七交响曲的作者肖斯塔科维奇和电影歌曲的作者肖斯塔科维奇完全不同。作曲家采取不同的体裁和题材，给自己提出彼此对立的创作任务，他这样做的目的好像是在锻炼自己的才能和技巧，使之臻于能上能下运用自如之境。

在这位艺术家的创作里，特别令人惊叹、特别动人心魄的是他把气势磅礴、感人至深的戏剧性激情和室内乐性的、出自深心的感情结合为一体。肖斯塔科维奇是个演说家、火热的鼓动员、一针见血的政论家；但他的音乐却往往是叩人心弦的抒情倾吐，音乐形象也非常细腻。

肖斯塔科维奇是与现代生活息息相关的艺术家。他对我们今日现实生活中的广大世界所发生的事件都有非常敏锐、非常强烈的反应。他的音乐极少有客观的、心平气和的叙事诗式的情调。肖斯塔科维奇不是旁观生活的艺术家，他总是怀着激动不安的情感，甚至常常怀着心灵的苦痛来经受他目睹或参与的事件。在每一部大型作品里，他都注入了许许多多自己的亲身体会。他的创作中具有重大意义的主题都是与他个人心灵深处的思想感情密切相关的。作曲家以异乎寻常的、有时甚至近乎切肤之痛的激情来展示这种主题，使它通过自己主观的深刻体验和强烈的感受表现出来。他的作品中主要是心理刻划的内容以及复杂的、戏剧性的、甚至“爆发性”的内容。

肖斯塔科维奇的音乐充满了感情，但有时这种感情表现得太过夸张、太过分了。同时，他的作品又很富于理性。如果把斯克里亚宾的

話——“音樂賴思想而獲得生命”來說明他的創作倒確是非常恰當。一些有關肖斯塔科維奇的論著，常常提到他的抒情具有特別深思的氣質，他的許多表現手法具有純理性的性質。他的交響樂不僅包含着難以抑制的感情迸發和內心風暴，而且當音樂在盡情揭示“思想的生命力”時，也會出現凝神默思的意境。

肖斯塔科維奇比任何一個現代作曲家都更適合稱為戲劇性的作曲家。在他的許多交響曲里都刻劃出緊張的社會沖突、心理沖突、敵對勢力的鬥爭，刻劃出和平與戰爭、光明與黑暗、人性與仇視一切生命和人类的野蠻獸性之間的沖突。一方面是悲慘、哀痛、暴力、恐怖的邪惡形象；另一方面是人類智慧的光輝，春光明媚的大自然——這就是杰出的作曲家創作的兩極。

肖斯塔科維奇的交響樂作品中，沒有任何一部標有解釋內容的題詞。除了第二、第三和第十一交響曲外，其他的都沒有標題。在器樂創作里，他從未採用過文學作品為題材。然而，肖斯塔科維奇的音樂都在不同的程度上鮮明地表現出了標題性的特征。他的創作之所以具有潛在的標題性，就在於內容非常具體，音樂的戲劇性構思有着相當明晰的“情節性”，而且在表現交響樂的戲劇性構思時還運用了一些特殊的手法（例如尖銳的對比并置）。在肖斯塔科維奇的器樂里，我們可以感覺到展開着的情節，層次分明的思路，以及與某種事件相聯系的心理狀態。因此，當談到肖斯塔科維奇的大型器樂作品時，我們總喜歡運用一些形象的詞句、借喻和類比，力求揭示音樂中標題性的涵意，這是不足為奇的。

標題性的特征在第七交響曲里表現得格外清楚。交響曲是“獻給列寧格勒”的。這個題詞表明：構思是由1941年的嚴酷事件所引起。曾經有過許多文章解釋第七交響曲的音樂，但這部音樂的“情

节”是不言自明的。作品的标题性构思表现得很明确，因此毫无必要在总谱上加上文字标题。作为一个标题性的作品来说，这部交响曲有一个特点，就是它的“情节”并非采自文学作品，而是直接来自生活。第十一交响曲——《1905年》也是一样，这是作曲家的第一部，也是目前他仅有的一部每乐章都带有标题的交响曲。

像其他许多苏联作曲家一样，肖斯塔科维奇也没有一开始就找到体现现实形象的正确途径。在肖斯塔科维奇的音乐中，肯定正面形象的路线是逐渐明确起来的。在他的歌剧《鼻子》(Нос)、《姆倩斯克县的马克白夫人》(Леди Макбет Мценского уезда)以及几部舞剧里，有时缺乏这条路线，有时又表现得肤浅而没有说服力。但是在他成熟阶段的作品里，正面形象就占据了中心地位。这是战士和劳动者的概括形象、英勇的革命者和坚强的和平斗士的形象。虽然第五交响曲并没有标题，但是它已经深刻而鼓舞人心地描写出了苏联现实生活的一些重要方面。在肖斯塔科维奇的一些音乐篇章里，崇高的人道主义理想与进步人类之敌的兽性“道德”相对立，而作者在这里肯定了积极的因素。A.托尔斯泰在第七交响曲的慢乐章里，看见了“美从骨灰和灰燼中再生，好像在一个新的但丁的眼前，严肃而抒情的沉思的力量唤醒了伟大的艺术和崇高的善良的影子”。●

在作曲家其它一些音乐“冥想”中，也寓有深刻的伦理道德的意义。他的广板(Largo)和行板(Andante)有的宁静愉快、肯定人生，有的哀伤沉痛，但却总是表达出高尚的思想感情。他的一些意志刚强、积极向上的形象具有同样伟大的道德意义，这种形象早在他的第一交响曲里就已初见端倪，而在第五和第七交响曲中就充分展

① 阿历克赛·托尔斯泰：《听肖斯塔科维奇的第七交响曲排练》。载于1942年2月13日《真理报》，本译文引自《上音译报》第二期。

示出来了。这些形象包含着某种贝多芬的特征：它们表现了人类精神不可战胜的力量、斗争和胜利的欢乐。

肖斯塔科维奇创作中的正面因素也和大自然的形像相联系。但是这种形像在他的创作中不占主要地位。我们几乎在他的音乐中找不到有名符其实的景色描绘。他和强力集团的作曲家们所极力推广的那种富于色彩的音画很少有联系。肖斯塔科维奇是用版画般的清晰线条、寥寥数笔表现出自然风光的。在第一、第六两部四重奏和五重奏里，他并没有采用描写树叶的簌簌作响、风儿的吹拂、小鸟的鸣啼这样一些传统的音乐写生手法。然而细心的听众仍然会从这些作品的音响中感觉到田野和森林的美景、感觉到炎夏空气中散发的芳香。这些话对内容比较具体、和自然界的联系更加直接的清唱剧《森林之歌》也同样适用；但是这里占首要地位的是劳动的主题和改造自然的人们。

至于说到邪恶的反面形像，那么它们在肖斯塔科维奇的创作中是有一段复杂的来由的。

肖斯塔科维奇在创作活动的初期非常嗜好幽默。还在青年作曲家的第一交响曲里就已经有了许许多多十分自然的笑谑。后来，他音乐中的幽默往往使人产生恶作剧的印象，并且还和自然主义地采用的一些小市民的庸俗调子搅和在一起。作曲家过分慷慨地把幻想耗费在各式各样的音乐噱头上了（舞剧《黄金时代》〔Золотой Век〕、《螺丝钉》〔Болт〕）。诚然，这已经开始由幽默趋向讽刺。但是这种意图在最初并没有得到令人信服的体现。

肖斯塔科维奇当时受到偏爱怪诞的手法这种公正的批评。但是当时谁也不知道，他后来会如何运用这些手法的！

第五交响曲是肖斯塔科维奇的交响乐特征完全明确了的第一部

作品。在这部交响曲里，那条体现与人类为敌的因素的创作路线也已经清晰可辨了。例如第一乐章的展开部就是这样。这儿所体现的黑暗形象可以理解为广义的、概括的邪恶形象。四十年代反映战争凶险景象的那些作品中的类似篇章就是和这部交响曲一脉相通的。在第七交响曲著名的“侵犯插部”、第八交响曲的《托卡塔》(适中的快板, *Allegro non troppo*)和钢琴三重奏的终曲这样一些音乐里，“邪恶的形象”具体化了，有了明确的标题意义。肖斯塔科维奇是一个苏维埃的爱国主义者和人道主义者，他用自己的艺术痛斥 20 世纪罪大恶极的法西斯主义。同样，小提琴协奏曲和第十交响曲中的两首谐谑曲也应归入这类作品，虽然它们与伟大的卫国战争的主题并无关联。两首谐谑曲都继续着在音乐中刻划猙獰怪诞而又充满悲剧性景象的这条路线。

上述的交响乐形象是很有特点的，这种形象在肖斯塔科维奇以前，还从未在音乐中这样高度艺术性地、这样大胆独创地被体现过。只有肖斯塔科维奇一方面成功地表现了野蛮、残暴、疯狂和凶恶，同时又成功地表现了极端的机械化和僵硬死板的自动化。这是毁灭一切的“凶恶机器”。音乐里也有一些插科打诨、恶意嘲弄和厚颜无耻的得胜姿态——但这些都不过是呲牙咧嘴的骷髅头的狞笑而已。作曲家在这儿运用了他旧有的一些怪诞手法，但却使这些手法具有了崭新的、深刻而又可怖的内容。

-
- ① 怪诞(Гротеск)是艺术中的一种手法。它的基础就是极端的夸大，就是现实性和幻想性、悲剧性和喜剧性、尖锐的讽刺和善意的幽默之间强烈的对比并置。在西方颓废的文学艺术中，“怪诞”发展到了极端，因此一般就成了反现实主义的艺术形式。

怪诞的手法有时和悲剧性的内容结合在一起；本书后面的“悲剧性怪诞”一词就是指此而言。——译者注。

肖斯塔科維奇最不喜欢粉飾生活。他不迴避生活中黑暗与丑陋的一面，相反，却以苏联艺术家的直率和大胆将它道破。作曲家也总是直言不諱而又心痛欲裂地来述說痛苦，述說人們所遭受的苦难。“……胜利要通过摧毁侵略者的王朝和穷兵黷武的帝国而取得，因此不可能不遭受深重的灾难；但是在战争的沉重的脚步声里，亿万人心臟最正常的跳动却隱約可聞”。①在許多作品里，肖斯塔科維奇正是在訴說这种“深重的灾难”和“战争的沉重脚步”。

可以把肖斯塔科維奇的許多交响曲都称作音乐悲剧。总的說来，悲剧性在很大的程度上决定了他的創作气質。悲剧性不仅仅在他的交响曲里表現出来，而且也表现在歌剧《姆倩斯克县的馬克白夫人》、三重奏、合唱詩和声乐套曲《犹太民間詩选》(Из еврейской народной поэзии)这样一些作品中。由于这个緣故，也就不能不提一提作曲家的一些言論。在第五交响曲初演之前不久，他写道：“……我們往往产生一个問題：悲剧这种体裁在苏联艺术中是否应当存在。同时，又常常把真正的悲剧和宿命、悲观混淆起来。我認为，作为一种体裁，苏联的悲剧完全有存在的权利。但是其內容却应当貫徹正面的思想，就如同莎士比亚的悲剧充滿肯定人生的悲憤之情一样……”②

过了十八年，肖斯塔科維奇在一篇題为《音乐創作的几个迫切問題》③的文章里又表示了同样的观点：“教条主义者无知地把悲剧和悲观主义混为一談，从而对艺术中的悲剧部分作了非常歪曲的解釋。(他們忘記了)在世界艺术中，偉大的悲剧作品永远是最乐观的。莎士

① Б.阿薩菲耶夫：《肖斯塔科維奇的第八交响曲》(为莫斯科国立爱乐協會交响乐团編寫)。1945年“艺术”出版社。

② 肖斯塔科維奇：《我用創作来回答》。載1938年1月25日《莫斯科晚报》。

③ 載1956年6月17日《真理报》。

比亞、歌德、托尔斯泰、貝多芬、柴科夫斯基、穆索尔斯基等人的悲劇就都是如此。世界各国先进的、人道主义的艺术，对人类的一切悲痛和苦难的反应，在今天也并不比过去稍有逊色，在真实地体现这些悲痛、苦难的同时，它已經向凶恶与暴力發出了声討。苏联艺术家是最先进的、人道主义的艺术傳統的代表者，怎么能避开这一艺术領域呢。

教条主义者常常給作曲家們提出一些幼稚可笑的要求，要他們在每一部作品里都使‘反面因素’与‘正面因素’达到某种算术上的平衡。他們根本不理解，一部作品的思想意义并不由‘悲伤的’和‘雄壮的’音乐表面的比重如何来决定，而在于它所表现的公民感情、人道主义精神和人性的感染力。 6/10/57 天才字主抑不惡的十一

这些话就是艺术家在自己的創作中所力求体现的綱領。在許多作品中，他登上了真正悲劇的高峰。但是有时他也并没有把“正面的思想”和“肯定人生的满腔热情”有力地表达出来。在他的音乐中，现实中的黑暗、悲痛沉重的心情、灾难和痛苦，有时倒比生活中崇高的欢乐体现得更为有力。 在藝術的領域，人不能天倫天裂的悲。

肖斯塔科維奇的成熟的創作具有深刻的人道主义精神。作曲家在談到自己的第五交响曲时說：“在这部作品构思的中心，我所看到的就是一个人和他的全部经历”。至于說到自己另外的許多作品，那他也有充分权利重复这句话。在引証肖斯塔科維奇給整个苏联艺术下的这些定义时，也可以說，他的成熟的創作思想也都是与“这种人道主义精神相联系的”。这就是肖斯塔科維奇的音乐中重要的、优秀的素質。

Д. Д. 肖斯塔科維奇早已聞名于全世界。他的創作已經載入苏

联和世界的音乐文化史册内，他之被公认为当代最大的作曲家是理所当然的。才气横溢的艺术家在我国生活和工作，我们是引以为骄傲的。

即使对他最优秀的作品也可以作各种不同的评价。喜欢它，或者不喜欢它。这是趣味问题。但是不能不承认，这些作品里包含有重大的生活真理，这些作品里表现出罕见的天才和高超的技巧。

肖斯塔科维奇的创作常常激起热烈的争论；论战之火至今仍未熄灭。在争论时，不同的见解、截然相反的评价互不相让。这个事实的本身就证明，人们所辩论的是一个多么有意义、多么吸引人的主题。肖斯塔科维奇属于这样一类艺术家，他们的创作能触痛人心、激励思想，并且使人再也不能采取漠不关心的态度。有的时候，你可能对这种艺术家的某些方面并不赞同，对他们的有些作品也可以进行辩论。但是，他们的创作富有生命力，感人至深，这比那种虽则“正确无误”、但却无动于衷，“一切循规蹈矩”、但就是缺乏真正深刻的思想、缺乏人的热情的那种创作不知要有用多少倍、可贵多少倍。

原则性的争论和实事求是的创作批评对苏联艺术的正常发展来说是必不可少的。但是，必须坚决反对那种教条主义的和毫无根据的“批评”；必须坚决反对那种对音乐的现实主义作极端粗浅的理解，以及据此而提出的批评。正是由于这种对现实主义方法的理解（其实，是不理解），才使有些作曲家和音乐学家往往很轻易地就抹煞肖斯塔科维奇音乐的优点，甚至设法把优点说成缺点！之所以发生这样的事情，多多少少是因为肖斯塔科维奇是一个创作个性异常独特的艺术家，他同我们当代其他的一些作曲家有很多的不同之处。可是，自成一家、独树一帜的风格是每一个出色的现实主义作曲家所固有的莫大优点。苏联作曲家里，有像肖斯塔科维奇和哈恰图良、普罗科

菲耶夫和格里爱尔、米亞斯科夫斯基和沙波林这样一些个性如此各不相同的艺术家，我們應該为此感到高兴。

作为一个卓越的苏联作曲家，肖斯塔科維奇还有一个貢獻，就是他的創作表达了由现实生活产生的丰富內容，而同时又具备他所独有而不可多得的表现形式。用肖斯塔科維奇自己的話說，他力求扩大音乐創作中“思想、情感和美的范围”，力求体现“对生活的新的感觉，并且是他个人的感觉”。他的巨大功績正在于此。

对肖斯塔科維奇的音乐作毫无根据的、有时甚至是荒誕无稽的“批評”也还有一个原因，就是在个人迷信时期，在有些作曲家的作品中表现出了用官样文章式的、唱高調的贊美来代替生活的真理这种恶劣的傾向。有些要求不高的批評家对这样一些毫无創造性的、表面光滑的創作已經心滿意足了。而肖斯塔科維奇不能、也不願編造官样文章似的、虛伪的爱国主义頌歌。

这一切都不是說，肖斯塔科維奇在自己的創作中沒有犯过錯誤，沒有誤入过歧途。他遭受过严重的挫折。在有些作品里，他背离了偉大的现实主义原則，背离了生气勃勃的古典音乐傳統。但是在評价作曲家的創作进程的时候，首先應該了解其發展的方向和丰碩的成果。

我們苏联的现实、党的指示和帮助，使这位卓越的艺术家站稳了现实主义的立場，使他对苏联音乐艺术作出了巨大的貢獻。

肖斯塔科維奇是我們时代最有威望、最出色、最有創作胆略的艺术家之一。他積極参加为和平事业、为加强各民族的友誼和各国的文化交流而进行的斗争。他的作品也在促进这一偉大的事业；他的音乐傳遍世界各国，不同民族、不同見解的亿万人民聆听着他的音乐，热爱着他的音乐。