

5 1400.24

傳夫科維諾

著者 斯基諾夫里亞·格

音樂出版社

·一九五五·

諾維科夫傳

校·波里亞諾夫斯其著

洪稷 圖書章
江苏工业学院图书馆
藏 书 章

音 樂 出 版 社

· 一九五五 ·

Г. Поляновский
Анатолий Новиков

本書根據Музгиз 1948年版譯出

諾維科夫傳

原 著 者 (蘇) 格·波里亞諾夫斯基
翻 譯 者 張 洪 模 盧 青 君

有 著 作 權

書 號：京205 開本：787×1092紙 1/32

頁數：22 印數：1 3/8 字數：23,500

一九五五年十一月第一版北京第一次印刷

印數：1—1,555冊

定價二角三分

北京市書刊出版營業證可證出字第〇六三號

音樂出版社出版

北京東單溝沿頭三三號

新華書店總經售

阿那托里·格里戈利耶維奇·諾維科夫

內 容 提 要

諾維科夫是苏联最有名的作曲家之一，是“世界民主青年進行曲”的作者。本書除敘述他的傳記外，並將他的主要作品加以評介。

一九四七年七月，在布拉格舉行的民主青年聯歡節上，第一次唱出了阿那托里·諾維科夫的歌曲：“世界各民族兒女，我們都熱愛着和平。……”所有參加這個大會的人，只听过一次这支歌之後，就选定它為國際民主青年的頌歌；各民族的人民羣衆都应声合唱，並且在街上、在咖啡館裏、在公共汽車裏，……到处都開始唱这支歌。

这就是諾維科夫的優秀歌曲的主要特性——真正羣衆性的証明。他在他选的这一類樂曲体裁上已經工作了二十年，並且一年比一年成功。

諾維科夫創作了百支以上的歌曲。这些歌曲並非都有同等的價值，但是其中形象的民主性、生命力以及音樂語言的簡潔性表現得最鮮明的歌曲，都成了真正人民的歌曲。諾維科夫的作品是很明顯地與都市的歌曲、战士的歌曲和俄羅斯十月革命前的農民歌曲有联系的、蘇維埃式的年青响亮的歌声。

对自己人民力量的堅定的信念、苏联人民的崇高的道德面貌、斯大林的天才所改造的祖國的美妙遠景——这些就是天才苏联作曲家諾維科夫的歌曲創作的主要題材。諾維科夫以全國

著名的歌曲：“茶炊—火繩槍”、“五粒子彈”、“寒風”及“瓦西亞—小瓦西亞”等，在一九四五年獲得了斯大林獎金。

一八九六年十月三十日，諾維科夫生於鄰近梁贊省的小城斯科平，一個多子的鐵匠的家庭裏。家庭經濟狀況很窘，沒有能力送孩子入斯科平的職業學校，他的初級教育是在一所教區小學裏受到的。八歲的時候，這位未來的作曲家已經顯出了非常的音樂才能——卓越的听觉和美好的嗓音（高音）。這個孩子起先在教堂合唱團裏唱歌，指揮是一個相當有經驗的音樂家，他教授小合唱團員們讀譜和運用嗓子與呼吸，在合唱團裏唱歌有少得可憐的“薪水”。諾維科夫用第一次所得的半個盧布，買了一個巴拉萊卡，這個樂器把他引進了“器樂”世界。這個孩子自修學會了彈巴拉萊卡，彈些他所聽來的熟悉的民間調子。

諾維科夫一家都是喜歡音樂的。最小的弟弟拉得一手好手風琴。每逢假日，這個大家庭連叔叔嬸嬸們在內，都圍着桌子聚攏來，組成一個十分和諧响亮的合唱團。他們合唱的俄羅斯歌曲——培養了這個孩子對音樂的興趣。

他在教區小學畢業以後，又在市立中學畢業。擺在這個十六歲青年面前的前途是：作法庭公証人的助手，或者在郵局，或者到電報局作學徒，但這都引不起他的興趣。就是諾維科夫從小熟悉的家業，也不能引起他的注意。他希望能夠繼續學習音樂。

這個堅定的青年，順利地通過會考，考入了梁贊師範專科學校。諾維科夫在這個學校讀了四年（一九一二至一九一六年）書；由於成績優良，才能卓越，他獲得了獎學金及住宿的優待。他的

音樂天才並沒有被埋沒，而且得到了更進一步的發展。他從那些有經驗的教師學習小提琴和大提琴，在師範專科學校的合唱團裏唱歌，還學習指揮的技術。師範專科學校合唱團有團員六十人，對於這位年青的指揮家來說，是最好的實習對象。

除了合唱團之外，在師範專科學校裏，還有一個小型的業餘管弦樂隊。經過合唱團、管弦樂隊及獨唱者們的共同努力，才演出了格林卡的歌劇“伊凡·蘇薩寧”（全劇有些刪略）。於是諾維科夫第一次有機會不只認識了格林卡的不朽作品的鋼琴譜，而且還認識了總譜。

學校裏的學生也常組織音樂會，諾維科夫不止一次得以出席指揮合唱團及管弦樂隊。在梁贊表演的還有首都的藝術家：格利戈利·皮羅戈夫、普拉童·采謝維奇、莫斯科的三重合奏團（蕭爾、克列英、愛爾里赫）。諾維科夫自己也參加了一個業餘的三重合奏團，在裏面奏大提琴。諾維科夫並不限於對音樂感興趣，他還貪婪地閱讀各門學問的書籍。

諾維科夫在師範專科學校畢業後，他以教書掙得升學所必需的錢，進了莫斯科師範學院，同時又在人民音樂學院裏學習。諾維科夫在梁贊的時候已經有了很好的基礎，所以學習了兩個月以後就在波德戈列茨基的合唱指揮班上考試合格，並加入了帕斯哈洛夫的和聲初級班，還在克列英那裏學習大提琴。

在青年音樂愛好者的音樂發展上，外面的新的音樂觀感，比他在人民音樂學院裏的學習對他更有幫助。他看見了著名作曲家們——格拉祖諾夫、拉赫瑪尼諾夫、格里愛爾，也聽見了他們

的作品的演奏；在著名的教會合唱團的音樂會裏，他領略了合唱的演唱的高度技巧；同時他在庫謝維茨基的音樂會裏听到了古典的和新的交響音樂。此外，在藝術劇院演出的“櫻桃園”、“三姊妹”、“底層”等，也給了諾維科夫很深刻的印象。

一九一七到一九一八年的最艱苦的年代，諾維科夫正在師範學院歷史語言學系三年級讀書，他非常用功。

諾維科夫由於營養不足，精疲力竭，功課是越來越壞了。他決心離開學校，回到了他的故鄉斯科平。他在斯科平組織了一個大合唱團。諾維科夫細心鑽研新穎的表演風格，他訓練以前在教會裏唱歌的人改唱“世俗”曲調。合唱團演奏的節目是民歌和歌劇的選曲。諾維科夫同他的合唱團在各個戲院和俱樂部演出，此外還到各縣、各村的文化館作巡迴演出。

一九一九年，諾維科夫在斯科平辦了一所兒童音樂學校，裏面分設提琴、鋼琴、合唱團及管弦樂各班。

諾維科夫嘗試作曲是在斯科平開始的。一九一八年，在某個音樂會裏演出了他自己的合唱曲“俄羅斯解放頌”；其後又寫了幾齣戲劇的配樂；最後，他用史詩的風格寫了一齣描述民間故事的獨幕歌劇“伊里亞·穆羅美茨”。脚本是作者自己根據幾個俄羅斯民間故事的內容綜合改編在一起寫成的。不過這個歌劇有一個特點，就是：沒有樂隊伴奏，而用合唱團代替，依照作者的意思，這個合唱團是用以敘述和解釋歌劇的內容的。

在斯科平，諾維科夫更顯著地表現了另一方面的藝術才能。他和幾個青年業餘音樂家一同參加了斯科平劇院所組織的劇

團，不久他就被選拔擔任好幾個戲裏的主角；在“欽差大臣”裏扮演假欽差大臣（赫萊斯塔科夫）；在“底層”裏扮演男爵；在“第十二夜”裏扮演馬爾沃里奧；在“破滅了的希望”裏扮演格爾得等。

一九二〇年，由於諾維科夫醉心於戲劇，又回到梁贊。斯科平的幾個演員——諾維科夫也在內，都轉移到了梁贊的戲院。在梁贊，諾維科夫仍舊扮演重要的角色，例如在“陰謀與愛情”中演斐迪南和烏爾姆；在“森林”裏演沃西米勃拉托夫和彼得等，成績都很優越。

諾維科夫在音樂劇院裏，又有機會考驗了一下自己的演劇的能力：一九二一年的夏天，他在斯科平演唱地方戲，也獲得了很大的成功。

一九二一年，在諾維科夫的生活上起了一個巨大的轉變；他決定要作一個職業的音樂家了。他接受了從前的老師帕斯哈洛夫的勸告，放棄了戲劇，進了莫斯科音樂學院格里愛爾的作曲班。

此外，指導諾維科夫的教師還有卡紐斯和卡圖阿爾（曲式分析），伊凡諾夫-勃列茨基（音樂史），瓦西連科（配器法），薩拉德熱夫（總譜閱讀及指揮法）。只有普修的鋼琴課是他的一個難關。他已經二十五歲了，才第一次坐在鋼琴的前面。但他堅持不懈地每天練習六七個鐘頭，終於達到了他所要求的成績。

由於很早就有家庭負擔，大學生諾維科夫的生活很困難，因此，他在庫爾斯克鐵路彼德察站上的農業中等職業學校裏謀得了一個工作，在那裏做了三年音樂教師和俱樂部的工作：講授音

樂知識，指揮合唱和民間器樂樂隊。

諾維科夫依靠學生的力量，排演了古諾的歌劇“浮士德”，他自己則扮演劇中的魔鬼。

一九二四年，諾維科夫離開了職業學校，開始在紅軍部隊裏服務。最初，他在列福爾托夫地方的特种砲兵的學習班學員合唱隊裏擔任指導員。諾維科夫這並不是第一次和紅軍發生接觸，早在一九二〇年的時候，他就在梁贊組織了紅軍業餘合唱團，用紅軍的力量排演了他的歌劇“伊里亞·穆羅美茨”。

諾維科夫為學員們的合唱團作了許多歌曲和大合唱，這些歌曲很受歡迎，在紅軍的其他部隊裏也都開始唱了起來。

不久以後，諾維科夫又轉到工農紅軍的伏龍芝軍事學院俱樂部工作，並在革命軍事委員會第二文化宮裏擔任合唱團的指揮。這些合唱團曾經受過很好的訓練，都能唱非常複雜的歌曲。諾維科夫給一些獨唱家們寫了些作品，並且還為一些俱樂部演劇團體的演出寫了一些配樂。例如為克雷洛夫的戲劇“特魯姆夫”所作的配樂等。

諾維科夫於一九二六年復員，但他還留在軍事學院作為志願聘用人員，同時還在中央聯絡俱樂部裏開始工作。在這個俱樂部的大團體裏，除了合唱團以外，還有獨唱者、交響樂隊及民間器樂樂隊等。由於具備了這些有利的條件，諾維科夫有機會排演了小歌劇“柯爾涅維爾斯基的鐘”。

一九二七年，在諾維科夫的生活上是一個新的里程碑。諾維科夫和音樂學院裏某些走俄國無產階級音樂家協會的路線的領

導者發生了齟齬，因此，已經在第五年級，不久即將畢業的諾維科夫，就不得不被迫離開了音樂學院。雖然在形式上，他的教育沒有完成，但在音樂學院裏應該有的收穫，他都得到了。總結起來諾維科夫在音樂學院幾年中間的創作，除去為紅軍創作的作品外，還有鋼琴前奏曲集、浪漫曲、合唱組曲“春雨”等作品。

從一九二八年起，諾維科夫開始和伏龍芝紅軍中央文化宮發生了多年的關係，在那裏審定教學參考書，並且組織出版歌曲集。諾維科夫在紅軍中央文化宮裏指揮合唱團及管弦樂隊，此外，他在莫斯科衛戍部隊裏，在學員和紅軍戰士們中間還擔任重要工作。

工農紅軍建軍十一周年紀念日的時候，在國立模範大劇院按慣例為紅軍所開的晚會上，諾維科夫同由五百名紅軍戰士聯合組成的大合唱團演出。在這第一次出現的紅軍聯合大合唱團的演奏節目裏，計有達維典科的“第一騎兵”，“布瓊尼的騎兵曲”，以及許多其他作品。規模宏大的紅軍團體的演出，給人以很深的印象。諾維科夫本人由於組織合唱團，和他們練習複雜的多聲部的音樂作品的節目，也學得了許多新的東西。

從這以後，在和平年代中的每一次二月十三日紅軍建軍節的莊嚴盛大的音樂會的節目裏，都有紅軍聯合大合唱團參加。

從一九二七年起，諾維科夫化了許多時間和精力，致力於教育事業。當他還在音樂學院作學生的時候，根據伊波里托夫-伊凡諾夫的建議，就在國立音樂研究所擔任了視唱練耳課及合唱班的領導工作。在一九二七到一九三一的四五年之間，諾維科夫

一直都在名為“十月革命”的音樂中等職業學校裏擔任講課工作。

一九三一年，諾維科夫在高爾基中央文化休息公園裏，領導非常有意義的羣衆文化工作，並在羣衆音樂學校擔任講課，領導公園歌曲教唱指導員的訓練班，研究羣衆合唱的教授法。

在一九二七到一九三一年間，這位順利開始創作的青年作曲家沉默了。這固然一部分是由於實際的事務工作占據了他很多精力，但主要的還是由於俄羅斯無產階級音樂家協會的“壓制”——這種“壓制”不止妨礙了諾維科夫一個人。直到一九三三年，諾維科夫到莫斯科軍區政治部的紅軍業餘歌詠團裏工作的時候，才恢復了他的作曲工作。作曲家又重新考慮了他的創作方向，最後終於選定了早就比其他部門更對他接近的創作部門——歌曲。這時由國立音樂出版社出版了那所有獲得廣泛流傳的歌曲中的第一支歌曲——“紅摩托手進行曲”（鮑洛汀詞）。

在紅軍業餘歌詠團裏工作本身的性質，使諾維科夫和創作的關係更加密切了。諾維科夫遵照工農紅軍政治部交給他的特別任務，編纂了三部歌集，其中包括許多農民的和都市的歌曲。這些歌曲的研究，對於作曲家諾維科夫不是沒有影響的。這些歌曲的某些調式節奏與音調的特點，都融化到他自己的獨立的風格裏了。

一九三二到一九三三年諾維科夫同朗誦家彼爾申合作，為某些史詩（如巴格里茨基的“懷念奧帕納斯”、卡門斯基的“熊穴”及其他的文藝作品等）寫了許多鋼琴伴奏。這樣就擴大了這位青

年作曲家的創作範圍。繼這些經驗之後，諾維科夫又為劇院寫了一些新的作品，他給現代劇院和國立兒童劇院的幾個劇目配音樂。

不過諾維科夫的注意重點，仍舊放在歌曲的創作方面，而他在歌曲創作上的成就，也獲得了社會輿論的公認。

一九三四年，在全蘇列寧共產主義青年團中央委員會及工農紅軍政治部所舉行的比賽會上，諾維科夫以“柯托夫斯基之歌”（巴格里茨基詞）榮膺第二獎。在這個比賽會上，他的“探照燈手”（紅軍戰士斯特列爾諾夫詞）和“共青團的哨兵隊”，也同時獲得了好評。諾維科夫的歌曲，不僅在各團體、各部隊、各俱樂部裏流行地唱着，就是在行軍的行列裏也唱着。

成功並沒有妨碍諾維科夫以批判的態度對待自己的作品。他仍舊繼續在自己的歌曲風格上努力，因而達到了高度的樸素性和在音樂形象上的鮮明性。

一九三六至一九三八年間，諾維科夫獲得了一連串的成功。其中最負盛名的歌曲，如“青年戰士之歌”是諾維科夫在一夜之間寫成的。在黎明時候，這個歌剛一寫完，就用飛機把它送到了白俄羅斯。在波洛茨克紅軍文化宮裏的紅軍合唱團，正在等着這個歌來排演，準備在慶祝軍事大演習結束典禮的音樂會上演出。諾維科夫在開音樂會的前一天趕到，幫助他們練習這個歌曲，並且還檢閱了紅軍團體準備演出的其餘的節目（給以他們所需要的指示）。尤其引起他的注意的是哥薩克人的合唱團。從此以後，哥薩克的生動鮮明的民謠成分和哥薩克歌曲的強勁有力

的小調，都滲透入諾維科夫的作品中。

在這以後的成功作品，是“沿着海洋”、“屠爾斯基的步槍”及“夏伯陽之歌”等。從這些歌裏，可以更明顯地听到了作曲家的獨特的聲音。在諾維科夫早期的歌曲裏所看到的曲調結構的平凡性，現在被明朗的風格和更鮮明的形象性給代替了。

“五一勞動節歌”真是特別幸運。成千成萬狂歡的民衆在五一節的大遊行中，從紅場上列寧墓前經過的時候，都齊聲唱着這支歌。斯大林和他的戰友——黨和政府的領袖們都听到了這支歌。

從一九三六到一九三八年，諾維科夫又回到中央紅軍文化宮裏工作，指揮衛戍部隊的合唱團，並且編纂出版了一些歌集和教學指導。

其後的五年，有兩年是處於偉大的衛國戰爭時期，諾維科夫在領導蘇聯職工會總會的職工協會藝術團。諾維科夫把藝術團的工作開展得很廣泛而有趣味。他自己樹立了一個目標：要從許多有天才的音樂愛好者（這樣的人在工人業餘團體中很多）中，培養出一批專業演員，以及合唱團的、舞蹈的和樂器等業餘文娛活動各部門的指導員。爲了這個目標，諾維科夫開了許多課，參加藝術團的人，都學習了基本理論知識，同時學習音樂史，還要經過考試及做書面作業。於是最初由業餘合唱者和音樂家們所組成的藝術團，經過了兩三年，就變成了一個模範的專業團體。

諾維科夫認為：藝術團的藝術應該有它自己的演出風格，而在演出節目上，也應該有它自己的方向。這時在藝術團裏，已經

有了新的組織成員。在合唱團、器樂組以及舞蹈組裏，都有蘇聯各民族的代表們來參加，諾維科夫在管弦樂隊裏，除去採用俄羅斯普通的民族樂器以外，還採用了琺古里琴、①班杜拉琴、②齊姆巴羅③等樂器。雖然在管弦樂法的配合上他顧及了某一歌曲中民族的特色，但是他還大胆地實行了各民族樂器音色的混合。

他從合唱團獲得了更有意思的經驗。在幾十個民族團體參加的業餘藝術表演會上，不止一次地發生了關於合唱者合併的複雜問題；就是把習慣於用天然發聲直嗓子唱的歌唱者，和經過訓練的用頭部共鳴和用胸部共鳴的歌唱者合併起來的問題。諾維科夫採用了所謂“混合”的原則，把自然發聲的獨唱者的領唱的音色，及普通合唱的音色混合在一起。阿塞拜疆人或者格魯吉亞人的獨唱者，好像把作為合唱隊中主要的聲調——俄羅斯的聲音，渲染上了他們所特有的“色彩”。諾維科夫的經驗開創了把多數民族的合唱冶於一爐的可能性。但是，戰爭把諾維科夫的這種決不是平空捏造，而是生活本身提示出來的實驗給打斷了。

諾維科夫所選擇的創作的演唱節目，對這個職工協會藝術團的任務是非常適合的。藝術團的節目裏的主要的主題是：歌頌被看做是各種不同職業的蘇聯人民的英雄豪邁事業的勞動、和

① 琺古里琴(Чонгури)，是一種格魯吉亞的民間彈弦樂器，它的形狀類似巴拉萊卡。——譯者注。

② 班杜拉琴(Бандура)是一種烏克蘭民間的彈弦樂器。——譯者注。

③ 齊姆巴羅(Цимбало)，是一種白俄羅斯的民間彈弦樂器。——譯者注。

在歌曲裏的描繪優秀的勞動人民的肖像。

諾維科夫在培養藝術團的舞蹈組的時候，不用單獨的小品樂曲，而是用一種有意義、有題材的舞蹈組曲。這樣，就產生了俄羅斯的、烏克蘭的、阿塞拜疆的、白俄羅斯的以及其他各民族的組曲。

當然，這些創舉遠不是都達到完美的境界。可是最值得注意的是他對於創作的無休無止地追求，並且努力想在藝術團的藝術裏把民族的形式和社會主義的內容結合起來。

諾維科夫留在這個範圍內工作，在當時是非常必要的，因為不論對於他所領導的團體或是他自己，都是同樣有重大的意義的。諾維科夫和來自人民羣衆的音樂家們保持着密切的聯繫，這種聯繫使藝術家諾維科夫更充實，並且在風格底尋求上對他也很有幫助。

在蘇聯境內的旅行，以及和社會主義勞動者的接觸，都給了他深刻的印象，豐富了他的創作思想。

幾乎從蘇聯作曲家協會成立的時候起，諾維科夫就是羣衆歌曲部門中積極的活動家。一九三三到一九三四這兩年，在工農紅軍政治部和全蘇列寧共產主義青年團聯合舉行的部隊共青團羣衆歌曲比賽會的時期，就由幾個羣衆歌曲作家，在作曲家協會裏組成了一個創作組（主要是創作軍歌）。

不久，由於作曲家協會成立了保衛國家委員會，這個歌曲作家的聯合組織就更加鞏固起來，諾維科夫也參加了這個工作。領導保衛國家委員會的工作，是由著名的作曲家們輪流擔任的：最