

3500.145
中央音乐学院图书馆藏书

书号

E1.6/t CCB 20

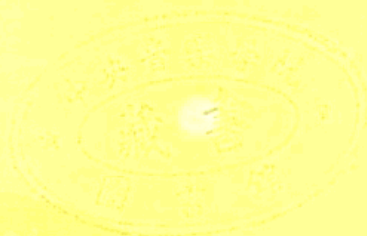
总登
记号

37388

柴科夫斯基的 《1812年》序曲

尔·库什纳辽娃著

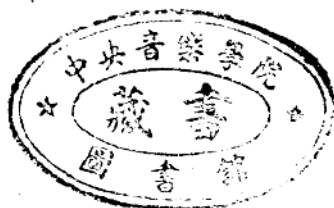
姚乃兴译

音乐欣赏丛书

柴科夫斯基的《1812年》序曲

尔·库什纳辽娃著
姚乃兴译

音乐出版社

北京

中央音乐学院图书馆	
收到	1958.2.27
总登记号	37388

Л. КУШНАРЕВА:
“1812” ТОРЖЕСТВЕННАЯ УВЕРТЮРА
ЧАЙКОВСКОГО

本书根据 МУЗГИЗ 1954 年版译出

音乐欣赏丛书

柴科夫斯基的《1812 年》序曲

[苏]尔·库什纳列娃著 姚乃兴译

*

音乐出版社出版(北京东单沟沿头 33 号)
北京市书刊出版业营业许可证出字第 063 号

新华书店总经售

*

787×1092 毫米 50 开, $\frac{2}{5}$ 印张·6,400 字

1958 年 1 月 北京 第 1 版

1958 年 1 月 北京 第 1 次印刷

印数: 1-2,750 册

统一书号: 8026·779 定价 0.08 元

內 容 提 要

《1812 年》序曲是柴科夫斯基序曲方面的代表作。本书对柴科夫斯基创作这一序曲的经过以及序曲本身作了介绍和分析。

中央音乐学院图书馆	
书号	E16/t CCB20
总登记号	37388

天才的俄罗斯作曲家彼·伊·柴科夫斯基的作品深受苏联听众的欢迎和热爱。他的音乐能为最广大群众所了解和接受。他的音乐充满了深刻的、激动人心的内容和美妙的诗一般的形象。在无线电里、音乐会上以及家常生活中每天都可以听到他的作品。

柴科夫斯基是一位热情的爱国者，他热爱俄罗斯的一切，他的所有作品都充满了爱国主义的思想和感情。

柴科夫斯基在给梅克夫人^①的信中写道：“……我还没有碰到一个人比我更爱罗斯^②母亲，特别是爱她的俄罗斯了。我狂热地爱俄罗斯的人、俄罗斯的语言、俄罗斯的智慧、俄罗斯人的美、俄

罗斯的风俗。”“我酷爱以各种各样形式表现出来的俄罗斯的因素，一句话，我是俄罗斯这个词的全部涵义所能表达的俄罗斯人……”

对祖国、对俄罗斯人民的热烈的爱促使柴科夫斯基去研究俄罗斯的民歌，给自己的作品选择爱国主义内容的题材。

下面我們可以看到，柴科夫斯基在《1812年》序曲中所用的主题材料同样取源于人民，和人民息息相联。

* * *

① 梅克夫人 (П. Ф. фон-Мекк) 是一个热爱音乐的富孀，她对柴科夫斯基推崇备至。曾长期地给柴科夫斯基物质援助，使他能安心创作。他们彼此鸿雁往还，成了好友，但从未见过面。——译者注。

② 俄罗斯人、乌克兰人、别洛露西亚人是三个兄弟民族，他们构成东欧斯拉夫人的一个分支，九世纪下半叶，东部斯拉夫各族底个别王国联合成为一个大国家，其首都为罗斯最大的城市基辅，因此，罗斯便成了所有东部斯拉夫民族共有的名字。——译者注。

《1812年》序曲創作的簡單經過是这样的。

1882 年在莫斯科要組織一个工艺展览会，尼·格·魯宾斯坦^①被委任为这一个展览会的音乐部主任。

魯宾斯坦想使展览会的音乐会演奏节目单上能够有本国作曲家专为这件事而写的作品。为此，他在 1880 年 9 月 18 日写了封信給柴科夫斯基說：“我絲毫沒有恭維的意思，你知道，你的作品对我來說，要比其他任何作曲家的作品都珍貴而可亲。这不是定貨，而是对我，首先是对事业，其次是再一次对我的深情厚誼。我既不指定形式，也不指定題材。作品最好能演奏十五至二十五分鐘，可以有合唱，也可以不带合唱，不过，当然，不要有独唱或独奏”。

① 尼·格·魯宾斯坦(Н. Г. Рубинштейн)是杰出的俄罗斯鋼琴演奏家、指揮家和組織者，是柴科夫斯基的好友，他邀請年青的柴科夫斯基來莫斯科音樂院當教授。——譯者注。

虽然柴科夫斯基是不喜欢为了定貨而創作^①，但因为是尼·格·魯宾斯坦的来信，所以他不能拒絕这一請求，因此便立刻动手創作。他选取了1812年俄罗斯人民反对拿破崙大軍的英勇斗争的历史事件作为自己这部作品的題材。

一如往常，柴科夫斯基工作得很快，至10月6日序曲草稿已經完成了。

显然，序曲竟完成得如此之速，連柴科夫斯基本人都是出乎意料之外的。他在1880年10月10日給梅克夫人的信中写道：“我亲爱的朋友，你知道吗？我的繆斯^②近来（在姊姊得病之前）对我极为友善，使我飞快地写完了两个作品：（1）应尼·格·魯宾斯坦之請，为展览会所作的一首大型庆祝序曲；（2）四乐章的弦乐小夜曲。我现在正在給它們做配器工作。

① 1880年9月28日柴科夫斯基在給梅克夫人的信中写道：“亲爱的朋友！你想想看，难道为庸俗和嘈杂的公共場所，譬如，展览会的开幕典礼，能写些什么作品的嗎？”

② 繆斯是希腊神話中司文学艺术之女神，——譯者注。

《1812年》序曲于1882年8月8日在莫斯科的工艺展览会的第六次交响乐音乐会上演出。这一次音乐会的节目全是彼·伊·柴科夫斯基的作品。

序曲获得了巨大的成功。作曲家和指挥(伊·克·阿尔坦)向听众谢了好几次幕。我们从8月15日第222号《俄罗斯新闻》上所刊登的一篇评论中摘录一段来看看：“所有到场的人大概都会长久地记住这次音乐会。柴科夫斯基频频不断地向听众谢幕，我们由衷地高兴，因为我们没有活在那种时代——伟大天才只有在身后才能得到社会最终承认的时代。”

柴科夫斯基本人起初对自己的序曲的评价是很审慎的。他在一封信中曾写道：“我写它时缺少热情，所以它大概是不会有艺术价值的。”

然而他对这一作品的态度也在逐渐改变着。

1882年2月23日彼·伊·柴科夫斯基给尤根松①写道：“我的《1812年》序曲是好，还是坏，我

不知道,不过,請恕我的不謙遜,可能是好的!”

后来序曲受到了听众的欢迎,获得了很大的成功,并且出乎作者意料之外,在报章杂志上也出现了对它的好评,这时柴科夫斯基才改变了他对这一作品的看法,常常把它列入他所指挥的音乐会节目单中去.在他指挥之下,序曲曾先后在下列城市中演出:

1887 年在彼得堡与莫斯科,

1887 年在柏林和布拉格(二次),

1890 年在梯比利斯,

1891 年在基辅,

1893 年在布鲁塞尔、敦德隆、哈尔科夫.

-
- ① 尤根松(П. И. Юргенсон)是著名的乐谱出版商,他很早便看出了柴科夫斯基的天才,柴科夫斯基的所有作品差不多都是由他出版的.他不但在物质上帮助了柴科夫斯基,而且因此也传播和宣传了青年作曲家的音乐,帮助他的作品得到普及.——譯者注.

序曲于1888年2月7日在布拉格(魯陶尔菲奴姻)演出时受到异常热烈的欢迎和喝采. 关于这件事柴科夫斯基在他的日記中留下了这样一段意味深长的話: “当然, 这是我一生中最值得紀念的日子之一了. 我深爱这些善良的捷克人. 对, 就是为了这个緣故!!! 上帝啊! 我是多么的欢乐! 这一切都不是給我的, 而是給我亲爱的俄罗斯的.”

2月9日在布拉格举行了第二次柴科夫斯基作品音乐会, 会上又演奏了《1812年》序曲. 第二次音乐会之后, 喝采、贊扬是更其热烈了.

柴科夫斯基在自己的日記中指出: 这是“巨大的成功”.

高尔基于1896年在下諾夫哥罗德城的全俄罗斯展览会上听了《1812年》序曲之后在《下諾夫哥罗德之頁》上发表了她的有趣的感想: “指揮符·伊·格拉伐契出现了. 他的魔棒揮舞, 霎时, 大厅里响起了庄严的《1812年》的声响. 这位著名指揮家駕馭乐队的本领获得了贊扬. 各个音部奏得十

分和諧、合体，没有一个乐器显得突出，序曲深刻的人民性的音乐象平稳的波涛一样，庄严而有力地在大厅里散开，它用一种新的东西攫住了你，把你高举于时代之上，这些声音表达了这一庄严的历史时刻，极其成功地描繪了人民奋起保卫祖国的威力，它的渾厚气魄。”

在卫国战争的年代里，这部作品变得更亲切而可爱了，它提高了苏军战士的士气和情绪，鼓舞他们在反抗强大而阴险的敌人的战斗中树立功勋。这部作品的社会意义，再没有比俄罗斯人民与法西斯侵略者作战的那个值得纪念的岁月里，表现得更鲜明了。

* * *

《1812年》序曲和其他的标题音乐作品一样，它本身的名称就说明了它的内容。1812年是俄罗斯人民反抗拿破崙第一的英勇斗争的年代。

因此，柴科夫斯基的任务就是要在自己的作品里展开两个組成序曲主要内容的基本音乐形

象——自我牺牲的俄罗斯人民的形象和侵入俄罗斯的法兰西大军的形象。柴科夫斯基用完全不同的主题材料刻划了这两个鲜明对照的形象。俄罗斯人民的形象展开得比较丰富多采些，而法军的形象则比较贫瘠些。柴科夫斯基用那些与民间创作有关联的音乐主题来刻划俄罗斯人民的形象：当时十分流行，歌词内容是爱国主义的宗教歌曲主题；俄罗斯风的辽阔的调和真正的民间结婚歌曲《在大門旁，在爹家的大門旁》。

法军的形象在序曲中是用一个不大的主题，确切一些说，是借用《马赛曲》^①中的一个旋律的片断来代表的。

现在已成了一种传统，序曲到最终时用格林卡的歌剧《伊凡·苏萨宁》中的《光荣颂》主题，来

① 《马赛曲》的词和谱是法国的诗人和作曲家鲁塞·但·李尔在1792年4月25日夜間法兰西向奥地利宣战时写成的，起初《马赛曲》是法国资产阶级革命的颂歌，后来它成了法兰西共和国的国歌。

代替早先的旧沙皇国歌主题，引入这一叶已成为真正的人民的主题，无疑，是正确的。因为革命前的国歌曲调不能表达出全民胜利的思想。

除了这些基本的主题之外，序曲中还有许多插曲，表现不安的情绪，描绘搏斗的景象。

柴科夫斯基在自己的作品中层次分明地叙述了1812年的事件。一听序曲，我们便会想象出俄罗斯人民的和平生活，随后出现了不安和惊惶，征集俄军的号召，俄罗斯农民的游击活动，与法军的搏斗，最后，庆贺胜利的全民狂欢。

《1812年》序曲是为阵营浩大，配有扩大了吹奏乐器部分的交响乐队而写的。乐队中还采用了钟，在全曲最高潮时钟声给整个乐队的音响添上一种巨大的力量和节日的气氛。

乐队的阵营所以要加以扩展，因为按照作者的想法，《1812年》序曲是准备在露天演奏的。

序曲以缓慢而辽阔的前奏开始，和弦奏出了赞歌般的主题：

这一朴实的、在那个年代每个人都熟悉的曲调反映了俄罗斯人民和平、安祥的情绪。这个旋律开始由中提琴和大提琴奏出，以后加入了木管，造成一种强有力的音响效果，增长紧张的气氛。这些和音庄严而雄伟地响着，一直到低音部分的不安节奏出现为止。然后是惊惶和不安的情绪，它们渐渐地增长着，可以听到其中温柔动人、带有如泣如诉色彩的主题：

这一主题用双簧管、长笛、单簧管、大管演奏，从一种乐器转到另一种乐器。

速度不断地加快，声响也逐渐地增强，不安的景象为序曲的新的段落代替。

这一插曲是描写征集俄军。在急促的军鼓声

的衬托之下,木管乐器和中提琴奏出了号角色彩的征兵主题:

这一主题重复了若干次,它准备着以下一个,性质与之迥然相对照的乐章.风驰电掣般的音乐以快板 (Allegro) 速度奏出,描绘的已经是鏖战本身的景象了.

在鲜明的强音符和切分音符中可以听出刀剑

的碰击声、马蹄声。

渐渐地整个乐队都演奏起这一主题，当它发展到最高潮时，中提琴音部中出现了法国国歌《马赛曲》的主题。

这一主题重复了几次，它描绘法军侵入俄罗斯的情景。突然，这一主题为风味与之迥然相异的、开朗的俄罗斯风的曲调所代替。

