

DI III HARMONIC

中央音乐学院图书馆藏书

书号

D

总记登号

BK 157250

爱乐

音乐与音响

丛刊·第

4

辑

爱乐

丛刊

PHILHARMONIC

音乐与音响

第 4 辑

目 录

柴科夫斯基和我

- 行板如歌 王蒙 10
柴科夫斯基断想 陈原 15
我心中的柴科夫斯基 张仨 22

*

爱乐偶谭

- 重读柴科夫斯基 28
——访著名作家余华先生

*

乐林漫步

- 柴科夫斯基如是说 曹利群 37
柴科夫斯基音乐特征 黄晓和 47
柴科夫斯基的歌剧 刘诗嵘 57

*

版本与争鸣

- 《暴风雨》的命运 卞祖善 63
柴科夫斯基小提琴协奏曲的十种版本 贺适 67
柴科夫斯基第五交响曲版本比较 周游 77
《曼弗雷德》交响曲及几个版本 李南 86
柴科夫斯基弦乐小夜曲的三个版本 李三才 91
柴科夫斯基第一钢琴协奏曲的几种主要版本比较
(英)桑德斯等 王纪宴编译 95

*

乐史空间

- 自我送终的柴科夫斯基 阿坚 100

第六交响曲《悲怆》/柴科夫斯基音乐会
《洛可可主题变奏曲》/序曲集/第一、第
二弦乐四重奏/《黑桃皇后》/第四交响曲
/根据 50 首民歌改编的钢琴四手联弹曲
/芭蕾音乐/《意大利随想曲》等 16 则

106

*

柴科夫斯基作品总目录

140

《企鹅唱片指南》评介三星

以上的柴科夫斯基唱片目录

147

柴科夫斯基作品优秀版本推荐

153

*

封面

19 世纪的音乐大师柴科夫斯基

封底

本刊推荐柴科夫斯基最佳唱片 5 张

封二

著名钢琴演奏家格伦·古尔德

封三

中国图书进出口总公司音像门市部

古典唱片销售排名榜

顾 问：李德伦

吴祖强

总 编 辑：董秀玉

执行主编：朱 伟

特约编审：王 毅

特约编辑：李 南

编 辑：耿 捷

黄伯藩

韦 勃

封面设计：海 洋

版式设计：周 杰

责任校对：李 祿

出版发行：

生活·读书·新知

三 联 书 店

地址：北京朝阳门内
大街 166 号

邮政编码：100706

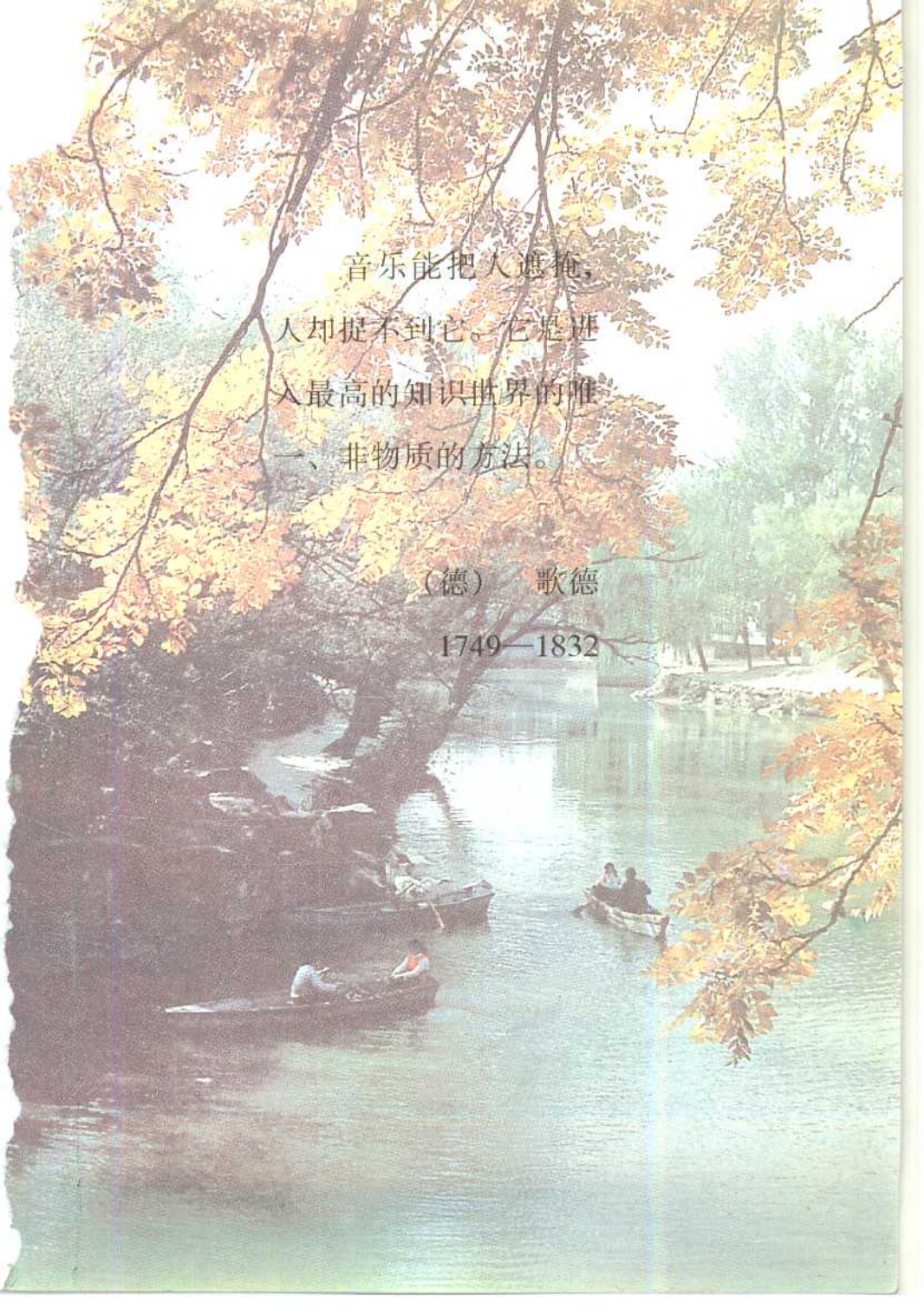
开本：大 32 开
(203 × 140mm)

印张：5

字数：12 万

定价：12.00 元

书号：ISBN7-108-
00768-1/J·63

The background of the page is a romantic-style painting. It depicts a calm river or lake flowing through a lush landscape. The banks are lined with trees, many of which have vibrant autumn foliage in shades of yellow, orange, and red. Some trees are still green. In the foreground, three small boats are visible on the water. One boat on the left has two people in it, one wearing a red shirt. Another boat further back has two people. A third boat is visible in the distance. The overall atmosphere is peaceful and scenic, with soft lighting and a focus on nature's beauty.

音乐能把人遮掩，
人却捉不到它。它是进
入最高的知识世界的唯
一、非物质的方法。

(德) 歌德

1749—1832

爱乐

丛刊

PHILHARMONIC

音乐与音响

第4辑

目录

柴科夫斯基和我

- 行板如歌 王蒙 10
柴科夫斯基断想 陈原 15
我心中的柴科夫斯基 张仨 22

*

爱乐偶谭

- 重读柴科夫斯基 28
——访著名作家余华先生

*

乐林漫步

- 柴科夫斯基如是说 曹利群 37
柴科夫斯基音乐特征 黄晓和 47
柴科夫斯基的歌剧 刘诗嵘 57

*

版本与争鸣

- 《暴风雨》的命运 卞祖善 63
柴科夫斯基小提琴协奏曲的十种版本 贺适 67
柴科夫斯基第五交响曲版本比较 周游 77
《曼弗雷德》交响曲及几个版本 李南 86
柴科夫斯基弦乐小夜曲的三个版本 李三才 91
柴科夫斯基第一钢琴协奏曲的几种主要版本比较
(英)桑德斯等 王纪宴编译 95

*

乐史空间

- 自我送终的柴科夫斯基 阿坚 100

第六交响曲《悲怆》/柴科夫斯基音乐会
《洛可可主题变奏曲》/序曲集/第一、第
二弦乐四重奏/《黑桃皇后》/第四交响曲
/根据 50 首民歌改编的钢琴四手联弹曲
/芭蕾音乐/《意大利随想曲》等 16 则

106

*

柴科夫斯基作品总目录

140

《企鹅唱片指南》评介三星

以上的柴科夫斯基唱片目录

147

柴科夫斯基作品优秀版本推荐

153

*

封面

19 世纪的音乐大师柴科夫斯基

封底

本刊推荐柴科夫斯基最佳唱片 5 张

封二

著名钢琴演奏家格伦·古尔德

封三

中国图书进出口总公司音像门市部

古典唱片销售排名榜

顾 问：李德伦

吴祖强

总 编 辑：董秀玉

执行主编：朱 伟

特约编审：王 毅

特约编辑：李 南

编 辑：耿 捷

黄伯藩

韦 勃

封面设计：海 洋

版式设计：周 杰

责任校对：李 祿

出版发行：

生活·读书·新知

三 联 书 店

地址：北京朝阳门内
大街 166 号

邮政编码：100706

开本：大 32 开
(203 × 140mm)

印张：5

字数：12 万

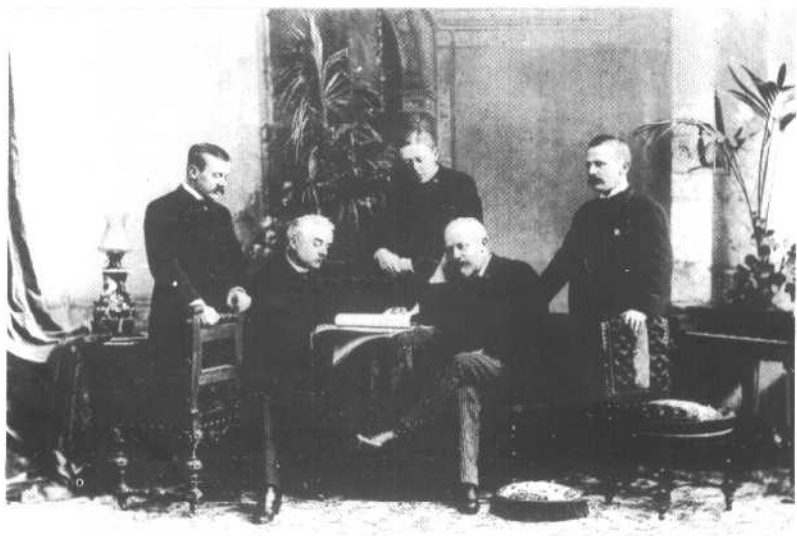
定价：12.00 元

书号：ISBN7-108-
00768-1/J·63

1860年的柴科夫斯基

柴科夫斯基和他的兄弟
们。

1877年的冯·梅克夫人

柴科夫斯基与夫人安东妮亚·伊万诺夫娜（1877年6月，莫斯科）

柴科夫斯基在莫斯科
(1884年)

1886年的柴科夫斯基

柴科夫斯基, 科利亚·康
拉蒂、S·A·叶少娃
和M·I·柴科夫斯基
(立者)在法国蒙特帕利
亚。(1876年6月)

柴科夫斯基在N·N·
菲格那的庄园(1890年)

柴科夫斯基和钢琴家亚历山大·席洛特，后者曾参加柴科夫斯基1888年指挥自己作品音乐会的演出。

柴科夫斯基和A·柴德雷斯基，A·T·阿普科廷和G.P.卡特索夫。

柴科夫斯基和他的学生，
小提琴家I · I · 科泰
克在莫斯科。(1877年)

柴科夫斯基和A · A ·
布兰多科夫，后者曾于
1888年参加柴科夫斯基
在巴黎指挥的音乐会。

行板如歌

王蒙

柴科夫斯基好像一直生活在我心里。

当然与 50 年代的唯苏俄是瞻有关系。但是对于苏俄的幻想易破——也不是那么易——对于柴科夫斯基的情感难消。他已经成为我的生命的一部分了。

他之容易接受，是由于他的流畅的旋律与洋溢的感情和才华。他的一些舞曲与小品是那样行云流水，清新自然，纯洁明丽而又如醉如痴，多彩多姿。比如《花的圆舞曲》，比如《天鹅湖》，比如钢琴套曲《四季》，比如小提琴曲《旋律》，脍炙人口，家喻户晓，浑如天成，了无痕迹。它们令人愉悦光明，热爱生命。他是一个赋予生命以优美的旋律与节奏的作曲家。没有他，人生将减少多少色彩与欢乐！

他的另一些更加令我倾倒的作品，则多了一层无奈的忧郁，美丽的痛苦，深邃的感叹。他的伤感，多情，潇洒，无与伦比。我总觉得他的沉重叹息之中有一种特别的妩媚与舒展，这种风格像是——我只找到了——苏东坡。他的乐曲——例如第六交响曲《悲怆》，开初使我想起李商隐，苍茫而又缠绵，缛丽而又幽深，温柔而又风流……再听下去，特别是第二乐章听下去，还是得回到苏轼那里去。他能自解。艺术就是永远的悲怆的解释，音乐就是无法摆脱的忧郁的摆脱。摆脱了也还忧郁，忧郁了也要摆脱。对于一个绝对的艺术来说，悲怆是一种深沉，更是一种极深沉

的美。而美是一种照耀着人生的苦难的光明。悲即美，而美即光明。悲怆成全着美，美宣泄着却也抚慰着悲。悲与美共生，悲与美冲撞，悲与美互补。忧郁与摆脱，心狱与大光明界，这就产生了一种摇曳，一种美的极致。

这也可以说是一种哲学。人生苦短，人生苦苦。然而有美，有无法人为地寻找和制造的永恒的艺术普照人间。于是软弱的人也感到了骄傲，至少是感到了安慰，感到了怡然。这就是柴科夫斯基的第六交响曲的哲学。

在他的第五交响曲与D大调小提琴协奏曲中，既有同样的美丽的痛苦，又有一种才华的赤诚与迷醉，我觉得缔造着这样的音

身着剑桥大学音乐博士
服的柴科夫斯基

(1893年6月，剑桥)

乐世界，呼吸着这样的乐曲，他会是满脸泪痕而又得意洋洋，烂漫天真而又矜持饱满。他缔造的世界悲从中来而又圆满无缺。你好像刚刚迎接到了黎明，重新看到了罪恶而又清爽，漫无边际而又栩栩如生的人世。你好像看到了一个含泪又含笑的中年妇人，她无可奈何却又是依依难舍地面对着你我的生存境遇。

是的，摇曳，柴科夫斯基最最令人着迷的是他的音乐的摇曳感。有多少悲哀也罢，有多少压抑也罢。他潇洒地摇曳着表现了出来，只剩下了美了。

这就是才华。我坚信才华本身就是一种美，是一种酒，饮了它一切悲哀的体验都成就了诗的花朵，成就了美的云霞。它是上苍给人类的，首先是给这个俄罗斯人的最珍贵的礼物。是上苍给

Милосердие Твое дарю!
Нелюди фальшивы!

Нелюди Вам благодарны за
все лучшее и светлое, что
Вы изволили нам ниспослать. Со
своей стороны я скажу, что
для изрыканья души не было
и всякого рода душевности,
умиления, а только, что
есть небольшое количество
людей, к которым принадле-
жу и Вы, так неужели
и темо любезнее мне ас-
= крество.

Нелюди Вам благодарны
и уважительно
М. Т. Чайковский

柴科夫斯基给梅克夫人
的第一封信

(1876年11月18或19日)

匆匆来去的男女的慰安。拥有了这样的礼物，人们理应更加感激和平安。柴科夫斯基教给人的是珍惜，珍惜生命，珍惜艺术，珍惜才华，珍惜美丽，珍惜光明。珍惜的人才没有白活一辈子。而这样的美谁也消灭不了，在火里不会燃烧，在水里也不会下沉。这最后两句话是一首苏联革命歌曲的标题。原谅那些毫无美感但知道整人的可怜虫吧，他们已经够苦的了。

在我的惹祸的《组织部来了个年轻人》中，我描写了林震与赵慧文一起听《意大利随想曲》。《意大利随想曲》最动人之处就在于它的潮汐般的，波浪般的摇曳感与阳光灿烂的光明感。人生太多不幸也罢，浮生短促也罢，还是有了那么迷人，那么秀丽，那么刻骨，那么哀伤，有时候却又是那么光明的柴科夫斯基的音乐。那是永久的青春的感觉与记忆。这能够说是浪漫么？据说行家们是把柴科夫斯基算做浪漫主义作曲家的。

1987年我在意大利的佛罗伦萨看到了柴科夫斯基的故居，在佛市郊区，在灌木丛下有一个白栅栏。可惜只是驱车而过罢了。缘止于此，有什么办法呢？

我宁愿说他是一个抒情作曲家。也许音乐都是抒情的。但是贝多芬的雍容华贵里包含着够多的理性和谐的光辉，莫扎特对于我来说则是青春的天籁，马勒在绝妙的神奇之中令我感到的是某种华美的陌生……只有柴科夫斯基，他抒的是我的情，他勾勒的是我的梦，他的酒使我如醍醐灌顶。他使我热爱生活热爱青春热爱文学，他使我不相信人类会总是像豺狼一样地你吃掉我、我吃掉你。我相信美的强大，柴科夫斯基的强大。他是一个真正的催人泪下的作曲家。普希金、莱蒙托夫的抒情诗的传统和屠格涅夫、契诃夫的抒情小说的传统。我相信这与人类不可能完全灭绝的善良有关。这与冥冥中的上苍的意旨有关。

我喜欢——应该说是崇拜与沉醉这种风格。特别是在我年轻

的时候，只有在这种风格中，我才能体会到生活的滋味，爱情的滋味，痛苦的滋味，艺术的滋味。柴科夫斯基是一个浓缩了情感与滋味的作曲家，是一个极其投入极其多情的作曲家。

他的一些曲子很重视旋律，有些通俗一点的甚至人们可以跟着哼唱。其中最著名的应该算是第一弦乐四重奏第二乐章——如歌的行板了。循环往复，忧郁低沉，而又单纯如话，弥漫如深秋的夜雾。行板如歌云云虽然只是意大利语—Andante Cantabile——的译文，但其汉语语词也是幽美，符合柴科夫斯基的风格。我写过一个中篇小说，题目就叫《如歌的行板》，这首乐曲是我的主人公的命运的一部分，也就是我的生命的一部分了。冯骥才说是他本来准备用“如歌的行板”为题写一篇小说的，结果被我“抢”到了头里。有什么可说的呢？大冯！你与柴科夫斯基没有咱们这种缘分。我不知道有没有读者从这篇小说中听出柴科夫斯基的音乐来。还有一些其他的青年时代的作品，我把柴科夫斯基看做自己的偶像与寄托。

真正的深情是无价的。虽然年华老去，虽然我们已经不再单纯，虽然我们不得不时时停下来舔一舔自己的伤口，虽然我们自己对自己感到愈来愈多的不满……又有什么方法！如果夜阑人静，你谛听了柴科夫斯基的《如歌的行板》，你也许能够再次落下你青年时代落过的泪水。只要还在人间，你就不会完全麻木。

于是你感谢柴科夫斯基。