

CLASSICA
古典音乐巨匠

柴可夫斯基

西苑出版社

传 记 画 册

0587176

CLASSICA

古典音乐巨匠

柴可夫斯基

主编：吕昕

（人民音乐出版社外国音乐编辑室主任）

编者：刘欣 孙蕾

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐巨匠 / 吕昕主编. - 北京: 西苑出版社, 1999.7

ISBN 7-80108-252-4

I. 古… II. 吕… III. 音乐家 - 传记 - 世界 IV. K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 28507 号

古典音乐巨匠

审定: 赵 汾 李德伦

主编: 吕 昕

西苑出版社出版发行

(北京市永定路 7 号 100039)

新华书店经销

北京华业咨询公司整体(画册、CD、VCD)策划

北京印刷二厂印刷

787 × 1092 毫米 16 开 842 千字 38 印张

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80108-252-4/K · 15

目 录

第一章 忧郁童年	1
音乐启蒙	2
家庭变故	4
痴心不改	6
第二章 音乐为伴	7
勤学苦练	8
知音难觅	10
执教生涯	12
第三章 初试啼声	15
身手不凡	16
初获成功	18
共同切磋	20
第四章 痛苦的爱	23
初恋如风	24
致命一击	25
婚姻噩梦	26
精神伴侣	28
第五章 渐入佳境	31
凯歌高奏	32
民族风情	34
悲喜交集	36
金秋岁月	38
第六章 如日中天	41
渡过难关	42
戏与人生	44
佳作频传	47
四支名曲	49

第七章 精彩谢幕 ———— 53

激情飞扬 ———— 54

灰色心曲 ———— 55

天真本色 ———— 56

命运莫测 ———— 57

童话世界 ———— 59

悲歌一曲 ———— 61

第八章 柴可夫斯基生平事略表 ———— 63

第九章 柴可夫斯基主要作品一览表 ———— 69

第一章

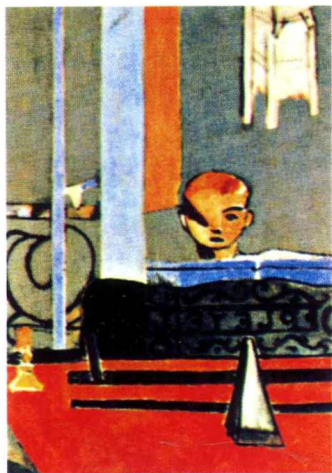
忧郁童丰

出生在一个与音乐无缘的家庭中的柴可夫斯基不是音乐神童，然而，他是如此敏感、忧郁，如此善于用幼小的心灵去感受复杂的音乐世界。他，终于走上了音乐之路。

音乐启蒙

俄罗斯乌拉尔地区有座小城名为伏特金斯克，它那秀丽的风光令人沉醉，山脉苍茫而又挺拔，蜿蜒的伏特加河宽阔而又清澈，茂密的森林一望无际，冬日里还覆盖着晶莹的白雪，这是典型的俄罗斯风光。就在这可以入画的小城中，柴可夫斯基于1840年5月7日来到这个世界上。

柴可夫斯基的父亲伊利亚·彼得罗维奇·柴可夫斯基是佛克金斯矿山的督察，他性格严厉，仪表堂堂，但他却很疼爱自己的儿子；母亲亚历山德拉来自一个移民家庭，性格温柔细腻，风度迷人。柴可夫斯基的家境尚

柴可夫斯基小时候性格忧郁、敏感、内向。这幅画表现出一位孩童脆弱的心灵。

柴可夫斯基父亲伊利亚·柴可夫斯基

柴可夫斯基的母亲亚历山德拉·雅西叶

好，不仅雇有仆佣，还能为孩子聘家庭教师。

若说小柴可夫斯基的家庭与音乐还能扯上一点儿干系的话，那便是他的母亲对音乐有份执著的热情。母亲弹起钢琴来，手指灵活轻巧；母亲唱起歌曲来，嗓音犹如出谷的黄莺。这幅优美的画卷一直牢牢铭刻在小柴可夫斯基的脑海中。

母亲有五子一女，排行第二的小柴可夫斯基与众不同，他那浪漫、忧郁、敏感、内向的性格很小便显露了出来。和他交流是件艰难的事，他的想像力犹如天马行空，令人琢磨不透，全家人都对他束手无策，只有法国籍的家庭教师——芳妮·杜芭赫和他投缘。“彼得实在敏感得过分，因此不得不十分小心地对待他。一些细微的小事都会让他受很深的伤害，别的小孩全不在意的批评，到了他这里都会令他心中惶惑……”若干年后，芳妮小姐这样回忆道。

天性敏感的人极易与音乐产生共鸣，柴可夫斯基也不例外。小柴可夫斯基5岁时便师从俄国钢琴教师玛丽亚·马可纳·帕里奇科娃，肖邦的《玛祖卡舞曲》是他最先练习的曲子，他的领悟之快令所有人吃惊。没过3年，他识谱与弹琴的水平就与老师不相上下了。然而，柴可夫斯基算不上音乐神童，或者他过于脆弱的神经抵御不了音乐的刺激吧，音乐总令他激动莫名、烦躁不安。“是它！是它！这音乐！”一个夜晚，家庭教师芳妮蓦地发现小柴可夫斯基从睡梦中坐起嚷着，“它呆在这儿不肯走，”他指着自己的脑袋，“让我平静不下来。”

正当这颗稚嫩的心在音乐中徜徉时，一场“灾难”来临了：父亲决意举家迁往莫斯科——当时的俄国第二大城市。这样一来，小柴可夫斯基就必须得告别温馨甜美的童年时光，告别平静快乐的乡村生活，告别芳妮——他生命中第一个知己，是她让柴可夫斯基了解到自己对音乐的痴爱。

但正在莫斯科肆虐的霍乱将柴可夫斯基一家逼到了圣彼得堡。父亲在西伯利亚地区找到了工作，但是

为了让孩子得到教育，小柴可夫斯基被孤身一人留在了圣彼得堡上学。与亲人别离之痛是锥心刺骨的，年仅10岁的小柴可夫斯基不知道，情感丰富的他这一生还要忍受多少次这样的痛苦。

弗雷德里克·弗兰齐舍克·肖邦(1810—1849)，波兰伟大的作曲家、钢琴家。在作曲方面，他大胆革新，勇于开拓，丰富了旋律、节奏、和声、复调音乐，把波兰音乐提高到代表欧洲音乐艺术最高成就的地位。在钢琴演奏方面，他自成风格，以委婉如歌、精致典雅为特色。

主要作品有钢琴协奏曲两部、钢琴奏鸣曲三部，还有玛祖卡舞曲、波洛涅兹舞曲、圆舞曲、夜曲等多种曲作传世。他的天才琴艺与爱国热忱至今仍受到世界各国人民的尊敬。

肖邦

柴可夫斯基诞生地——乌拉尔山西边的小镇伏特金斯克

家庭变故

柴可夫斯基的全家福，摄于1848年。左边第一位即柴可夫斯基。

对于小柴可夫斯基来说，离乡背井、远离亲人的痛苦是难以言表的，多年以后，他在翻看旧信时还忆起了这段往事：“……这些信件几乎将我唤回到30年以前，使我生动地想起我儿时思念母亲的苦恼，我以无限的激情热爱我的母亲。”由于思乡情浓，小柴可夫斯基大病一场，而当母亲送痊愈后的他回校读书时，小柴可夫斯基死死地抱住母亲，不放她离开。柴可夫斯基一生都对自己的家庭怀有深深的眷恋，这份感情在日后则从他的乐曲声中表露出来。

音乐适时地慰藉了他。在金碧辉煌的大剧场中，小柴可夫斯基被格林卡的歌剧——《为沙皇献身》迷住了。音乐怎么会有这么大的魔力？小柴可夫斯基怎么也搞不明白，随着音乐声的响起，往昔的生活如同一幅画卷，栩栩如生地展现在他眼前，那股熟悉的气息让他忍不住落泪。在小柴可夫斯基灰色的生活中，音乐带来了光明。

父亲对小柴可夫斯基的想法投了反对票。因为音乐在当时的俄国如同卑微的婢女，创作音乐的作曲家就更没地位了，薪金微薄，漂泊不定，爱子如命的老柴可夫斯基夫妇怎么舍得把儿子推入这么悲惨的命运中去呢？他们把儿子送进了一家法律学校，打算把他培养成为一名文官。死气沉沉的学校风气，以及教师漫不经心的授课方式，很快便使小柴可夫斯基感到了厌倦。音乐才是他惟一的乐土呀！放学了，空旷的琴房中只有柴可夫斯基一个人，他不知疲倦地弹奏着钢琴，宣泄着自己的感情。

米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡(1804—1857)，俄国作曲家。出身贵族家庭。1834年开始创作俄国历史上第一部民族歌剧《伊凡·苏萨宁》(又名《为沙皇献身》)，大获成功。1837年被任命为宫廷唱诗班乐长，并创作第二部歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》。此后曾对西班牙民间音乐进行过研究，他于1857年客死于柏林。生前曾被誉为“当代最卓越的作曲家”。他的主要作品还有《降E大调六重奏》、《悲怆三重奏》、《幻想圆舞曲》、《卡玛林斯卡雅》等。

格林卡

突然，噩耗传来，年仅41岁的母亲染上霍乱去世了，妹妹萨沙——他最疼爱的人被送进了一家女子寄宿学校，兄弟们都四散了。至爱之人离去了，一个亲密无间的家庭分崩离析了，柴可夫斯基为此痛不欲生。现在，他惟一的保护神只剩下音乐了。莫扎特的杰出歌剧《唐·璜》成了他的最爱，他疯狂地投入对它及对莫扎特本人的崇拜之中。“《唐·璜》是第一部给我留下深刻印象的作品。它唤起了我精神上的狂喜，使之在以后结出丰硕的果实。这部歌剧把我带进了一个只有伟大的天才才能居住的艺术世界。我之所以献身于音乐，要感谢莫扎特。他鼓舞我去作一切努力，他使我今生酷爱音乐，超过爱世界上其他一切东西。”

莫扎特的歌剧《唐·璜》中的一幕，由华德玛·纳尔所绘。柴可夫斯基父亲带回的音乐钟所播送的《唐·璜》抒情调成为他的音乐启蒙之作。

沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特(1756—1791)，奥地利作曲家。维也纳古典乐派的代表人物。他自幼便显示出音乐天赋，5岁开始作曲，8岁时创作了第一批奏鸣曲和交响曲，11岁写出一部歌剧。14岁时便被选为波伦亚爱乐协会会员。17岁时任萨尔茨堡大主教宫廷乐师，后辞职。此后生活一直处于逆境，但他仍然创作出一大批作品。1786年创作出不朽名作《费加罗的婚礼》，此后又创作出著名歌剧《唐·璜》、《魔笛》等。他奠定了近代协奏曲的形式，继海顿之后进一步丰富了交响曲与室内乐的表现力。他一生共创作约50部交响曲，其中有3部被公认为在贝多芬以前的全部交响乐创作的登峰造极之作。他还创作了多部钢琴协奏曲、奏鸣曲、幻想曲、变奏曲和小提琴协奏曲等曲作。

莫扎特

痴心不改

1859年，由法律学校毕业后的柴可夫斯基顺利地进入了司法部任职，做起了小职员，这是一个清闲无聊的职位，与柴可夫斯基的期望相差甚远，他仍对心中的圣殿——音乐顶礼膜拜，却不敢勇敢地扭转人生的方向。这是为什么呢？

原来，柴可夫斯基在校期间曾跟随德国著名的音乐家——鲁道夫·昆登卡学习钢琴演奏。他的尝试之作——《献给安娜斯塔霞的一首小圆舞曲》被教师贬

为庸品。“这孩子的身上并无音乐才能”。在给老柴可夫斯基的信中，鲁道夫如此评论道。其实当时的柴可夫斯基创作作品纯属兴趣所致，他的才华还未能完全显露出来，但是由于教师下的评语，加之音乐家在俄国难以谋生的现实，使柴可夫斯基和他的父亲持相同的观点：不涉足音乐圈。

然而，音乐仍成了他孤独生活中的惟一消遣，19岁的柴可夫斯基成了剧院中的常客，他孤身住在圣彼得堡，口

袋里也不乏钞票，《自由射手》、《为沙皇献身》等杰出的歌剧令他留连忘返，倔强的他在心中隐隐感到，司法部这潭死水是困不住他这条蛟龙的。

人生的道路谁也无法预料，柴可夫斯基也没想到他的生活在这时出现转机。沙皇亚历山大二世的姑母——女大公叶琳娜·巴甫洛夫娜酷爱音乐，她认为俄国也应该建立起属于自己的音乐机构。在她的不懈努力下，俄罗斯音乐协会于1859年9月成立，负责人是著名作曲家安东·鲁宾斯坦。这股蓬勃发展的新音乐势力导致了圣彼得堡音乐学院的成立，在19世纪中叶的俄国，这个音乐学院是独一无二的。

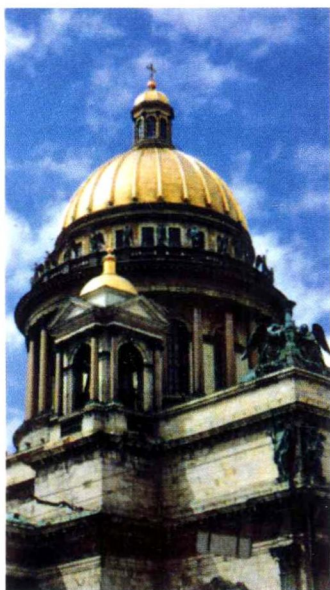
这时，在西欧畅游三个月方才疲倦归来的柴可夫斯基正处在莫名的振奋之中。西欧之旅花光了他的积蓄，还令他背了债，但却在他的世界中开了一道天窗：音乐在西欧竟如此神圣，它流连在宫廷，荡漾在民间，作曲家们简直成了民族英雄。我该去音乐学院就读吗？我会成为令人敬佩的作曲家吗？这大概就是当时在柴可夫斯基脑海中不停闪现的问题。

父亲拯他于迷茫之中。在一次语重心长的长谈之后，父亲举双手赞成了儿子的决定：学音乐，进音乐学院。儿子长大了，该过自己喜爱的生活了。

柴可夫斯基的命运就此改变了。

鲁宾斯坦兄弟安东(左)及尼古拉。他们分别是圣彼得堡及莫斯科音乐学院的创始人，在当时的俄国乐坛上举足轻重。

圣彼得堡的以撒大教堂。1850年，柴可夫斯基进入圣彼得堡的法律学校就读，他多半的时间都用于从事音乐活动。

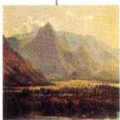
第二章

音乐为伴

人的命运也许在一件小事中便可以逆转，就读于音乐学院的柴可夫斯基不曾意识到，从他踏入这个校园时起，他就和过去挥手道别了。他仿佛乘上了一艘无法回头的船，惟一所能做的便是破浪而行了。

勤学苦练

圣彼得堡音乐学院坐落在涅瓦河畔，柴可夫斯基成了它招收的初期学员中的一名。最初，他只跟随查列姆巴教授研习对位法及宗教音乐，随着他对音乐喜爱的加深，他选修的课程也越来越多：钢琴、管风琴、长笛……音乐仿佛变成了一座百花园，它在柴可夫斯基面前敞开了大门，任他发掘和采撷，在它里面生长着无数品种各异的鲜花，每一朵都以自己独特的风姿在迎接这个年轻人的到来。

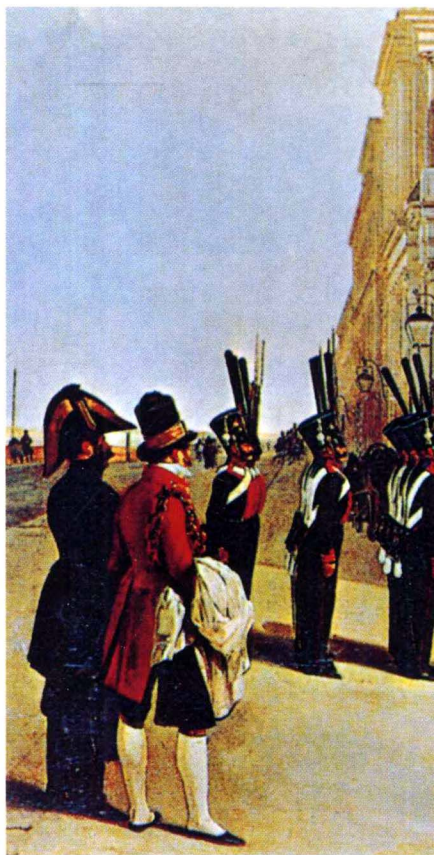

圣彼得堡一景

选择音乐，也就是选择了一条坎坷崎岖的人生之路。当时，柴可夫斯基的父亲肩上的担子并不轻松，柴可夫斯基的两个孪生兄弟尚未长大成人，仍需父亲抚养。因此，柴可夫斯基只能从家中得到伙食费，学费就须自己去想办法了。在这种情况下，司法部优厚的薪水便成了不小的诱惑。然而，1863年，柴可夫斯基毅然递上了自己的辞呈，成为了一名专业音乐人。在他的生命中，柴可夫斯基不允许存在一丝威胁到他音乐生涯的可能，他就是要全心全意追随音乐女神，即便生活难以为继也在所不惜。这份执着的精神让人不得不感动。

在音乐学院中，没有比柴可夫斯基更勤奋的学生。白昼和黑夜对他来说没有区别，他总是在学习，把疲倦抛到了九霄云外。从他身上迸发出的学习音乐的热情令人肃然起敬。一次，院长鲁宾斯坦在作曲课上，要柴可夫斯基根据指定的一个主题写对位变奏曲，至少写12条。鲁宾斯坦不曾料到，第二天来上课的柴可夫斯基竟交出了200余条变奏曲。从此，这位青年勤奋而智慧的形象便深深镌刻在了鲁宾斯坦的脑海中。

在赫尔克老师的钢琴课上，柴可夫斯基与来自一个混血家庭的赫尔曼·拉罗克相识了，在日后漫长的岁月中拉罗克成为柴可夫斯基的精神支柱，慰藉了他寂寞的心灵。他们形影不离，白日一同上课，夜晚在钢琴前进行二手联弹。最令柴可夫斯基庆幸的是，拉罗克在音乐审美情趣上也与他保持一致：他们不愿因循守旧，将西欧音乐奉为圣经；他们都生长在广阔的俄罗斯大地上，他们愿以俄罗斯风格的音乐来抒发胸中情怀。柴可夫斯基自幼在极富民

阿道夫·拉杜内尔所绘，“圣彼得堡冬宫前的交接式”。

族风味的俄罗斯乡村长大，对俄罗斯的民间小调耳熟能详，他总是试图将古老的俄罗斯民谣与他在音乐学院学到的理论知识融合在一起，使俄罗斯民乐走向国际化。可未曾想，当柴可夫斯基试图在这条路上迈出第一步的时候，便迎面碰上了阻力。

阻力来自音乐学院的守旧派对西欧古典音乐崇拜得五体投地的教师们。柴可夫斯基的主课教师查列姆巴没有给他留下什么好印象，这位举止呆板、头脑守旧的教师欣赏起贝多芬和门德尔松的作品便如痴如醉，却对柴可夫斯基喜爱的莫扎特与格林卡不屑一顾，这很令柴可夫斯基懊恼。

柴可夫斯基对院长的态度有所不同，他对鲁宾斯坦尊敬异常，后者交给他的乐谱，如韦伯的《钢琴奏鸣曲》中的《诙谐曲》、贝多芬的《克莱采奏鸣曲》的第一章，他都会废寝忘食地改编，准时完成。然而，鲁宾斯坦对这位年轻人

却大为不满，原因在于二者在音乐风格上的分歧。

在散记中，柴可夫斯基称莫扎特为“音乐之神”，同时却扬言道：“我并不爱贝多芬”；他对比才和他的《卡门》推崇备至，却批评瓦格纳“雄伟的歌剧令人厌倦”，在柴可夫斯基的眼中，勃拉姆斯矫揉造作，巴赫难称天才。这样大胆的评语，又怎能讨得身为古典派的鲁宾斯坦的欢心！不过，什么也改变不了柴可夫斯基的决心，自己认清了的路，他总会坚定地走下去！

坐落于圣彼得堡的圣彼得大帝雕像。柴可夫斯基在圣彼得堡时，随安东·鲁宾斯坦和查列姆巴学习音乐，三年学习打下了坚实的音乐基础。

乔治·比才(1838—1875)，法国作曲家。9岁入巴黎音乐学院学习作曲，毕业时获罗马大奖。后去意大利深造。1863年起，接连完成歌剧《采珠者》、《伊凡雷帝》、《珀思丽姝》等，他的歌剧极富抒情色彩，想像力丰富。在继承法国式喜歌剧、浪漫历史歌剧和抒情歌剧传统的基础上，他努力开拓现实主义风格的作品。1874年创作歌剧《卡门》，此剧由于情节曲折动人，富有传奇色彩，公演后轰动了整个欧洲，被柴可夫斯基誉为“世界上最受人欢迎的歌剧”。

知音难觅

让鲁宾斯坦深为遗憾的是，像柴可夫斯基这样有天赋、又肯用功的学生，居然走上了一条“邪路”！柴可夫斯基改编的曲作，明明手法娴熟，旋律也还流畅，偏偏就是曲中流露出的新鲜气息令鲁宾斯坦摇头不已。更让他恼火的是，柴可夫斯基的首部管弦乐作品——《大雷雨》序曲又是一部“糟糕”的作品。

《大雷雨》是俄国剧作家奥斯特洛夫斯基的名作。1864年春，正在圣彼得堡农村度假的柴可夫斯基接触到了它，一读完后，便被这部作品深深地吸引了，那急切地期望走出阴霾、迈向灿烂明天的卡杰琳娜，不就是柴可夫斯基自己的化身吗？他决定为它作一首管弦乐，作为自己的暑期作业。

序曲轻轻奏响了，曲声轻若游丝，天真纯洁的小卡杰琳娜在俄罗斯乡间长大，不知世事沧桑，柴可夫斯基为乐曲选了民歌《姑娘闲游》作为主旋律，很好地烘托了主题。曲声渐转激烈，柔板换成了慢板，青年卡杰琳娜与命运作起了不懈的抗争，或许会失败，或许死亡会来临，但她的斗争永无休止。

看到交上来的作品，鲁宾斯坦气不打一处来。柴可夫斯基在这首序曲中选用了不少超出常规的乐器，还使用了鲁宾斯坦最为反对的标题音乐。鲁宾斯坦对这部作品批评了几句，便将其打入了冷宫。然而，天

库贝尔：《画室里的画家》。19世纪末的欧洲人文荟萃、艺术繁荣。柴可夫斯基常在文学作品中寻找灵感。

柴可夫斯基在克林的故居

才之作是无法掩埋的，次年，《大雷雨》序曲在著名的巴甫洛夫斯克夏季音乐会上演奏，赢得阵阵掌声。

毕业来临了，鲁宾斯坦想对这个倔强的学生作最后一次“挽救”，便指定他为席勒的诗《欢乐颂》写一支合唱曲，作为毕业作品。这反倒使柴可夫斯基更为沮丧，贝多芬的珠玉在前，他又怎能更胜一筹呢。当他听说俄罗斯音乐学会的指挥们、教堂和剧院的首脑会齐聚毕业典礼大会，为毕业生加试口试后，便索性将毕业作品一交，便不知去向，毕业典礼上也不见其踪影。这不禁惹得院长大发雷霆，扬言要收回本应授予他的银质奖章，这件事也让对柴可夫斯基的作品本就心怀不满的评论家们更加恼火，著名乐评人居伊和阿·谢洛夫把这部合唱曲批得一文不值。

这时，挚友拉罗克的赞扬温暖了柴可夫斯基的心：“我坦诚告诉你，我认为你的音乐天才在当代俄国是最伟大的。比巴拉基列夫的更强，更有独创性；比谢洛夫更崇高，更富创造性；比里姆斯基——科萨科夫更有内涵。在你身上，我看到了俄国音乐最伟大的，也是惟一的希望……你目前的作品，也许再过5年还不会公开发表，但是，这些成熟的、第一流的佳作将超过自格林卡以来的一切作品。”历史证明，拉罗克眼光深远。

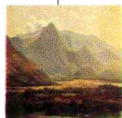
对出路深感茫然的柴可夫斯基躲入了妹妹家中。妹妹萨莎是柴可夫斯基一生最为依赖的人，在他看来，妹妹更像一位无微不至的母亲，自从她嫁给“十二月党”人的后裔戴维朵夫后，他们远在乌克兰的乡间别墅——卡门卡也便成了柴可夫斯基的避风港。在卡门卡明媚的阳光下，在萨莎及其一家的细心照顾下，柴可夫斯基的心情平静了，他甚至作出了一组舞曲和《C小调序曲》。

身处19世纪的俄国，从音乐学院毕业就意味着失业，柴可夫斯基心中对此很明了，“举目四顾心茫然”，何处是出路呢？

执教生涯

伊利亚·列宾为尼古拉·鲁宾斯坦所绘的画像。柴可夫斯基在尼古拉·鲁宾斯坦创办的莫斯科音乐学院任教13年之久。

柴可夫斯基肖像

由安东·鲁宾斯坦的弟弟尼古拉·鲁宾斯坦主持的音乐学会分会,几年之间在莫斯科发展壮大起来。1865年,学会发展成为莫斯科音乐学院。急缺人手的尼古拉向柴可夫斯基发出诚挚的邀请:“来吧!到莫斯科来!”

1866年1月6日,柴可夫斯基毅然只身前往莫斯科,在音乐学院中任和声教师一职。父亲为儿子每月600卢布的微薄薪金而气恼,柴可夫斯基却浑然不觉。命运又掀开了新的一页,而他又能同心爱的音乐并肩前行了。

刚过而立之年的尼古拉在音乐上颇有造诣,他弹奏钢琴的手法精湛,做指挥亦很出色,在他一手创办、为之付出无数心血的莫斯科音乐学院中,他无疑享有崇高的地位。柴可夫斯基则认为他是“很好的、富有同情心的人……丝毫不像他哥哥那样令人难以接近。”善良、热情的尼古拉对柴可夫斯基体贴备至,不仅为他量体缝制了一件礼服,还送他半打衬衫作为礼物,他留柴可夫斯基住在家中,这一住便是6年。在他的介绍下,柴可夫斯基走进了莫斯科的音乐圈子。

