

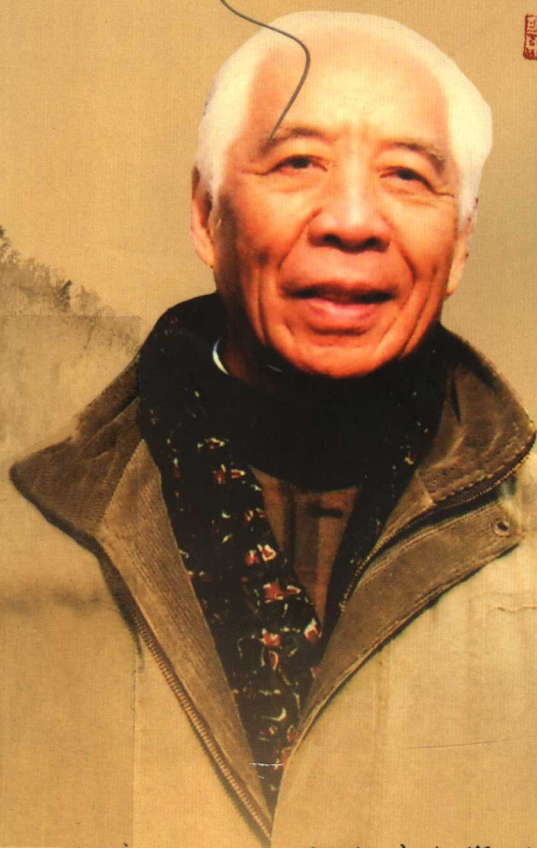
吴祖强

七老八十集

七老八十集

吴祖强

中央音乐学院出版社

J605. 1/14

2007

吴祖强

七卷

江苏工业学院图书馆
藏书章

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

七老八十集/吴祖强著. —北京:中央音乐学院出版社, 2007.4

ISBN 978-7-81096-211-7

I. 七... II. 吴... III. 吴祖强—文集 IV. J641-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 055035 号

七老八十集

吴祖强著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 10.75

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978-7-81096-211-7

定 价: 24.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

目 录

一、研讨文论

俄罗斯歌剧艺术经典之作

——柴科夫斯基和歌剧《黑桃皇后》…………… (3)

不朽的音乐戏剧诗篇

——普罗科菲耶夫和歌剧《战争与和平》…………… (10)

歌剧《姆钦斯克县的马克白夫人》及

作曲家肖斯塔科维奇…………… (14)

结合今古 融汇东西

——中国当代室内乐和交响音乐创作…………… (18)

密切作曲家和听众的关系

——关于英国“大师奖 (Masterprize) ”

国际管弦乐作品比赛…………… (27)

莫扎特《第四十一交响曲 (朱庇特) 》与

贝多芬《第三交响曲 (英雄) 》

——中国交响乐团音乐会前的曲目讲座…………… (40)

什么是变奏曲式?…………… (44)

什么是回旋曲式?…………… (48)

冼星海音乐创作经历及其对中国音乐创作的影响

——在香港合唱团协会及香港文化艺术基金会主办

“纪念抗日战争胜利 60 周年暨冼星海诞辰 100 周年”

座谈会上的专题发言…………… (52)

中国专业音乐教育的起步和发展——中国与世界…………… (59)

二、听乐述评

久负盛名的乐团

- 欢迎阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团 (65)

花开并蒂 芳香四溢

- 歌剧《图兰多》与川剧《中国公主杜兰朵》 ... (68)

贺首届北京国际音乐节 (75)

分外活跃的 98 首都乐坛 (77)

联袂贺新年 交流增友情

- 谈 99 北京新年音乐会 (82)

欢迎你，老同学

- 写在钢琴大师拉扎尔·贝尔曼访华前夕 (85)

精彩的演出 深切的缅怀

- 歌剧《荒山狐乐》演出成功志贺 (88)

三、抒怀随笔

和学院祸福与共

- 贺赵汾同志八十寿辰 (93)

“涅槃”后的凤凰

- 贺中国交响乐团首演音乐会 (97)

以音乐新创作迎接香港回归 (100)

永久的纪念

- 追念小平同志 (104)

扬帆前进

- 祝贺北京市金帆音乐厅落成 (106)

贺德伦兄八十寿 (107)

感谢所有为晚霞文库耗费心力的人们

- 在 97 中国文联“晚霞工程”表彰会上的发言 (110)

音乐创作 根在祖国

——贺海外华人当代作品音乐会	(112)
小家庭和大家庭都能是幸福家庭	(114)
该说反复说 说了个白说	(117)
在沈湘逝世 5 周年纪念会上的讲话	(119)
纪念新风霞大嫂去世一周年家庭书画展开幕致词	(120)
千禧寄言三则	(122)
我这个老委员	(124)
悼念李焕之同志	(130)
在建院 50 周年庆祝大会上的讲话	(133)
吸引更多唱和	(135)
三 点 希 望	(136)
新世纪开端的祝贺与企盼	(137)
发自北京的一位老同学贺函	(139)
他并没有离去	
——悼念团伊玖磨先生	(141)
追念李昌荪先生	(144)
深秋的哀思	
——追忆德伦兄	(147)
回忆和悼念	
——追思宗德老同学	(150)
他仍在我们身旁	
——追思定仙老师	(153)
纪念马思聪先生九十诞辰暨第三届“马思聪学术研讨会”	
开幕词	(157)
六载辛劳 壮心未已	
——纪念吴伯超先生百岁诞辰	(159)
李凌：为音乐的一生	(162)

继承和发扬刘天华精神	(164)
贺老永远活在我们心中	
——在纪念贺绿汀同志诞辰100周年座谈会上的发言 ...	(165)
在吴伯超先生百年诞辰纪念大会上的讲话	(169)
团先生的“日记”	
——贺团伊玖磨《烟斗随笔》中译本问世	(171)
《烟斗随笔》中文版首发式纪念会上的讲话	(174)
2005 北京现代音乐节作曲大师班开幕式上的讲话	(176)
给艺术家带来温暖	(178)
小泽征尔的中国情结	(180)
在南京市五中建校 60 周年庆典上的讲话	(184)
在中国交响乐发展基金会第三届理事会 2006 年年会上 的讲话	(186)
祝贺北京大学成立艺术学院	(188)
在学院毕业典礼上的讲话	(190)
在“中国 2006 深圳指挥比赛”闭幕式上的讲话	(192)
“都只为河上的歌唱……”	(194)

四、书谱序跋

传统是根基 发展靠开拓

——朴东生同志《龙乡龙乐未了情》序	(201)
《中外少儿名歌经典》序	(203)
《钢琴艺术研究文集》序	(206)
《三弦实用教程》序	(210)
《梅西安作曲技法初探》再版序言	(212)
《20 世纪音乐技法分析的基本理论与实践》引言	(214)
马思聪文集《居高声自远》序	(217)

《储望华钢琴作品选集》序言	(219)
索尔蒂笔下的索尔蒂	
——《索尔蒂回忆录》中译本序	(222)
《曲式与作品分析》新纪元再版后记	(225)
哀悼和怀念	
——《纪念许裴平文集》代序	(229)
祝贺与感谢	
——中国唱片公司《世纪乐典》序言	(231)
《融汇集》后记	(233)
追思小提琴大师艾萨克·斯特恩	
——《斯特恩回忆录——我的前79年》中译本序 ...	(236)
卷首寄语	
——写于《365首中国古今名曲欣赏》付梓之前	(240)
写在《艺术行业战略策划——实用指南》中译本付梓之前 ...	(242)
《“作曲与作曲理论研究”博士学位论文集》前言	(244)
浅留鸿爪 重提旧话	
——《中国民歌风钢琴曲集》前言	(246)
《巴赫六首无伴奏组曲中提琴用谱》前言	(249)
《茅爱立演唱中国民歌二十八首》前言	(251)
祝贺感言	
——贺赵薇《小提琴曲十二首》出版	(253)
奋发进取 再接再厉	
——吕思清《往事如乐》序言	(255)
《男声四重唱专辑》前言	(258)

五、杂写散文

谈钢琴独奏《鱼美人》选曲	(261)
--------------------	-------

尊重历史 尊重事实

——纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》

发表 60 周年座谈会上的发言	(266)
在第二届国际声乐比赛开幕式上的讲话	(270)
祝贺龙音公司成立 10 周年	(272)
《二泉映月》、《听松》原曲作者及乐曲标题浅释	(274)
纪念傅成贤奖学金颁发 15 周年	(278)
祝贺《中国音乐》专刊公开发行	(279)
“样板戏”原创作者的著作权应予合理认定	(280)
政府有关部门和国家事业单位应率先贯彻执行《著作权法》	

——3 月 7 日文艺联组会上的发言

为国家大剧院工程上马欢呼	(286)
抓紧为国家大剧院准备“软件”	(289)
国家大剧院体制及主管部门应尽快确定；有关必要准备工作 亟待着手进行	(292)
关于国家大剧院写呈温家宝总理的两封信	(294)
全国政协十届四次会议文艺界联组会上的发言	(298)
对有麻烦的较重要提案该怎么办为好？	

——在第四期全国政协委员学习研讨班

经验交流会上的发言	(302)
-----------------	-------

六、旧体新诗

“任务”诗三首	(307)
中秋游黄山	(308)

附录：晚霞映朝晖

——吴祖强 80 岁音乐人生	(309)
----------------------	-------

后 记	(330)
-----------	-------

一 研讨文论

七
卷
八
十
集

俄罗斯歌剧艺术经典之作

——柴科夫斯基和歌剧《黑桃皇后》

19 世纪，特别是在这个世纪的下半叶，俄罗斯音乐艺术令国际乐坛为之瞩目的巨大进展，使世界音乐文化宝库又增添了不少响亮的名字。其中，彼得·伊里奇·柴科夫斯基（Пётр Ильич Чайковский，1840—1893）毫无疑问是居于名单的最前列。作为一位百余年来其各类作品在全世界几乎所有国家演出频率一直居高不下的，罕有的少数几位作曲家之一，他使欧洲古典、浪漫时期的音乐艺术焕发出了更加夺目的光彩。无论在世界音乐史上还是在直到如今的现实音乐生活中，其影响的广度和深度都是难以估量的。

柴科夫斯基出生于俄国贵族知识份子工程师家庭，父亲曾任一个官办的冶金厂厂长。母亲是个颇有修养的音乐爱好者，能够弹琴唱歌，这使他较早便接触到音乐。他从 5 岁开始学钢琴，但父母并未培养他专业音乐。19 岁柴科夫斯基毕业于彼得堡一所为沙皇贵族子弟开设的法学院，随即在司法部任职。他在法学院读书时仍然坚持课余学钢琴并出入歌剧院、音乐厅。这时他着手尝试作曲并业余补修音乐课程。1862 年他已 22 岁时决心改行专业音乐并顺利考入彼得堡音乐学院，随尼·札列姆巴（Н. Заремба）学和声学及对位法，随安·鲁宾斯坦（А. Рубинштейн）学作曲和管弦乐法。在学期间他所写作品中最具代表性的是以亚·奥斯特罗夫斯基（А. Островский）同名剧作为内容的管弦乐序曲《大雷雨》。1865 年音乐学院毕业后接受尼·鲁宾斯坦（Н. Рубинштейн）建议

去莫斯科，次年受聘于莫斯科音乐学院任教直到1878年，所担任课程为自由作曲、和声学及管弦乐法。他的交响曲和歌剧创作都于此时开始。1868年结识了活跃于莫斯科乐坛的以著名作曲家和指挥家米·巴拉基列夫（М. Балакирев）为首的“强力集团”（“Могучая Кучка”），其主要成员除巴拉基列夫外还有亚·鲍罗丁（А. Бородин）恺·居伊（Ц. Кюй）、莫·穆索尔斯基（М. Мусоргский）和尼·里姆斯基—科萨科夫（Н. Римский-Корсаков）等4位作曲家，故又被称为“五人团”。他们和当时一些著名音乐或文艺理论家如弗·斯塔索夫（В. Стасов）等以自己的理论和创作实践极力倡导“新俄罗斯乐派”，强调大众和民族、民间。柴科夫斯基和他们的观点虽并不完全一致，但一直保持良好友谊，也未曾拒绝他们的影响，例如对标题音乐兴趣的增强，他创作于1869年的极受人们喜爱的交响幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》便是听取了巴拉基列夫的建议。

在莫斯科音乐学院任教期间柴科夫斯基创作了大量作品，最著名的芭蕾舞剧《天鹅湖》、《降b小调第一钢琴协奏曲》、《D大调小提琴协奏曲》、大提琴和乐队《洛可可主题变奏曲》、《f小调第四交响曲》及歌剧《叶甫根尼·奥涅金》等也都创作于此时。

70年代末由于不顺利的短暂婚姻等造成心境和身体状况急剧恶化，不得不去国外疗养并从此离开了音乐学院的教学工作。80年代中期他从寄居国外又返回莫斯科，参加一些社会音乐活动，专心从事音乐创作。他和女企业主纳·冯—梅克夫人（Н. Фон-Меек）持续许多年的通讯友谊以及冯—梅克夫人在经济上给予他的长期支持是音乐史上的一段广为流传的佳话。后人整理出版了他们的相互来往书信集，成为研究柴科夫斯基创作和生活的重要资料，我国早在上世纪40年代便已有中文译本。

90年代初，柴科夫斯基在完成舞剧《睡美人》之后又先后完成了歌剧《黑桃皇后》、舞剧《胡桃夹子》和独幕歌剧《伊奥

兰塔》，演出均获巨大成功。但也就是在 1893 年，当他在完成了他的巅峰之作《第六交响曲（悲怆）》并亲自指挥了首场演出后数日便突然去世。关于他的死因至今存在不同说法，当时宣布死亡是由于急性传染病，官方并曾为他举行了隆重葬礼，后来在某些范围中则传说是因故被迫自杀，成为一宗疑案。

在实际上不足 30 年的专业音乐创作道路上，柴科夫斯基完成的作品数量是惊人的，粗略统计有歌剧 10 部，舞剧 3 部，交响曲 7 部，协奏曲 5 部，单乐章管弦乐曲多部，各类室内乐包括钢琴三重奏、弦乐四重奏、六重奏等以及大合唱、无伴奏合唱和大量艺术歌曲、钢琴、小提琴等独奏乐曲。这其中歌剧和交响乐创作也许应该说是他音乐创作的两条主线。他的第一部歌剧《司令官》完成于 1868 年，此后直至生命的终结前从未停止歌剧创作，可以说歌剧创作贯串了他的整个创作历程。而如果不将他最后一部小型歌剧《伊奥兰塔》过于强调的话，则他在 1890 年创作的具有极强戏剧性冲突和人物心理刻划的歌剧《黑桃皇后》，当然应被认为是与他的《第六交响曲（悲怆）》同样，是他的歌剧创作中的巅峰之作。

1889 年夏，当柴科夫斯基刚刚结束芭蕾舞剧《睡美人》创作时，各皇家剧院的总管伊·伏谢沃洛日斯基（И. Всеволожский）约他再创作一部新的歌剧并建议以亚·普希金（А. Пушкин）名著《黑桃皇后》为题材。他们共同商定了改编脚本的一些想法，决定约请柴科夫斯基的弟弟莫德斯特·柴科夫斯基（М. Чайковский）担任编剧。莫德斯特是位杰出的剧作家，非常喜欢音乐，写作歌剧脚本很有经验。根据歌剧的设想和需要，他在时代背景、人物关系和角色性格、戏剧发展和冲突等许多方面都对原作进行了重要改动。1890 年初，柴科夫斯基没有等到脚本写好即去了佛罗伦萨着手音乐创作。他写作进度很快，几乎是和脚本改编齐头并进，总共仅用了一个半月时间就写完了全部音乐，这

在他的创作历程中堪称是前未曾有的最快速度。这部歌剧在当年12月7日（俄罗斯旧历）在彼得堡马林斯基剧院首演大获成功，随即又在基辅等地歌剧院上演，深受欢迎，在各地都引起轰动。在柴科夫斯基的歌剧《黑桃皇后》问世之前，普希金的这部同名中篇小说曾有俄国作家德·罗巴诺夫（Д. Лобанов）改编的话剧，有德国、法国作曲家改编的轻歌剧和歌剧，均影响不大，而柴科夫斯基的这部快速完稿的歌剧则成为俄罗斯歌剧艺术史上传之久远的不可朽之作。这除了歌剧中作为戏剧主要人物的性格更加鲜明和情节中的戏剧冲突大为增强，并使反映社会及哲理内涵也愈益丰富深刻之外，歌剧音乐带给人们的巨大震撼力则是歌剧成功的最重要因素。

《黑桃皇后》是一部以描写心理变化为主的歌剧，音乐在这里发挥着其他艺术手段无法代替的作用。剧中三个主要人物：格尔曼、丽莎及老伯爵夫人的鲜明性格对比，环绕着他们的戏剧发展进程几乎是全部依靠着音乐的揭示与推动。例如男主角嗜赌的下级军官格尔曼的性格与不停的心理变化便是极为复杂的，他内心一直交织着双重折磨：对丽莎一往情深的爱和对金钱的贪婪与极度渴望，这后者表现在对“三张纸牌”秘密不能遏止的追逐，一直到达赌场上悲剧顶点的疯狂，柴科夫斯基对于他的音乐刻画真可谓淋漓尽致。第一幕第一场格尔曼与托姆斯基对唱引出著名的抒情小咏叹调“我不知道她的名字”，发展到这场结束前的充满不安和近乎恐怖的格尔曼、托姆斯基、叶列茨基、老伯爵夫人、丽莎的“五重唱”，伴以雷鸣电闪，真个是动人心魄。紧接下一场则是对比以丽莎和女伴们的抒情歌唱，着重表现少女丽莎的内心骚动和独白，在格尔曼潜入前的著名丽莎小咏叹调“从哪里来的这些眼泪”音乐中流露出一一个纯洁少女对真正爱情的向往、激动和喜悦，使人联想起作曲家12年前的歌剧《叶甫根尼·奥涅金》中塔齐娅娜敞开心扉，充满激情的“写信”段落。继而

是格尔曼狂热的爱情表白，老夫人的突然敲门伴以不祥的低音提琴与大管交替持续的“三张纸牌”短促反复音型，为随后热恋欣喜高潮音乐渗入了阴影与威胁。

第二幕的两场以假面舞会活泼轻松的舞蹈音乐及牧童和牧羊女插段掩盖着格尔曼对纸牌秘密的觊觎忐忑心态，然后是深夜闯入老伯爵夫人寝室威逼她说出纸牌秘密致使老夫人惊吓气绝。老夫人的死亡，失去理智的格尔曼，爱情幻想破灭的丽莎，复杂场景的音乐跌宕起伏，交织着多重戏剧氛围带来强烈的压抑和紧张度。第三幕即最后一幕的三场层层推动戏剧进程的继续向前。开始的乐队间奏曲的悲凉色调隐伏着不平静的暗流。音乐引出兵营中格尔曼展读丽莎的来信，接着是死去的老伯爵夫人幻影在恐怖气氛中向惊慌失措的格尔曼吐露“三张纸牌”的秘密，远方仿佛来自教堂的合唱像是将带领人们去向坟墓。下一场冬日的河畔丽莎和格尔曼的最后一次见面及丽莎投河自尽是抒情悲剧内心刻划的重要高潮段落。柴科夫斯基决定要在歌剧中把丽莎之死给以充分表现是经过了反复思考的，这一场的音乐创作也证实了作曲家构想的说服力和相应的艺术效果。著名苏联音乐学家、作曲家鲍·阿萨菲耶夫（Б. Асафьев）曾感叹说歌剧中的丽莎之死充分显示了“命运和决心的呼唤”^①。丽莎的宣叙调“已经快到午夜，格尔曼一直不见”以忧郁的和声衬托着悲剧色彩的音调。紧接的小咏叹调以俄罗斯民歌风的优美动人曲调表达了丽莎此时内心依然留存的，典型俄罗斯少女的纯净真挚情意。这首歌成为迄今音乐会上的著名唱段。午夜钟声响起，企盼成了绝望，格尔曼在和丽莎极其戏剧性的二重唱之后仍然奔去赌场。丽莎留下的最后呼喊是：“他将毁灭，毁灭，和他一同毁灭的还有我！”强劲、严酷、

^① 索洛伏佐夫：《柴科夫斯基的〈黑桃皇后〉》第127页，莫斯科，1954，国家音乐出版社。（А. Соловцов：《Пиковая Дама Л. Н. Чайковского》Музгиз. 1954）

浪潮般的音乐在人们心头翻滚，难以平息。

歌剧情节的最高潮当然是最终赌场上的悲剧顶点：格尔曼在赌局中以“三张纸牌”的前两张连赢两次，末一局却输给了丽莎的未婚夫叶列茨基，老夫人的幻影对他狞笑，盯着他输掉的那张牌，它不是A却是黑桃皇后！戏剧性高潮音乐混合着管弦乐与合唱，纸牌的动机伴随老夫人的幻影，稍迟进入的合唱如同哀祷格尔曼的自残。在激烈的音乐以后，全剧的结尾处出现的是格尔曼对丽莎的爱情主题：对金钱贪婪渴望的彻底破灭，生活中曾有过的的美好的爱的追求也只能仅仅是死亡前一霎那的思绪闪现吧？但却也许正反映了作曲家的希望。

歌剧开始时在不长的序奏中曾集中显示了歌剧的几个基本音乐主题，以引导观（听）众便于接触这一悲剧中主要人物形象，并可随着音乐深入理解戏剧冲突。这些音乐主题中特别是反映着格尔曼丧失理智的追求，因而也可认为是象征了“格尔曼的命运”的“三张纸牌”的主题动机，格尔曼和丽莎的优美的爱情主题，一直贯串于全剧音乐之中。

柴科夫斯基在自称是“忘我并入迷地”创作的这部歌剧音乐中倾注了满腔热忱和无法抑制的充沛情感，他在结束这部作品的写作时从佛罗伦萨写给他的弟弟——脚本作者莫德斯特的信中说：“我在昨天晚餐之前写了歌剧的结尾，当我写到格尔曼之死和最后的合唱时，我突然地痛哭起来……，后来我才明白了这是怎么回事？原来对于我而言，格尔曼并不仅仅是只需要来创作这一段或另一段音乐的角色，却已是随时都在作为真实的、活生生的人令我深深喜爱。^①”柴科夫斯基在自己中年以后对社会及生活的感受越来越多并非是开朗乐观的看法，对于普通人和“命运”的

^① 索洛伏佐夫：《柴科夫斯基的〈黑桃皇后〉》第48页，莫斯科，1954，国家音乐出版社。（А. Соловцов：《Пиковая Дама Л. Н. Чайковского》Музгиз. 1954）