

# 外国音乐 欣赏丛书

FOREIGN MUSIC  
APPRECIATION SERIES



钱仁平 著  
湖南文艺出版社

# 肖斯塔科维奇 交响曲

# 肖斯塔科维奇

钱仁平 著

湖南文艺出版社

167587

外国音乐欣赏丛书  
肖斯塔科维奇交响曲

钱仁平 著

责任编辑：孙 佳

\*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

\*

2000 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本：889×1194 1/32 印张：9.375

字数：210,000 印数：1—7,000

ISBN 7-5404-2371-4  
J·368 定价：18.00 元

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换



Dmitry Shostakovich

德米特里·肖斯塔科维奇

(1906—1975)



# 总序

钱仁康

刘向在《说苑·修文》篇中说：“乐非独以自享也，又以乐人。”创作和演出音乐的目的，是供人欣赏。孟浩然《夏日南亭怀辛大》诗云：“欲取鸣琴弹，恨无知音赏。”“赏”就是欣赏。“欣赏”二字连用，表示对艺术作品的领略，始于陶潜的《移居》诗：“奇文共欣赏，疑义相与析。”

音乐是诉诸听觉的艺术，欣赏音乐要用耳朵，但有健全听觉的人，未必都能欣赏音乐。马克思说：“对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。”要具备“音乐的耳朵”，培养音高、音程、音色的辨别力，旋律、节奏、调性、调式、和声及多声部音乐的感受力，以及音乐的记忆力等等，当然是非常重要的。但这只是“音乐的耳朵”的一方面。欣赏音乐是一种能动的（也可以说是创造性的）审美活动；尽管耳朵很灵敏，能够毫发不爽地辨别旋律、节奏、和声、音色；如果仅仅把音乐作为一种物理现象来接受，而不能感知旋律、节奏、和声、音色所表现的艺术形象，并通过艺术形象，跟创造音乐的作曲家和再创造音乐的演奏演唱家发生思想感情的交流，那就只能算接触到了音乐的外表和皮毛，只是在音乐的大门之外徘徊，还没有登堂入室，一窥音乐的堂奥。《列子·汤问》载：“伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在登高山，钟子期曰：



‘善哉，峨峨兮若泰山!’志在流水，曰：‘善哉，洋洋兮若江河!’”外国也有类似这样的事例：1799年，贝多芬写好了《F大调弦乐四重奏》(op.18 no.1)的第二乐章，在钢琴上弹给他的朋友阿门达(1771—1836)听，问他对这段音乐有何感受。阿门达回答说，他联想到一对情人的离别。贝多芬告诉他：“我是想像着罗密欧和朱丽叶的坟墓场面写这段音乐的。”这些事例说明卓越的欣赏者，应该是和作曲家、演奏家在思想感情上发生共鸣的知音人。

欣赏音乐要达到登堂入室、窥其堂奥的境地，并成为作曲家和演奏家的知音人，必须从以下四方面下工夫：

1. 沟通音乐信息——音乐作品蕴藏的信息是多方面的，大致可以分为三个高低不同的层次：低层的信息是音乐的感性材料；中层的信息是音乐语言的形式结构；高层的信息是音乐语言所表达的思想感情、音乐形象和艺术境界。《乐记·乐本篇》云：“知声而不知音者，禽兽是也；知音而不知乐者，众庶是也；唯君子为能知乐。”这里所说的“知声”、“知音”和“知乐”，实际上就是欣赏音乐由低而高的三个层次。孔子说：“乐云乐云，钟鼓云乎哉？”(《论语·阳货》)告诫我们欣赏音乐不要停留在低级阶段，只注意音乐的感性材料，满足于追求表面的音色美、旋律美和节奏美，应该一步步登堂入室，去探索音乐所表达的精神境界和思想感情。

2. 发挥主观能动的审美作用——欣赏音乐是一种创造性的审美活动，每一个欣赏者由于个人性格、心理素质、生活经验、文化修养和艺术趣味的差异，聆听一件音乐作品肯定会有与众不同的感受和体会。李白听蜀僧濬弹琴，蓦然感到“为我一挥手，如听万壑松”。韩愈听颖师弹琴，竟体味到十分具体的音乐形象：“昵昵儿女语，恩怨相尔汝。划然变轩昂，勇士赴敌场。浮云柳絮无根蒂，天地阔





远随飞扬。喧啾百鸟群，忽见孤凤凰。跻攀分寸不可上，失势一落千丈强。”这些浮想联翩的主观想像，未必完全符合作曲家和演奏家的创作构思，但有了这种创造性的审美活动，欣赏音乐才能达到兴会淋漓的境地，才能作出“摹写声音之至文”（方扶南赞许韩愈的话）来。

3. 判断音乐作品的艺术价值——欣赏音乐的另一个环节就是品评作品的技艺工拙和品位高下，如《论语·八佾》：“子谓《韶》，‘尽美矣，又尽善也’；谓《武》，‘尽美矣，未尽善也’。”欣赏者判断音乐作品的艺术价值，完全是为了“激浊扬清”，免得泥沙俱下，妍媸不分，所以对作品的评价只是心领神会，引而不发；如果发而为文，就从音乐欣赏转变为音乐批评了。

4. 接受感心动耳、荡气回肠的艺术享受——音乐欣赏在本质上是一种美的享受，正如孔子所说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”（《论语·雍也》）寻求美的快感和乐趣，正是音乐欣赏的最终目的。

可是自古以来，许多人都把音乐欣赏当作微不足道的小事，常常满足于感性的欣赏，不求登堂入室，窥其堂奥，致使作曲家和演奏家有“欲取鸣琴弹，恨无知音赏”和“伶伦吹裂孤生竹，却为知音不得听”（李商隐《钧天》诗）之叹。近见湖南文艺出版社编辑出版《中国音乐欣赏丛书》和《外国音乐欣赏丛书》，各自按作曲家、音乐体裁和演奏乐器分类，由专家执笔，内容有赏奇析疑的分析，也有激浊扬清的评论，不失为引导读者提高欣赏水平的系列佳作。我相信这两套丛书，一定会受到广大音乐爱好者的欢迎。



# 目 录



## 第一章 世纪证词:肖斯塔科维奇和他的交响曲创作/1

第一节 肖斯塔科维奇交响曲的创作历程/2

第二节 肖斯塔科维奇交响曲的总体特征/12

## 第二章 最初的成功:《第一交响曲》/20

一、创作背景/20

二、音乐分析/22

三、总体评价/36

## 第三章 “狂飙”交响曲/39

第一节 《第二交响曲》/43

一、创作背景/43

二、音乐分析/44

三、历史评价与重新评价/50

第二节 《第三交响曲》/54

一、《第三交响曲》与《第二交响曲》的  
异同/54

二、音乐分析/55







# 目 录

三、总体评价/58

第三节 《第四交响曲》/60

一、雪藏的杰作/60

二、独特的佳构/64

三、创作的信条/75

**第四章 成熟的标志:《第五交响曲》/79**

一、“肖五”与“贝五”的关联/79

二、音乐分析/81

三、总体评价/94

**第五章 “战争”交响曲/98**

第一节 《第六交响曲》/100

一、创作背景/100

二、音乐分析/100

三、总体评价/105

第二节 《第七交响曲》/107

一、创作背景与音乐形象/107



# 目 录



二、形式与内容的对应分析/114

三、总体评价/126

## 第三节 《第八交响曲》/127

一、创作背景/127

二、音乐分析/129

三、总体评价/137

## 第四节 《第九交响曲》/138

一、出人意料的《第九交响曲》/138

二、音乐分析/140

三、总体评价/148

## 第六章 交响宣言:《第十交响曲》/150

一、创作背景/150

二、音乐分析/155

三、总体评价/163

## 第七章 “革命”交响曲/166

第一节 《第十一交响曲》/167





# 目 录

- 一、创作背景/167
- 二、音乐分析/168
- 三、总体评价/176
- 第二节 《第十二交响曲》/180
  - 一、《第十二交响曲》与《第十一交响曲》的异同/180
  - 二、音乐分析/181
  - 三、总体评价/188
- 第八章 声乐交响曲/191**
  - 第一节 《第十三交响曲》/193
    - 一、创作背景/193
    - 二、曲折的首演经历/195
    - 三、音乐分析/199
    - 四、总体评价/217
  - 第二节 《第十四交响曲》/219
    - 一、独特的《第十四交响曲》/219



# 目 录



二、音乐分析/222

三、整体结构/245

## 第九章 最后的总结:《第十五交响曲》/249

一、创作背景/249

二、音乐分析/252

三、总体评价/262

## 附录一 肖斯塔科维奇交响曲目录全编/264

## 附录二 肖斯塔科维奇交响曲重要 CD 版本 举要/282



# 第一章

## 世纪证词：肖斯塔科维奇和他的交响曲创作



肖斯塔科维奇的交响曲创作，持续了半个世纪，贯穿了他的一生。他的 15 部交响曲——从本世纪 20 年代让他一举成名的毕业作品《第一交响曲》，到“狂飙时期”充满探索、贴切时代的“狂飙三部曲”，到波澜壮阔的战争年代的壮丽篇章，到作为第一部敏感地反映苏联政治文化生活中“解冻”状况的文艺作品的《第十交响曲》，到追忆、描写、刻画 1905 年及 1917 年俄国两次重大历史事件的“革命”交响曲“双连篇”，到由“死亡主题”而及全人类命运的“声乐交响曲”，到他一生创作总结的《第十五交响曲》——既是肖斯塔科维奇个人创作历程、发展轨迹的集中展示，也是历经沧桑、尘埃落定的 20 世纪人类共同的交响“编年”；既是肖斯塔科维奇对 20 世纪交响曲领域的





最后坚守与卓越奉献，也是他写给历史的关于 20 世纪的音乐见证。连权威的，但有时也难免偏颇的（尤其是对东方世界的音乐与音乐生活）《新格罗夫音乐与音乐家辞典》也不可否认：“肖斯塔科维奇被广泛认为是本世纪中期最重要的交响曲作曲家。”这对肖斯塔科维奇显然是中肯的。但是，在这世纪之交的历史时刻，当我们置身于真正意义上的当代交响曲创作日渐式微的时代背景之下，回想 20 世纪初年交响曲创作园地几近荒芜的寂寞景象的时候，我们可能会猛然发现，肖斯塔科维奇其实已经不仅仅是 20 世纪中期最重要的交响曲作曲家了。

## 第一节 肖斯塔科维奇交响曲的创作历程

1906 年 9 月 25 日下午 5 时，肖斯塔科维奇在彼得堡波多斯卡娅街 2 号的公寓中出生。发生在这个城市而且余波未平的“1905 年革命”，既是肖斯塔科维奇出生时的“历史前奏曲”，也是笼罩着他一生的深层的“精神复调”。无论是半个多世纪以后创作的对这一事件直接反映的《第十一交响曲》，还是他全部交响曲创作中贯穿的对重大历史题材强烈关注、深刻反思的特征，都清楚地说明了这一点。他是“1917 年革命”的目击者与参加者，1917 年 3 月 28 日彼得堡举行盛大的革命受难者的葬礼，刚刚 10 岁出头的肖斯塔科维奇和他的父母姐妹一起行进在群众队伍里，当晚他在钢琴上即兴弹奏了他的第一部作品《革命牺牲者的葬礼进行曲》。风雨飘摇、新旧激荡的彼得堡，对肖斯塔科维奇童年、少年时期乃至一生的影响是刻





骨铭心的，并在肖斯塔科维奇一生的创作，尤其是交响曲创作中烙下了深深的印迹。“我深信，是这场革命使我成为作曲家的。”晚年的肖斯塔科维奇如是说。成名后的肖斯塔科维奇活跃于列宁格勒与莫斯科这两个功能不同、性格迥异的城市之间，这甚至也折射到作曲家的性格和音乐创作之中。

1919年，肖斯塔科维奇考入列宁格勒音乐学院，师从尼古拉耶夫学钢琴、施腾贝格学作曲，并得到音乐学院院长、著名作曲家格拉祖诺夫精神上的鼓励与物质上的帮助。年轻的肖斯塔科维奇身体虚弱，精神敏感，为了补贴寡居的母亲和姐妹的生活，他不得不去剧院为无声电影弹钢琴“伴奏”。在音乐学院里，他于1923年修毕钢琴课程，1925年修完作曲课程，有一段时间，他为将来做一个钢琴家还是作曲家举棋不定，然而他在这两个领域很快都取得了成功：他的毕业作品《第一交响曲》于1926年5月12日在列宁格勒首演（马尔科指挥，应观众的热情要求，其中的谐谑曲乐章演奏了两遍），并于1927年5月5日在柏林演出（瓦尔特指挥），1928年在费城演出（斯托科夫斯基指挥），为他赢得了广泛的国际声誉；而1927年在华沙举办的国际肖邦钢琴比赛中，肖斯塔科维奇作为钢琴家也颇受赞扬并举行巡回演奏会。尽管肖斯塔科维奇后来作为作曲专业的研究生继续学业直至1930年，但他很少请教他的老师施腾贝格，施腾贝格后来也承认，他几乎听不懂他的学生的较为现代的作品。确实，肖斯塔科维奇从学生时代起的作品就体现了一种新的音乐风格——严峻、有讽刺意味而且相当不协和——反映了现代音乐





的发展趋势。尽管《第一交响曲》仰仗的全是 1924 年列宁格勒年轻的前卫作曲家想必都会效法的对象——亨德米特、普罗科菲耶夫、斯特拉文斯基、斯克里亚宾、柴科夫斯基、马勒等等大师，但《第一交响曲》仍然迸发出高度的原创精神，“以老年人的技巧表达了青年人的语言；它显示了一个不到二十岁的作曲家完全成熟的个性，做到了灵感和技巧的平衡。”<sup>①</sup>横空出世的肖斯塔科维奇，仿佛天生就是一个为了挽救 20 世纪交响曲命运而出现、而存在的作曲家。俄罗斯传统、坚固、漫长、严格、系统的音乐教育，最可能培养出两种人：一是大师，二是顽固不化的守旧者。肖斯塔科维奇不想“修炼”成学究或者拙劣的模仿者，他急于开阔自己的视野，他在《第二交响曲》中，尝试着把现代风格和马克思主义结合起来，这首标题为“十月”的交响曲是为纪念十月革命十周年而作的，作品刚问世时得到苏联各方面评论家的好评，然后却被东、西方同时抛弃（东方出于音乐与政治原因，西方主要是政治原因），“蒙冤”至今。其实，诸如“作品前四部分中的高度不协和与无调性处理，与最后合唱部分的有调性的自然音体系处理之间的不协调”，“作品没有运用主题性的贯穿发展手法使作品有机地联系在一起”之类的批评，与作品所着力刻画、描写、表达的“从混沌、混乱走向清晰、有序”的主旨，是多么天衣无缝的配合啊！在“现代”交响音乐园地几

<sup>①</sup>博里斯·施瓦茨[美国]著、钟子林等译、马稚甫等校：《苏俄音乐与音乐生活(1917~1970)》第 105 页，人民音乐出版社 1979 年 8 月北京第 1 版。







近荒芜的本世纪前 30 年，年轻的肖斯塔科维奇所创作的《第二交响曲》的价值，可能要比为他赢得世界性声誉的《第一交响曲》大得多。本着同样精神构思的《第三交响曲》也未能成为保留曲目，事实上这也是肖斯塔科维奇 15 部交响曲中分量最弱的一部作品。《第三交响曲》失败的命运可能是注定的，因为像肖斯塔科维奇这样的作曲家是很难重复他自己的，这就像《第六交响曲》之于《第五交响曲》，《第九交响曲》之于《第七交响曲》和《第八交响曲》，《第十二交响曲》之于《第十一交响曲》一样，只是随着肖斯塔科维奇的进一步成熟与老练，在这种连续构思（经常是外界的要求）下，稍后写作的作品才有了一定的转机。但无论如何，《第三交响曲》、《第六交响曲》、《第九交响曲》、《第十二交响曲》仍然属于肖斯塔科维奇全部交响曲创作中相对较弱的作品。1927 年至 1930 年间，肖斯塔科维奇创作了大量的戏剧音乐，他写了一部歌剧《鼻子》、一部电影音乐《新巴比伦》以及梅耶霍夫德导演、马雅科夫斯基编剧的《臭虫》的插曲。这些作品不复抒情而是充满了幽默和尖锐的讽刺，并通过对管弦乐巧妙而有想象力的运用，使作品增添光彩。另一部重要的作品是根据尼古拉·谢苗诺维奇·列斯科夫的同名小说创作的歌剧《姆钦斯克县的麦克白夫人》。这部歌剧于 1934 年 1 月 22 日在列宁格勒上演，被誉为社会主义者建设的主要成就，这样的歌剧“只有在苏联传统文化中长大的苏联作曲家才能写得出来”。至 1936 年，《麦克白夫人》已经在列宁格勒演出了 83 场，在莫斯科演出了 97 场。这部歌剧在国际上也引起了广泛的注意，名驰纽约、斯德哥尔摩、伦敦、

