

慶祝偉大的十月社會主義革命四十周年

蘇聯音樂專題講座

主 講

蘇聯聲樂家尼·尼·迪利濟也娃

講 題

俄羅斯音樂的人民性和現實主義
在蘇聯作曲家的創作中

中國音樂家協會上海分會 主辦
上海市中蘇友好協會

俄罗斯音乐的人民性和现实~~主义~~

苏联作曲家的创作中(謝稿)

尼·尼·迪利济也娃

为音乐中的现实主义为真实地艺术性地反映现实实际而作的斗争，鲜明地贯穿在整个的世界音乐史中。

音乐中的现实主义在几千年的过程中，在跟反现实主义的脱离生活的音乐学派所作的复杂而互相矛盾的斗争中，得到了发展和巩固。资产阶级唯心论的美学把音乐跟艺术的其他形式分隔开来，认为它没有具体的生动的形象性，所以不能反映生活。

我们的党高度地估价音乐在社会上的作用，证明音乐（跟所有其他的艺术一起）完全能反映今天的苏联社会，“鼓舞苏联社会的劳动人民在科学和艺术劳动中建立丰功伟绩”。

我们都知道现实主义深刻的先进的原则是俄罗斯古典美学所具有的特征。

“诗歌就是创造性地表现现实中可能有的东西。”别林斯基这样写道。“所以现实中不可能有的东西，诗歌中也是不真实的，换句话说，现实中不可能有的东西，诗歌中也不可能有的。”

车尔尼雪夫斯基发展了这个思想，他宣布“美好的东西就有生活。”

俄罗斯音乐学的古典大师也发展了那些现实主义的原理。“虚伪永远不会变成真实”谢洛夫这样断定。“我需要真理”达尔戈梅斯基热情地宣布，他被公认为“伟大的真理导师”。艺术家不能躲避外界，甚至在主观的创作色彩中也会现出外界的印象。

“不要撒謊，要說真話。”穆索爾斯基這樣寫道。

俄羅斯音樂古典大師的偉大作品真實地反映了人民的現實生活，因此，這些作品必然同民間歌唱中的思想內容、音樂和歌詞的形象有着血肉相關的聯繫，也同民間歌唱中具有民族特色的音樂表現手法有着血肉相關的聯繫。

俄羅斯所有傑出的音樂家都認為民間創作是自己的音樂源泉，對音樂——它的人民性有着決定性的意義。

別林斯基、車爾尼雪夫斯基、陀勃羅柳勃夫這些俄羅斯民主主義者的美學觀點的本質，就在於肯定藝術中的高度思想性、人民性和現實主義。別林斯基說過：“真正的詩人不可能不是人民的詩人。”“人民性對真正的藝術作品不是長處，而是必不可少的條件。”

俄羅斯音樂批評家奧多葉夫斯基、斯塔索夫、謝洛夫和最卓越的作曲家——古典大師，從格林卡開始，都曾經為了祖國的音樂藝術的發展、為了現實主義、為了偉大的真實的優美的具有民族特征的俄羅斯音樂而鬥爭過。作曲家兼批評家謝洛夫說過：“音樂正如同人的任何其他的話語一樣，不應當離開民族，離開這個民族的土壤，離開它的歷史發展。安坦的古希臘神話再次地出現的時候，當他還屹立地站在自己的土地上，他仍然是不可戰勝的——俄羅斯藝術將要從民間成分里得到無窮盡的力量。”

事實上，俄羅斯歌曲對我們的作曲家來說，的確是一種最豐富的材料。民間歌唱是廣大人民羣眾的一種活生生的永遠不會干涸的創作，它用說唱方式獨特地生動地把遙遠的往事記載下來。

這些口耳相傳的歌曲在傳下來的時候經過了一個創造的過程。在若干世紀中，它們那詩意的語言和旋律得到了豐富。民

歌的主題是非常多样的。

一些最古老的歌曲反映了俄罗斯人民的劳动生活，他們跟严峻而雄偉的大自然所作的斗争，大自然是經常跟庄稼人的劳动联系在一起的。

在季节每一次变换的时候，都要演唱仪式歌曲，除了唱歌，还跳舞作戏，它的意思就是希望能避免大自然不可抗拒的力量。

比如，我們古代俄罗斯，在冬天将结束时，所謂的“謝肉节”里，燒掉了謝肉节的稻草人，彷彿用这个来赶走冬天，催促春天早日来临，这时就念咒語：

“謝肉节，你从庭院里出去。”

在春天的这些輪午时唱的、戏謔性質的和抒情的歌曲中可以听到迎接一年中这一个美好季节的欢笑。

在描写家庭日常生活的歌曲中表現了的各种各样不同的深刻的感情，在搖籃曲里所得到母愛的溫暖。

在許多歌曲里也反映了农民生活的阴暗悲苦，由于憎恨反抗专橫而积聚起来的力量。悲哀、悽涼的感情表現在輓歌、哭泣(歌)中。

婚礼时唱的哭泣(歌)表现了女人的苦难的命运，农民家庭中姑娘和妇女的沒有任何权利的地位。那是在死了人、葬禮、送人參軍或者回忆、怀念身在異乡的亲人时用的。現在我們听“哭母”。但是歌曲中听到的不仅是日常生活。在最丰富的俄罗斯勇士敘事史詩里反映了历史性的表示出国家尊严的大事件。俄罗斯的敘事歌和童話，就其思想内容之深刻以及富有詩意的形象之美及其艺术力量，在世界艺术文化的傑作中占有特出的地位。这些作品的基本内容是俄罗斯人民为統一俄罗斯国家的斗争、保卫祖国的思想，歌頌俄罗斯人民的强大以及俄罗斯人

民的民族自尊心。請听“关于伏尔加·斯伐特斯拉夫戈維奇的敘事歌。”这是很长的一首歌，我們只听开始的一部分。

从十八世紀末叶起音乐中的民族傾向表現得越来越明显了。

第一部內容丰富的由特魯多夫斯基·帕拉克編輯的俄罗斯民歌集的出版說明人們对俄罗斯民間艺术是很有兴趣的。

1812年的卫国战争对俄罗斯民族精神的发展起了重大的作用。战争惊扰了俄罗斯人民，它再一次的显示了俄罗斯人民抵抗任何敌人的能力，并表现出那种渗透了俄罗斯人民身心的莫大的精神力量。

优秀的先进的俄罗斯文化界人士的思想是面向人民的。

这种俄罗斯思想的进步方向是和俄罗斯革命民主主义者早期活动的历史时期分不开的，也是和解放运动的成长紧密相連的。

热烈的坚定的对自由的渴望充滿在俄罗斯艺术中。

在普希金的頌詩“自由”“致察达也夫”中响彻着振奋人心的召喚。就是在这个时候詩人和未来的十二月党人雷列耶夫在自己的作品“伊凡·苏薩宁”中歌頌了一个来自人民的普通农民苏薩宁的爱国功績。

俄罗斯进步思想对于俄罗斯音乐的发展起着很大的影响。

在十九世紀后半期，俄罗斯音乐的古典主义在天才的俄罗斯作曲家格林卡的創作中产生了。

假如在詩歌方面普希金是俄罗斯古典語言的建立者，那末，格林卡是俄罗斯古典音乐的建立者。

格林卡誕生在1804年，自小生长在农村中，俄国的自然美給了他很深的感受。

和純朴的人民以及人民的歌曲和神話之間的紧密联系，給

予年輕的格林卡巨大的影响。

1812年之战的許多事件都是他亲眼目睹的，純朴的俄罗斯人民英雄的形象——愿为祖国而牺牲生命的英雄的形象印在他的灵魂上而終生不灭。

这对格林卡作为艺术家的成长过程起着巨大的作用，激起他的志愿，尽量深入到俄罗斯人民的最丰富的創作中去。

和普希金、里戈果以及許多先进的俄罗斯文化人士的亲密交誼，确立了格林卡在音乐中表现純朴的俄罗斯人民的英雄形象这种思想。

讀了雷列耶夫的作品“伊凡·苏薩宁”，格林卡有了深刻的印象，詩人茹考夫斯基劝格林卡把这部著作的題材采用在将来要写的歌剧中。

在“伊凡·苏薩宁”中，1612年的事件又重现了，那时候全部俄罗斯人民在庫茲瑪·米宁的号召下起来保卫俄罗斯。1612年10月26日在米宁和波札尔斯基率領下的民軍把波兰人赶出了莫斯科。

这部歌剧的思想是要表示出俄罗斯人民的力量和不可摧毁。

格林卡把自己的歌剧叫作祖国的歌剧，通过这一点，強調了它的人民性，因为在这部歌剧里他歌頌了俄罗斯人民的功績。

在“伊凡·苏薩宁”这一形象中，体现了祖国危急之际人民愿为拯救祖国而献出生命这种俄罗斯人民的典型特征。

歌剧的主要人物是人民。人民合唱的場面具有重大的意义，这里面反映出俄罗斯人民的灵魂和特点。

为了用音乐来体现这个形象，格林卡利用民歌的泉源，創造性地改編民間艺术的材料。

格林卡以民間婚礼歌曲中的傳統的詩意的起源作祝賀的合

唱歌曲的基础而创作了节日的、明朗的庆祝歌曲。

在安东尼达的咏歎調中使用了有特性的“哭泣”的音調，請听女声合唱曲及安东尼达的咏歎調。

在音乐作品中，格林卡第一次把鐘声运用在乐队里。从那以后，鐘声变成了大家喜爱的俄罗斯民族音乐所特有的艺术表现手法之一。这一点在后来作曲家穆索尔斯基、里姆斯基-科萨科夫、柴科夫斯基、拉赫曼尼诺夫也丰富地运用到了。

歌剧“伊凡·苏萨宁”于1836年11月27日在彼得堡第一次上演，这是值得纪念的一天，从那天起就开始了艺术史中的新阶段。

俄罗斯音乐在全世界的音乐文化发展中据首要的领导地位。

普希金对于格林卡的影响是很大的，这表现于许多浪漫曲都是根据诗人的诗而写成，并表现于格林卡的第二部歌剧也采用普希金的“卢斯兰与留德米拉”为题材。

格林卡在其中反映着基辅公国和诺甫歌罗德公国的人民的伟大的勇士精神。

格林卡用歌剧“卢斯兰与留德米拉”的创作来进一步地肯定音乐中的人民性和现实主义，“卢斯兰与留德米拉”的音乐中充满俄罗斯特有风格的旋律，其中的优美的合唱曲重新唱出了我们的古老的罗斯公国的日常生活习惯。

格林卡的交响乐曲“卡玛林斯卡亚”在俄罗斯交响音乐的发展中起了巨大的作用。

格林卡以两首古老的民歌为基础而创造了深刻的现代作品，它成为俄罗斯作曲家的范例。

格林卡的风格的人民性并不是在于他利用民歌的旋律，而在于他的音乐是以接近人民艺术的原则为基础的。

格林卡的美学在他自己的話里表现出来,他說:“創作音乐的是人民,而我們——艺术家們,只是改編它。”

格林卡是古典音乐的奠基者,这表现于高度的内容性,結合着艺术上完善的音乐形式,表现于他的音乐的真实性和现实性中,在他和人民的联系中以及高度专业技巧中。

格林卡对于后来的作曲家的影响是巨大的。首先是对于作曲家达尔戈梅斯基的創作的影響。

达尔戈梅斯基是个傑出的俄罗斯作曲家,先进的革新者,他是坚决走现实主义和民主主义道路的。

达尔戈梅斯基跟民間創作的联系是多方面的独特的。

人民这个詞的概念,在达尔戈梅斯基看来,不光是农民,而且也是城市各种民主阶层,民歌也一样,在达尔戈梅斯基看来,不光是农民的歌曲,同时也是城市的歌曲。

达尔戈梅斯基的人民性不在于对民歌的模仿,而在于人民生动的音乐語言。这位作曲家說过:“我要使声音直接表示言語来。”

达尔戈梅斯基是歌剧现实主义发展新阶段的始祖。

根据普希金的长詩写成的“水神”是达尔戈梅斯基一部主要的作品。

达尔戈梅斯基第一个在歌剧的場景中演出了可怕的人間悲剧,它是社会不平等的結果。

在选择主题方面也显示了作曲家的民主主义意图。

一个純朴的农村姑娘娜塔莎和磨坊主的形象具有巨大的现实主义和戏剧性的力量。一些合唱的場景起着特别的作用,它們广泛地反映了人民的日常生活。

达尔戈梅斯基在自己的歌曲創作中也常常触及社会上不平等現象的題材。

例如在尖銳諷刺的歌曲“小虫”“伯爵的顧問”里，在歌曲“老班长”里，他以極大的現實主義手法用生動的人的語言展示出老班長的戲劇化的形象。這首歌是根據法國詩人貝朗謝的詩寫的，描寫老班長被押往刑場槍決的情景。現在請聽這首歌曲：

達爾戈梅斯基的創作，猶如格林卡的創作一樣，是他們的繼承者及門徒——未來的強力集團的年青作曲家的見解形成中的導師。

在俄國的第一部現實主義的民族歌劇、格林卡的“伊凡·蘇薩寧”初次上演後不到四十年，就出現了最偉大的音樂戲劇大師和歌劇藝術的改革者莫代士特·波得羅維奇·穆索爾斯基。

穆索爾斯基和巴拉基列夫的那個著名的“強力集團”有着密切的關係，除了巴拉基列夫之外，這個集團的成員還有里姆斯基—科薩科夫、包羅丁、居伊和音樂評論家斯塔索夫。斯塔索夫是這個集團的一個思想上的鼓舞者。

這個友好的創作集團熱誠而堅定地為具有進步民主思想的現實主義的藝術而鬥爭。

穆索爾斯基深深地理解車爾尼雪夫斯基的美學原則。如果車爾尼雪夫斯基曾經說過：“美好的東西就有生活”，那末穆索爾斯基也深信人民的生活是歌劇的唯一的題材，他努力想深入到人民的生活中去，並且努力去了解他們的趣味。他說過：“不要只是去熟悉人民，應該和他們結成親密的朋友。”

穆索爾斯基努力在自己的音樂中表現俄羅斯語言所特有的那些音調。他諦聽着人類的生動的語言，並且說過這樣的話：“俄羅斯人民的生活是人民的音樂語言的一個富源，是一個取之不尽用之不竭的寶庫，我們可以從中探取一切真實的東西。而且，這是怎樣的一個富源，怎樣的一個寶庫啊！”

穆索爾斯基並不是單純地模仿人類的語言，他能夠在人民

的語言中，在人民的談話中听出音乐，并且在这个基础上写出“由人类的語言創造出来的”旋律。

穆索尔斯基的音乐所包含和反映的东西是很丰富的。在他的音乐中綜合了柯尔礎夫的純朴风格、普希金的智慧、謝德林的挖苦和涅克拉索夫的剧烈的苦痛和辛酸的諷刺，而在所有这一切之中都有着俄国人的不宁靜的精神。

穆索尔斯基曾經这样讲过：“不論是怎样的語言，不論是什么人在讲，只要我一听到这語言，在我的脑子里立刻就会把它用音乐表达出来”。他还說过另外一句話：“人类思想中一切最細膩的曲折变化都應該毫不夸張毫不牽強地用准确的音乐来表达，而且要用高度艺术水平的音乐来表达。換句話說，人类語言的声音作为思想感情的外在的表现是應該这样用音乐来再表达的。”

因此，穆索尔斯基的旋律是具有独特性和異常的表达性的，它能把形象的最細致的心理变化都描繪出来。

穆索尔斯基看到了艺术中的新内容，这新内容产生了新的形式。

在穆索尔斯基以前，从来沒有人能象他那样把人民的各种各样的典型用这样的现实主义的手法体现出来过。就其画面的鮮艳和刻划心理的技巧来看，穆索尔斯基可以与巡迴派的画家們比美，特别是与彼罗夫和列宾比美。

人民的、现实主义的特征早在他的浪漫曲和歌曲中就已表露出来，关于这些乐曲，斯塔索夫說过这样的話：“这些浪漫曲永远不会变得陈旧，它們将永远是俄罗斯人民的珍貴的财富。这里的画面都是从他的生活中、从他的痛苦与欢乐中选取出来的。

就声乐和鋼琴声部的表达力來說，穆索尔斯基在他的浪漫

曲中获得了最高的成就。在套曲“育儿室”中，穆索尔斯基以极细腻极真实的手法传达出儿童语言的音调。请听“猫——水手”。

穆索尔斯基的全部伟大的天才都在他的两部不朽的音乐戏剧“鲍里斯·戈都诺夫”和“霍凡希娜”中表现了出来。“鲍里斯·戈都诺夫”是世界艺术的最高成就之一。

在他的手稿的第一页上，他这样写着：“我要了解人民，把它看成一个受共同思想鼓舞的伟大的个体。这是我的任务，我努力在这部歌剧里完成这个任务。”事实上，穆索尔斯基是完成了这个任务的。在他以前的所有歌剧中，没有一部曾经这样深刻而多方面地用现实主义的手法来描绘过人民。

在这部歌剧里，有几个人物表现得异常富有生命力和现实性，这些人物象活人一样地在我們面前走过，这里有舒伊斯基，他讲起话来是那样地狡猾，还有“聪明而威风凛凛的”历史家比曼和傲慢的玛丽娜（所有这些人都有他们自己的特殊的语言，都有他们各自特有的音调。）

在表现沙皇鲍里斯这个形象时，作曲者表现了他的多种多样的精神品质，我们可以看出他是一个聪明的统治者，他了解自己的人民，也努力想去满足人民的需要，希望教育他们，同时他还是一个慈爱的父亲，可是，当俄国遭到了饥饿、地震和贫困等等灾难的时候，在他所不能躲避的历史进程面前，他却感到束手无策了。他认为一切灾难都是由于他所犯的罪行而加到他身上的惩罚。杀害幼小王子德米特里的事一直使他的良心受到责备，最后这种恶梦就发展成为疯狂的言语，在一段独白“我的心哀痛”中就可以听出他的忧郁的预感。

在“私室”一幕中，我们可以特别强烈地感觉到鲍里斯的内心的慌乱和惊惶。在“鲍里斯之死”一幕中，穆索尔斯基在体现真实方面达到了登峰造极的地步。沙皇鲍里斯的个人的戏剧到

此告一段落。

“小酒店”一幕中的音乐閃爍着俄罗斯民間的幽默、俏皮話和欢笑。这种风格是俄罗斯戏剧的典型产物和不可剝夺的财富。在瓦尔拉姆的“成熟的”风趣的形象中把俄罗斯人民的幽默感充份地表現了出来。

可是，穆索尔斯基的主要的构思却是在几个羣众場面中通过它們之間的对比而揭示出来的。在序幕中，人民曾經在警察的棍子的威胁下在諾沃节維奇修道院里請求鮑里斯登上王位，可是在第四幕，也就是圣瓦西里教堂的一幕中，却表达了飢餓貧穷的人民对他的越来越大的不滿。他为面包而祈禱的声音是可怕的。穆索尔斯基在这里还以異常的表达力描繪出悲世者裝瘋僧的可怕形象。裝瘋僧是“人民的喉舌”，因此和他見面談話，也就等于是和人民見面談話，而裝瘋僧对鮑里斯說的“不，不能为暴君祈禱”這句話就彷彿是全体人民对鮑里斯的揭发，因此，鮑里斯的悲劇在这里发展到頂点。

在“克魯姆近郊”一幕中已經表达了人民的憤怒和描写出人民自发的暴动。作曲者在这里天才地用音乐体现出強大的、热爱自由的俄罗斯人民的形象，并表現了他們的全部力量和勇气。人民的力量必然会把所有的压迫者从地球上清除掉，作曲家在武士的歌曲“英雄气概傳四方”中就天才地表达出了这一点。这首歌曲的雄偉和热情都是前所未有的，現在請听“英雄气概傳四方”。最后，結束这一切的是裝瘋僧的孤独的歌声，他在可怕的寂靜中为俄罗斯国家而悲痛地哭泣着。

如果說“圣瓦西里教堂”一幕是鮑里斯的戏剧的高潮，那么，“克魯姆近郊”一幕就是人民戏剧的高潮。

由于加进了“克魯姆近郊”一幕，穆索尔斯基所写的这部悲劇就不再局限在普希金的剧本的范围以內了。他不用沙皇鮑里

斯的慘劇而用人民的起義來結束，这样就特別強調了人民在历史進程中所起的作用。

穆索爾斯基的“鮑里斯·戈都諾夫”的初次上演是他的高度現實主義原則的一次勝利，也是高度水平的歌劇文化的一次勝利。

穆索爾斯基的第二部音樂戲劇“霍凡希娜”是繼“鮑里斯·戈都諾夫”之后的又一部最偉大最重要的作品。這部歌劇是以十七世紀末的新舊俄羅斯的鬥爭為題材的。它比起過去的那些歌劇來是向前躍進了一大步，這是一部具有新的社會內容的戲劇。

在這裡揭示出社會上不同階層的鬥爭，分化和毀滅。

從沒有人能夠象穆索爾斯基這樣強有力地表現出偉大的人民運動的主題和反抗壓迫的主題。在這部歌劇中，最重要的部分是羣眾場面，其中合唱曲是世界藝術中最光輝燦爛的一頁。

在創作上多才多藝，具有鮮明的民族風格的作曲家尼古拉·安德烈也維奇·里姆斯基—科薩科夫一直是音樂中的現實主義和真理的堅決的保衛者。

我們的民間歌曲創作是這位作曲家全部創作生涯中的主要源泉。

他是細膩而高度藝術性地描繪和表情的大師。他又是音樂的民間歌手和歌唱家，又是音樂的風景畫家。

里姆斯基—科薩科夫的樂隊作品的音響具有最細膩最詩意的畫意。彷彿他從俄羅斯的大自然那里偷聽來了這些聲音，春天融雪的悉率聲，樹林的聲音，婉轉的鳥鳴，小溪潺潺，以及海的气息。

俄羅斯大自然的主題是里姆斯基—科薩柯夫特別喜愛的。

他是一系列俄羅斯歌劇的作者，這些歌劇就題材而論都具

有深刻的民族性。

在歌劇“普斯科夫姑娘”里，就如在歌劇“沙皇的新娘”里那樣，他用了我們古代歷史中的幾頁作題材。俄羅斯的童話在里姆斯基—科薩科夫的歌劇“沙丹王的故事”、“五月之夜”、“金鴉”、“雪女郎”中找到了最富有詩意的表現；如他的歌劇“雪女郎”是一個春天的神話，是俄羅斯民間的異教的神話，在這部歌劇中反映了俄國春天的美麗、反映了俄國大自然在百花盛放時的美麗、反映了一個女郎的愛情以及俄羅斯古代生活方式的詩意。

在“雪女郎”的序幕里描寫了大自然從冬日的麻木狀態中甦醒。

“雪女郎”的序幕被認為是里姆斯基—科薩科夫藝術的古典的完善的範例。里姆斯基—科薩科夫是音樂描繪的大師。在歌劇“薩特闊”中，在交響詩“舍赫拉札德”中，在“沙丹王的故事”中他描寫的海浪洶湧是非常出色的。“舍赫拉札德”的最後樂章中的人羣，士兵跳舞的人們和市集上的人羣。歌劇“無形城基捷日與費弗洛尼亞女郎的故事”中“蓋爾仁茲之戰”（這是描寫俄羅斯與韃靼人的一次鬥爭），可說是科薩科夫的交響藝術以及用音樂表現歷史題材的繪畫藝術的最高峯。請聽這一段的唱片。里姆斯基—科薩科夫在自己的歌劇“薩特闊”里表現了諾夫戈洛德城的關於古斯里琴手薩特闊的傳說。在里姆斯基—科薩科夫這麼一位真誠的民主藝術家的創作中，大大地滲入現代的特征，即使歌劇主題是古老的神話或者是描寫太古時代的事情。

在歌劇“不死的卡歌依”中，通過暴風勇士的形象描寫了使公主和王子伊凡恢復自由的力量。這個力量當然是暗指革命。

在“無形城基捷日的故事”中里姆斯基—科薩科夫創造了一部愛國主義的作品，其中俄羅斯人民的形象是一個英勇的在困

难面前不低头的人民。

作曲家包罗丁是“强力集团”中，最卓越最有威望的和最有才干的代表人物之一。

包罗丁音乐的最主要的特点是叙事诗般的流畅、辽阔、曠广和偉大的气质。到处响彻着渗透了俄罗斯民族精神的流畅的富有表现力的旋律。明朗、抒情的柔和及明亮（这些东西）固有地渗透着民族音乐。

包罗丁创作中的生活是愉快的、偉大的、无边际的和象太阳般的明亮的。

在包罗丁的浪漫曲“睡公主”、“阴暗的森林”中已表现出包罗丁的偉大的音乐天才的这个明朗的一頁。这些歌曲充满了深刻的有力的叙事性质，在“阴暗的森林”的力量中可以听出俄罗斯人民的不断增加的力量。請听“阴暗的森林”。

音乐中叙事性的一面特别有力地表现在不朽的歌剧“伊戈王子”和“勇士交响曲”中。

在“伊戈王子”中，鲍罗丁继承了格林卡的“卢斯兰与柳德米拉”的叙事传统。“伊戈王子”的出现又使俄罗斯音乐多了一部新的、偉大的作品。在这部歌剧中，歌颂了以王子为首的俄罗斯农民和扈卫兵。民間叙事诗中的勇士所具有的最好的特征都集中表现在王子这一形象中。

在他的“勇士交响曲”中，同样也反映了俄罗斯人民的威严和力量的主题。

这部交响曲就其独创性、素材的明朗性和思想的新颖等等来说，是交响艺术的一个最完美的例子。

作曲家里亚多夫的名字对于所有爱好俄罗斯音乐的人来说是珍贵而亲切的。

他的卓越的、独特的、富有民族特色的作品都是俄罗斯音

乐文化宝库中的极有价值的珍宝。

神话内容的交响乐小品“老妖妇”、“女怪”，就其内容和音乐来说，都是极富民族特色的。

在音乐形象中反映了俄罗斯妖魔神话的幻想世界。作品“魔法湖”是俄罗斯的大自然的一幅诗意的画面。

在交响乐套曲“俄罗斯民歌八首”中，里亚多夫获得非常罕见的乐队之美，重现了民族乐器的音响。里亚多夫留给我们大批俄罗斯民歌改编的合唱曲。请听“摇篮曲”。

“叶甫盖尼·奥涅金”、“黑桃皇后”、“第六交响曲”的创作者，彼得·伊里奈·柴可夫斯基，不仅为我国人民所广泛熟悉和爱好，并且为全世界人民所熟知。

他的创作得到一切最伟大的学者的最高评价，他们认为柴可夫斯基是世界文化的伟大天才。

他的作品贯彻着真实的人民性和深刻而生动的真理。具体地表现了深刻的现实主义的形象，这些形象直到今天仍能激起我们的爱和恨，能使我们感到痛苦和快乐。柴可夫斯基使自己的名字永垂不朽！

柴可夫斯基的创作与人民有着牢不可破的联系，他曾这样写道：“凡是俄罗斯的都热烈地爱它，我爱俄罗斯人、俄罗斯语言、俄罗斯的气质、俄罗斯的美丽的容貌……”换句话说，他的音乐是与民歌有着联系的，关于这，他解释道：“这是由于我是在乡村里长大的，从小就体验了俄罗斯民间音乐的特征的无法形容的美。我酷爱所有俄罗斯气质的表现，总之，我是一个十足的俄罗斯人。”

民歌是柴可夫斯基许多作品的主题，用他自己的话来说“那是成长茂盛树木的种子”。

柴可夫斯基的创作基础是真实地表现人类的感受。他在信

中这样写道：“我觉得我有能力用音乐真诚而朴素地根据歌词来表达感觉和情绪。在这一点上，我是一个现实主义者和彻底的俄罗斯人！”

在柴可夫斯基的歌剧里，特别表现了他的现实主义的和高度民主主义的创作原则。他说歌剧能把音乐和真正的群众结合起来，它不仅是一部分人的财富也是全体人民的财富。

柴可夫斯基是一个伟大的歌剧改革者。他革新了歌剧形式，使歌剧更充分和细致地反映出人类各种不同的感受过程。

主角是在整个歌剧的过程中发展着的。

歌剧“叶甫盖尼·奥涅金”在俄罗斯民族歌剧的发展中起了很重要的作用。这部歌剧里表现了柴可夫斯基的先进的美学观点。作曲家在音乐里表达了纯朴的和每个人都非常熟悉而亲切的感情。

柴可夫斯基用深刻的民族音乐描写了俄罗斯的生活，俄罗斯的自然景色和俄罗斯人民的典型特征。

“叶甫盖尼·奥涅金”是一部最富诗意的俄罗斯的民族作品，在这部作品里两个天才——普希金和柴可夫斯基——结合在一起了。

“黑桃皇后”被认为是柴可夫斯基歌剧创作的高峰。

作曲家在这部歌剧里，把普希金的一部中篇小说提高到具有高度哲学的音乐悲剧。

柴可夫斯基在这里天才地揭露了盖尔曼意识中的、把他带到疯狂和死亡的细致的心理过程。

乐队也起了巨大戏剧性作用。它补充并揭示出舞台动作和登场人物的心理状态。

柴可夫斯基的浪漫曲中也真实地反映了人类的感受，请听“忘怀得多快”。