

谈弹

图片、生平和原作改编曲

[德] 汉斯-根德·霍曼编

柴科夫斯基

SCHOTT

同提俱版社

上海音乐出版社出版

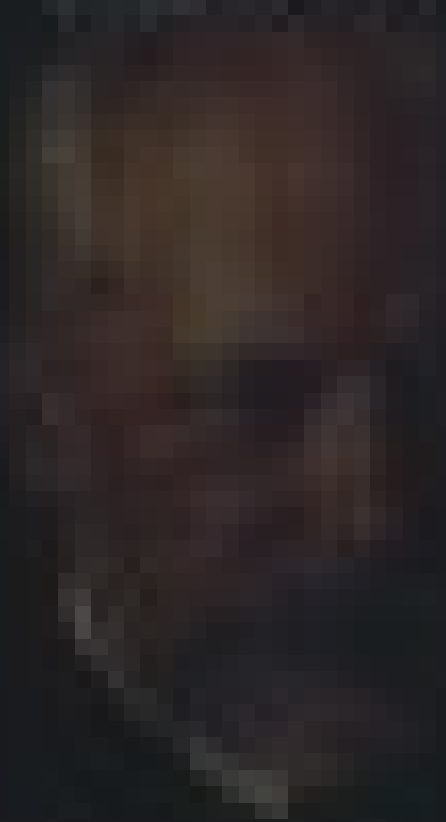
Talk about
Playing

Chaikovsky

柴科夫斯基

(沪权)图字: 09-2002-153 号

图书在版编目(CIP)数据

谈弹柴科夫斯基/(德)汉斯-根德·霍曼编;陆泓译.-上海:上海音乐出版社,2002.6

ISBN 7-80667-169-2

I.谈… II.①汉… ②陆… III.柴科夫斯基,P.-生平事迹 IV.K835.125.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025907 号

责任编辑:冯维恩

封面设计:陆震伟

© 2001 SCHOTT MUSIK INTERNATIONAL, Mainz, Germany

德国朔特音乐国际出版(有限)公司提供版权

陆泓译

谈弹柴科夫斯基

[德]汉斯-根德·霍曼编

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海界龙印刷装订厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 3 谱、文 47 面

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-169-2/J·163 定价:20.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-58925888

谈弹

图片、生平和原作改编曲

[德] 汉斯 - 根德 · 霍曼 编

柴科夫斯基

SCHOTT 德国朔特出版公司提供版权

上海音乐出版社出版

亲爱的读者：

“谈弹作曲家”系列以浅显的原作和钢琴改编曲向您介绍伟大的作曲家，您犹如乘车在作曲家的生活和作品中作有趣的漫游，使年轻或成年钢琴手更贴切地了解该作曲家。

本集谨献给彼得·伊利奇·柴科夫斯基*（1840—1893），第一位获得世界性声誉的俄罗斯作曲家。

彼得堡音乐院教授、柴科夫斯基的同事、后为俄罗斯著名评论家海尔曼·拉罗奇 1865 年在致柴科夫斯基的书信中写道：“您使我看到伟大的，更确切地说，我们惟一的音乐的未来，……您也许五年之后会写出真正具有意义的作品，这些成熟而经典的作品将超越所有我们在格林卡之后的创作。”他的预见是多么准确！

柴科夫斯基的生活由于他过于敏感和容易冲动的个性，而充满矛盾和紧张，他对此也无可奈何，但他能够在音乐中表达那些无法以语言描述的情感。

他在音乐中找到了避难所和被拯救之感，他写道：“我用音乐讲话，因为我总有要说的。”在另一段又写道：“我在（音乐）里面感到安全，若不作曲，我将沉湎于伤感。在我的个性中有太多对人的恐惧……”

乐谱中无论原作还是改编曲，大部分均保留了柴科夫斯基所标的表情记号。

祝您愉快地走近彼得·柴科夫斯基！

汉斯－根德·霍曼

目 录

生平	3
作品	6
钢琴音乐	8
《古老的法兰西》 作品 39 之 16	9
《甜梦》 作品 39 之 21	10
《悲歌》 作品 40 之 2	12
《船歌》 选自《四季》六月 作品 37b	14
《雪橇》 选自《四季》十一月 作品 37b	16
《幽默曲》 作品 10 之 2	17
协奏曲	18
《第一钢琴协奏曲》 $\flat$ b 小调 作品 23 第一乐章	18
《D 大调小提琴协奏曲》 作品 35 第一乐章	20
大提琴与乐队《罗可可主题变奏曲》 D 大调 作品 33	22

交响乐	24
《第五交响曲》 e 小调 作品 64 第一乐章	24
《第六交响曲》(悲怆) b 小调 作品 74 第一乐章	28
芭蕾舞剧	30
《天鹅湖》主题 选自《天鹅湖》 作品 20	30
《仙女》 选自《睡美人》 作品 66	32
《进行曲》 选自《胡桃夹子》 作品 71	34
《花之圆舞曲》 选自《胡桃夹子》 作品 71	35
歌剧	38
《圆舞曲》 选自《欧根·奥涅金》	38
其他乐队及声乐作品	40
《第一弦乐小夜曲》 D 大调 作品 11 第二乐章	42
《迷娘之歌》	44
《谁热切地怀恋过》 作品 6 之 6	46

Peter Iljitsch Tschaikowsky

生平

彼得·伊利奇·柴科夫斯基 (Peter Iljitsch Tschaikowsky) 1840年5月7日作为矿长的儿子出生于俄罗斯沃钦斯克 (Wotkinsk)。4岁至8岁已开始受教于一位法国家庭女教师。此外,还学法语和德语。他的有法兰西血统的母亲教会彼得有关音乐的知识。五岁时,他已经能够把家里玩具钟里听到的音调全部在钢琴上弹出,其中他特别喜欢莫扎特的《唐·璜》,这时期,还有几位老师教他弹钢琴,他们赞赏他出色的听觉、音乐记忆和即兴演奏的能力。彼得从母亲那里继承了异常紧张不安的性格,致使他经常歇斯底里发作,这样的个性却促成了他一生的创作。母亲的早逝(1854年死于霍乱)使彼得很伤心。

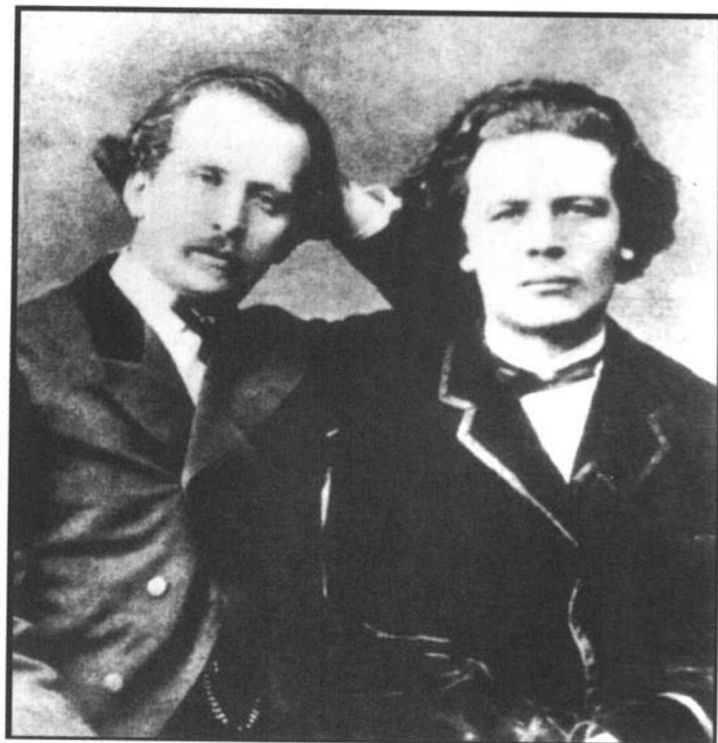

22岁的柴科夫斯基
就读于新成立的彼得堡音乐院

他10岁进入圣彼得堡法律寄宿中学,1859年开始作公务员,但业余的研习却使他于1863年转入了音乐生涯。他辞去公职,在作曲家、著名钢琴家安东·鲁宾斯坦的教授下,就学于彼得堡音乐院,并于1865年毕业。1866年安东·鲁宾斯坦之弟尼古拉·鲁宾斯坦邀他在莫斯科音乐院任音乐理论教师,除教学外,他作曲,还时常写些评论文章。

柴科夫斯基一家于1848年。8岁的彼得在照片的最左边

鲁宾斯坦兄弟:尼古拉(左)和安东于1868年

1877 年娶他的女学生安东尼娜·米留科娃为妻,以消除有关他的同性恋丑闻。他于 1876 年 9 月写信给他的弟弟莫德斯特:“我这段时期常常想到你,也想到我自己,想到我的前途。思考的结论是决定步入婚姻生活,别管娶谁。”婚前三天他又写道:“我并不爱,但为现实所迫,我别无选择……”

柴科夫斯基同他的妻子安东尼娜·米留科娃

和安东尼娜的婚姻仅维持了几个星期,敏感而怕羞的柴科夫斯基却因此陷入严重的忧郁症。分居后他去瑞士和意大利旅行。

在这情形不妙时期,柴科夫斯基认识了一位笔友:娜塔施达·冯·梅克,她作为柴的崇拜者,曾以极高的报酬委托柴科夫斯基为小提琴和钢琴写一首作品,对此她写信给柴

娜塔施达·冯·梅克(1831—1894),爱好音乐的富有寡妇
1878 年~1890 年,为柴科夫斯基的资助者

科夫斯基:“对您说我如何因您的作品而激动,是肤浅的。因此我说,您的音乐使生活变得轻松些了,愉快些了。”

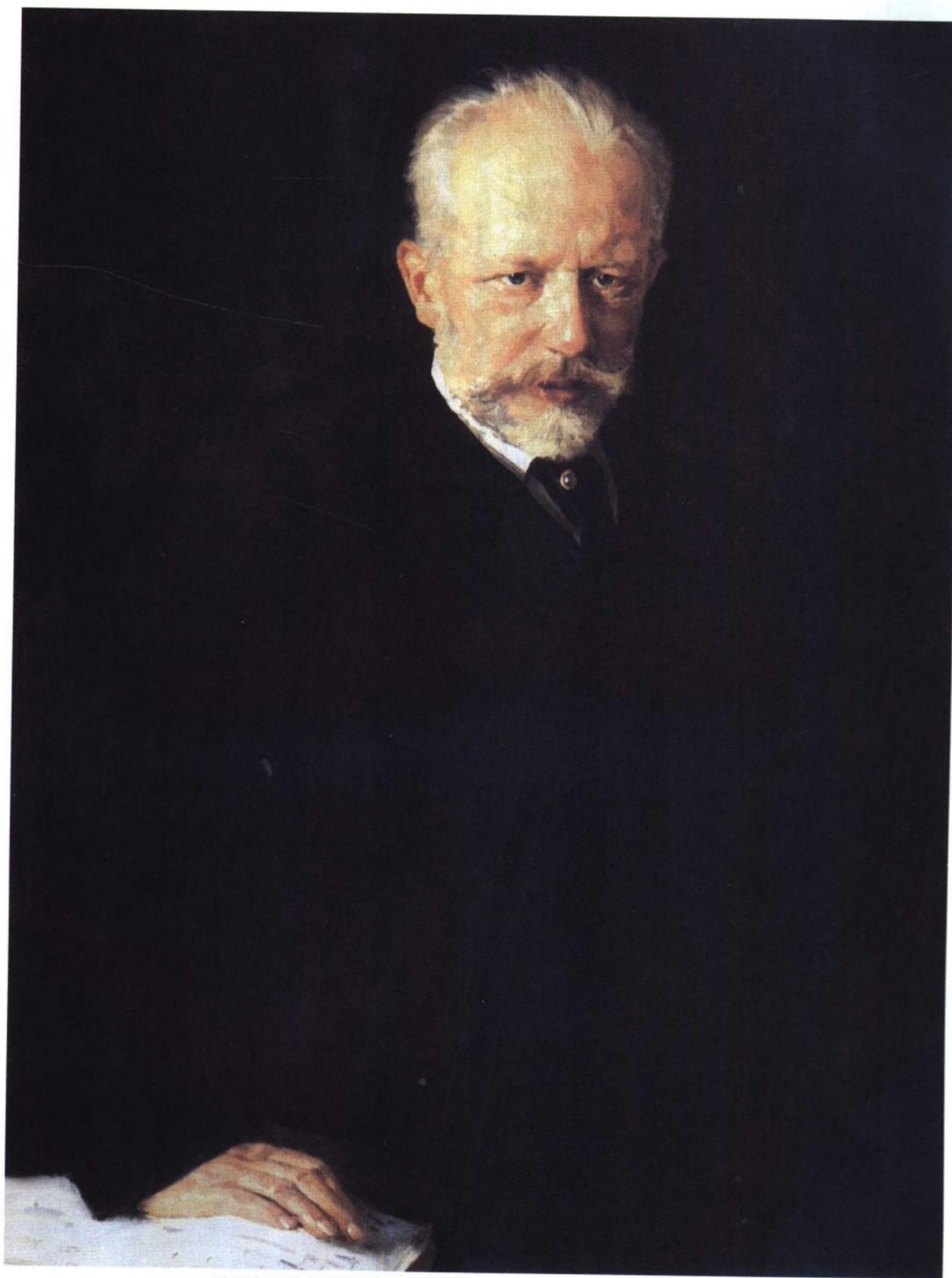
于是他们便开始了历经 14 年之久的笔友情,从第一次通信到 1890 年。在此期间两人从未见面。她每年向他提供数目可观的生活经费,使他不为开支担忧。从柴科夫斯基同他的女资助人频繁的(1000 余封)通信中,人们可以得到有关柴科夫斯基创作和生活的解释和启迪。

斯特拉文斯基关于柴科夫斯基的评述:

“柴科夫斯基拥有极强的旋律写作能力,它是每部交响曲、歌剧和每部芭蕾舞剧的重心。”

1878 年柴科夫斯基辞去莫斯科音乐院的教职而专心创作。他的作品在 80 年代获得国际声誉。自 1887 年起他也作为指挥家演出自己的作品。

柴科夫斯基于 1893 年死于圣彼得堡,死亡原因引起众多猜疑,真相只是,他死于霍乱*

柴科夫斯基去世当年(1893)的肖像 尼古拉·卡斯奈佐夫作

* 文献提示 见《柴科夫斯基之死》 亚历山大·波兹南斯基著 朔特(Schott) SEM8373

作品

柴科夫斯基是俄罗斯音乐的主要代表,虽然他和民族乐派五人集团(巴拉基耶夫、鲍罗丁、居伊、穆索尔斯基和里姆斯基-柯萨科夫)缺乏共通点,而被视为西欧音乐的仰慕者及其追随者。他在自己的创作中其实一样地吸取民族音乐元素。斯特拉文斯基评价道:柴科夫斯基是我们之中最俄罗斯化的!柴科夫斯基对此于1878年写信给他的资助人娜塔施达·冯·梅克:“就我作品中的俄罗斯元素而言,我可以向您坦言,那就是选我特别喜欢的这首或那首民歌来完善、润色,我常带着这种目的进行创作。

在我的音乐里处处存在的俄罗斯元素是近似民歌的旋

律线条和与之相配的和声,这归结于我自幼在孤寂的环境中长大,那时便受到美妙得无法形容的、真正的俄罗斯民歌的熏陶。我深爱所有的俄罗斯音乐元素的表现形式,一句话,我是真正意义上的俄国人。”

早在彼得堡就读时期(1863-1865)柴科夫斯基为戏剧《暴风雨》(也可译为《雷雨》译者)作了一首序曲和一段《女工之舞》,这是他的首次公演曲目。

毕业考试的命题是为席勒的《欢乐颂》作独奏乐器,合唱和乐队的配乐。贝多芬也曾为席勒的同名诗歌配乐。

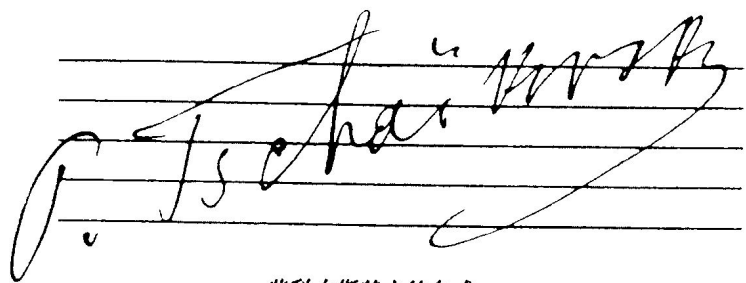
柴科夫斯基和他的兄弟(从左至右):安纳托利(1850~1915)尼古拉(1837~1911)伊波利特(1843~1927)和莫德斯特(1850~1916) 圣彼得堡1890年

柴科夫斯基第一部大作是 26 岁在莫斯科音乐院写就的《g 小调第一交响曲》(冬之梦),它于 1868 年在莫斯科完整上演并被听众热情接受。他的弟弟莫德斯特记述道:“没有任何一部他的作品像这部那样耗去他这么多心血和使他受这么多折磨……”

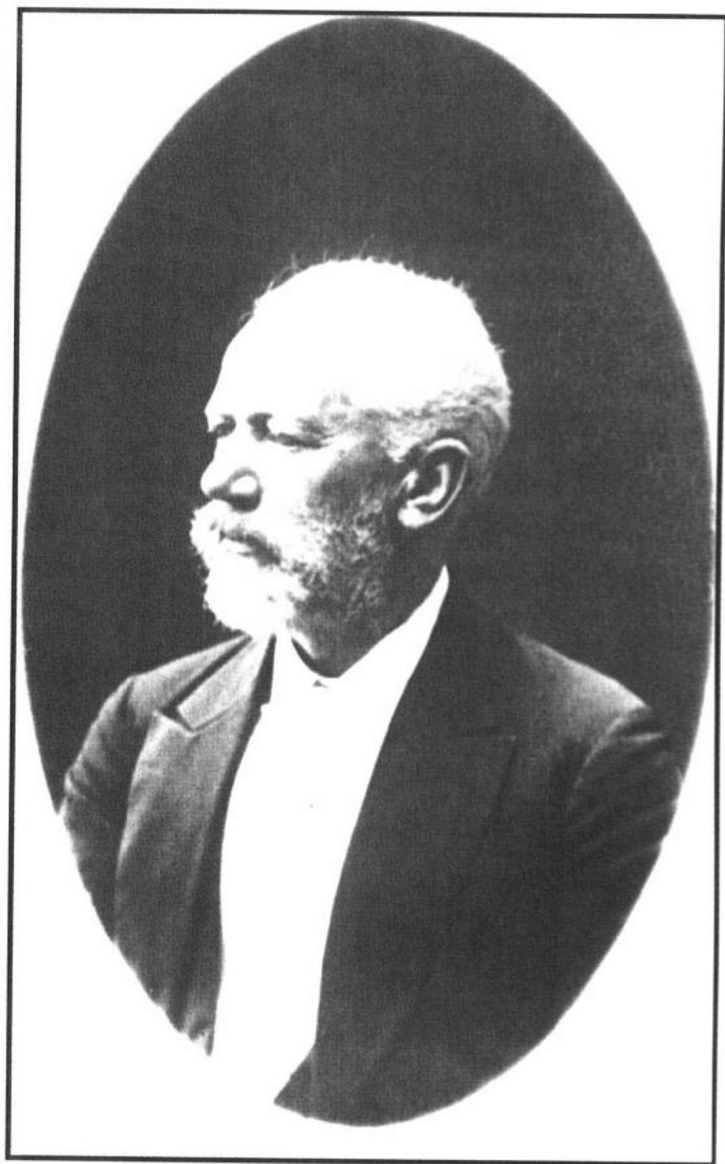
其他莫斯科时期的成功之作是他的歌剧《沃耶沃德》(1869 年)和根据莎士比亚戏剧《罗密欧与朱丽叶》创作的同名幻想序曲(1870 年,他的第一部器乐大作,作者因此名扬国外)。

同时,柴科夫斯基继续写钢琴作品、歌曲(其中有著名的歌曲:《谁热烈地怀恋过》)和室内乐,包括具有优雅的第二乐章的《第一弦乐四重奏》(作品 11)。关于此,柴科夫斯基在 1877 年的日记本里写道:“我从未像那一刻这样感到可以如此自夸和为我的作曲才能而自豪,因为坐在我身旁的列昂·托尔斯泰听着我的慢板时脸上淌着泪水……”

柴科夫斯基伟大事业真正的开始应该是《第一钢琴协奏曲》,1878 年 3 月由汉斯·冯·彪罗在巴黎独奏演出并赢得巨大成功。为向他慷慨的资助人娜塔施达·冯·梅克致谢,1878 年柴科夫斯基最终辞去了在莫斯科音乐院的教职而专心投入于写作和他本人作品的演出。

A stylized, handwritten signature of Pyotr Ilyich Tchaikovsky, written in black ink on a white background. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Pyotr' and last name 'Tchaikovsky' clearly visible.

柴科夫斯基之签名式

这幅照片摄于柴科夫斯基去世(1893 年 11 月)之前的几个月。

柴科夫斯基的其他杰作为《第四交响曲》(1878 年)、歌剧《欧根·奥涅金》(1879 年)、《意大利随想曲》(1880 年)、《小提琴协奏曲》(1881 年)、《弦乐小夜曲》(1881 年)、《1812 庆典序曲》(1881 年)、《a 小调钢琴三重奏》(1882 年)、《第五交响曲》(1888 年)歌剧、《黑桃皇后》(1890 年)和芭蕾舞剧《胡桃夹子》(1892)及《第六交响曲(悲怆)》(1893 年)

所选的著名作品可作为对柴科夫斯基丰富多彩音乐的初浅了解。

钢琴音乐

在柴科夫斯基近百首钢琴作品中,一方面充满着力量,生机勃勃,另一方面又弥漫着后浪漫派沙龙音乐过多的多愁善感。他的钢琴小品受到德国浪漫派音乐的启迪,从中可找到舒曼、门德尔松影响的痕迹。至今受到广泛喜爱的

作品是《儿童曲集》和《四季》中的十二首写景乐曲。

另外一首不如前者有名,但音乐价值很高的是《G大调钢琴奏鸣曲》作品 37。

● 钢琴奏鸣曲

《#c小调钢琴奏鸣曲》 作品 80 身后出版

《G大调钢琴奏鸣曲》 作品 37

● 套曲及多乐段作品

《俄罗斯谐谑曲和即兴曲》 作品 1

《回忆哈普沙》三首 作品 2 (第三首《无词歌》尤其为人喜爱)

《乐曲三首》 作品 9 (第三首为沙龙曲《玛祖卡》)

《夜曲》和《幽默曲》 作品 10

《乐曲六首》 作品 19

《同主题乐曲六首》 作品 21

《四季》 作品 37b (共十二首,著名的如:《六月——船歌》和《十一月——雪橇》)

《儿童曲集》 作品 39 (二十四首,著名的如:第 16 首《古老的法兰西》和第 21 首《甜梦》)

《中等程度乐曲》十二首 作品 40 (著名的如:第 2 首《悲歌》)

《乐曲六首》 作品 51

《乐曲十八首》 作品 72

● 钢琴曲

《随想圆舞曲》 D大调 作品 4

《浪漫曲》 f小调 作品 5

《谐谑圆舞曲》 A大调 作品 7

《随想曲》 $\flat$ G大调 作品 8

《杜姆卡》 c小调 作品 59

钢琴四手联弹

《俄罗斯民歌五十首》

《葬礼进行曲》(无作品号)

柴科夫斯基在莫斯科近郊克林的工作室兼客厅(现为柴科夫斯基博物馆)

古老的法兰西

作品 39 之 16

Andantino

The musical score is written for piano in 2/4 time, key of B-flat major. It begins with a piano (*p*) dynamic. The first system contains measures 1-4, the second system measures 5-8, the third system measures 9-12, the fourth system measures 13-16, and the fifth system contains the final measure (measure 16). The score includes detailed fingerings (numbers 1-5) and articulations (accents, slurs) for both the right and left hands. A mezzo-forte (*mf*) dynamic is introduced in measure 13. The piece concludes with a repeat sign in measure 16.

© 2001 Schott Musik International, Mainz

柴科夫斯基的《儿童曲集》，作品 39，总共有二十四首乐曲，是钢琴课的出色教材。作于 1878 年 5 月，并题献给他的爱侄弗拉基米尔·达维多夫。与舒曼的《少年曲集》（作

品 68）一样，儿童的想象在此曲集中得以充分表现。这首《古老的法兰西》和《甜梦》（见第 10/11 页）属于最受喜爱的初级钢琴曲。

甜 梦

作品 39 之 21

Andante

p

poco più f

f

p

mf

marcato

© 2001 Schott Musik International, Mainz

First system of a musical score. The right hand (treble clef) features a series of chords and single notes with fingerings 4, 2, 3, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 3, 2, 1, 3, 4. The left hand (bass clef) has chords with fingerings 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1. The dynamic marking *f* is present.

Second system of the musical score. The right hand continues with chords and notes. The left hand has a long melodic line. The dynamic marking *mf* is present.

Third system of the musical score. The right hand has chords and notes with fingerings 1, 2, 5, 2, 1. The left hand has a long melodic line. The dynamic marking *dim.* is present.

Fourth system of the musical score. The right hand has a long melodic line. The left hand has a long melodic line. The dynamic marking *poco più f* is present.

Fifth system of the musical score. The right hand has a long melodic line. The left hand has a long melodic line. The dynamic marking *p* is present.

Sixth system of the musical score. The right hand has a long melodic line. The left hand has a long melodic line. The dynamic marking *f* is present.

悲 歌

作品 40 之 2

Allegro non troppo

la melodia con molto espressione

5 5 3 2 1 5 3 5
p
acc. 2 acc. 2 acc. 2
stacc. 2 4 sim. 4
1 2 1 3
4 3 2 1 3 1 2 3 4
p mf
3 5 4 5 4 5 4 5
p
1 2 3 4 5 4 3 2 1
p
1 2 3 4 5 4 3 2 1

© 2001 Schott Musik International, Mainz

这首柴科夫斯基著名的抒情而忧伤的悲歌选自《中等程度乐曲十二首》作品 40, 作于 1878 年 2 月至 5 月(紧接在

《儿童曲集》作品 39 之后)。

This page contains five systems of musical notation for a piano piece. The notation is written for both the right and left hands on grand staves. The key signature is one flat (B-flat). The piece includes various musical elements such as notes, rests, dynamics, and fingerings.

System 1: The first system begins with a *cresc.* marking. It features a right-hand melody with a slur over measures 2 and 3, and a left-hand accompaniment with a triplet of eighth notes in measure 1.

System 2: The second system starts with a *f* (forte) dynamic. It includes a right-hand melody with a slur over measures 4 and 5, and a left-hand accompaniment with a triplet of eighth notes in measure 1.

System 3: The third system begins with a *f* dynamic. It features a right-hand melody with a slur over measures 6 and 7, and a left-hand accompaniment with a triplet of eighth notes in measure 1.

System 4: The fourth system starts with a *poco riten.* (poco ritardando) marking. It includes a right-hand melody with a slur over measures 8 and 9, and a left-hand accompaniment with a triplet of eighth notes in measure 1.

System 5: The fifth system begins with a *ppp* (pianissimo) dynamic. It features a right-hand melody with a slur over measures 10 and 11, and a left-hand accompaniment with a triplet of eighth notes in measure 1.

六月——船歌

选自《四季》第六首 作品 37b (主题)

Andante cantabile

The musical score is written for piano and bass. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Andante cantabile'. The score is divided into four systems. The first system starts with a piano (p) dynamic. The second system includes a mezzo-forte (mf) dynamic. The third system features a piano (p) dynamic and a 'poco più f' (poco più forte) marking. The fourth system ends with a piano (p) dynamic. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and articulations. Fingerings and articulations are indicated throughout the piece.

© 2001 Schott Musik International, Mainz

套曲《四季》创作于1875年12月至1876年11月之间，是为彼得堡一份音乐杂志每月的约稿而作。

十二首乐曲以俄罗斯抒情文学手法为基础，每曲分别象征一个月份。

这首《船歌》属于柴科夫斯基最美妙的作品之一。

以威尼斯船歌温柔而伤感的曲调构成第一段，中段是明朗的，唤起对夏夜感人和美妙的印象。