

外国音乐欣赏丛书

Sergey Rachmaninov 1873—1943

拉赫玛尼诺夫

■ 不朽的旋律

尹 子 / 著

人民音乐出版社

童年与青少年时代
小钢琴家热爱作曲
荣获金质大奖
跻身乐坛才华出众
戏剧性灾难与第三职业
旅居德累斯顿
在第一次世界大战中
告别祖国奔赴异乡
繁忙的30年代
“圣纳”落成“新创作诞生
最后的日子

石油大学(北京)

外国音乐欣赏丛书

拉赫玛尼诺夫

不朽的旋律

尹 子 / 著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拉赫玛尼诺夫：不朽的旋律 / 尹子著. -北京：人民音乐出版社，1998. 10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01787-5

I. 拉… II. 尹… III. ①拉赫玛尼诺夫, S. V. (1873~1943)-生平事迹 ②拉赫玛尼诺夫, S. V. (1873~1943)-音乐欣赏 N. J605. 511. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26961 号

责任编辑：郭 锋

责任校对：颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路 2 号)

新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 特 32 开 136 面文字及乐谱 4. 25 印张

1998 年 10 月北京第 1 版 1998 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1-3, 040 册 定价：7. 50 元

拉赫玛尼诺夫

1A J81/09

目 录

一、生平及艺术生涯	3
童年与青少年时代	3
小钢琴家热爱作曲	8
荣获金质大奖	10
跻身乐坛 才华出众	15
戏剧性的灾难与第三职业	22
新成就 新生活 新情况	30
旅居德累斯顿	37
在第一次世界大战中	51
告别祖国 奔赴异乡	57
繁忙的 30 年代	66
“圣纳”落成 新创作诞生	74
最后的日子	79
二、主要作品介绍	85
e 小调第二交响曲 (作品 27)	85

c 小调第二钢琴协奏曲 (作品 18)	91
d 小调第三钢琴协奏曲 (作品 30)	95
帕格尼尼主题狂想曲 (作品 43)	99
交响幻想曲《悬崖》(作品 7)	101
交响舞曲 (作品 45)	104
小岛 (作品 14 第 2 号)	108
紫丁香 (作品 21 第 5 号)	109
三、拉赫玛尼诺夫录制的唱片提要	111
附录	121
春潮	121
这儿好	123
海浪不再喧哗	124

“……拉赫玛尼诺夫的优秀作品坚定地、嘹亮地到处‘宣告’：白昼比黑夜更有力量，春比冬更有力量，生比死更有力量。正由于这些作品，拉赫玛尼诺夫赢得了敬爱，而且将永远为进步人类所敬爱。”^①

“拉赫玛尼诺夫作为一位敏锐反映现实问题的 20 世纪艺术家，也是俄罗斯古典音乐传统继承者，他和柴科夫斯基的创作有着深刻而紧密的联系，他从彼得堡学派作曲家那里也吸取了不少营养。……拉赫玛尼诺夫音乐特色首先在于表情性特别尖锐、抒情意识细微深邃，表现对比紧张有力。拉赫玛尼诺夫是位极其鲜明的旋律家，他的音乐曲调宽广，易于上口，它

① 摘自〔苏联〕科岗《论拉赫玛尼诺夫》，李嘉译。

间接而非直接地根植于民间歌曲和古宗教旋律……，拉赫玛尼诺夫有特殊的和声写作手法，他是配器色彩杰出的大师。独特、沉稳有力的节奏是拉赫玛尼诺夫风格特点之一，同时也是拉赫玛尼诺夫音乐的支柱和音乐发展的有力手段……”^①

“……作为钢琴家的拉赫玛尼诺夫被一致认为是最杰出的艺术家之一，他的名字和李斯特、安·鲁宾斯坦的名字并列。他的高度技巧能量无比，但他从不将技巧放在第一位，而是让它服从于严谨的艺术构思……。评论家认为拉赫玛尼诺夫的钢琴演奏中有‘管弦乐化’的特征。它表现在音响色彩丰富，速度变化灵活多样，声部进行清晰等方面……被称做‘理想的表演战略家’……”^②

①② 摘自《西方名音乐家传》(苏联音乐百科全书)尤里·凯尔第什编，仲文等译。

“……作为指挥家的拉赫玛尼诺夫也显示出他作为钢琴家所具备的典型素质，他外在稳重沉静，手势不多，同时代人承认他对乐队队员和听众都有一股催眠影响力。在他的指挥表演中，细微的局部处理和内在热力、饱满情绪结合在一起……”^①

一、生平及艺术生涯

童年与青少年时代

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫 (Sergey Rachmaninoff) 1873 年 4 月 1 日生于俄国诺夫戈罗德省奥涅格村一个贵族家庭里。他的祖父和父母亲都弹得一手好钢琴，母亲还是谢尔盖 5 岁时的钢琴启蒙教师。他的姐姐艾伦娜有一副动人的女低音歌

^① 摘自《西方名音乐家传》(苏联音乐百科全书)尤里·凯尔第什编，仲文等译。

喉，17岁时被莫斯科歌剧院录取为演员，可就在
这年（1885年）夏天，她患了白血病，不幸少年
夭折。据拉赫玛尼诺夫回忆，柴科夫斯基的《留
下这颗孤独的心》这首歌是他姐姐教他唱会的。谢
尔盖·拉赫玛尼诺夫的父亲瓦西里·拉赫玛尼诺
夫是个吃喝玩乐的能手，在谢尔盖·拉赫玛尼诺
夫8岁时，他父亲将他母亲带来作为陪嫁的五座
庄园先后一一卖光，当卖到最后奥涅格村庄时，全
家迁往圣彼得堡，不久瓦西里弃家出走。从此，谢
尔盖的母亲便一直生活在难以忍受的心境之中，
同时又要承担起全家生活的重担。在钢琴教师安
娜·奥尔纳茨卡娅的大力协助下，谢尔盖·拉赫
玛尼诺夫于1882年秋天进入圣彼得堡音乐学院
普通班学习，并领到一份奖学金。在圣彼得堡音
乐学院两年多时光中，他寄宿在一位离学校较近
的亲戚家中，母亲对他无暇教管，他平时懒散、贪
玩，十分自由自在。到第三学年，终因的成绩太
差，失去了奖学金，校方不得不劝其退学回家，为

此，他母亲十分焦虑。幸运的是谢尔盖的表兄亚历山大·西罗提^①十分同情他，西罗提认为谢尔盖是有音乐天赋的，如能严加管教，循循诱导，还是能够造就成材。这时的西罗提已是莫斯科音乐学院的青年钢琴教授，他把谢尔盖·拉赫玛尼诺夫的情况如实地向从前教过他钢琴的老师尼古拉·兹维列夫作了介绍，希望他给予帮助。兹维列夫是位有经验并热心于钢琴教学的专家，他听了谢尔盖的情况后，十分同情，并于1885年秋季接受谢尔盖作为他钢琴班上的免费生（包括食宿供应）。这年夏末，12岁的谢尔盖告别了母亲和疼爱他的外祖母，独自乘火车去了莫斯科，从此，谢尔盖结束了他逍遥自在的童年生活。

① 西罗提（Alexander Siloti, 1863~1945），乌克兰钢琴家、指挥家。1875~1881年期间在莫斯科音乐学院读书，他的老师有N. 兹维列夫、N. 鲁宾斯坦与柴科夫斯基。他曾到魏玛向李斯特学习钢琴，回国后任莫斯科音乐学院教授。1891~1900年常以钢琴家身份出现在欧洲各国的舞台上。1922年定居美国，1924~1942年任朱利亚德音乐学校教授，有时也参加演出。

小拉赫玛尼诺夫抵达莫斯科后，便住进了兹维列夫的公寓。他和另外两位免费生奈昂克德·马克西姆夫和米哈伊尔·勃勒斯曼恩（兹维列夫因经费关系，每届只招收三名学生）合住在一间大卧室里，三人共用两架大钢琴。兹维列夫除去在莫斯科音乐学院教授钢琴外还教一些私人学生，所得报酬以供免费生的一切开支。三位学生是由兹维列夫的姐姐帮助督促检查功课，并负责他们的生活管理。第一学年，主科是跟兹维列夫学习钢琴。兹维列夫对学生要求很严格，每天早晨六时起床后便开始练琴，一天要练习三四个小时，一般专业课程则让他们去音乐学院学习，兹维列夫定期去音乐学院了解他们的学习成绩。为了提高他们对作品的理解和演奏能力，兹维列夫经常通过用乐队或室内乐改编的作品，组织他们进行四手联弹，帮助他们从改编的作品中学习音乐知识，指导他们初步分析音乐作品的结构与内容，严格训练他们的背谱技能。据勃勒斯曼恩回

忆，兹维列夫有一次组织了八手联弹，内容是用贝多芬的《第五交响曲》改编的钢琴四重奏。请来的客人则是当时莫斯科音乐学院院长塔涅耶夫，^①他见四位学生不用乐谱弹完了这部改编作品，感到十分惊讶。接着，兹维列夫又让他的四位小乐手不用乐谱演奏了贝多芬的《田园交响曲》中用“谐谑曲”改编的四重奏。塔涅耶夫连声赞叹不止，他说他“简直不敢相信这是事实”。

常来兹维列夫公寓作客的除了塔涅耶夫外，还有尼古拉·鲁宾斯坦、彼得和莫代斯特·柴科夫斯基兄弟二人、阿连斯基^②、萨丰诺夫^③和拉赫玛尼诺夫的表兄西罗提等。兹维列夫有时还利

① 塔涅耶夫 (S. I. Taneiev, 1856~1915)，俄国作曲家、音乐学家、钢琴家及音乐社会活动家。

② 阿连斯基 (A. S. Arensky, 1861~1906)，俄国作曲家、莫斯科音乐学院教授。他的作品以室内乐体裁写得最好，如浪漫曲、重唱曲、钢琴小品等。

③ 萨丰诺夫 (V. Sofonoff, 1852~1918)，俄国钢琴家、教育家、指挥家及音乐社会活动家。他在钢琴教学方面是俄国革命以前的主要钢琴学派代表之一。

用假日分别邀请这些客人来公寓便饭，让孩子们有礼貌地入席作陪，饭后便让他们给客人们演奏乐曲，以鼓励他们在听众面前锻炼演奏能力，并让孩子们与客人在无拘无束和欢乐的气氛中进行交谈，谢尔盖·拉赫玛尼诺夫从这些方面所受到的教益是无法估量的。当他的学生们学习进步很快时，为了鼓励孩子们学习，或调剂生活，或开阔孩子们的视野，兹维列夫有时利用假日带他们去参加音乐会或观摩歌剧与话剧，暑假期间则领着他们去风景优美的地方作短期的度假。这时的谢尔盖与他懒散、贪玩、逍遥自在的童年相比，俨然判若两人了。

小钢琴家热爱作曲

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫跟兹维列夫仅学了一年的钢琴后，便于1886年在莫斯科音乐院为欢迎安东·鲁宾斯坦访问莫斯科举行的音乐会上，演奏了巴赫的《a小调英国组曲》，博得鲁宾斯坦和

全院师生的高度赞扬。同年11月，柴科夫斯基的一部交响曲《曼弗雷德》^①首次在莫斯科上演，给这位小钢琴家留下了深刻印象。这年他已跟阿连斯基教授学习了和声，加上他曾在兹维列夫的指导下，通过弹奏古典大师们的音乐作品，积累了不少有关作曲方面的知识，因而他颇有自信心地把柴科夫斯基的《曼弗雷德》改编为《钢琴二重奏》。兹维列夫特意安排他和勃勒斯曼恩在公寓里演奏这部改编的《曼弗雷德》，并邀请柴科夫斯基亲自聆听。柴科夫斯基对这位年仅13岁的小作曲家的才能十分赞赏与重视，此后，拉赫玛尼诺夫便得到了柴科夫斯基很多关心与帮助。1887年2、3月间，他完成了他的第一部管弦乐作品《d小调谐谑曲》，在他14岁到15岁期间，先后又写了四首钢琴小品和三首夜曲。1888年新学年开始后，

^① 《曼弗雷德》(Manfred)，拜伦的戏剧，柴科夫斯基于1885年把这部作品写成交响曲。

他被编入他表兄西罗提班上学习钢琴，在阿连斯基高级班上学习和声与作曲，跟塔涅耶夫学习严格对位。这时他已 16 岁，仍住在兹维列夫的公寓里。当时兹维列夫对拉赫玛尼诺夫的培养目的是希望他能成为一名优秀的钢琴家，可是拉赫玛尼诺夫渴望创作的心愿却越来越强烈，这便在师生二人之间逐渐产生了矛盾，最后终因观点不一致，拉赫玛尼诺夫不得不离开了公寓。虽然他二人的关系暂告破裂，但拉赫玛尼诺夫心中从未忘记兹维列夫对他的教导与帮助，在 1892 年他荣获莫斯科音乐学院毕业大奖的那一天，这两位相处达四年之久的师生又激动得相互重归于好了。

荣获金质大奖

拉赫玛尼诺夫离开了兹维列夫的公寓后，先住在一位名叫米哈伊尔·斯罗诺夫的同学家中，后来又搬到姑母瓦娃娜家中寄宿。1889 年，他跟塔涅耶夫学作曲，同时向阿连斯基学习新增加的

赋格课程。由于他的住处安静，学习和创作不受干扰，平日生活中又能与更多的男女朋友、同学接触，使他胸襟开阔，见多识广，年纪虽不大，但为人处事颇显得稳重有教养，这与塔涅耶夫和兹维列夫对他的教导与帮助是分不开的。在创作上，他十分刻苦钻研，结合他在音乐院最后阶段的学习生活，常从心头涌现出无数乐思。这一年他为弦乐四重奏写了两首作品（《g小调浪漫曲》与《D大调谐谑曲》），11月开始拟出《f小调钢琴协奏曲》初稿，1890年春天，他又写出了一批歌曲。其中一首无伴奏的六声部经文歌《圣咏》，大多是他过去和外祖母常去教堂留下的回忆。他将这首作品献给了米哈伊尔·斯罗诺夫（一位歌手），以表示感谢在他困难时给予他的帮助。这年夏天，17岁的拉赫玛尼诺夫随同他的亲戚到伊瓦诺夫卡乡下庄园度假，参加这次旅游的有西罗提一家和另外一家的斯卡隆三姐妹。大庄园的乡村景色给予了拉赫玛尼诺夫极大兴趣与影响，他深深地爱上