

外国音乐欣赏丛书

Igor Stravinsky 1882—1971

斯特拉文斯基

不倦的探索者

周耀群 / 著

人民音乐出版社

在故乡俄国
走上西欧的音乐舞台
流亡瑞士
从流亡者到法国公民
永久的美国之行
最后20年

《火鸟》
《彼德鲁什卡》
《春之祭》
《士兵的故事》
《普契涅拉》
《圣诗交响曲》
《三乐章交响曲》
《浪子的一生》
《阿贡》
《洪水》

石油大学(北京)

外国音乐欣赏丛书

斯特拉文斯基

■ 不倦的探索者

——周耀群 / 著——

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

斯特拉文斯基：不倦的探索者 / 周耀群著. -北京：
人民音乐出版社，1998. 10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01770-0

I. 斯… II. 周… III. ①斯特拉文斯基(1882～
1971)-生平事迹②斯特拉文斯基(1882～1971)-音乐
欣赏 IV. J605.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26944 号

责任编辑：张 辉

责任校对：黄亚玲

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 120 面文字及乐谱 3.75 印张

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

印数：1-2,040 册 定价：7.00 元

斯特拉文斯基

目 录

一、生平与创作道路	1
在故乡俄国——俄罗斯乐派的哺育	2
走上西欧的音乐舞台	
——与佳吉列夫和俄罗斯芭蕾舞团	7
流亡瑞士——俄罗斯风格的发展与终结	11
从流亡者到法国公民	
——新古典主义的倡导者	14
永久的美之行——新古典主义的总结	26
最后 20 年——转向序列主义	29
二、主要作品选介	36
火 鸟 (芭蕾舞剧及音乐会组曲)	44
彼德鲁什卡 (芭蕾舞剧)	48
春之祭 (芭蕾舞剧)	57
士兵的故事 (小型舞台剧及音乐会组曲)	69

普契涅拉 (芭蕾舞剧及音乐会组曲)	76
圣诗交响曲	78
D 大调小提琴协奏曲	83
C 调交响曲	86
三乐章交响曲	93
浪子的一生 (歌剧)	96
阿贡 (芭蕾舞剧)	106
洪水 (音乐剧)	109

一、生平与创作道路

伊戈尔·费奥多维奇·斯特拉文斯基是 20 世纪上半叶西方最有影响的作曲家之一。他的长寿使他的音乐创作跨越了 20 世纪约四分之三的路程。20 世纪上半叶，西方世界处于前所未有的动荡时期，社会的动乱和变革深刻地影响着人们的思想、信仰和道德，也使人们的艺术、美学观念产生了急剧的更新变化。斯特拉文斯基的创作生涯就像是 20 世纪上半叶纷乱多变的西方音乐艺术世界的一个缩影。他的青年时代是在俄国度过的，早期俄罗斯芭蕾舞剧音乐的成功使他步入欧洲音乐舞台。第一次世界大战时

期，他避居瑞士，战后又流亡法国。然而刚刚成为法国公民不久，他又开始了永久的美国之行。与颠沛的生活经历一样，斯特拉文斯基的艺术道路也是曲折的。他创作活动的三个不同风格的时期，艺术美学观点截然不同，他不时地否定着自己的过去，令人意外地向着相反的方向探索。他的音乐影响着 20 世纪上半叶欧洲的一些主要潮流，一些作品被视为新潮的力作。然而，在流派纷呈、风格各异的 20 世纪西方音乐世界中。斯特拉文斯基又以其特有的美学观点和音乐语言风格而独树一帜、自成一体。

在 故 乡 俄 国

——俄罗斯乐派的哺育

伊戈尔·费奥多维奇·斯特拉文斯基 1882 年 6 月 5 日生于彼得堡附近的奥拉尼延包姆镇（现在的罗蒙诺索夫镇）。父亲奥多尔·伊格纳季耶维奇·斯特拉文斯基是波兰一个富有家族的后

裔，彼得堡帝国歌剧院著名的男低音歌剧演员，母亲是俄国政府官员之女。伊戈尔在家里的四个男孩子中排行第三。幼年时，伊戈尔就喜爱音乐，并在很好的音乐文化环境中长大。在家里，他经常听到父亲练习自己的歌剧角色。从七八岁起，他就频繁地出入离家很近的彼得堡马林斯基剧院，并被允许去看父亲的歌剧排练，这使他逐渐熟悉了大量俄国和西方的歌剧曲目。伊戈尔在剧院中，最初喜爱上的是柴科夫斯基的芭蕾舞剧音乐，他幼年心灵中的珍贵记忆之一是在纪念格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》创作 50 周年的演出幕间休息时，见到了柴科夫斯基（几星期后柴科夫斯基突然去世）。每年夏天，斯特拉文斯基一家都要到母亲家族中的一个庄园去度夏，俄罗斯乡村中那些具有独特节奏、旋律简朴的民歌和民间舞曲给伊戈尔留下深刻的印象。

伊戈尔九岁开始学钢琴，启蒙老师是斯内特科娃。几年后，当转由安东·鲁宾斯坦的学生卡

什佩罗娃授课时，伊戈尔的钢琴技术有了长足的进步，能演奏从克列门蒂到舒曼的大量曲目。这时他还向菲奥多尔·文金尼科学习基础和声，后又师从瓦西里·卡拉法蒂学习和声与复调。十几岁时，伊戈尔开始对即兴演奏产生兴趣，并把注意力逐渐转向了作曲。

然而，在这个条件优越的彼得堡家庭中，伊戈尔的幼年生活并不快乐。他与父母疏远，难以忍受两个长兄的烦扰，他唯一亲近的是弟弟格瑞（后成为有前途的歌唱家，1917年死于罗马尼亚前线）和德国保姆伯撒。伊戈尔的音乐才能似乎也没有受到家里的重视。在父母的坚持下，1901年他进入彼得堡大学攻读刑法和法律哲学。据斯特拉文斯基自己回忆，在中学和大学里，除在各种语言的学习上表现出一定的资质外，他只是一个平庸的学生。

伊戈尔大学的朋友中有著名作曲家里姆斯基-科萨科夫最小的儿子——弗拉基米尔。1902

年夏天，一次偶然的机会，斯特拉文斯基通过弗拉基米尔拜访了里姆斯基-科萨科夫。里姆斯基对斯特拉文斯基写的一些钢琴小品反映冷淡，然而老作曲家抚慰地劝告斯特拉文斯基不要进音乐学院，而应继续他的和声、复调的个别课学习，他认为斯特拉文斯基应受到系统的音乐指导，并愿意提供帮助。在此次至关重要的会见后不久，1902年12月3日斯特拉文斯基的父亲就病逝了。在此后的六年中，里姆斯基不仅是他亲切的音乐导师，而且某种程度上代替了他父亲的位置。

斯特拉文斯基的艺术眼界开始扩大了，他成为每周在里姆斯基家举行的音乐聚会的固定成员。在音乐沙龙中他结交了一些有见地的青年艺术家，其中的几位创立了“当代音乐晚会”。晚会上主要演出俄国青年作曲家和当代德、法作曲家的作品。也正是在这里，斯特拉文斯基早期的《 $\sharp f$ 小调钢琴奏鸣曲》由尼古拉·李赫特第一次演出。从1903年夏天开始，在将近三年的时间里，

在管弦乐法和曲式分析方面，里姆斯基对斯特拉文斯基进行了系统的授课指导。1905年斯特拉文斯基大学毕业后，与堂妹卡特琳娜·诺森科结婚。每年在乌斯蒂勒克度夏成了年轻夫妇的习惯，斯特拉文斯基在第一次世界大战前写的大部分主要作品都是在这里创作的。在里姆斯基的指导下，斯特拉文斯基先后创作了《 bE 调交响曲》（献给里姆斯基，1907）、声乐组曲《牧神与牧女》（1906）、管弦乐《幻想谐谑曲》（1907）和歌剧《夜莺》的初稿。

当另一部管弦乐幻想曲《焰火》（1908）还未完成时，里姆斯基于1908年6月21日病逝。为了表达对这位慈父般导师的怀念，斯特拉文斯基创作了《葬礼哀悼歌》（手稿后来遗失），作曲家认为这是他在《火鸟》以前最好的一部作品。

走上西欧的音乐舞台

——与佳吉列夫和俄罗斯芭蕾舞团

斯特拉文斯基是在 19 世纪俄罗斯乐派的摇篮中长大的，他的第一部大型作品《bE 调交响曲》，表现出对格拉祖诺夫和柴科夫斯基音乐的尊崇，可是稍后的两部管弦乐作品《幻想谐谑曲》和《焰火》却已带有杜卡和德彪西的影响。里姆斯基对斯特拉文斯基音乐的这种“法国现代主义”倾向曾深感不安。然而在这两部作品于 1909 年 2 月 6 日在彼得堡首次演出时，著名的艺术演出经理人谢尔盖·佳吉列夫立即从音乐中发现了年轻人的创作潜力，邀请斯特拉文斯基加入他在巴黎举办的俄罗斯艺术演出事业的创作班子，这个偶然的机遇，使斯特拉文斯基的生活道路发生了转折。为 1909 年冬季在巴黎的演出，佳吉列夫集中了一批著名的俄国舞蹈家组成俄罗斯芭蕾舞团，他邀请斯特拉文斯基为格里格的《精灵》配器，作为

芭蕾舞剧《筵席》的音乐，借用柴科夫斯基作品的主题改编为芭蕾舞剧《仙女之吻》的音乐。他还约斯特拉文斯基为1910年的演出季节创作芭蕾舞剧《火鸟》的音乐。

1910年6月，《火鸟》在巴黎首演的成功使斯特拉文斯基一夜之间成为具有世界声誉的作曲家。在以后的几年里，他的音乐在西欧为越来越多的人所赏识，而在俄国却并非如此。1910年春天，斯特拉文斯基已有芭蕾舞剧《春之祭》的构想。当佳吉列夫夏天到洛桑去看望作曲家时，他发现作曲家正在创作为钢琴与管弦乐队而写的协奏曲一类的作品。佳吉列夫看出了这一主题的戏剧可能性，他说服作曲家改变计划，将其写成一部四幕芭蕾舞剧音乐，于是诞生了一部以狂欢节为背景的“木偶丑角的悲剧”——《彼德鲁什卡》。1911年《彼德鲁什卡》的演出无论在公众还是在批评界都赢得了一致赞许。在这部新颖的作品中，斯特拉文斯基不仅已把音乐与剧情结构融

为一体，而且在音乐语言方面也已开始显露出自己的个性。

1911年夏天演出季节之后，斯特拉文斯基回到俄国的尤斯蒂勒克，继续创作芭蕾舞剧《春之祭》的音乐，由于舞蹈编导尼金斯基的延误，《春之祭》未能在1912年的演出季节出台。这使斯特拉文斯基能够松弛下来，扩大自己在西欧的艺术视野。此时，他已是巴黎音乐界的著名人物，与德彪西、拉威尔及一些著名艺术界人士保持着良好的关系。他与佳吉列夫去拜罗特，亲眼观看了瓦格纳的乐剧《帕西法尔》，然而这次经历使他从此12岁时就抱有的对瓦格纳乐剧的热情立刻消退，并转为对瓦格纳乐剧的反对。俄罗斯芭蕾舞团在欧洲的旅行演出，使斯特拉文斯基有机会访问了柏林、布达佩斯、维也纳和伦敦。在柏林他出席观看了勋伯格《月迷彼罗》的演出，给他以极深的印象。他还会见了勋伯格，可是在以后30年中，他们之间的关系更多的是敌视和怨恨，而不是

友谊。

《春之祭》1913年5月29日在巴黎爱丽舍田园大剧院首次演出，引起了音乐史上少有的一场“大骚乱”。这部作品以它的原始、野蛮和直率，向欧洲传统艺术提出了猛烈的挑战，轰动了巴黎的艺术界，批评家们议论纷纷，使一些一直对斯特拉文斯基持赞许态度的人也感到瞠目结舌。可是不久以后在巴黎和伦敦演出时，观众却对此作品表现出异乎寻常的尊重。人们开始意识到《春之祭》所预示的新的美学观点，并期待着斯特拉文斯基创作出更为使人惊奇的作品，然而历史很快证明，《春之祭》已达到了他的一种美学追寻的顶点。

《春之祭》首演几天后，斯特拉文斯基得了伤寒病，病愈后回到俄国，应莫斯科自由剧院的委托，他继续写作歌剧《夜莺》的第三、四幕。此时他妻子患结核病，为治疗方便全家搬往瑞士，《夜莺》的上演计划因而未能实现。这时作曲家头

脑中苦苦地构思着一部俄罗斯乡村风格的婚礼康塔塔。

流 亡 瑞 士

——俄罗斯风格的发展与终结

第一次世界大战的爆发打乱了斯特拉文斯基正常的生活秩序。因为医疗条件好和往来巴黎交通近便，他选择的临时落脚点瑞士，成为他战争期间的避难所。佳吉列夫的俄罗斯芭蕾舞团再也不能按常规的方式演出，而必须艰难地寻找远离战场的演出地点。斯特拉文斯基不仅失去了他赖以成名的巴黎舞台，他的出版商几乎都在德国占领区，并且他也不能再依靠他在俄国庄园的收入，战争时期在经济上他不时陷入困境。

在瑞士期间，由瑞士青年指挥家欧内斯特·安塞米特介绍，斯特拉文斯基结识了讲法语的瑞士著名作家 C. F. 拉马兹，第一次世界大战期间两位艺术家相互合作，保持了良好的关系。拉马