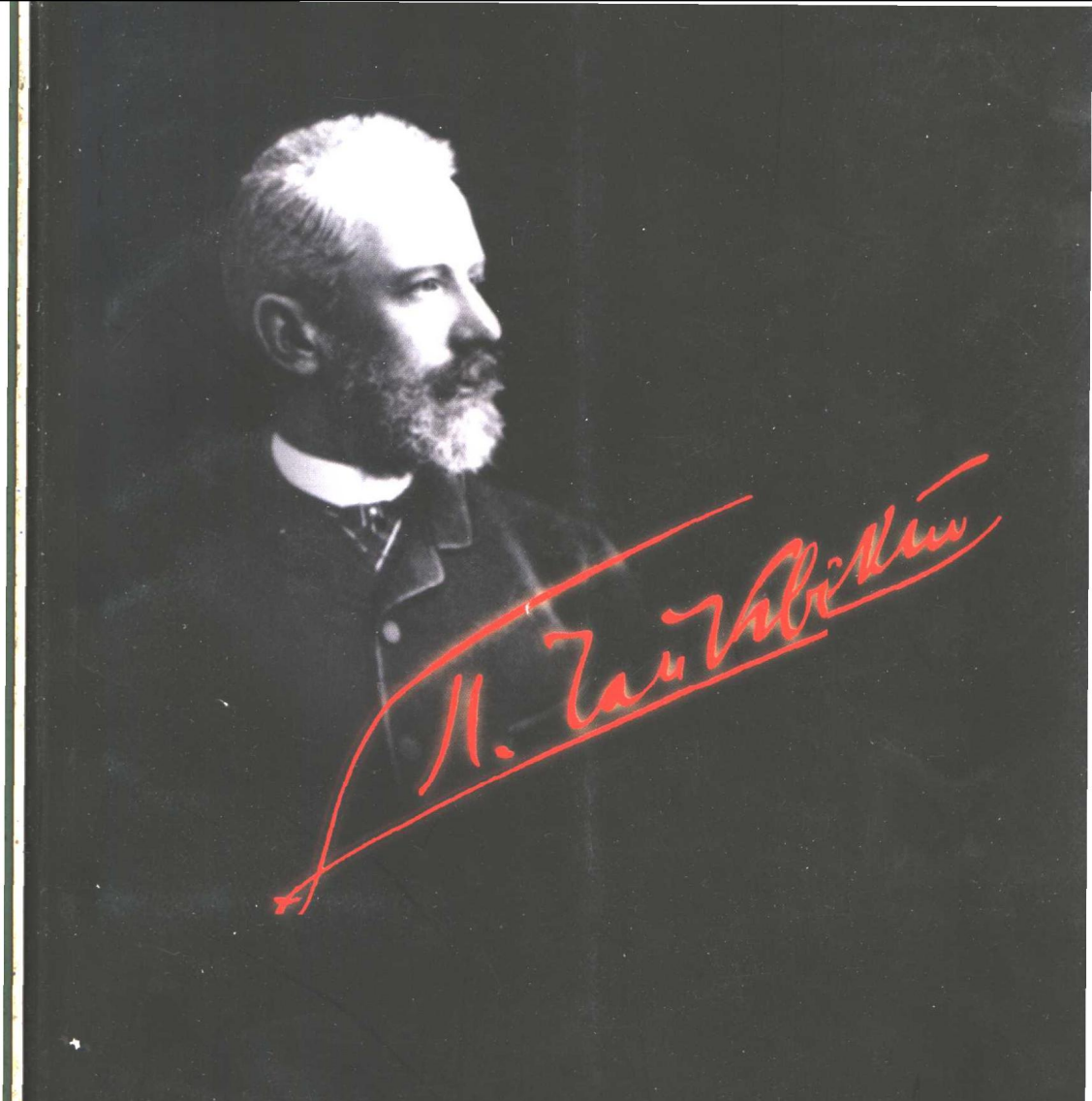

俄罗斯音乐之魂

毛宇宽 / 著

—— 柴科夫斯基

人民音乐出版社

柴科夫斯基
(Tchaikovsky)

俄罗斯音乐之魂

——柴科夫斯基

毛宇宽 / 著

人民音乐出版社

中央音乐学院图书馆

00017380

183964

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯音乐之魂——柴科夫斯基 / 毛宇宽著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2003. 6

ISBN 7-103-02387-5

I. 俄… II. 毛… III. 柴科夫斯基, P.-评传
IV. K.835.125.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 20464 号

责任编辑: 苏兰生

责任校对: 颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 2 插页 14.75 印张

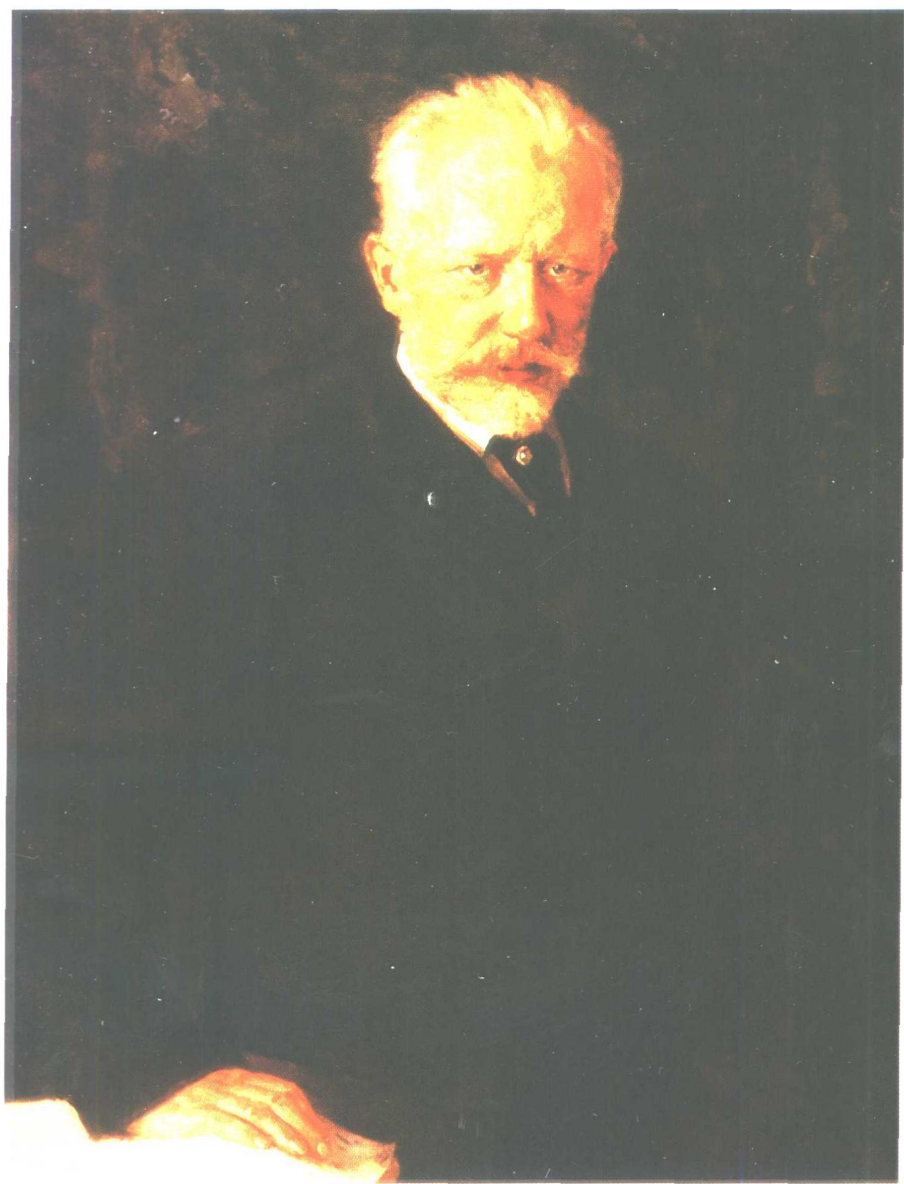
2003 年 6 月北京第 1 版 2003 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,040 册 定价: 29.50 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

彼得·伊里奇·柴科夫斯基肖像

尼古拉·库兹涅佐夫1893年1-2月绘

柴科夫斯基本人高度评价这幅肖像：“它富于表现力，逼真，生动，确实令人惊叹。”^[1] 库兹涅佐夫对柴科夫斯基肖像真实地表现了柴科夫斯基的“冷静、刚毅、严肃的意志”^[2]。

罗蜜欧与朱丽叶

M·夏加尔绘

“但丁由维吉尔的阴魂伴随，下到地狱深渊的第二圈。……在无数飞旋着的阴魂中，特别让但丁注意的是弗兰切斯卡和保罗那两个紧紧抱成一团的美丽阴魂……”

林博·维契塔(约1455年绘)

睡美人

V·瓦茨涅磋夫绘

民间故事：恶魔将少女变成天鹅，只有忠贞的爱情才能使魔法得以破解。

《睡美人》中“靴子里的猫”造型

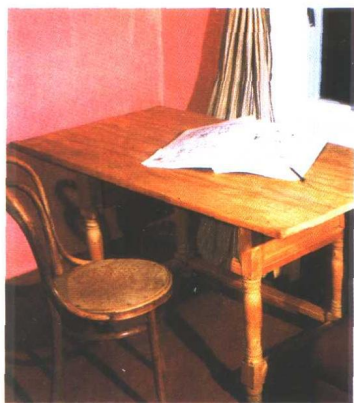

柴科夫斯基最后一次演出的第六交响曲总谱手稿和指挥棒

柴科夫斯基位于克林的故居

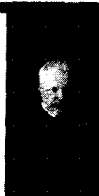
卧室

柴科夫斯基谱出美妙乐章的写字台

卡明卡(油画)——柴科夫斯基妹妹家，他不仅在这里享受到家庭的温暖，也产生了不少创作的灵感。著名的《如歌的行板》就是诞生在这里。

目 次

代 序

“因为我是地地道道的俄罗斯人”

——彼得·伊里奇·柴科夫斯基生平 and 创作剖析 3

作品选释

莎翁笔下千古哀情的最佳交响体现

——幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》 29

哀婉感人,为但丁《神曲》增色

——交响幻想曲《里米尼的弗兰切斯卡》 42

令人神往的南国风情

——《意大利随想曲》 51

向莫扎特致敬之作

——弦乐《小夜曲》 58

气壮山河的胜利凯歌

——庆典序曲《一八一二年》 67

一无是处还是美不胜收?

——《第一钢琴协奏曲》 75

散发臭气还是千古流芳?	
——《D 大调小提琴协奏曲》	84
温文尔雅,纤秀妩媚渗入俄罗斯性格	
——《罗可可主题变奏曲》	100
化媚俗为深情催人泪下	
——《第一弦乐四重奏》	107
《纪念一位伟大的艺术家》	
——《钢琴三重奏》	114
闪闪生辉的划时代杰作	
——柴科夫斯基的芭蕾舞剧	124
一曲咏颂坚贞爱情的无言歌	
——芭蕾舞剧《天鹅湖》	134
百年魔劫,有情人终成眷属	
——芭蕾舞剧《睡美人》	164
给孩子们献上一颗赤子心	
——芭蕾舞剧《胡桃夹子》	189
俄罗斯的冬之旅	
——《第一交响曲》	218
风姿绰约的橡树孕自橡实	
——《第二交响曲》	227
抛开死亡意念,迎向欢乐人生	
——《第三交响曲》	237

将每一个音符献给我的挚友	
——《第四交响曲》	243
愤世嫉俗性格的浪漫写照	
——《曼弗雷德》交响曲	256
驱散噩运阴霾,希望尚在人间	
——《第五交响曲》	272
“生与死”的伟大悲剧	
——《第六交响曲》(“悲怆”)	286

专 论

婚姻悲剧的来龙去脉	
——柴科夫斯基自述卡什金实录及评述	307
骇人听闻的惨案	
——柴科夫斯基死因考	338
词与曲的“权利之争”	
——漫笔柴科夫斯基的词曲观	362

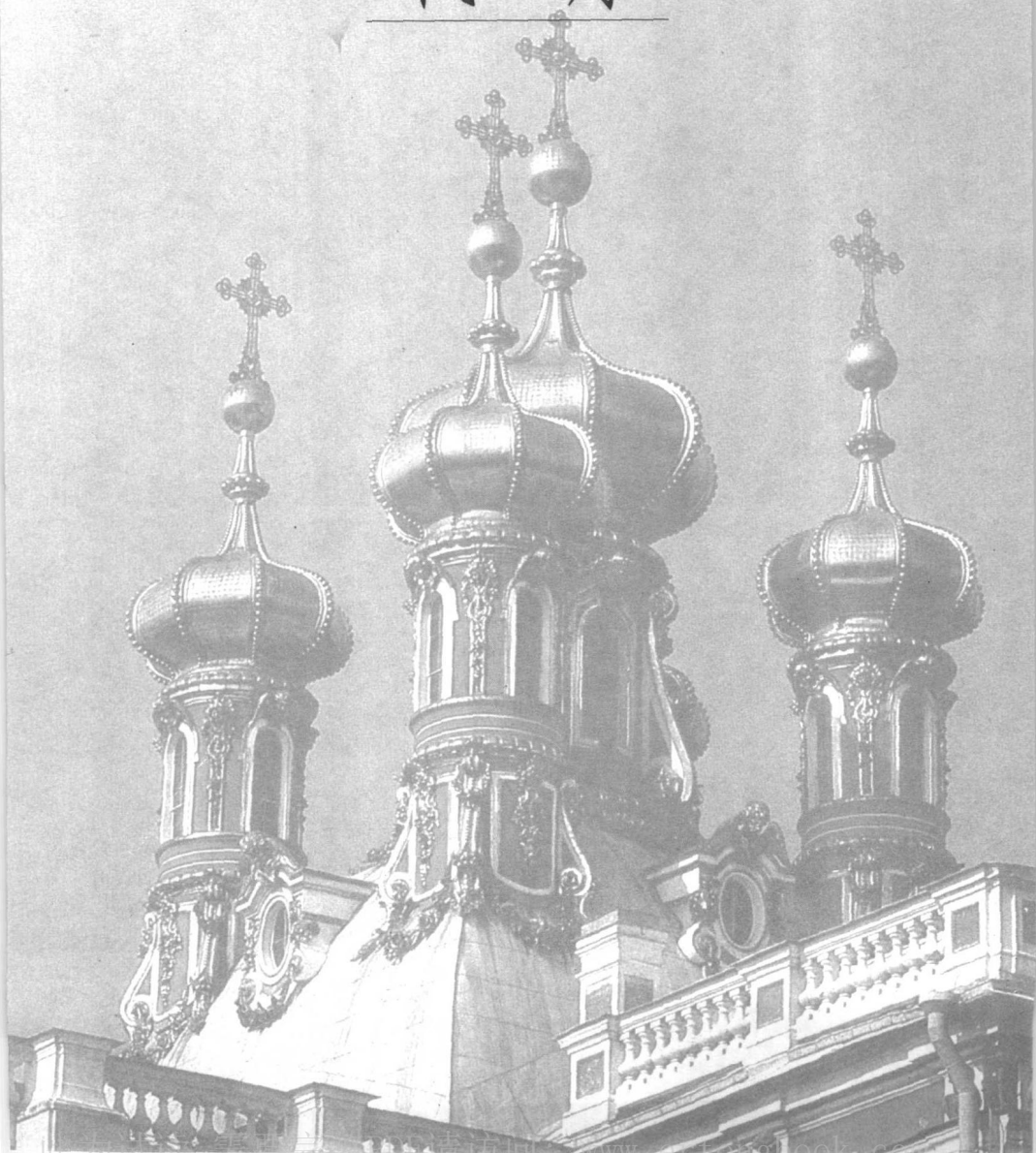
附 录

柴科夫斯基年谱	375
柴科夫斯基作品总目	388
本书主要参考文献	460

后 记

感 言	464
-----------	-----

代序

“因为我是地地道道的 俄罗斯人”

——彼得·伊里奇·柴科夫斯基^①生平和创作剖析

在自己的作品里，我是一个由我生活和活动的时代、国家固有的教养、环境、特性所形成的人。我从未背叛过自己。而我究竟怎样，是好是坏，任别人去评说吧。

——彼·伊·柴科夫斯基

我准备在彼得·伊里奇的台阶前肃立，当一名荣誉哨兵，我对他的敬爱达到如此程度。若论地位，他如今在俄罗斯艺术中仅次于早已占据首位的列夫·托尔斯泰^②而名列第二。

——安·帕·契诃夫^③

①俄罗斯人的姓名分为三个部分：名字、父名、姓氏。以柴科夫斯基为例，彼得是名字，他父亲的名字叫伊里亚，因此彼得的父名是伊里奇（如为女儿，像彼得的妹妹，父名则是伊里尼奇娜，而柴科夫斯基则是姓氏（女性则姓柴科夫斯卡娅）。他的全名为彼得·伊里奇·柴科夫斯基；这是郑重的正式称呼（多用于书面）。光是姓氏，是一般性的正式称呼；例如柴科夫斯基先生。名字加父名——彼得·伊里奇是亲切的尊称。比较亲近的人则直呼彼得的小名或爱称——别佳，彼得鲁什卡，彼琴卡……。

②列夫·托尔斯泰（Лев Толстой，1828—1900）——公认的世界最伟大的小说家之一，19世纪最重要的思想家之一。名著有：长篇小说《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》等。

③契诃夫（А.Чехов，1860—1904）——被誉为俄国最杰出的短篇小说家，亦为杰出的剧作家。名著有小说《带狗的女人》等，话剧《万尼亚舅舅》、《樱桃园》等。

20 世纪 60 年代,在中国北京的中央音乐学院,一个来自河北农村、出身于“贫下中农”家庭的学生在凝神谛听柴科夫斯基的《第六交响曲》唱片。那撕心裂肺、销魂荡魄的音流是如此强烈地震撼着他,令他情不自禁地跪倒在地,痛哭失声。这件事被当做“资产阶级音乐腐蚀劳动人民子弟”的典型例证写进了一个给毛泽东的报告。据此,江青在“文化大革命”时给中央音乐学院加上了“大染缸”的臭名,非把它“砸烂”不可。

笔者无意在此议论那个时代的昏天黑地,只是想拿一个活生生的实例,来证明柴科夫斯基的音乐有着多么持久而强劲的艺术感染力。而且我敢断言,像 20 世纪 60 年代的那位学生一样被它强烈震撼的必定还大有人在。百余年前,柴科夫斯基许下一个心愿:“我渴望我的音乐广为人知,喜爱它并从中获得安慰和支持的人愈来愈多。”这个心愿无疑早已实现。

时至今日,人们在欣赏、感动之余,肯定仍然会想要对柴科夫斯基有更多一些了解。这位作曲家究竟是怎样一个人?他的音乐为什么这般激动人心?笔者愿就此做些许诠释。

幸福童年和勤奋的求学年代

彼得·伊里奇·柴科夫斯基(Петр Ильич Чайковский)这位 19 世纪俄罗斯的伟大作曲家于 1840 年 5 月 7 日(俄历 4 月 25 日)出生在乌拉尔的沃特金斯克。父亲是矿山工程师,在一所规模巨大的官办冶金工厂任厂长。柴科夫斯基的童年是在俄国中等贵族家庭的优裕环境中度过的。

柴科夫斯基的母亲

柴科夫斯基的父亲

柴科夫斯基 (10 岁)

安东·鲁宾斯坦

奥斯特洛夫斯基

10岁以前,他大部分时间生活在偏远的乌拉尔地区。这里流传着丰富的民间歌曲,特别是那种悠长、抒情的渔歌,更是经常在湖面上荡漾。这就是柴科夫斯基最早得到的难以忘怀的音乐印象。

在家里,他也能听到民歌风味的曲调。母亲会弹点钢琴,爱唱一些当时流行的歌曲和浪漫曲。像俄国作曲家阿里亚比耶夫写的那首以俄罗斯民谣的宽广气息和玲珑精巧的花腔著称于世的《夜莺》,就是柴科夫斯基童年时听得最入神的一首。在这些年间,柴科夫斯基也接触到一些意大利和德国的音乐。那时还没有留声机和唱片,父亲的一架自动风琴便给了他许多美好的音乐享受。莫扎特的歌剧《唐璜》^①中的音乐,罗西尼、贝里尼和多尼采蒂^②的歌剧片断,都深深印在他的脑海里。

1850年,10岁的柴科夫斯基被送到彼得堡法律学校上学。这所寄宿的贵族子弟学校是专为司法部培养官吏的。在彼得堡他第一次观赏了格林卡^③的《为沙皇献身》,从此对这部歌剧产生了终生不渝的爱。也是这时他才更多地熟悉了俄国和外国作曲家的歌剧和交响乐作品。课余之暇,他学习钢琴,参加合唱,跟同学们一道奏乐自娱。1859年在法律学校毕业后,柴科夫斯基到司法部任职,当上了一名九等文官。然而他对音乐的热爱却与日俱增。1861年秋,他进入俄罗

①《唐璜》是莫扎特(W.A.Mozart,1756—1791)的著名歌剧。

②罗西尼(G.Rossini,1792—1868)、贝里尼(V.Bellini,1801—1835)、多尼采蒂(G.Donizetti,1797—1848)均为意大利著名歌剧作曲家。

③格林卡(М.Глинка,1804—1857)是俄国杰出的作曲家,俄罗斯古典音乐的奠基人。他的《为沙皇献身》(苏联时期重编脚本,改名《伊万·苏萨宁》)是具有高度艺术价值并赢得国际声誉的第一部俄罗斯歌剧,对俄罗斯音乐的发展影响很大。