音乐之声曲谱系列

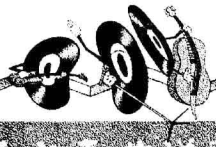
柴科夫斯基

四季

作品 37

GANG QIN
QU PU XI LIE

汕頭大學出版社



音乐之声曲谱系列

柴科夫斯基四季

作品 37

胡慧琪　选编
罗忠爱　审定

汕头大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

柴科夫斯基四季　作品37/胡慧琪选编. —汕头:汕头大学出版社,2000.5
(音乐之声曲谱系列)
ISBN　7-81036-411-1

Ⅰ.柴…　Ⅱ.胡…　Ⅲ.钢琴—器乐曲—作品集—俄罗斯　Ⅳ.J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第28046号

责任编辑:庄少明
封面设计:流　野
陈　莹

柴科夫斯基四季　作品37
胡慧琪　选编
罗忠爱　审定
*
汕头大学出版社
(广东省汕头市汕头大学内　邮政编码:515063)
西安市新兴印刷厂印制　新华书店发行
2000年第1版　　2000年5月第1次印刷
开本:880×1230毫米　1/16　印张:3.75
印数:0~5000册　定价:7.50元

柴科夫斯基简介

彼得·柴科夫斯基(1840—1893),俄国历史上最卓越的作曲家、指挥家、音乐活动家。他是俄罗斯音乐文化的代表,被世人誉为"俄罗斯艺术之魂",同时也是世界音乐文化史上享有崇高声誉的伟大的音乐家。

1840年5月7日,柴科夫斯基诞生在俄国沃特金斯克附近的一个村庄。那里悠扬的渔歌曾是他儿时的摇篮曲,母亲动人的歌谣在他幼小的心田拂过音乐的第一缕旋律和风,这一切给他最初的音乐熏陶。而激发起他对音乐产生极大兴趣的,则主要是任矿山工程师的父亲从外地买回的一只音乐报时钟。每当报时钟自动奏出莫扎特的优美音乐时,小柴科夫斯基欣喜若狂,从此爱上了报时钟,更爱上了音乐,只是当时还没有正规学习音乐的条件。

1848年,父亲赴圣彼得堡工学院任院长,小柴科夫斯基一家迁居圣彼得堡。10岁时,父母没有让他学音乐,却送他到当地的法律学校学习。在那里柴科夫斯基除了学习法律等主科外,选修了情有独钟的音乐课,师从音乐教师菲利波夫学习钢琴。14岁时,母亲不幸去世,少年柴科夫斯基失去了母爱,逐渐变得内向而孤僻。

经过九年的学习,柴科夫斯基从法律学校毕业,进入司法部任职员。业余时间全部用于钻研音乐并尝试作曲。两年后入俄罗斯音乐协会的音乐班学习。次年,音乐班改为圣彼得堡音乐学院,21岁的柴科夫斯基幸运地成为该院首届毕业生中最出类拔萃的学生。师从扎列姆巴和安东·鲁宾斯坦,在两位严师的指导下,学习复调、和声、配器、作曲,进步神速。两年来,司法部的工作与音乐专业的学习在时间上有很多冲突,实在难以两全。热爱音乐的柴科夫斯基毅然辞去了司法部的工作,决定献身陶冶人类灵魂的音乐事业。

1865年,柴科夫斯基的毕业作品——康塔塔《欢乐颂》获得了学院的银奖,并以优异成绩毕业于圣彼得堡音乐学院。同年应莫斯科音乐学院的邀请任教和声和作曲课,走上了艰辛而曲折的音乐教育和创作的艺术生涯。

在莫斯科音乐学院任教授初期创作了《第一交响曲(冬日的幻想)》、歌剧《司令官》,并与巴拉基列夫、里姆斯基——科萨科夫等一群致力于发展民族音乐的作曲家建立了友谊。受他们的影响,对标题音乐产生兴趣,创作了幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》等早期名作,展现出柴科夫斯基卓越的创作才能。1874年《降b小调第一钢琴协奏曲》问世,1876年第一部芭蕾舞剧《天鹅湖》精彩上演,充分显示了柴科夫斯基音乐创作的天才和独特个性。整个俄罗斯几乎被柴科夫斯基充满生气,能飞翔,甚至能燃烧的音乐所倾倒,因此出现了许多崇拜者和柴科夫斯基音乐"迷"。

繁重的教学任务占据了大量的时间,柴科夫斯基无法尽情地表达乐思。他苦恼、彷徨,但为了生计,又不得不坚持按部就班的教学。他参与社会音乐生活,担任《俄罗斯报》的音乐评论等工作。希望解脱心中的烦恼,相信在人民中能寻找生活的力量。但是1877年以来教学与创作的矛盾冲突加剧,迟到的婚姻又极为不幸,致使37岁的柴科夫斯基陷于严重的精神危机之中。他痛苦而不能自拔,曾多次徘徊在伏尔加河畔打算自尽。

但天无绝人之路,酷爱柴科夫斯基音乐且很有文化教养的富孀——梅克夫人,不仅在通信中给柴科夫斯基莫大的心灵慰藉,而且慷慨地以丈夫丰厚的遗产为后盾,承诺每年援助柴科夫斯基6千卢布,使他得以专力从事音乐创作,但为了排除世俗的压力与偏见,不得设法见面。在梅克夫人的艺术庇护下,柴科夫斯基大胆放弃了音乐学院的教学工作,也因此承受了巨大的社会舆论压力,他离开了大都市,居住在乡村,多次赴瑞士、意大利和法国旅行,并以极高的热情埋首于音乐创作。涌现出一大批优秀的作品:如《第四交响乐》,著名歌剧《叶甫根尼·奥涅金》《D大

调小提琴协奏曲》,《第二钢琴协奏曲,《意大利随想曲》、《1812 序曲》等管弦乐曲,及许多室内乐曲,都得到国内外广泛承认和热情赞誉。

1885 年柴科夫斯基回国后,又积极回到社会音乐活动之中。他当选为俄罗斯音乐协会莫斯科分会会长,并创作了歌剧《黑桃皇后》,舞剧《睡美人》、《胡桃夹子》等世界名著,进入创作的高潮期。同时还以指挥家的身份活跃在本国各地和欧洲各国乐坛。

1890 年,艺术庇护人——梅克夫人无法摆脱世俗观念的桎梏,中断了对柴科夫斯基的经济资助,并失去一切联系,这给柴科夫斯基精神上很大的打击,虽然他在乐坛的地位已经确立,经济上也完全能够独立,但柴科夫斯基异常珍惜十四年来与梅克夫人诚挚纯洁的友谊,因而痛苦万分、忐忑不安。同时沙皇对本国民族乐派进行残酷镇压,实行白色恐怖令人窒息,他为维护巴拉基列夫、里姆斯基—科萨科夫等民族音乐作曲家免遭攻击和迫害进行了坚决的斗争,都无济于事,使柴科夫斯基更为悲愤。

1891 年,柴科夫斯基远涉重洋赴美国指挥几次交响乐音乐会,他的音乐作品取得了具有世界意义的巨大影响,在国际上获得了高度的评价。第二年,52 岁的柴科夫斯基当选为巴黎艺术科学院通讯院士,1893 年被英国剑桥大学授予荣誉博士学位。

载誉归来的柴科夫斯基并没有陶醉,他以赤诚的心,炽热的情投入在萦回已久的《第六交响曲(悲怆)》的创作上,用激越的情感,深刻的理解,反映了理想与现实两者之间的尖锐矛盾与冲突,表达了心灵深处忧国忧民的疲惫、悲戚和万念俱灰。1893 年 10 月 28 日,柴科夫斯基在圣彼得堡亲自指挥这部能与贝多芬《第五交响乐(命运》)媲美的经典之作的演出,可惜当时的观众并未理解作曲家对命运的最深层次的体验和感悟,没有发现交响乐发展史中这颗闪烁的明珠,演出没有获得预期的成功,这使柴科夫斯基极为失望。

九天后,即 1893 年 11 月 6 日,53 岁的柴科夫斯基因霍乱病溘然长逝,圣彼得堡的人们闻讯非常悲痛,成千上万的人们涌入送葬的行列,乐队演奏着问世不久的第六交响乐,人们用《(悲怆)》作为柴科夫斯基的安魂曲,以寄托无限的哀思。从此人们一直用各种方式来纪念这位爱国爱民、伟大而不幸的音乐家。

柴科夫斯基生活在 19 世纪下半叶黑暗的沙皇时代,腐朽的制度,把俄国人民推向了更加痛苦的深渊。柴科夫斯基以极为敏锐的洞察力,用自己所经历过、耳闻目睹的现象作为题材,以深刻的哲理性思考和心理描写,谱写出众多感人至深的令人着迷的音乐作品,体现了柴科夫斯基对时代、人生和社会现实苦闷、压抑,甚至窒息的深切感受。表达了俄国知识分子对光明的向往、理想的追求和对黑暗社会的困惑、无奈及悲剧性结局。

柴科夫斯基具有强烈的民族意识和民族精神,通过极其刻苦的探索与实践,作品几乎遍及音乐创作的所有领域,不仅是俄国第一个完全成熟的专业作曲家,而且超越了欧洲浪漫乐派众多的代表,是唯一达到欧洲古典大师创作深度与广度的俄罗斯作曲家。他继承了俄罗斯音乐之父——格林卡以来音乐发展的成就和民间音乐的传统,吸取了西欧音乐文化的经验,凝集了古典、浪漫、民族等乐派的多种风格,呈现出集大成的综合性,深刻性和通俗性,将现实主义和浪漫主义相结合,为俄国音乐文化和世界音乐文化都做出举世瞩目的贡献,在世界音乐史上享有突出的地位。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目　　录

1.一月——炉边 …… 2
2.二月——狂欢节 …… 6
3.三月——云雀之歌 …… 12
4.四月——松雪草 …… 14
5.五月——清静之夜 …… 18
6.六月——船歌 …… 22
7.七月——刈者之歌 …… 27
8.八月——收获 …… 30
9.九月——行猎 …… 37
10.十月——秋之歌 …… 41
11.十一月——在马车上 …… 44
12.十二月——圣诞节 …… 50

前　言

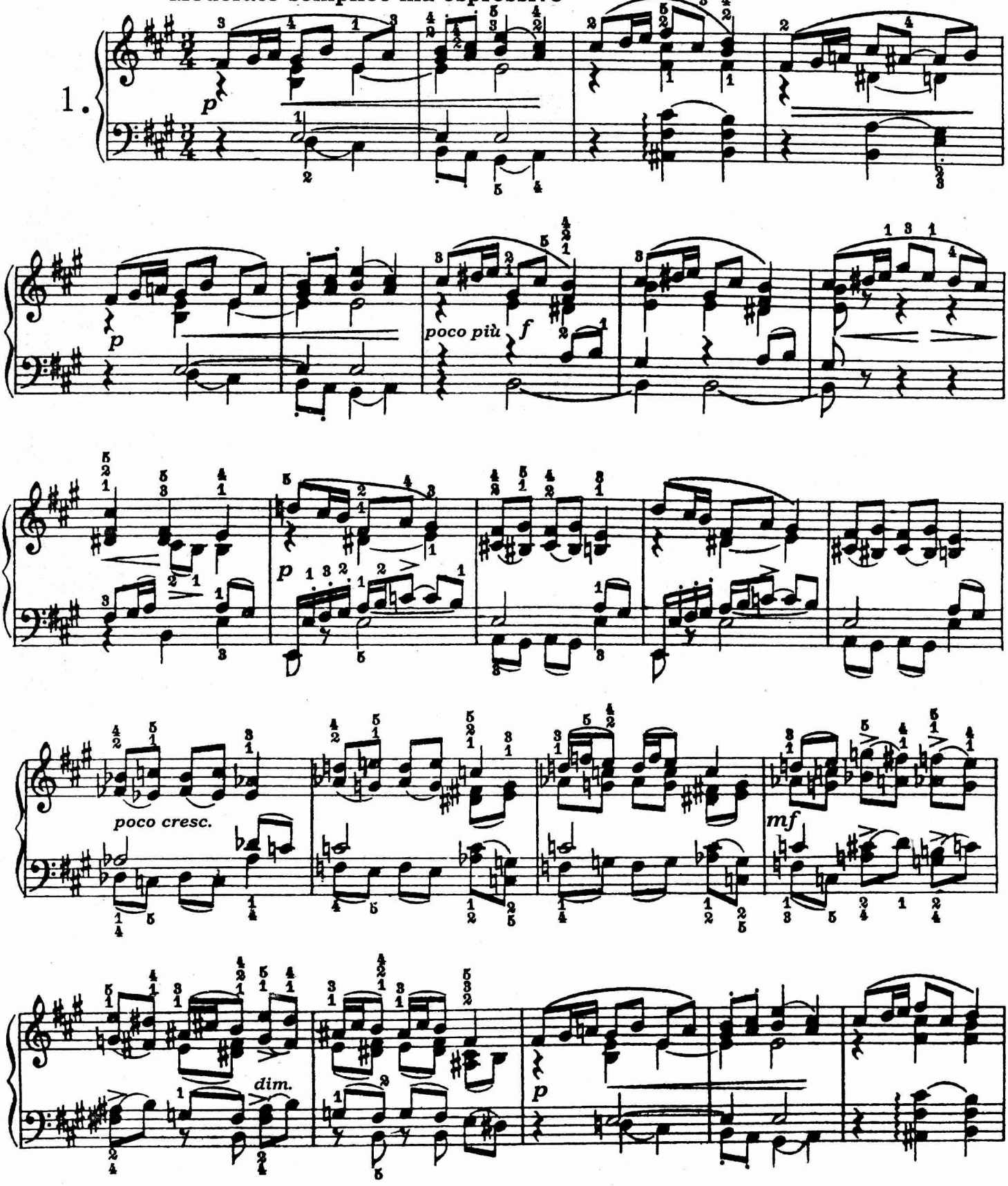
柴科夫斯基于1875年应圣彼得堡《小说家》杂志主编的邀请，与每月刊登的特色诗歌相对应创作了写实性钢琴套曲《四季》。它是现实主义与浪漫主义相结合的优秀典范，并以实用于钢琴教学而著名。

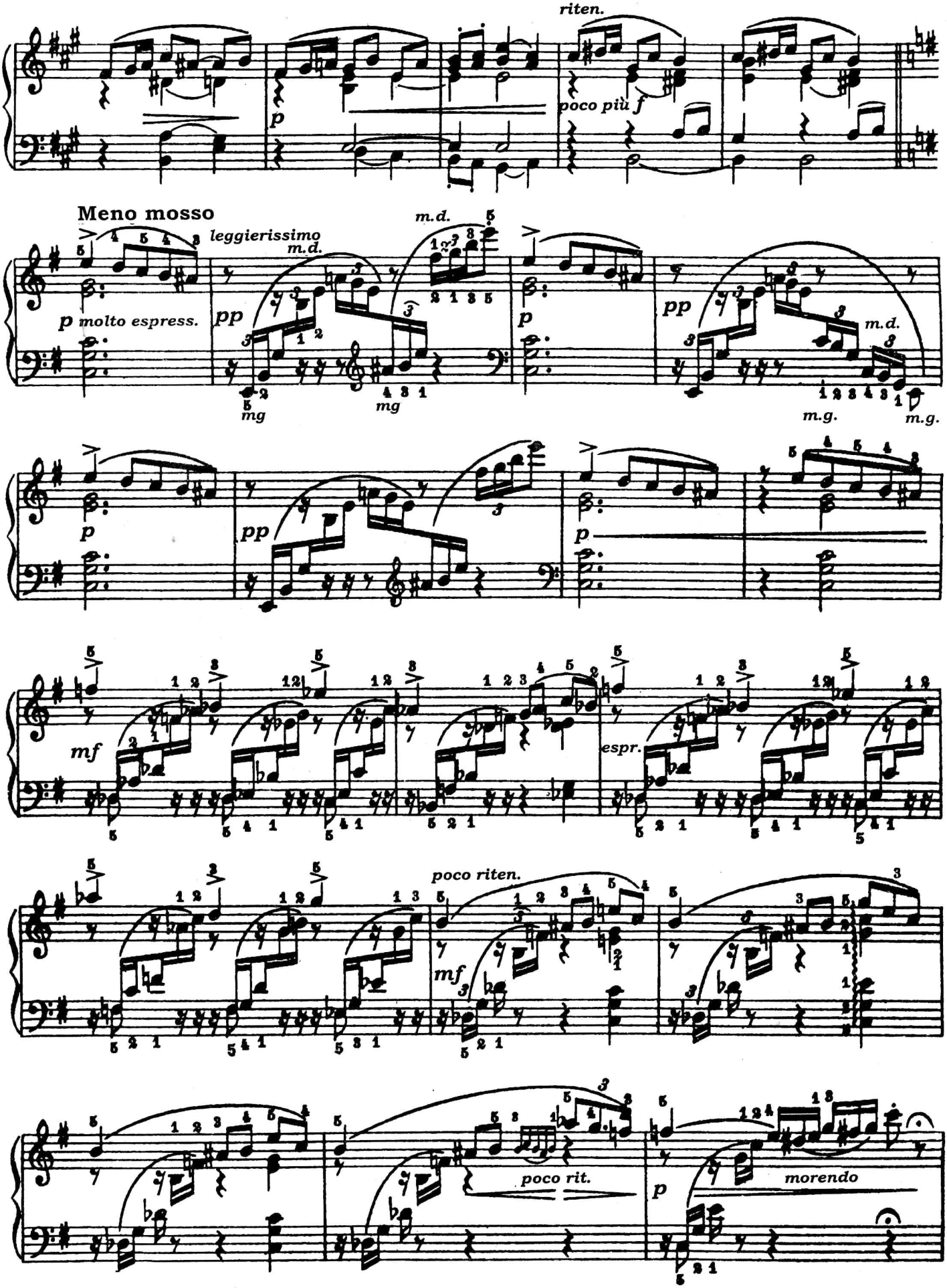
此套曲由12首附上标题的独立小曲组成。分别描绘了一年四季每个月特有的自然景色及生活场景。不仅反映了俄罗斯人民的思想情感和生活习俗，而且呈现出浓郁的俄罗斯民间音调和乡土气息。乐曲生动活泼，抒情迷人。深受听众的喜爱和钢琴教师的推崇，适合中级阶段的钢琴学生学习。

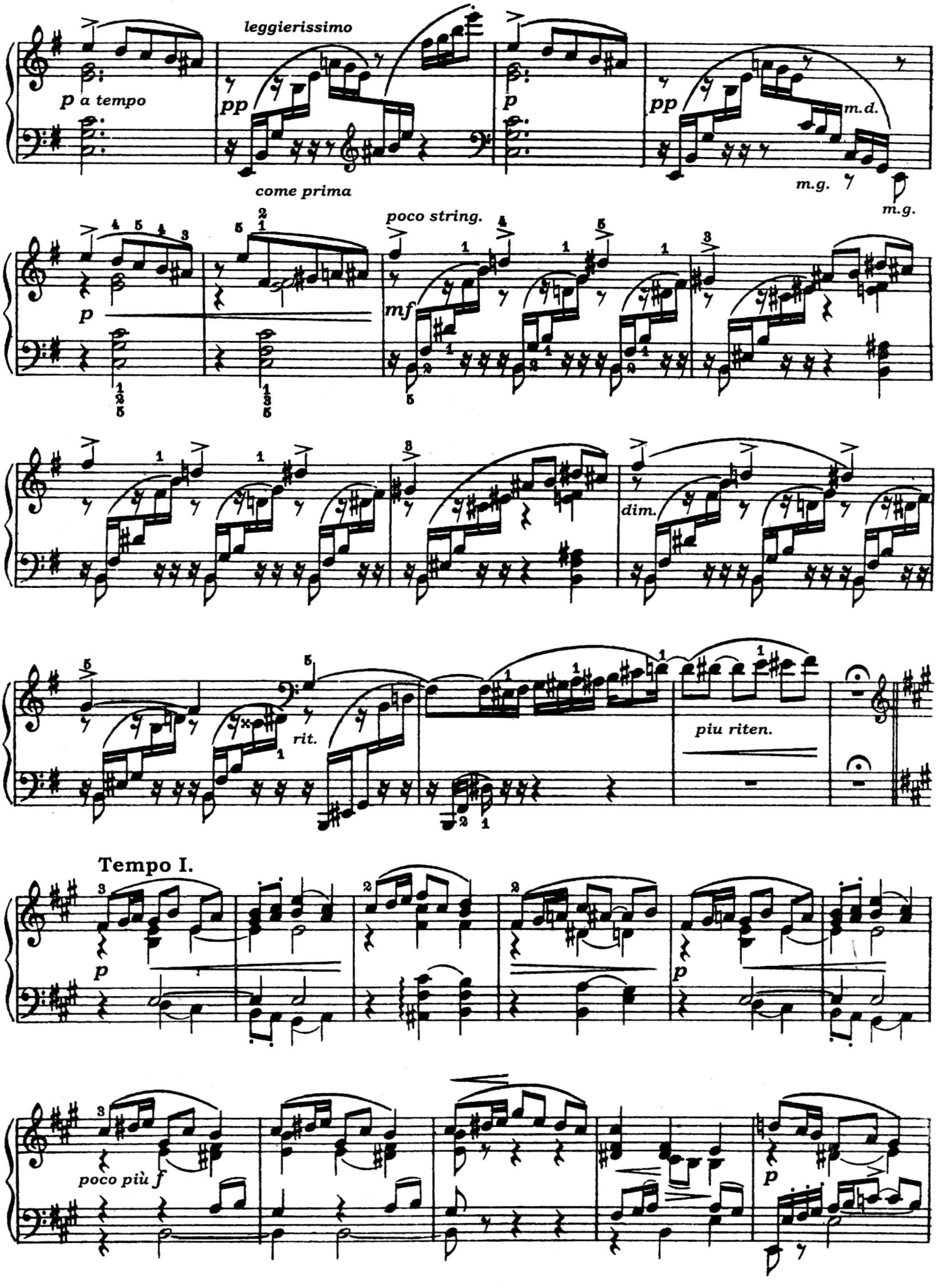
一 月 — 炉 边

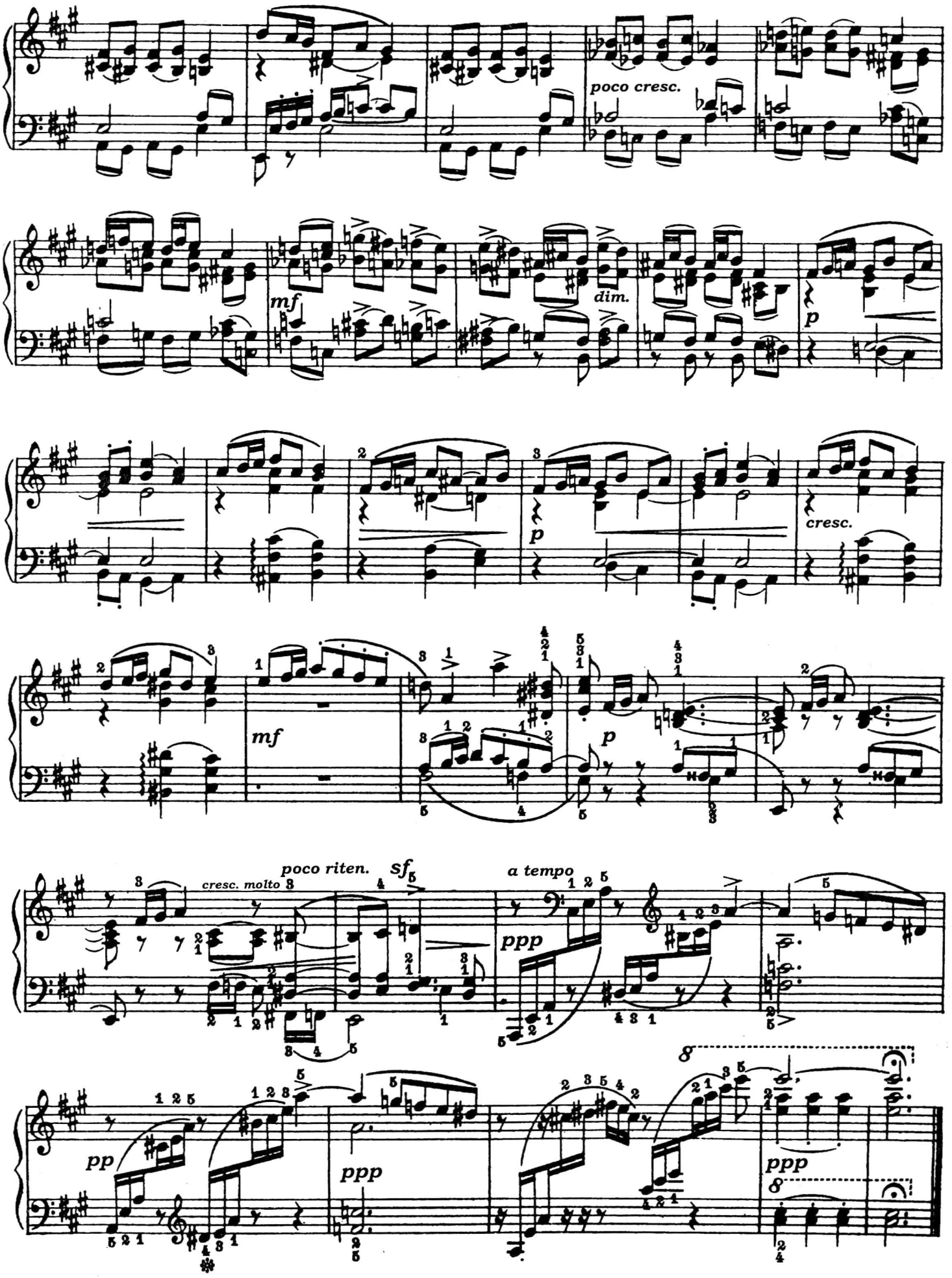
[俄] 柴科夫斯基
П·И·ЧАЙКОВСКИЙ

Moderato semplice ma espressivo



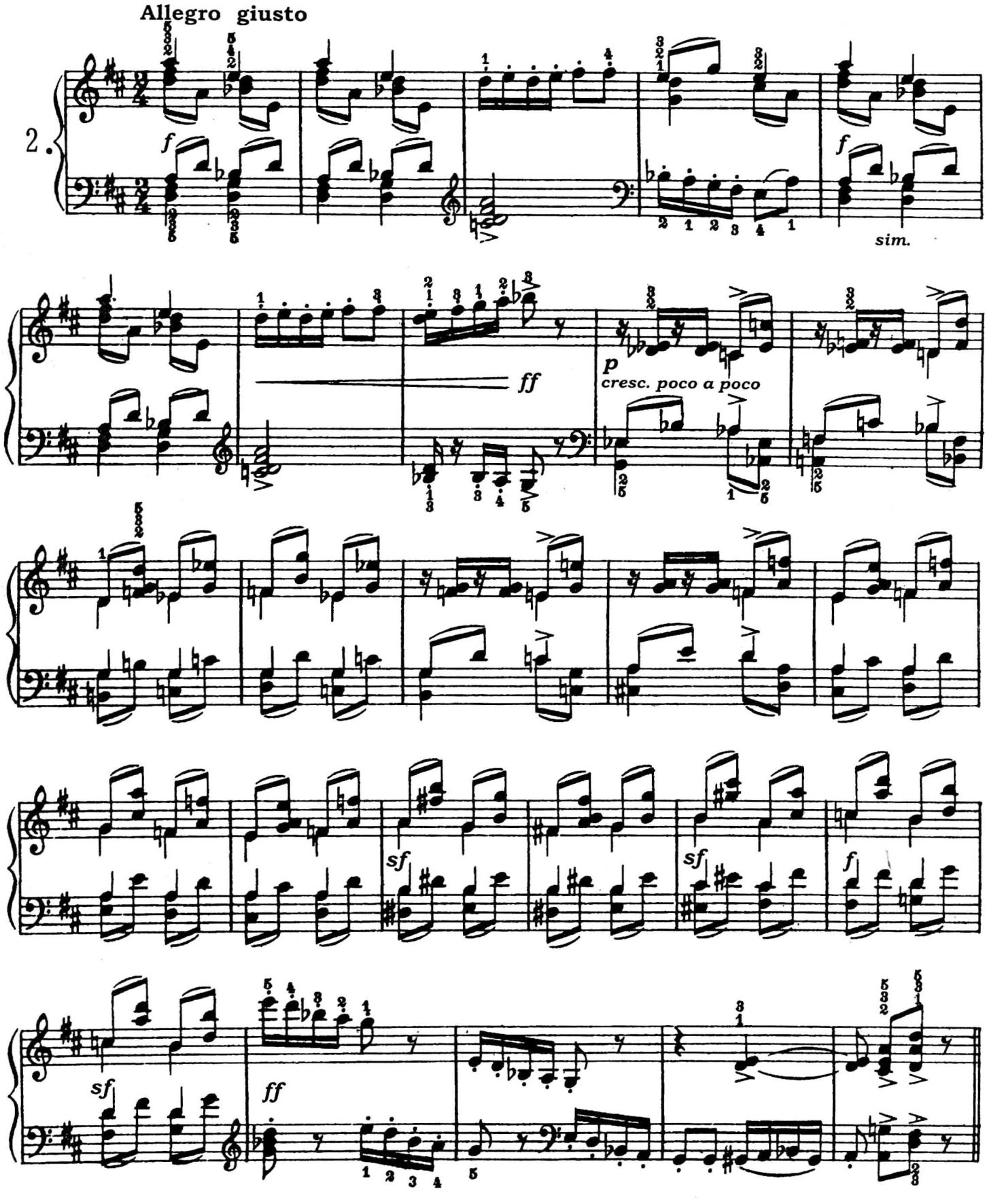

riten.
poco più f
Meno mosso
leggierissimo
m.d.
p molto espress.
pp
mg
p
m.g.
mf
espr.
poco riten.
poco rit.
morendo

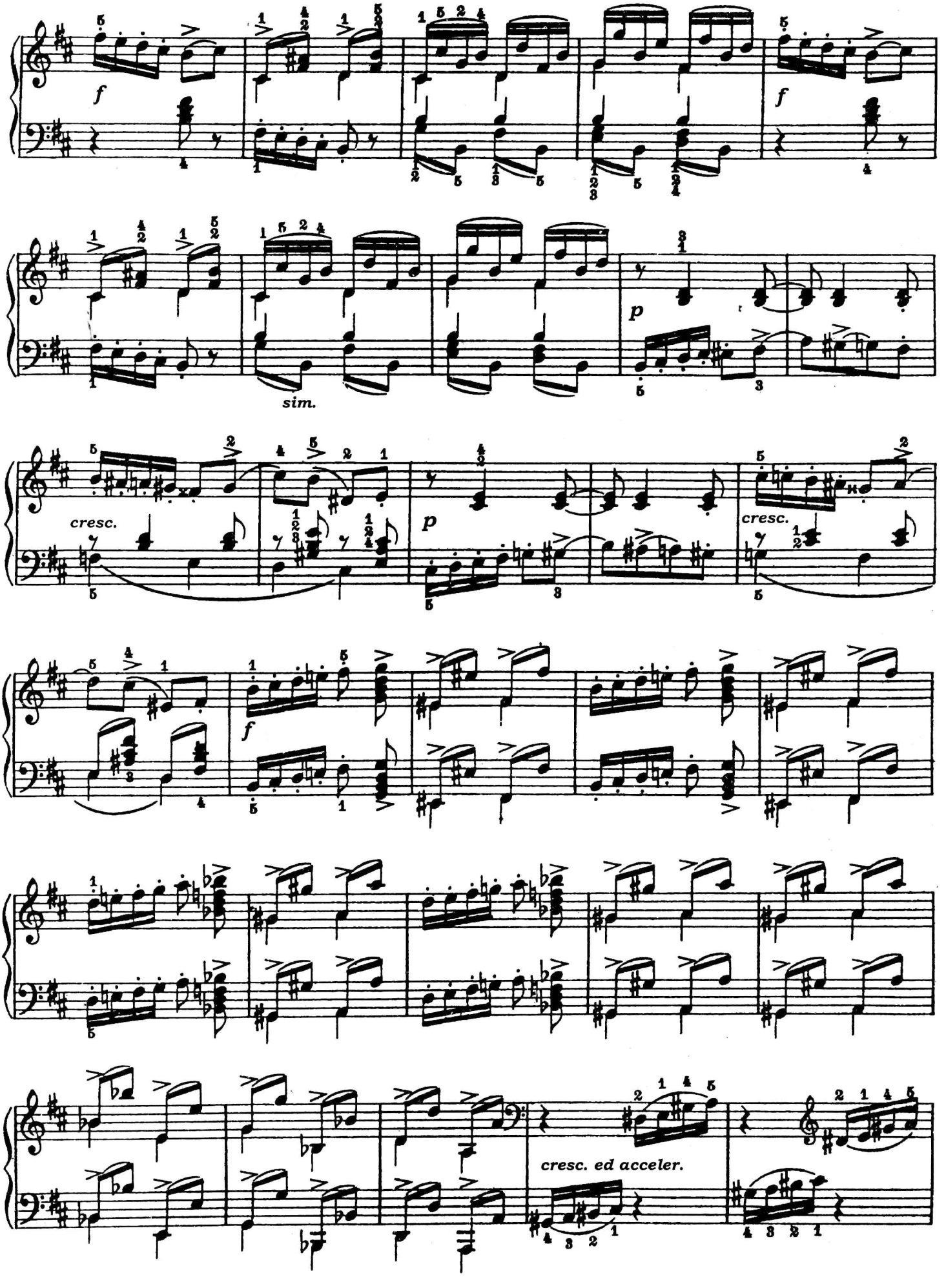

leggierissimo
p a tempo
pp
come prima
p
pp
m.d.
m.g.
m.g.
poco string.
p
mf
dim.
rit.
piu riten.
Tempo I.
p
p
poco più f
p

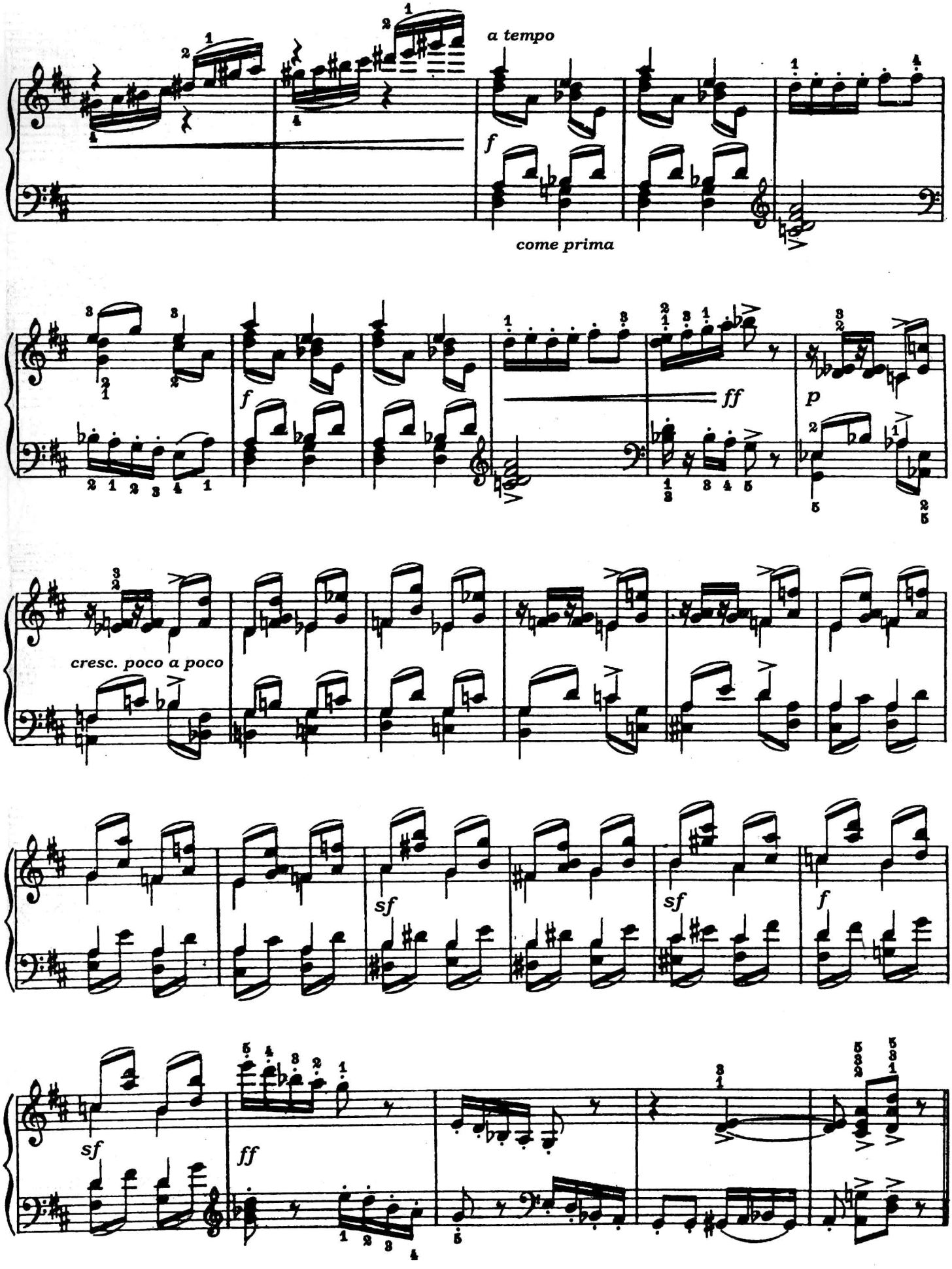


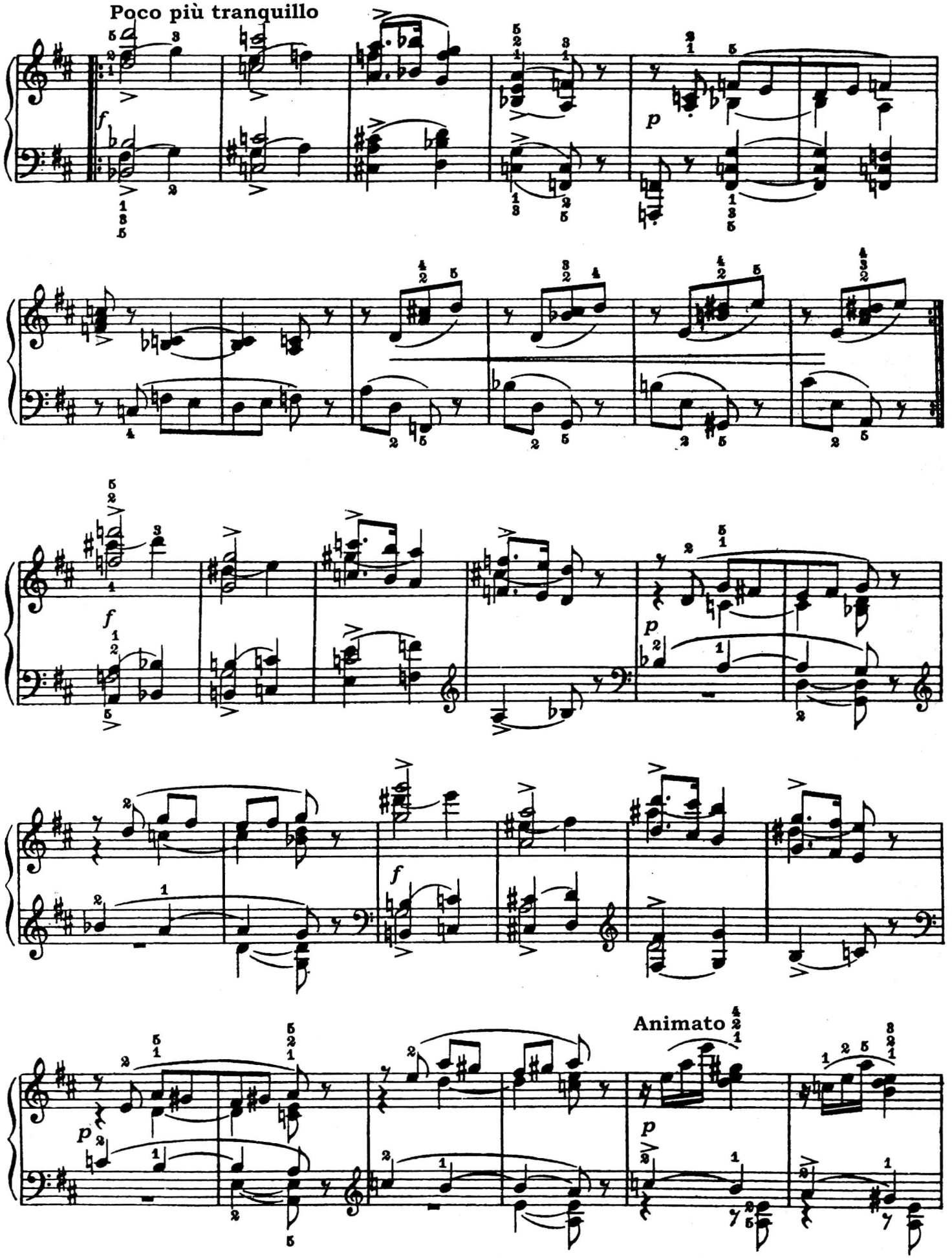
此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

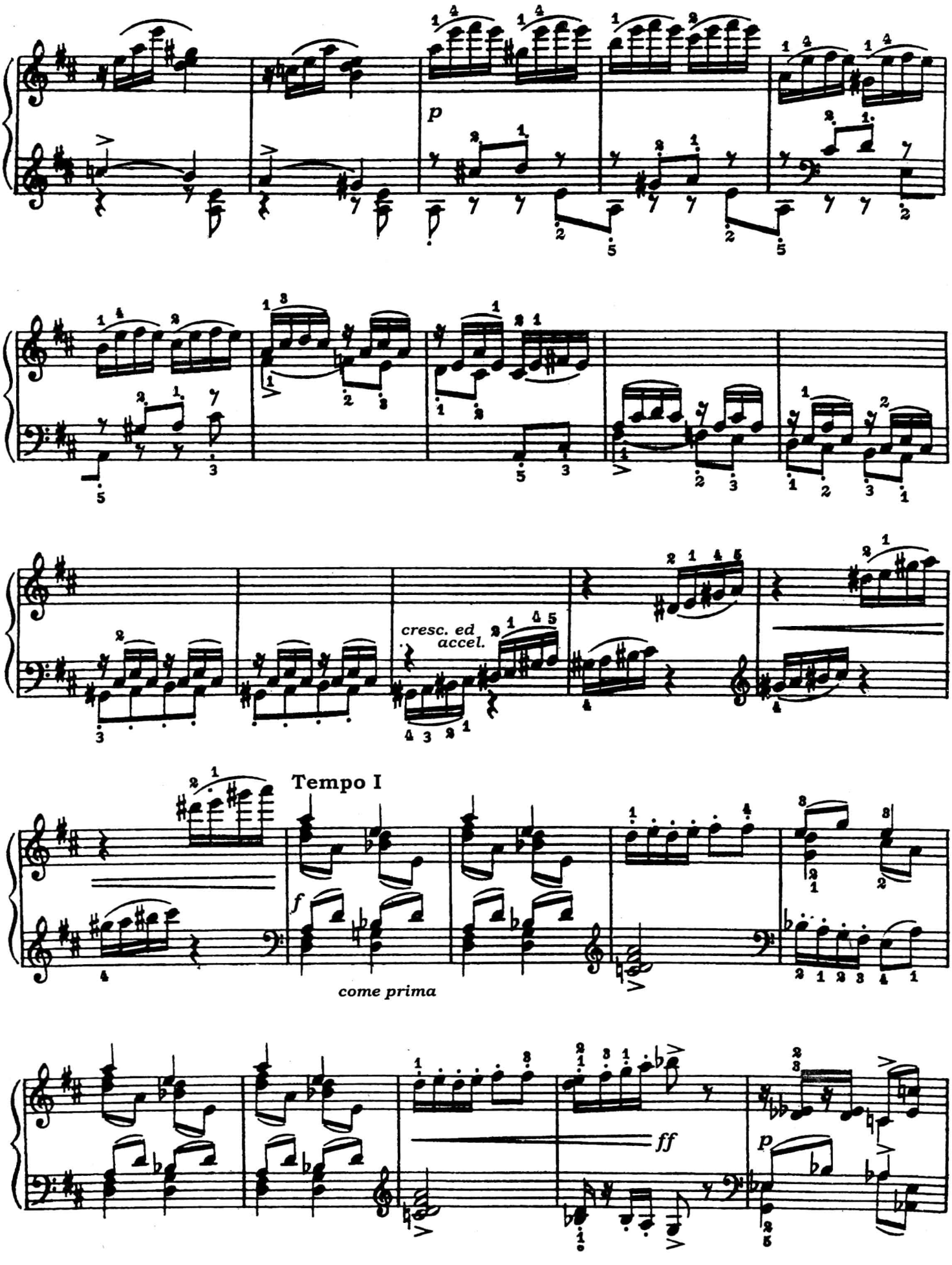
二 月 — 狂 欢 节

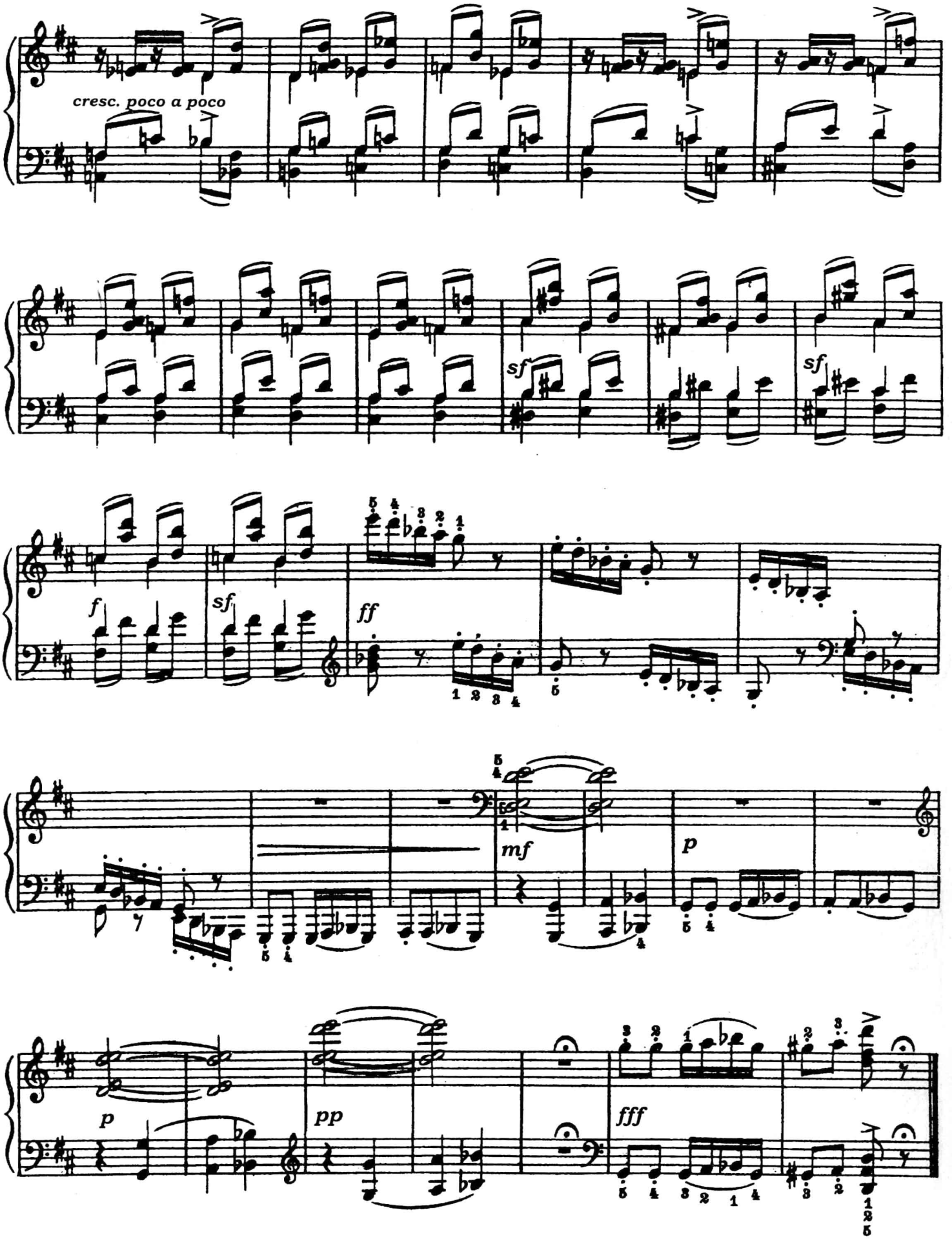



f
f
sim.
p
cresc.
p
cresc.
f
cresc. ed acceler.


a tempo
f
come prima
f
ff
p
cresc. poco a poco
sf
sf
f
sf
ff


Poco più tranquillo
Animato


p
cresc. ed
accel.
Tempo I
f
come prima
ff
p



此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com