

伟大的音乐 经典收藏

Great Music Classical Collection

PETER TCHAIKOVSKY

柴科夫斯基

人民音乐出版社

生活·读书·新知 三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

柴科夫斯基 / 梁心如编著. — 北京 : 人民音乐出版社 :
生活 · 读书 · 新知三联书店, 2005. 12
(伟大的音乐: 经典收藏 / 刘雪枫主编)
ISBN 7-103-03118-5

I. 柴… II. 梁… III. ①柴科夫斯基, P. (1840~1893) —
生平事迹 ②柴科夫斯基, P. (1840~1893) — 音乐—艺术评论
IV. ①K835. 125. 76 ②J605. 512

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 131149 号

本书所附音乐 CD 由环球唱片有限公司授权三联书店、人
民音乐出版社联合出版。

唱片版号 ISRC CN-X05-02-318-00/A. J6

国权音字 79—2002—1621 号

文音进字 (2002) 779 号

出 版: **人民音乐出版社**

生活 · 读书 · 新知 三联书店

丛书策划: 人民音乐出版社

三联书店《爱乐》编辑部

丛书主编: 刘雪枫

责任编辑: 耿 捷、朱 军、王弘君

杨 臻、周辉荣、贺 星

封面设计: 吴光前、刘 莎、陈晓燕

版式设计: 刘 莎、张 鲲

人民音乐出版社发行

(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

889×1194 毫米 24 开 4 插页 3 印张

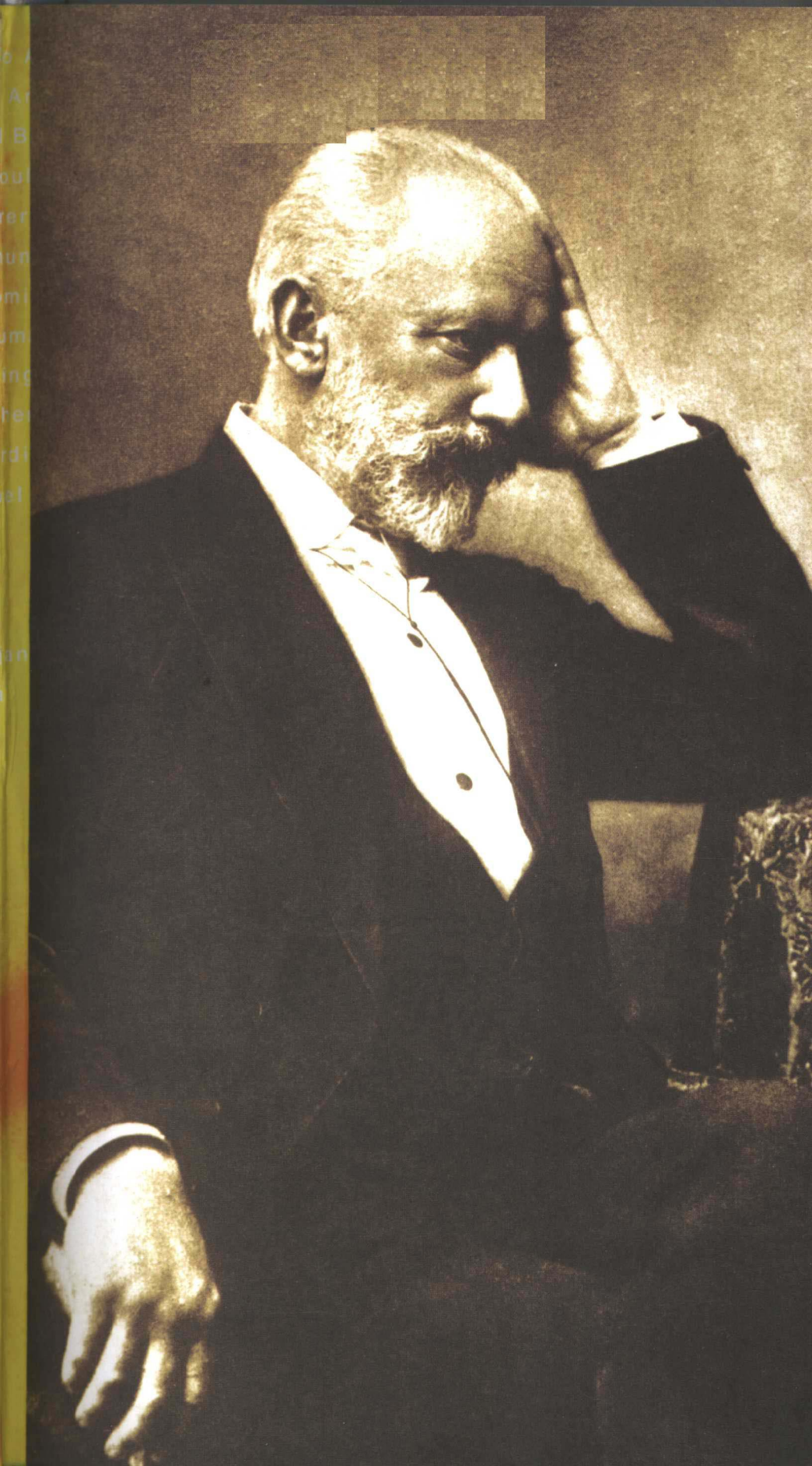
2005 年 12 月北京第 1 版 2005 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,100 册 (附 CD 3 张) 定价: 86.00 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

环球音乐集团公司简介

环球音乐集团(Universal Music Group)为世界最大的唱片公司之一,其跨国性业务透过环球唱片旗下子公司的网络发展,其生产、市场、销售及发行制作音乐等分布在全球59个国家和地区,涵盖北美洲、欧洲、拉丁美洲、大洋州和亚洲。环球音乐集团在全球各个国家的音乐工业中都具市场领导地位,其销售额占全球音乐工业领域中重大比例。

环球音乐集团拥有最强大的流行音乐和爵士品牌及歌手阵容。古典品牌主要有 *Deutsche Grammophone (DG)*、*Decca*、*Philips* 及 *Archiv* 等。

这些古典音乐品牌最为中国的音乐爱好者熟悉,其中, *DG* 创立于1889年。从 *DG* 这“百年老店”出发,环球与音乐跨越了3个世纪,见证了近现代音乐的兴旺发展,也携最新的录音技术跨进新世纪的数字时代,继续为新时代的人们奉献最美好的音乐产品。

环球音乐集团以旗下拥有的众多艺术大师、知名乐团而自豪,这是一些如雷贯耳的名字——柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团、伦敦交响乐团、波士顿交响乐团、阿姆斯特丹乐厅乐团、基洛夫乐团、中国交响乐团、中国爱乐乐团……;指挥大师卡拉扬、伯姆、伯恩斯坦、阿巴多、索尔蒂爵士、安塞梅、小泽征尔、迪图瓦、格吉耶夫、西诺波利、郑明勋、梅塔、加迪纳、夏伊;小提琴名家穆特、克莱默尔、沙汉姆、阿卡尔多、穆洛娃、郑京和;钢琴名家霍洛维茨、波利尼、普雷特涅夫、阿什肯纳吉、布伦德尔、阿格里希、皮尔丝、内田光子、大提琴家梅斯基、劳埃德-韦伯,歌唱家波切利、帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯、萨瑟兰、芭托莉、弗莱明等;更引人瞩目的是,在 *DG* 百年寿辰之际,享誉国际乐坛的中国大提琴家王健签约 *DG*,成为 *DG* 百年历史中第一个中国人,随后是中国的天才青年钢琴家李云迪、郎朗先后签约 *DG*,他们的中国名字回响在全世界的爱乐人耳中,为自己的国家增添光彩。

环球音乐集团的产品早在20年前随着中国的改革开放被引进而广为中国的音乐爱好者所熟知, *DG* 录制的卡拉扬指挥柏林爱乐乐团的贝多芬1-9交响曲的磁带,成为当时中国古典音乐迷的最爱,伴随着他们进入浩瀚、深邃的音乐世界,与他们一起成长。

环球音乐集团非常荣幸能以自己丰厚的录音版本、优质的录音产品,成为中国新一代音乐爱好者欣赏音乐的来源。这些伟大的音乐——人类共享的文化成果,将为新一代中国青年所熟悉和热爱,伴随着他们走向美好的未来!

Great Music Classical Collection

伟大的音乐 **经典收藏**

柴科夫斯基

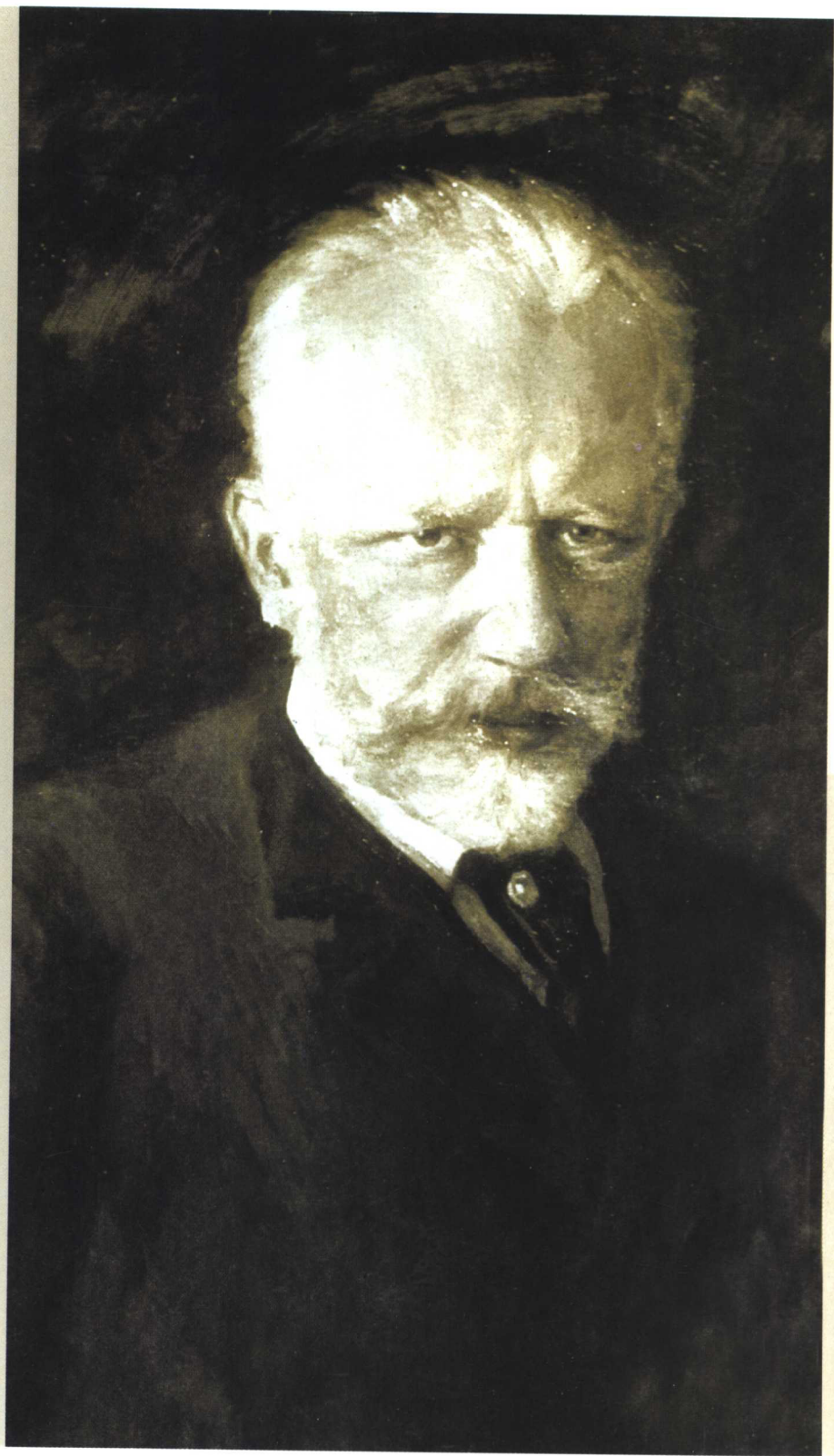
PETER TCHAIKOVSKY

○ 梁心如 / 编著

人民音乐出版社

生活·读书·新知 三联书店

传 略

PETER TCHAIKOVSKY

4 页图 / 父亲伊里亚·彼得罗维奇·柴科夫斯基

5 页图 / 母亲亚历山德拉·安德烈芙娜

俄国著名作曲家、指挥家彼得·伊里奇·柴科夫斯基 (Pyotr Ilyich Tchaikovsky) 1840 年 4 月 25 日 (格里高利历 5 月 7 日) 生于沃特金斯克, 他的家族起始于 18 世纪, 属于世袭的从事宫廷看门人一类职业的不封爵位的小贵族。柴科夫斯基家族身佩蓝天白鸥纹章, 几代人为沙皇效劳。柴科夫斯基像大多数家庭环境优越的孩子那样与兄弟姐妹们度过了舒适的童年, 他从小身体瘦弱、忧郁善感, 但很早就表现出对音乐的浓厚兴趣和极高的领悟力, 同时也表现出极度敏感。他的家庭对音乐并没有什么特别的爱好, 不过有法国血统的母亲喜欢唱歌, 也能弹简单的钢琴曲。于是 1845 年底, 她和家庭教师芳妮姑娘试图教小贝佳 (柴科

夫斯基的幼时昵称) 弹钢琴, 但不久就决定让他远离音乐, 因为他那神经质的性格使家人觉得让他学音乐是一件危险的事。当时柴科夫斯基最喜爱并产生强烈印象的音乐是莫扎特的歌剧《唐·乔瓦尼》。

1848年, 柴科夫斯基全家搬到莫斯科, 已经退休的父亲想在那里寻求一份合适的工作, 但当时那里正在流行霍乱, 于是他们只好又来到圣彼得堡, 然而这里依旧无立足之地。几经周折, 1849年, 柴科夫斯基一家终于在西伯利亚边界的阿拉巴耶夫斯克安了家。不过惟独柴科夫斯基一人留在了圣彼得堡, 因为当时俄国上流家庭的子弟, 长大后可走的路只有两条: 一是作军人, 二是作官吏, 所以双

左图 / 1848 年的小柴科夫斯基

中图 / 柴科夫斯基一家 (1848 年)

右图 / 柴科夫斯基的出生地沃特金斯克

1860年的柴科夫斯基

亲决定让柴科夫斯基留在圣彼得堡读法律预科。次年柴科夫斯基如愿进入圣彼得堡法律学校就读法律。1852年春,柴科夫斯基全家迁居首都圣彼得堡,但是6月母亲就不幸感染霍乱去世,从此柴科夫斯基变得更加敏感和忧郁。

1854年,柴科夫斯基写出了他的第一批钢琴作品。随后就开始随居琴赫尔继续学习音乐。由于在法律学校的学习成绩优异,1859年毕业后柴科夫斯基在司法部谋得了一个公务员的职位,从此过上了上流社会的那种社交生活。但是音乐的吸引力量完全可以让他作出某种取舍。

1861年,俄国的农奴制被废除,资本主义生产方式得以在俄国大地上飞速发展,与此同时迎来的是俄国文学艺术群星璀璨的时代,音乐界尤其呈现出空前繁荣的风貌。柴科夫斯基进入俄罗斯音乐协会创办的学习班,第二年就忍不住报考并进入圣彼得堡音乐学院(安东·鲁宾斯坦创立),跟查列姆学和声与对位,向安东·鲁宾斯坦学配器与作曲。1863年,为了全身心投身音乐,柴科夫斯基辞去司法部职务,牺牲大量的社交活动,同时靠教音乐课和给歌唱家弹钢琴伴奏维持生活,这是他人生的大转折时期。学习阶段,他谱写了一些习作,包括根据奥斯特洛夫斯基同名剧

尼古拉·鲁宾斯坦(左)
与安东·鲁宾斯坦(右)

本创作的《暴风雨》序曲和根据席勒的诗谱写并在音乐学院结业仪式上演出的大合唱《欢乐颂》。

1865年柴科夫斯基从圣彼得堡音乐学院毕业，获得了银质奖章。翌年应尼古拉·鲁宾斯坦邀请，迁居莫斯科，在其领导的新办的

音乐学院中任和

声学教授。从此

进入柴科夫斯基

一生最重要的创

作时期。在那里

工作的最初两年

创作了第一交响

曲《冬日的梦幻》

和歌剧《司令

官》。1867年结识

了柏辽兹并面晤

斯塔索夫。1868

年结识了以巴拉

基列夫为首的俄

《冬日的梦幻》

罗斯民族乐派作曲家“强力集团”。这一年秋天，柴科夫斯基恋爱了，他所倾慕的这位女性是法国女歌唱家迪西蕾·阿尔托，虽然他们马上就订了婚，但这个决定遭到了周围人的反对，而且最终结局确实如预料那样遗憾，阿尔托与一位西班牙男中音结为了夫妻。虽然这件事对柴科夫斯基伤害不小，但作曲家依然将精力完全投入音乐创作。

1869——1875年间，他又完成了第二和第三交响曲、《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》、歌剧《禁卫军》和《铁匠瓦库拉》（后来修订为《女靴》）、《雪娘》配乐、几首弦乐四重奏、《第一钢琴协奏曲》、交响幻想曲《暴风雨》等作品，并开始写《天鹅湖》。在这期间，柴科夫斯基成为了《俄罗斯报》和《现代纪事报》的音乐评论家，与文学戏剧界的许多朋友建立了友好的交往。结识托尔斯泰为他的现实主

义创作手法的形成产生了积极影响，而参加以奥斯特洛夫斯基为首的“艺术家小组”的活动则增强了对音乐在民主、民间和专业教育方面的关注和理解。

其实，从1876年左右开始，柴科夫斯基已经进入了他人生的成名阶段。

接受《小说家》杂志约稿写出钢琴套曲《四季》后，他先是受莫斯科剧院的委托完成了芭蕾舞剧《天鹅湖》，接着写出了交响诗《里米尼的弗兰切斯卡》。因为

上图 / 法国女歌唱家迪西蕾·阿尔托

下图 / 柴科夫斯基最著名的作品《天鹅湖》演出场景

左图 / 艺术资助人冯·梅克夫人
右图 / 柴科夫斯基与夫人安东妮娜

瓦格纳《指环》首次公演，柴科夫斯基还远赴拜罗伊特观看并在报界报道了这次盛况空前的演出。第二年《天鹅湖》首演后，柴科夫斯基的生活发生了重大的转折。他出人意料地同音乐学院的一个女学生结婚了，但他们的婚姻是不幸和失败的，9个星期后他们分居，柴科夫斯基濒临精神崩溃，曾企图自杀，现在多数人都认为这是有同性恋倾向的人与异性结婚造成的心理后果，不管怎样，这在柴科夫斯基心中已经留下了深深的创伤。而在1876年就开始的与富有的遗孀、艺术资助人冯·梅克夫人的友谊，此时解救了柴

《叶甫盖尼·奥涅金》
中的决斗场面

科夫斯基：梅克夫人慷慨解囊，愿意每年给予他资金赞助，使他可以放弃繁重的教学而专心致力于作曲，这也构成了柴科夫斯基生存和创作强有力的精神支柱。在以后的十几年中，梅克夫人始终关照、爱护着柴科夫斯基，他们之间产生了一种柏拉图式的恋情，但却从未谋面交谈过，尽管有大量的书信往来。1877年底柴科夫斯基在瑞士日内瓦的湖畔小城克拉伦斯完成了《第四交响曲》，并将其献给梅克夫人。1878年，他辞去了莫斯科音乐学院的职位，在意大利，完成了歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》和《D大调小提琴协奏曲》。1879年，《第一组曲》完成，《叶甫盖尼·奥涅金》由莫斯科音乐学院的学生首演。

佛罗伦萨一瞥

荣获剑桥大学博士学位的柴科夫斯基

到了1880年，柴科夫斯基的作品得力于尼古拉·鲁宾斯坦的宣传，已经在俄国、英国和美国相当流行，但是在法国和奥地利仍然受到排斥。这一段时间，柴科夫斯基旅居意大利，在那里，美丽的风光、珍贵的历史遗迹、多彩的民间艺术和意大利人的乐观精神都在令他感动的同时刺激着他的创作神经，于是，《意大利随想曲》就这样诞生

