

罗沃尔特音乐家传记丛书

普罗科菲耶夫

〔德〕托马斯·希帕尔戈斯 / 著

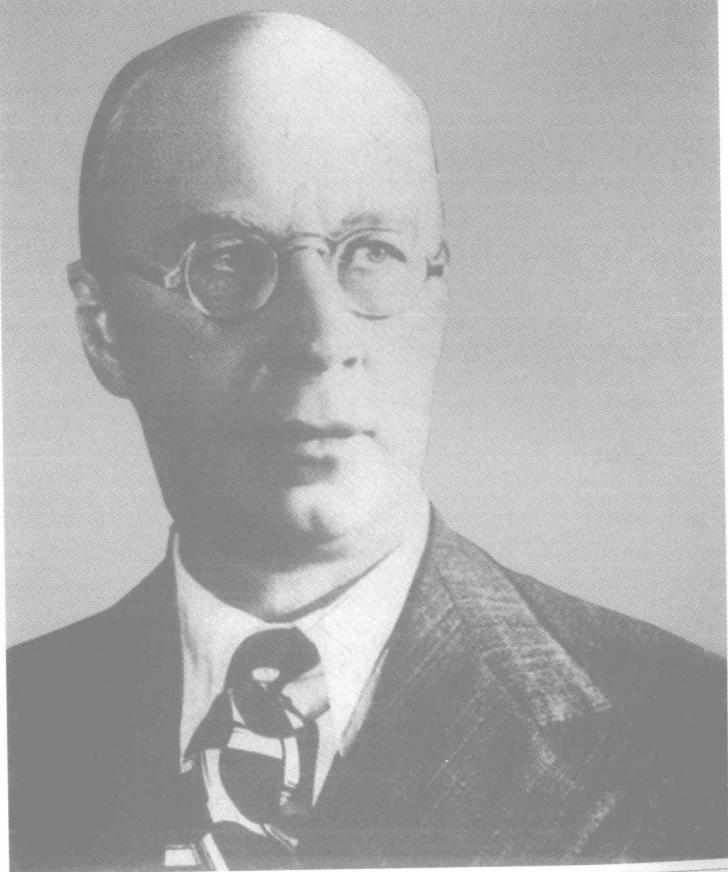
人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

普罗科菲耶夫

〔德〕托马斯·希帕尔戈斯 / 著

葛 斯 / 译

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

普罗科菲耶夫/(德)希帕尔戈斯著;葛斯译.—北京:人民音乐出版社,2009.8

(罗沃尔特音乐家传记丛书)

ISBN 978-7-103-03311-1

I. 普… II. ①希… ②葛… III. 普罗科菲耶夫(1891~1953) — 传记 IV. K835.125.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 072003 号

责任编辑:王丽君

责任校对:刘慧芳

著作权合同登记

图字:01-2001-2637 号

Prokofjew

Originally Published in the Series "Rowohlts Monographien"

under the Title Prokofjew

Copyright © 1995 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,

Reinbek bei Hamburg

本书根据德国罗沃尔特出版社 1995 年版译出

本书由德国罗沃尔特出版社授权

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.rymusic.com.cn](http://www.rymusic.com.cn)

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 32 开 1 插页 9 印张

2009 年 8 月北京第 1 版 2009 年 8 月北京第 1 次印刷

印数:1-3,000 册 定价:13.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,请与读者服务部联系。电话:(010)58110591

网上售书电话:(010)58110650 或(010)58110651

如有缺页、倒装等质量问题,请与出版部联系调换。电话:(010)58110533

序

近年来我国爱好西方古典音乐的人，特别在青年中愈来愈多了，这是一个令人鼓舞的现象。就在当前出现的古典音乐普及规模愈来愈大的喜人形势下，人民音乐出版社选择了德国汉堡罗沃尔特出版社（Rowohlt-Verlag）出版的“罗沃尔特音乐家传记丛书”数十种翻译出来，目的是供我国包括发烧友在内的广大音乐爱好者、音乐从业人员（教师、演出工作者）等从事音乐欣赏、学习、研究和教学时参考。

罗沃尔特出版社是德国历史悠久的出版社之一，成立于上世纪初，它随着德国百年来的政治沧桑几起几落，但始终以求新扶新为己任，在推动德国文化创新上有着值得自豪的传统和声誉。“罗沃尔特音乐家传记丛书”是罗沃尔特出版社“名人传记丛书”的一个组成部分。这套书在全德国乃至所有德语国家都是闻名的。如果你有机会到德国普通的家庭做客，几乎可以在每家的书架上发现这套五颜六色的丛书部分或成套地排列在书架上，十分引人注目。说这部丛书家喻户晓并不过分，它已经成为人们经常查阅的工具性参考书了。

“罗沃尔特名人传记丛书”涵盖了几乎人类全部知识领域和文化领域,只要某人对某一知识和文化宝库,诸如哲学、宗教、自然、科学、政治、军事、文学和各种艺术门类(音乐、造型艺术、戏剧、电影、舞蹈等)曾做出卓越贡献,或者对社会的历史进程起过显著影响,罗沃尔特出版社就请人为其撰写传记性的文字收入丛书,以单行本的形式出版。单行本篇幅不大,一般是200页上下的小册子,但具备科学性和可读性两方面的价值。丛书每个单行本都以传记主人公的名字为书名,书名下有副标题:“以传记主人公的自述作依据,配相应的图片文献加以说明”。副标题强调丛书的两个特点:一是使用第一手材料写成,加强传记的客观性和可靠性。这一点非常重要,因为有关音乐家传记的出版物,中外有个通病,常常把音乐家的天才神秘化或把他们的生活浪漫化,传记作者不遗余力收集音乐家的趣闻轶事,把它们当成认识音乐家的主要窗口,有的甚至用渲染性语言、不确实的虚构哗众取宠。“罗沃尔特音乐家传记丛书”不这样,每一个作者在正文前都要做说明,说他写这本传记要打破过去在这位作曲家身上制造的神话,还他一个真面目。二是所有书中均配有同传记主人公有密切关系的时代人的肖像,以及他本人经历的历史事件和音乐活动的图片,做到图文并茂。这些插图并非用于装饰,而是用形象来说明问题。最近出版的单行本取消了这个副标题,但我们注意到新版传记强调

第一手材料的原则不变，书的排版做到图文并茂的努力没变，非但如此，新版还换上了许多彩图。

罗沃尔特出版社物色的撰稿人，都是对撰稿对象、相关领域及有关问题有深入研究并做出卓越成绩的专家，这可以从丛书编辑部为每个作者所写的介绍中看出。有的撰稿人还是相应研究领域中的权威，比如《瓦格纳》的撰写人汉斯·迈耶先生就是世界瓦格纳研究权威之一。因为在文学和音乐方面的渊博学识和突出成就，而且为新中国培养了第一批日耳曼语文学学者，汉斯·迈耶先生被北京大学授予名誉教授称号。

罗沃尔特出版社组织了一大批专家学者为“罗沃尔特名人传记丛书”各科的单行本撰稿，使通俗性的小册子具有很高的学术水平，这也是值得我国出版界和各学科的专家学者，特别是音乐学科中的专家学者效法的。上述特点和做法，保证了“罗沃尔特音乐家传记丛书”的科学性，值得赞扬和推荐。

我们认为这套丛书还有另外两个特点值得指出。

一是丛书的单行本在不断更新。以莫扎特、贝多芬、肖邦为例，单行本已更换成全新的版本，新版由新的撰稿人写出。通过比较，我们注意到新版的观点和材料因学术界对这几个音乐家的研究有新的进展和新的成果而与旧版有所不同，一般说新版抛弃了作者认为是陈旧的观点，从新的视角来观察问题，补充新的材料。这种做法和我国的“与时俱进”精神是相通的。另

外,新版抛弃了旧版堆砌材料搞繁琐哲学的缺点,叙述和行文比以前简洁扼要,篇幅也减省了。

另一个特点是前面提到的文字内容和丰富图片文献的搭配。我国的出版界常用“图文并茂”形容好的出版物,但是有的书刊文字配了许多花花绿绿的图片,看起来琳琅满目,但与文本内容没有多大关系。“罗沃尔特音乐家传记丛书”丰富的图片资料与文本内容相得益彰,放在有关内容旁边,起到了使内容具有直观的形象性作用,使读者阅读时不感到枯燥,而且加深了对内容的印象。

为了满足一些读者深入研究的需要,书中的引文都一丝不苟地在书后尾注中标明出处。附带说明:书中若有对我国读者陌生、但对理解本文起加深作用甚至关键作用的人名、地名、名词和所说的事件、问题,原作者没有加注,但我们的译者把这些都作为脚注放在当页的下方。丛书每个单行本都附有作曲家音乐作品的完备目录,这是音乐爱好者和研究者重要的查考依据,书后的对作曲家研究的出版物和重要书目,大都是在研究史上有了定评的重要著作,也有最新出版的。这两个附录我们原封不动地以原文附在中文后面。应该指出,这两种附录所提供的资料都是最新的和可靠的,可以作为进一步研究的重要参考或依据。

每个单行本还附有作曲家的生平大事年表,可以帮助读者对作曲家有一个概括的了解,同时也有助于

迅速查考作曲家生平事迹和作品完成的准确年代。

丛书还附有传记主人公的同时代或后代的重要思想家、音乐评论家和同行作曲家们的评价,或带有箴言性的摘要语录。这些评论常常代表了不同时代的各种不同的观点,但总的来说是客观的,有的是切中要害的。这些不同时代、不同观点的评论可以开阔读者的视野,有利于促进读者对作曲家的思考和认识。

人民音乐出版社把“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审任务交给我们三个人,我们感到这个任务很有意义,就欣然接受了。但我们都感到责任重大,因为任务是艰巨的。一是数量大,全套有 60 本,而且都是德文。解放后特别是改革开放以来,懂德语的人虽然不像解放初期那样凤毛麟角,但比起英语、俄语、法语来,毕竟人数尚少,合格的德文译者不易寻觅。二是这些书的内容专业性强,与一般的音乐家传记相比,它们具有一定的深度。所以,我们组稿时必须找那些既有较高德语修养,同时又有一定音乐知识的译者。幸好,很多译者都是古典音乐爱好者,他们特别对德国音乐有相当丰富的知识。

但是要译好这样的丛书,对仅仅是一个懂德语的音乐爱好者来说,仍有许多音乐专业上的难关要克服。幸好我们的译审小组中有专门从事音乐专业教学、研究的音乐史专家余志刚,有在大学兼任了十几年音乐欣赏教学的德国古典文学专家严宝瑜,以及有过业余

翻译音乐类书籍丰富经验的歌德研究专家高中甫。由他们各自组稿的译稿完成后,都由他们精心审校。如审稿时遇到疑难问题,译审小组在人民音乐出版社理论辞书编辑室的负责同志和责任编辑的参与下一起研究解决。总之,包括我们自己在内的所有翻译者都抱着高度的责任感,兢兢业业、尽心尽力地去完成这项工作。因为所有参加工作的人深深了解完成这个任务意义重大,都愿竭尽绵薄之力,为我国的社会主义音乐事业的普及和提高做一点工作。

以上便是我们要说的话。因为许多话是我们对读者怎样理解和使用这部音乐丛书有关,所以我们把这些话当作“序”放在书前,我们没有认为我们的话是绝对正确的,写上这些仅为读者作参考之用。竭诚希望批评指正。

严宝瑜(执笔) 余志刚 高中甫

“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审小组

2003年6月于北京

普罗科菲耶夫。亨利·马蒂斯画的铅笔素描，1921年。

目 录

与普罗科菲耶夫相关的问题·····	(1)
一位作曲家的青年时代·····	(20)
彼得堡:现代派实验室·····	(43)
“渴望世界文化”·····	(67)
缓慢地返乡·····	(100)
苏联作曲家·····	(130)
日丹诺夫主义·····	(163)
 注 释·····	(189)
年 表·····	(215)
对普罗科菲耶夫的评论·····	(224)
作品目录·····	(229)
参考书目·····	(251)
人名索引·····	(265)
作者简介·····	(275)
图片来源·····	(276)

与普罗科菲耶夫相关的问题

历史人物的面孔总是为人所熟知。根据立场的不同,观点也有所不同。今天,谁要研究谢尔盖·普罗科菲耶夫,谁就会得到许多相关的传统意义上的宝贵资料、就会体会到不少有益的东西。这些就是作曲家的形象,是他个人和他音乐作品的形象;它不仅步调并不那么一致,而且还分裂成两半。一方面是议论较多的:即从普罗科菲耶夫的传记背景上看,在东西方对他的作品持有完全不同的看法。苏联的音乐史学著作试图对那些在西方现代人圈子里活动的音乐家不予理睬,但也不去贬低他们。而西方的种种文献,长期以来却难以对苏联作曲家普罗科菲耶夫的所谓的带有政治色彩的、又比较质朴的音乐作品做出评价。这种缺口时至今日仍被视为正常。杰拉尔德·亚伯拉罕在 50 年当中得出的结论是:“‘质朴’一贯是他音乐风格的基本要素”,¹它证明了普罗科菲耶夫作品的一致性,而这在当时是不符合潮流的。其间,人们对于“具有某些连贯性的观点”²是表示赞成的。

然而,不论西方还是东方,仅仅对普罗科菲耶夫在

沙皇尼古拉二世

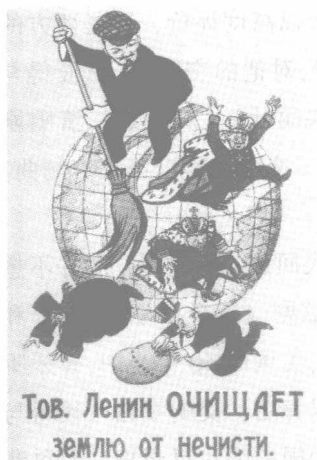
公众音乐生活中的一小部分作品，以及普罗科菲耶夫的官员形象做过一般性评价，过去如此，现在也如此。这是普罗科菲耶夫领受到的第二次被分裂成两半。普罗科菲耶夫不论在歌剧《真正的人》，还是在芭蕾舞剧《宝石花》的音乐剧中，实际上都试图把自己的美学意图服从恰到好处的标准，甚至服从少数正规的官方音乐。但是，也有一些特征鲜明的早期作品，例如康塔塔《他们七个》，还有一些大型音乐作品，如《第二交响曲》和歌剧《火天使》或晚期作品《第六交响曲》，以及由大提琴和管弦乐队演奏的《交响协奏曲》等作品，在苏联长期受到全面冲击，在西方也不断遭受白眼。另一方面，东方的社会主义现实主义的典范的重要著述则对

普罗科菲耶夫的作品结构予以高度评价，就是西方的公众对此也给以好评，例如，对他的交响童话《彼得与狼》，芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》、《灰姑娘》，清唱剧《亚历山大·涅夫斯基》，《第二交响曲》及《第五交响曲》等作品。

1933年，普罗科菲耶夫回访苏联时说：“我并不想得到苏联高层对我的童话歌剧《三个桔子的爱情》和《古典交响曲》的评价”。³在美国的40年当中，音乐听众首先对他的音乐成果予以肯定：“交响童话《彼得与狼》的音乐具有激情……美国的唱片目录把普罗科菲耶夫的作品排在莫扎特的作品前面，离贝多芬和柴科夫斯基的作品不远。”⁴这位作曲家的《三个桔子的爱情》是美国音乐年的主要作品。使东西方受到不小震动的事实是：普罗科菲耶夫的《彼得与狼》不仅被誉为交响音乐的教育学楷模，而且还作为社会主义现实主义未来方向的作曲教学法教材。这种从意识形态上为普罗科菲耶夫铸就的印象就是狮头羊的喷火兽。这一特性时至今日仍无改变。

但是，展望未来的普罗科菲耶夫显然不该如此。他的个性似乎过于复杂；他创作的作品会使他付出太大。普罗科菲耶夫经历了俄国不可思议的尼古拉二世和列宁、斯大林统治的各阶段。他是沙皇俄国两次革命和两次世界大战残酷年代的见证人。

普罗科菲耶夫是地产管理人的儿子，他在儿童时

“滚！列宁在清扫世界垃圾。”（同时代的宣传画）

斯大林坐在他在克里姆林宫的办公桌前卡尔·马克思肖像下。

代就在俄国南部的省城演出过，在他身上具有沙皇社会结构的烙印。他在彼得堡上大学期间，卷入了1905年以后的令人惊讶的革命骚乱。他在音乐学院学习期间，以与教授进行辩论为特征，辩论的核心问题是丢弃旧时代的思维方式。“我把这一切连同《斯堪特人组曲》一并送给了魔鬼。”⁵ 普罗科菲耶夫在俄国参与了开发现代艺术的伟大行列。他公开表示抵制美学的种种方针，即他那个时代的各种各样的“什么什么主义”，然而却完全无力阻止。他强调象征主义者带有神秘色彩的文章，同样犹如阿克梅主义者^①透明的抒情诗。他在从

① 阿克梅主义者是俄罗斯诗歌剧作的一种流派。——译者注

前同斯克里亚宾进行过辩论，很快又同斯克里亚宾断绝来往。但是他后来却强调：“他（斯克里亚宾）是在俄国公开演奏勋伯格作品的第一人。”⁶（勋伯格除了把布索尼、斯克里亚宾、斯特拉文斯基和他自己排列在受到汉斯·普菲兹纳攻击的“未来主义者”行列外，还加上了普罗科菲耶夫。）⁷ 普罗科菲耶夫在米兰同伊格尔·斯特拉文斯基一道为意大利的未来主义者演奏过斯特拉文斯基的《彼得卢什卡》。他，一个惊恐的市民，在俄国参加了革命前的自卫队的各种活动，勇敢、兴奋而又富有煽动性。未来主义诗人弗拉基米尔·马雅可夫斯基赠给他一首诗，写道：“地球上的诗人社团主席献给地球上的音乐社团主席。”⁸ 1917年夏，在二月革命和“震撼世界的十天”⁹期间，这位作曲家回到国内疗养。在这里，他谱写了他的《古典交响曲》，这是对当前政治陌生的证明，是青年人天真质朴的证明，是出自知识分子清高、无动于衷和深思熟虑的独立行为吗？或者是“对未来充满乐观主义的表白……就是这样，不是在1917年出现一篇叫做《人道主义者普罗科菲耶夫》的文章吗？”¹⁰

在革命时期，对艺术家的评价都比较现实，普罗科菲耶夫在布尔什维克推翻沙皇后就去了国外。他以公务员身份携带苏联旅游护照出行。不像流亡者，他是准时出发的。他始终同祖国保持联系，以便于随时返乡。在二十多年中，普罗科菲耶夫周游世界。他着手研究斯特拉文斯基的《春之祭》并吸取喜剧的模式。他谱写了

几部歌剧和大型的交响曲，这些作品适合长期在西欧演出。他的音乐得到导演弗泽沃罗德·迈耶尔霍尔德歌剧改革中心的支持，迈耶尔霍尔德竭力使当时的苏维埃舞台语言不要表现出过分循规蹈矩的自然主义，理论上的爱国主义以及异国情调。1927年这位作曲家重返故土，受到热烈欢迎。此后他不断访问苏联，逗留的时间也越来越长，访问的次数也越来越多。1933年，他首次表示要回国定居。1936年，他处理掉在巴黎的住宅，开始在苏联度日。1938年，普罗科菲耶夫最后一次前往国外旅游。

返回故土的过程十分漫长。它对于音乐史作者来说是思想负担很重的一个篇章。20年来，苏联不断提倡艺术多元论，在东西方之间可以进行多种意识形态的交流，这就是普罗科菲耶夫回国的背景。与他相关的多年、多层次的控告刚刚结束，又立即进入了斯大林统治时期。在整个文化领域，枪打的第一只出头鸟就是彻底清算音乐界。普罗科菲耶夫作为整体的重要一员，长期以来又是苏联音乐生活中的核心人物，如同被敌视一样，他也是常常受到歌颂的一员。起初，恐吓者的姿态、表情完全被掩盖起来，一下子很难让人看得出来。这位作曲家试图同自己国家的人民音乐、同俄罗斯的传统音乐建立联系。真正的爱国主义情怀使他同谢尔盖·艾森施泰因建立了合作关系。接下去他用自己的作品表示出对革命、对社会主义的同情。