

SLAV
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

“十二五”国家重点音像、电子出版物出版规划项目

打造一生的音乐计划

伟大的指挥家

卡拉扬

Herbert Von Karajan

舞曲

Dance

1CD

• 沈旋/陈涵卿 编著 •

“环球经典名曲导读”第三辑

SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAV

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

4J0082

“十二五”国家重点音像、电子出版物出版规划项目

打造一生的音乐计划

伟大的指挥家

卡拉扬 *Herbert Von Karajan*
Dance 舞曲

“环球经典名曲导读”第三辑

• 沈旋/陈涵卿 编著 •

图书在版编目(CIP)数据

伟大的指挥家卡拉扬·舞曲 / 沈旋, 陈涵卿编著 - 上海:
上海音乐出版社, 2013.1

(打造一生的音乐计划·环球经典名曲导读)

ISBN 978-7-5523-0106-9

I. 伟… II. ①沈… ②陈… III. 舞曲-世界-选集 IV.
J655

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第286369号

书 名: 伟大的指挥家卡拉扬·舞曲
编 著: 沈 旋 陈涵卿

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 龚 蓓 刘 琦 (见习编辑)

音像编辑: 龚 蓓 刘 琦 (见习编辑)

封面设计: 郑 杰 包梦琪

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路7号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/16 印张: 10.5 插页: 1 图、文: 168 面

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-5523-0106-9/J·0082

定价: 78.00 元(附 CD 1 张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

“环球经典名曲导读”说明

有声版“环球经典名曲导读”系列是上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社和享誉全球的 DG 公司携手合作为爱乐人推出的全新产品。除了 CD 由 20 世纪杰出的乐团、音乐家和录音大师精心制作外,导读文本均由著名音乐理论家对乐曲进行详尽的分析解读,能对欣赏和理解乐曲提供极大的帮助。通过阅读导读文本,再结合聆听感悟,将快速提高读者对音乐的理解和欣赏能力。

“环球经典名曲导读”系列已出版两辑,包括 40 张金碟和 40 本精美图书,汇集了 34 位古典时期的伟大作曲家和他们的近 130 部经典代表作品。此次推出的第三辑均由著名指挥家卡拉扬指挥、柏林爱乐乐团演绎,共 10 张金碟和 10 本图书,收录的作品涉及歌剧序曲、芭蕾音乐、交响诗和交响组曲等多种体裁,均为耳熟能详的管弦乐小品。

- “环球经典名曲导读”系列如同一张聆听、体会、走近伟大音乐家的音乐地图。打开此书，可以浏览到“名曲导读”部分的作曲家生平、作品的创作背景和“聆听指南”部分的作品解析、音乐结构图等内容介绍。
- 请在欣赏音乐的同时阅读本书，或者在开始听音乐之前先阅读一些段落，便于更好地感悟音乐作品的内涵。
- “作品解析”对唱片中的作品进行逐分逐秒分析，帮助您了解音乐的细节和含义。前面的数字和您CD播放机上的计数器显示相对应。
- “音乐结构图”可在欣赏唱片的时候，使您一目了然地获得有关音乐作品结构布局变化的信息。
- 在音乐开始时，“作品解析”和“音乐结构图”上的时间码皆标注为0' 00”。如果一些CD播放机在此之前几秒钟就开始计数了，只要记住这个区别，便能更好地进行听阅对照。
- “音乐结构图”上的颜色和“作品解析”上每段标注的颜色相对应，可以很容易地找到对应的位置。
- “音乐小辞典”对书中作品涉及到的音乐术语都有详尽解释，并在具体位置上提醒您，便于随时对照。

版权所有。有关本出版物或录音的任何部分在未得到版权持有人允许的情况下，不得以任何形式复制，包括电子、机械、影印、录音或其他任何形式。

All rights reserved. No part of this publication, or related recorded material, may be reproduced stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright holders.

前言

沈旋

音乐是一种可以承载人类各种感情的艺术。它能拨动心弦,让人振奋悲戚,欢乐忧伤;让人心醉神迷,升腾翱翔。它能让人作哲学沉思,领悟人生真谛;让人引吭高歌,翩翩起舞。音乐可以有严密的逻辑组织、数学般的缜密计算,也可以是运用“机遇”的偶然音乐。

环球唱片公司编辑的这套 10 张唱片,选择了“严肃音乐”(serious music)中那些易于理解、易于接受并受到广泛欢迎的作品。它们或带有标题,明确指出音乐的内容;或者管弦乐色彩绚丽,音响效果丰富多姿,亦即接近早期的“通俗音乐”概念。这些乐曲,不管是篇幅适中的序曲、交响诗、舞曲、间奏曲,还是较为短小的管弦乐小品,乃至撷取自某一作品的片断,其情感内涵都很丰富,只要乐声响起,就会让人感到其难以抗拒的魅力。

这 10 张唱片全部由卡拉扬指挥、柏林爱乐乐团演奏。卡拉扬把握的曲目,除偶尔触及勋伯格、欣德米特,18、19 世纪的音乐作品是其主要领域,到他的晚年,这种倾向尤为明显。而要演绎这些接近“通俗音乐”类型的古典作品并非易事,卡拉扬自己就曾说“让乐队准确地把握它非常困难”。在这 10 张唱片中,人们便能感受到他对于作品的演绎很有特点:蜿蜒曲折的线条、丰满的音响效果,引起美感的声音像珠宝般闪闪发光。它们明显地依托于技术的完美和极其清晰、层次丰富的织体,音响的每一个层次都清晰可闻。在这套唱片中,对交响诗、序曲类型的作品,这种效果是完美叙事的典型。例如:斯美塔那的《沃尔塔瓦河》像是爱国主义的游历记录,交织着波西米亚美丽的乡村和历史传说,获得了几乎是电影画面般的效果;里姆斯基-科萨科夫的《舍赫拉查达》中《年轻的王子和公主》弥漫着东方神话故事的氛围;柴科夫斯基的幻想序曲

《罗密欧与朱丽叶》中的“爱情”主题温暖动情。

卡拉扬的这种能力,可以归于他长期指挥歌剧的实践,不断探究戏剧的深度,以精湛的技术将演绎严格地限制于适当的范围。本套唱片大量取自歌剧和其他戏剧的配乐序曲、间奏曲,显示了卡拉扬和柏林爱乐乐团的这种能力。威尔第歌剧《茶花女》序曲一开始,清晰的分句和乐思内涵的表达就为音乐染上悲剧的色彩。马斯卡尼的《乡村骑士》和莱翁卡瓦洛的《丑角》经常搭配在一起演出,它们的间奏曲都收入这套唱片。这两部现实主义歌剧代表作中的那种情敌间悲惨的对立、被压抑住的强烈愤怒,随着乐声缓缓释放、宣泄。瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》幕终时,伊索尔德唱的《爱与死》让管弦乐丰富的音响引领伊索尔德主题的不断变形,人物的情感心移神驰地升腾翱翔。唯一没有悲剧感的奥芬巴赫《霍夫曼的故事》中的《船歌》则音响晶莹剔透,优美如歌。

管弦乐小品和舞曲涉及的范围更加广泛,从巴赫、亨德尔、维瓦尔迪到马勒、西贝柳斯,所有乐曲都不失其艺术特色。

在引进出版这套唱片时,我们为之配上文字的欣赏导读,内容包括介绍作曲家生平、作品的创作背景,如果是歌剧选曲或戏剧配乐,则介绍相关剧情及该曲的戏剧表现内容,最后是对音乐作品的具体解读,希望有助于读者对作品的理解。

然而,用文字来说明音乐其有效性很难确定,何况人们对音乐含义的解读又有相当的主观性。我们采取的方式是根据乐谱分析音乐的构成,这种分析不是学术性的,只是勾勒其概略段落,遵照“音乐是时间的艺术”这一特征,与唱片的音响逐分逐秒对应。音乐结构将用图表列出,每个段落用不同颜色标明,可以很容易地听辨出乐曲的主题、发展、高潮、结尾等段落及其互相之间的联系,把握乐曲发展的脉络。

用文字解读音乐时,难免会用到有关的音乐术语,我们在每页的左面加上旁注,对这些术语做了简单的解释。

2012年1月

目录

“环球经典名曲导读”说明 001

前言 沈 旋 003

伟大的指挥家——卡拉扬 沈 旋 王 勇 001

01 邀舞 / 卡尔·玛里亚·恩斯特·冯·韦伯 019

名曲导读 019

作曲家生平 019

创作背景 024

聆听指南 028

作品解析 028

音乐结构图 033

02 《浮士德的惩罚》的《风精之舞》/

路易·埃克托尔·柏辽兹 034

名曲导读 034

作曲家生平 034

创作背景 039

聆听指南 042

作品解析 042

音乐结构图 045

03 《浮士德的惩罚》的《鬼火小步舞曲》/

路易·埃克托尔·柏辽兹	046
聆听指南	046
作品解析	046
音乐结构图	049

04 《梅菲斯托圆舞曲》第一首 / 弗朗茨·李斯特

名曲导读	050
作曲家生平	050
创作背景	056
聆听指南	058
作品解析	058
音乐结构图	064

05 《被出卖的新嫁娘》的《波尔卡舞曲》/

贝德里希·斯美塔那	065
名曲导读	065
作曲家生平	065
创作背景	070
聆听指南	073
作品解析	073
音乐结构图	075

06 《被出卖的新嫁娘》的《富里安特舞曲》/

贝德里希·斯美塔那	076
名曲导读	076
创作背景	076
聆听指南	078
作品解析	078
音乐结构图	080

07 《被出卖的新嫁娘》的《丑角之舞》/

贝德里希·斯美塔那	081
名曲导读	081
创作背景	081
聆听指南	082
作品解析	082
音乐结构图	085

08 《伊戈尔王子》的《波罗维茨少女之舞》/

亚历山大·波菲烈维奇·鲍罗廷	086
名曲导读	086
作曲家生平	086
创作背景	089
聆听指南	091
作品解析	091
音乐结构图	094

09 《伊戈尔王子》的《波罗维茨舞曲》之第一曲：

《引子、小行板》/ 亚历山大·波菲烈维奇·鲍罗廷	095
聆听指南	095
作品解析	095
音乐结构图	098

10 《伊戈尔王子》的《波罗维茨舞曲》之第二曲：

《轻快活泼的快板》/ 亚历山大·波菲烈维奇·鲍罗廷	099
聆听指南	099
作品解析	099
音乐结构图	101

11	《伊戈尔王子》的《波罗维茨舞曲》之第三曲：《快板》/	
	亚历山大·波菲烈维奇·鲍罗廷·····	102
	聆听指南·····	102
	作品解析·····	102
	音乐结构图·····	105
12	《伊戈尔王子》的《波罗维茨舞曲》之第四曲：《急板》/	
	亚历山大·波菲烈维奇·鲍罗廷·····	106
	聆听指南·····	106
	作品解析·····	106
	音乐结构图·····	108
13	《伊戈尔王子》的《波罗维茨舞曲》之第五曲：《中板》/	
	亚历山大·波菲烈维奇·鲍罗廷·····	109
	聆听指南·····	109
	作品解析·····	109
	音乐结构图·····	111
14	《伊戈尔王子》的《波罗维茨舞曲》之第六曲：《急板》/	
	亚历山大·波菲烈维奇·鲍罗廷·····	112
	聆听指南·····	112
	作品解析·····	112
	音乐结构图·····	114
15	《伊戈尔王子》的《波罗维茨舞曲》之第七曲：	
	《充满活力的快板》/ 亚历山大·波菲烈维奇·鲍罗廷 ···	115
	聆听指南·····	115
	作品解析·····	115
	音乐结构图·····	117

16 《奥赛罗》中的芭蕾音乐 / 朱塞佩 · 威尔第	118
名曲导读	118
作曲家生平	118
创作背景	122
聆听指南	125
作品解析	125
音乐结构图	131
17 《歌女焦空达》中的芭蕾场面《时辰之舞》/ 阿米尔卡雷 · 蓬基耶利	132
名曲导读	132
作曲家生平	132
创作背景	135
聆听指南	137
作品解析	137
音乐结构图	143
柏林爱乐乐团的发展历程	王 勇 144
曲目表	156

伟大的指挥家 ——卡拉扬

沈 旋 王 勇

赫伯特·冯·卡拉扬(Herbert von Karajan, 1908~1989)是20世纪最杰出的指挥家之一。从1929年在乌尔姆作为职业指挥家指挥歌剧《费加罗的婚礼》,到1989年带领维也纳爱乐乐团访问纽约,他在指挥台上活跃了60年。他指挥过欧洲众多顶尖的乐团,与柏林爱乐乐团有长达34年的合作关系(1955~1989),将其打造成具有极高艺术水准和统一性的乐团;他有丰富的指挥歌剧演出的实践经验,并涉足音乐会和歌剧的电影拍摄;他运用最先进的技术,制作音响和音像制品达到大约八百款,在他生前卖出超过一亿张唱片,为后人留下大量的珍贵资料。

卡拉扬 (© Siegfried Lauterwasser/DG)

第一时期

在萨尔茨堡和维也纳学习时期

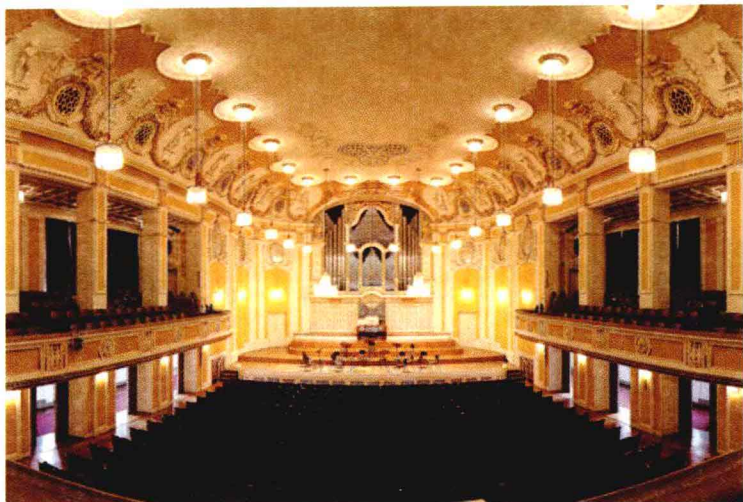
1908 ~ 1929年

卡拉扬的祖先是来自马其顿的希腊人,因卡拉扬曾祖辈的乔治兄弟对于德国纺织业发展做出的贡献,霍亨索伦王朝的腓特烈·奥古斯都三世册封其为准男爵,并在姓氏中插入一个代表贵族的“冯”字。自此,家族原来希腊化的卡拉扬尼斯(Karajannis)改成了卡拉扬(Karajan)。他的祖父路德维希·玛丽亚、父亲恩斯特都是医生,母亲马尔塔是斯拉夫人,来自斯洛文尼亚。

卡拉扬生于萨尔茨堡,是家中次子。萨尔茨堡是神童

萨尔茨堡

莫扎特音乐学院

莫扎特的故乡,有浓郁的文化和音乐氛围。做医生的父亲会弹钢琴和吹奏单簧管,兄长沃尔夫冈先学音乐。卡拉扬4岁开始学习钢琴,他应该也是神童,5岁就登台演奏,8岁入萨尔茨堡的莫扎特音乐学院(Mozarteum)学习,为时10年(1916~1926)。在这里的音乐基础学习相当全面,卡拉扬学习了钢琴、和声、作曲,并参加教堂的唱诗班合唱;与此同时也接受普通教育。起初,他的父母并不看好其音乐才能,父亲认为应该掌握一门用以糊口的技术,母亲希望他当一名银行职员。

离开莫扎特音乐学院之后,卡拉扬只身赴维也纳,一方面遵从双亲的意愿入维也纳工业大学读书,同时入维也纳音乐学院学习钢琴和指挥。这位对艺术追求孜孜不倦,对学业勤奋坚韧的青年人,几乎从不放过维也纳国家歌剧院的每一个新剧目,观摩、学习在那里登台的老一辈指挥家,如费利克斯·魏因加特纳(Felix Weingartner, 1863~1942)、威廉·富特文格勒(Wilhelm Furtwangler, 1886~1954)、克莱门斯·克劳斯(Clemens Krauss, 1893~1954)、阿图罗·托斯卡尼尼(Arturo Toscanini, 1867~1957)、布鲁诺·瓦尔特(Bruno

Walter, 1876~1962)的艺术造诣;聆听在歌剧中献艺的歌唱家,如洛特·勒曼、伊丽莎白·雷特贝格、阿尔弗雷德·耶格的精彩演唱,对他日后的艺术活动影响巨大。

2 第二时期

在乌尔姆, 职业指挥生涯的开端

1929 ~ 1933年

在学生时代,卡拉扬已经有了一些指挥实践,例如1928年12月17日指挥莫扎特音乐学院乐队演奏罗西尼的歌剧《威廉·退尔》序曲;1929年1月23日指挥同一乐队演奏理查德·施特劳斯的《唐璜》、柴科夫斯基的《第五交响曲》。在指挥台上的成功亮相为他赢来首份工作:乌尔姆市立剧院的指挥。自此,卡拉扬开始了他作为职业指挥家的生涯。

乌尔姆

乌尔姆是德国南部毗邻多瑙河的一座小城市,人口不多,剧院规模当然也不大,乐队成员和歌剧演员各仅有二十余人,卡拉扬在这里得到了指挥乐队和演出歌剧等各方面的实践经验。利用有限的资源,追求艺术的完美,造就了他后来一丝不苟、竭力达到尽善尽美的工作态度。

1929年3月2日,卡拉扬指挥上演了莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》。接下来的几年,他在这个剧院的舞台上展现给观众各种类型的歌剧;他也为城市举办音乐会。

在乌尔姆时期,故乡萨尔茨堡仍是他不断归去的地方。夏天,萨尔茨堡音乐节上汇集各路精英,他会去认真学习,特别是托斯卡尼尼的魅力让他难以抗拒;他也在音乐节期间协助大师排练,还在节日剧院指挥演出理查德·施特劳斯的歌剧《莎乐美》,并于1933年在著名导演马克斯·莱因哈特导演的歌德的《浮士德》中指挥“瓦尔普吉斯场面”。

在乌尔姆工作4年之后,剧院经理解除了与卡拉扬的合同,他离开了这个让他艺术上收获甚多的地方,去觅求新的发展。他曾到柏林求职未果。1934年,亚琛市立剧院聘他担任指挥,他的个人生活和艺术生涯翻开了新的但颇为沉重的一页。

卡拉扬