

21 世纪文化素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

指挥大师与作品演奏

(名指挥·名乐团·名唱片)

靳婕 编著

·名乐团·名唱

中国人民大学出版社

21 世纪素质教育系列教材

指挥大师与作品演奏

(名指挥·名乐团·名唱片)

靳 婕 编著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

指挥大师与作品演奏: 名指挥·名乐团·名唱片/靳婕编著

北京: 中国人民大学出版社, 2003

21 世纪素质教育系列教材

ISBN 7-300-04037-3/G·846

I. 指…

II. 靳…

III. ①指挥-简介-世界 ②乐队-简介-世界 ③音乐名作-唱片-简介-世界

IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 010047 号

21 世纪素质教育系列教材

指挥大师与作品演奏

(名指挥·名乐团·名唱片)

靳 婕 编著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2004 年 1 月第 1 版

印 张 28

印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷

字 数 524 000

定 价 29.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

目 录

第一部分

著名指挥大师

1

1 与卡拉扬齐肩

[意] 克劳迪奥·阿巴多 (Claudia Abbado)

3

2 与生俱来的指挥天才

[以色列] 丹尼尔·巴伦伯伊姆 (Daniel Barenboim)

7

3 才华横溢的指挥家

[美] 伦纳德·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein)

12

4 现代音乐的急先锋

[法] 皮埃尔·布莱兹 (Pierre Boulez)

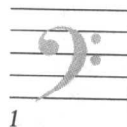
17

5 奉行实用主义

[荷] 依道·狄华特 (Edot Diwat)

22

目
录

6	从瑞士走向世界的迪图瓦	
	[瑞士] 夏尔·迪图瓦 (Charles Dutoit)	26
7	与克利夫兰交响乐团迟到的姻缘	
	[匈] 克里斯多福·多纳尼
(Christoph von Dohnányi)	30
8	崇尚至高的古典风格	
	[德] 巩特·凡特 (Günter Wand)	33
9	贝多芬的代言人	
	[德] 威廉·富特文格勒 (Wilhelm Furtwangler)	38
10	荷兰音乐的骄傲	
	[荷] 伯纳德·海廷克 (Bernard Haitink)	42
11	再造“基洛夫之声”的指挥	
	[俄] 瓦列里·捷杰耶夫 (Valery Gergiev)	46
12	20 世纪的指挥帝王	
	[德] 赫伯特·冯·卡拉扬 (Herbert Von Karajan)	50
13	“音乐使我癫狂”	
	[英] 西蒙·拉特尔 (Simon Rattle)	55
14	大都会歌剧院的风云人物	
	[美] 詹姆斯·列文 (James Levine)	59
15	抱着大提琴当指挥	
	[美] 穆斯基斯拉夫·罗斯特罗波维奇 (Mstislav Rostropovich)	62
16	再造纽约爱乐的德国指挥家	
	[德] 库特·马舒 (Kurt Masur)	67
17	从指挥神童成长起来的	
	[美] 洛林·马泽尔 (Lorin Maazel)	71
18	“不寻常的、敏感的音乐家”	
	[印度] 祖宾·梅塔 (Zubin Mehta)	75
19	正在向事业顶峰攀登的指挥家	
	[意] 里卡多·穆蒂 (Riccardo Muti)	79
20	把钢琴和指挥视为同等重要的指挥家	
	[俄] 米哈尔·瓦西里耶维奇·普雷特涅夫
(Mikhail Vasil'yevich Pletnev)	83

21	玩爵士的票友	
	[美] 安德列·普列文 (André Previn)	87
22	视唱片为幻影的指挥家	
	[罗马尼亚] 塞尔吉乌·切利比达奇 (Sergiu Celibidache)	91
23	积极推动现代音乐的指挥家	
	[芬兰] 埃萨-贝卡·萨隆纳 (Esa-Pekka Salonen)	95
24	一生与音乐为伴的指挥家	
	[德] 沃尔夫冈·萨瓦利许 (Wolfgang Sawallisch)	99
25	20 世纪的指挥泰斗	
	[英] 乔治·索尔蒂 (Sir Georg Solti)	103
26	20 世纪的指挥鼻祖	
	[意] 阿尔图罗·托斯卡尼尼 (Arturo Toscanini)	107
27	崇尚精神感应的指挥家	
	[美] 布鲁诺·瓦尔特 (Bruno Walter)	111
28	受幸运之神青睐的指挥家	
	[奥地利] 弗朗兹·维瑟摩斯 (Franz Wesermost)	115
29	前途无量的指挥家	
	[意] 里卡尔多·夏伊 (Riccardo Chailly)	119
30	东方人的骄傲	
	[日] 小泽征尔 (Seiji Ozawa)	123
31	受大师钟爱的学生	
	[美] 大卫·辛曼 (David Zinman)	127
32	在音乐中寻求心理冲撞的指挥家	
	[意] 朱塞佩·辛诺波里 (Giuseppe Sinopoli)	130
33	“音乐是我所知的最自然的语言”	
	[韩] 郑明勋 (Myung-whun Chung)	134

第二部分

世界著名乐团与歌剧院

139

1 NHK 交响乐团 (NHK S.O.)

141

2	阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团 (ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA AMSTERDAM)	144
3	爱乐乐团 (PHILHARMONIA ORCHESTRA)	147
4	奥斯陆爱乐乐团 (OSLO P.O.)	150
5	巴尔的摩交响乐团 (BALTIMORE S.O.)	153
6	巴黎管弦乐团 (PARIS ORCHESTRA)	156
7	柏林爱乐乐团 (BERLINER PHILHARMONIKER)	159
8	冰岛交响乐队 (ICELAND ORCHESTRA)	162
9	波士顿交响乐团 (BOSTON S.O.)	164
10	伯恩茅斯交响乐团 (BOURNEMOUTH S.O.)	167
11	伯明翰市交响乐团 (BIRMINGHAM S.O. THE CITY)	170
12	达拉斯交响乐团 (DALLAS S.O.)	173
13	德累斯顿国家乐团 (STAATSKAPELLE DRESDEN)	175
14	底特律交响乐团 (DETROIT S.O.)	178
15	多伦多交响乐团 (TORONTO S.O.)	181
16	法国国家管弦乐团 (ORCHESTRA NATIONAL DE FRANCE)	184
17	费城管弦乐团 (PHILADELPHIA ORCHESTRA)	187
18	美国国家交响乐团 (NATIONNAL S.O.)	190
19	哈雷管弦乐团 (HALLE ORCHESTRA)	192
20	华沙爱乐乐团 (WARSAW P.O.)	195
21	皇家利物浦爱乐乐团 (ROYAL LIVERPOOL P.O.)	197
22	旧金山交响乐团 (SAN FRANCIS CO ORCHESTRA)	200

23	克利夫兰管弦乐团 (CLEVELAND ORCHESTRA)	202
24	拉慕鲁音乐会管弦乐团 (CONCERTS LAMOUREUX ORCHESTRA)	205
25	莱比锡格万特豪斯管弦乐团 (GEWANDHAUS ORCHESTER LEIPZIG)	207
26	伦敦爱乐乐团 (LONDON P.O.)	210
27	伦敦皇家爱乐乐团 (LONDON ROYAL P.O.)	213
28	伦敦交响乐团 (LONDON S.O.)	216
29	罗契斯特爱乐交响乐团 (ROCHESTER P.O.)	219
30	洛杉矶爱乐交响乐团 (LOS ANGEL PHILHARMONIC)	222
31	蒙特利尔交响乐团 (MONTREAL S.O.)	225
32	慕尼黑爱乐乐团 (MUNICHENER PHILHARMONIKER)	228
33	纽约爱乐交响乐团 (NEW YORK P.O.)	230
34	匹兹堡交响乐团 (PITTSBURGH S.O.)	232
35	萨尔兹堡莫扎特管弦乐团 (MOZARTEUM ORCHESTRA, SALZBURG)	235
36	圣彼得堡爱乐乐团 (STPETERSBURG P.O.)	237
37	维也纳爱乐乐团 (WIENER PHILHARMONIKER)	239
38	维也纳交响乐团 (VIENNA S.O.)	242
39	西雅图交响乐团 (SEATTLE SYMPHONY)	244
40	悉尼管乐家乐团 (SYDNEY WIND SOLOISTS)	246
41	悉尼交响乐团 (SYDNEY SYMPHONY ORCHESTRA)	247
42	辛辛那提交响乐团 (CINCINNATI S.O.)	249
43	新女王大厅管弦乐团 (NEW QUEENSHALL ORCHESTRA)	252

44	新西兰交响乐团 (NEW ZEALAND S.O.)	254
45	休斯顿交响乐团 (HOUSTON S.O.)	257
46	以色列爱乐乐团 (ISRAEL P.O.)	259
47	英国广播公司交响乐团 (BBS S.O.)	261
48	芝加哥交响乐团 (CHICAGO S.O.)	263
49	奥地利的室内乐团 (ENSEMBLE OF AUSTRIA)	266
50	澳大利亚弦乐四重奏组 (AUSTRAL STRING QUARTET)	268
51	布达佩斯四重奏组 (BUDAPEST QUARTET)	270
52	东京四重奏组 (TOKYO QUARTET)	272
53	弗隆扎莱四重奏组 (FLONZALEY QUARTET)	274
54	瓜内利弦乐四重奏组 (GUARNEIRI STRING QUARTET)	276
55	捷克四重奏组 (CZECH QUARTET)	278
56	克利夫兰四重奏组 (CLEVELAND QUARTET)	280
57	伦敦室内乐乐团 (LONDON CHAMBER ORCHESTRA)	282
58	美艺三重奏组 (BEAUX ARTS TRIO)	285
59	尼德兰管乐演奏组 (NETHERLAND WIND ENSEMBLE)	287
60	匈牙利弦乐四重奏组 (HUNGARIAN STRING QUARTET)	289
61	英国市政厅室内合奏团 (GUILDHALL STRING ENSEMBLE)	291
62	英国室内乐乐团 (ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA)	293
63	巴黎歌剧院 (PARIS OPERA)	295

64	纽约大都会歌剧院 (THE METROPOLITAN OPERA HOUSE, NEW YORK)	297
65	伦敦科文特花园剧院 (COVENT GARDEN THEATRE)	299
66	拜罗伊特节日剧院 (WAGNER FESTIVAL THEATRE)	303
67	马林斯基剧院 (KIROVOPERA. ST. PETERSBURG)	306
68	维也纳国立歌剧院 (WIENNA STAATSOPER)	308
69	法国保罗·莫里哀乐队 (PAUL MAURIAT)	310
70	曼托瓦尼乐队 (MANTOVANI)	313

第三部分

经典唱片	315
------	-----

1 歌剧类	317
-------	-----

◎ 《歌剧唱段精选 (1、2)》	317
◎ 普契尼:《图兰多特》	318
◎ 雷哈尔:《微笑之国》	319
◎ 巴托克:《蓝胡子城堡》	320
◎ 威尔第:《命运之力》	322
◎ 威尔第:《阿依达》	323

目
录

2 室内乐类	325
--------	-----

◎ 《国际得奖者室内乐团选曲》	325
◎ 《门德尔松/勃拉姆斯的钢琴三重奏》	326
◎ 《肖斯塔科维奇弦乐四重奏》	328
◎ 《贝多芬弦乐四重奏》	329

- ◎ 理查·施特劳斯:《唐·璜》/《死与净化》/《查拉图斯特拉如是说》 332
- ◎ 里姆斯基-科萨科夫:《天方夜谭》 333
- ◎ 斯特拉文斯基:《火鸟》/《彼得鲁什卡》 335
- ◎ 斯美塔纳:《我的祖国》 336
- ◎ 柴科夫斯基:《意大利随想曲》/《罗密欧与朱丽叶》
普罗科菲耶夫:《罗密欧与朱丽叶》 柏辽兹:《罗密欧与朱丽叶》 337
- ◎ 德彪西 《大海》 里姆斯基-科萨科夫:《舍赫拉查达》 339
- ◎ 拉威尔:《波莱罗舞曲》/《西班牙狂想曲》/《达芙尼与克洛埃》组曲 2/《悼念公主帕凡舞曲》 341
- ◎ 戴留斯:《管弦乐作品专辑》 343
- ◎ 格罗菲:《大峡谷》/《钢琴协奏曲》 345
- ◎ 圣-桑:《动物狂欢节》 346
- ◎ 欣德米特:《画家马蒂斯》/《韦伯主题交响变奏曲》
沃尔顿:《欣德米特主题变奏曲》 348
- ◎ 梅西安:《群鸟录》/《花园之莺》 350
- ◎ 法朗克:《d小调交响曲》 舒曼:《第一交响曲》
“春天” 352
- ◎ 门德尔松:《仲夏夜之梦》 354
- ◎ 《20 世纪最伟大的指挥家》 355
- ◎ 穆索尔斯基:《图画展览会》/《荒山之夜》 356
- ◎ 勃拉姆斯:《第三交响曲》/《海顿主题变奏曲》 358
- ◎ 《联合国成立 50 周年音乐会》 359
- ◎ 贝多芬:《三重协奏曲》/《合唱幻想曲》 360
- ◎ 《舒伯特的第三、第八交响曲》 361
- ◎ 《美国作曲家柯普兰作品集》 363
- ◎ 拉赫玛尼诺夫指挥自己的作品:《死之岛》/《练声曲》/《第三交响曲》 364
- ◎ 雷斯皮基:《罗马松树》/《罗马喷泉》/《罗马节日》 366

◎ 西贝柳斯：交响诗《芬兰颂》 斯美塔纳：《沃尔塔瓦河》 德沃夏克：《C大调斯拉夫舞曲》 沃恩·威廉斯：《英国民谣组曲》 艾夫斯：《亚美利加变奏曲》	367
◎ 马勒：《第二“复活”交响曲》	369
◎ 布鲁克纳：《第零交响曲》/《g小调序曲》	371

4 钢琴类 374

◎ 柴科夫斯基：《第一钢琴协奏曲》	374
◎ 肖邦：《第一钢琴协奏曲》/《夜曲》(F大调、升f小调、降D大调)/《g小调叙事曲》/《降A大调波罗乃兹舞曲》	376
◎ 格里格：《钢琴抒情小品》	377
◎ 《勃拉姆斯钢琴作品选》	378

5 弦乐类 381

◎ 帕格尼尼：《小提琴与乐队作品集》	381
◎ 帕格尼尼：《24首随想曲》	382
◎ 《小提琴与乐队作品》	384
◎ 《里拉小提琴演奏专辑》	385
◎ 《小提琴家穆特演奏专辑》	387
◎ 《马友友大提琴协奏曲演奏专辑》	388

6 声乐类 391

◎ 《次女高音奥特演唱专辑》	391
◎ 《卡拉丝演唱专辑》(1953年—1964年录音)	392
◎ 《阿蓝尼亚与吉奥吉乌二重唱演唱专辑》	394
◎ 《巴托莉演唱专辑》	397
◎ 《杰西·诺曼演唱的黑人灵歌》	398
◎ 《苔巴尔迪演唱专辑》	400

◎ 《阿美玲演唱舒伯特艺术歌曲专辑》	401
◎ 《苏宰演唱舒伯特的艺术歌曲专辑》	403
◎ 《三大男高音 1994 年洛杉矶演唱会》	405
◎ 马勒:《大地之歌》	406
◎ 海顿:《创世纪》	408
◎ 威尔第:《安魂曲》	410
◎ 勃拉姆斯:《德意志安魂曲》	411
◎ 布里顿:《战争安魂曲》	413
◎ 奥尔夫:《博伊伦之歌》	414
◎ 《汉普森演唱梅耶贝尔和罗西尼歌曲集》	416
◎ 黄英:《深情的咏叹》	418
◎ 芭特尔与诺曼:《灵歌演唱会》	419
◎ 《舒伯特男声合唱歌曲》	421

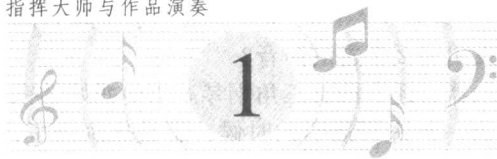
7 其他类 423

◎ 《闪亮的风采》——电影音乐选辑	423
◎ 《米谢尔·波尔塔(法国)作品》	424
◎ 《百老汇音乐剧选曲》	425
◎ 音乐剧《猫》(全剧)	427
◎ 《纪念音乐剧〈悲惨世界〉演出十周年音乐会》	429
◎ 《萨拉·布莱特曼演唱韦伯的音乐剧选曲》	431
◎ 音乐剧《西区故事》	432
◎ 格什温:《波吉与贝丝》	433

第一部分

著名指挥大师

指挥大师与作品演奏

与卡拉扬齐肩

[意] 克劳迪奥·阿巴多

(Claudio Abbado)

第一部分
著名指挥大师

1989年，指挥大师卡拉扬去世后的第86天，柏林爱乐乐团的120位乐手在他们的椭圆形排练大厅里举行了一项历史性的秘密投票——推选自己的新指挥。40分钟后，主持人郑重地向等在门外的记者们宣布：“阿巴多先生荣登皇座，请为我们的新舵手祝福！”随着大厅内外的热烈掌声，卡拉扬握了34年的指挥棒传到了一位56岁的意大利人手中。

父母的教诲受益终生

阿巴多的童年是幸运的。他1933年出生在意大利米兰的一个音乐世家。他的父亲有一个美好的职业，是一名小提琴手，母亲是一位钢琴家。在他的家里，有一间父亲经常练琴的房间，而这里也正是阿巴多玩耍和伴随他成长的地方。在他很小的时候，就在这个房间里，他第一次听到了几个具有魔力的音符，父亲用小提琴讲述那些对阿巴多来说还很陌生的语言。这些是很费解的语言，然而也是异常美妙的语言。他长久地、默默地聆听着那些人与琴的对话，害怕那充满诱惑力的对话突然中断，连眼睛也不敢眨一眨。父亲为他的这个小

儿子演奏的正是出生于 300 年前的伟大作曲家巴赫的作品《恰空》，从此，音乐成为阿巴多童年生活的一部分。温柔的母亲为培养阿巴多，给他讲述她的家乡西西里和遥远波斯的故事，其目的是通过这些故事激发他对音乐的想像力，并让他去用家中的唱机听唱片，让他去感受比她的故事更有趣的世界。在每分钟 78 转的老唱片承托着金属唱针的沉重旋转中，阿巴多仔细地听着并暗自思量：莫非是有人藏在这个旧家什后面发出那么丰富的声音？

阿巴多家的“音乐室”里摆满了乐器，还有两部三角钢琴。当他妈妈的钢琴学生、父亲的朋友会聚在家里，大家一起进行演奏的时候，真是热闹极了，而此时也是阿巴多最兴奋的时候。他们一家六口的音乐热情是永无止境的。有一年，他们竟然把巴赫的大型合唱曲《马太受难曲》排练了下来，实在让人惊讶，因为每个人都要负责演奏几个声部。

7 岁那年，阿巴多第一次走进米兰斯卡拉歌剧院。他高高地坐在剧场靠近天花板的楼坐包厢的最后一排，把胸口紧贴在护栏上，从上面往下望去，那些离他很远的乐队演奏员和拿着一根细棒子晃来晃去的人看上去都是些小人，就像他梦中见到的小人一样。特别引起他注意的就是那位站在红色指挥台上、能呼风唤雨的人，在幼年的他看来，响彻整个剧场大厅的奇妙声音似乎都是那个手持棒子的小人搅动起来的。他完全被那明亮的、仙魔般飘飞过来的音乐声所吸引。

回到家里，他紧追着父亲问：那位手执小棒子的人是谁？当他知道那人是伟大的指挥家安东尼奥·瓜尔涅里后，顿时觉得指挥家太了不起了，并立即把最美好、最难忘的这一天记在了自己的日记本上，并下定决心将来也要做一个像他那样的指挥家。

去斯卡拉歌剧院的那个晚上对他来说是至关重要的。第二天的钢琴课上，他开始不满足于一个人弹奏，总想能有其他人和他一起来弹奏作品，正是在这个时候，父亲来到他的身旁，操起小提琴，和母亲一道来完成这一部家庭二重奏。从此，他希望有那么美好的一天：他自己能够替代妈妈，用钢琴来为父亲伴奏。机会终于来了，父子俩开始合作演奏了，但结果比他的想像要糟糕得多。因为为小提琴伴奏的钢琴谱难度很大，而父亲的要求又异常严格，他必须用很快的速度演奏，而且不允许在乐曲进行的任何瞬间停顿，阿巴多必须忍着接受父亲的残酷无情的批评。后来，他的父亲给他留下了非常简单的遗嘱：无论与谁一起演奏，演奏者都不能只顾自己，必须学会去听。父亲告诉他，即使在为作品担负一个声部的伴奏时，也要全神贯注地去聆听、去接受、去理解作品最细微、最神秘之处。这使阿巴多受益终生。

理想成为现实

阿巴多在良好的音乐环境里，先是由母亲教授钢琴，后又跟随已小有名气