

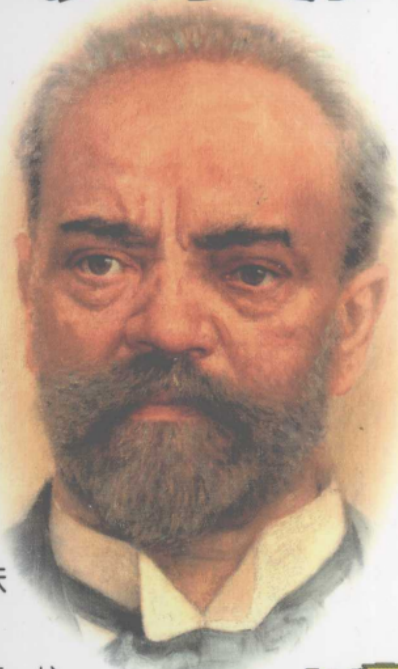
D VORAK

环球经典名曲导读

德沃夏克

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
L'EDIZIONE

作为一个捷克作曲家
德沃夏克汲取了
斯拉夫民族音乐的精华
融会贯通
兼收并蓄
铸就他独特的风格
在美国土地上收获的
“自新大陆”交响曲
则成为交响曲库的一颗璀璨明珠

一流品质的 CD 制作和精美导读文本熔于一炉
让你聆听 让你体会 让你走近伟大的音乐家

SLAU
上海文艺音像出版社

安东尼·德沃夏克 (1841—1904)

E 小调第九交响曲 “自新大陆”

1	柔板—极快的快板	(9'29)	第 13 页
2	慢板	(13'03)	第 17 页
3	谐谑曲 非常活泼的	(8'06)	第 19 页
4	热情的快板	(11'48)	第 23 页

演奏 柏林爱乐乐团

斯拉夫舞曲

5	作品 46 第 1 号 C 大调 急板	(3'41)	第 28 页
6	作品 72 第 8 号 降 A 大调 优美柔和地、不过分、
近似圆舞曲的速度	(6'55)	第 31 页
7	作品 46 第 7 号 C 小调 极快	(3'10)	第 34 页
8	作品 46 第 2 号 E 小调 诙谐的快板	(4'45)	第 35 页
9	作品 46 第 8 号 G 小调 急板	(4'04)	第 36 页

演奏 巴伐利亚广播交响乐团
指挥 拉斐尔·库贝利克

总长度 (65'10)

© 1973 (N 9) / 1975 (Danzas) Polydor International GmbH, Hamburg
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and
broadcasting prohibited.
版权所有 此录音制品 仅供中国大陆地区销售 Distribution in Mainland China only

立体声
439 436-2 [G C L]

ADID
数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06013

环球唱片有限公司中国业务部提供版权
上海文艺音像出版社出版发行

出品人：费维耀
总监制：方世忠 杨益萍
监制：刘丽娟
编辑：张治远 曹德玲
企宣：张笑丁 赵晨
设计：宫超 Alalei

地址：上海市绍兴路 74 号
邮编：200020
电话：021-64734302
传真：021-64734302
http://www.slav.sh.cn
ISRC CN-R12-06-313-00/A、J6
文音进字 (2005) 1049 号
国权音字 53-2005-1196

ISBN 7-88849-399-8

建议零售价：49.00元

J61
Z258. 1/14
:17

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

上海文艺音像出版社

CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO

UNIVERSAL MUSIC GROUP

“环球经典名曲导读”使用说明

有声版“环球经典名曲导读”系列，是上海文艺音像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世纪最伟大的乐团、音乐家和录音大师精心制作外，导读文本均由世界著名音乐理论家对乐曲进行详尽的分析解读，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，将快速提高你对音乐的理解和欣赏能力。

■“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，可以浏览到有关作曲家生平、作品及其首演、历史背景、文化背景以及本张唱片录音中的音乐家介绍。

■“音乐参考目录”如一幅挂图，在欣赏唱片的时候，使你一目了然地获得有关音乐作品结构布局变化的讯息。

■“聆听指南”对唱片中的作品进行逐分逐秒的分析，帮助你了解音乐的细节和含义。其中涉及到的音乐术语都有详尽的解释，并在具体位置上提醒你，便于随时对照，犹如一本音乐小辞典。

■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。本书“聆听指南”前面的数字和你CD播放机上的计数器显示相对应。

■“音乐参考目录”上的颜色和“聆听指南”上每段标注的颜色相对应，可以很容易地找到对应的位置。

■在音乐开始时，“音乐参考目录”和“聆听指南”上的时间码皆标注为00:00。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。

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.

LA GRAN MUSICA
CLASSICAL COLLECTION
古典音乐珍藏系列

ANTONIN
DVOŘAK
.....
(1841-1904)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

德沃夏克

SLAU
上海文艺音像出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

写在前面的话

经典音乐的推广，在如今的时代背景下，比之以往一点也不轻松。商业化带来的对经典音乐的巨大冲击体现在方方面面，让经典音乐越来越有向“小众”文化发展的趋势。在这样的环境下，上海大剧院以“奉献一流的艺术作品、提供一流的艺术服务、推广一流的艺术教育”为剧院宗旨，始终坚持“国际性、艺术性、经典性”的品牌定位，持续引进“名家、名剧、名曲、名团”，精心打造公益性的“大剧院艺术课堂”，通过大剧院这一平台，向爱乐者们不断展现着音乐的美妙、艺术的极致和文化的魅力。但是，音乐的记录和诠释还有另外的方式，古典音乐在中国的推广，还有多种方式和方法，我觉得，剧院舞台与音画产品的相辅相成，可以给爱乐者带来一种全新的聆听方式。

事实上，以往关于经典音乐的介绍也有不少，但几乎都是音乐与文字相分离的。一般的读者，没有音乐的感性认识来读一些文字，多少感到干涩而缺少趣味，而一些只听音乐不看文字的爱乐者，往往又会因为缺乏必要的背景介绍和文字指引，使欣赏和理解无法真正深入下去。由上海大剧院与上海文艺音像出版社推出的这套“大剧院艺术课堂”经典名曲导读系列，正是将音乐与文字结合的范例，也是初识经典音乐者的一位优秀向导。系列收录了由柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团等世界著名乐团演绎的十五位古典名家的经典作品，结合作曲家的背景资料、音乐的细部分析、演出者的介绍等，不仅让音乐星空中的一颗颗璀璨明星得以立体的呈现，还将音乐作品放在了历史和文化的背景之下，为爱乐者构筑起理解其思想内涵的台阶，达到音乐与文字、感性与理性、现实与历史的多方面欣赏平衡。

正如“现代音乐之父”德彪西所言：“我非常热爱音乐。正因为我热爱音乐，我试图让它脱离使它受到抑制的贫乏的传统。音乐是热情洋溢的自由艺术，是室外的艺术，像自然那样无边无际，像风，像天空，像海洋。绝不能把音乐关在屋子里，成为学院派艺术。”音乐的教育和推广亦如音乐的创作，我们也需要新的方式。我相信这套独具创意和品牌质量的“大剧院音乐课堂”经典名曲导读系列，可以引领更多的爱乐者进入经典音乐的自由天地，也可以让爱乐者有更好的方式走进上海大剧院！

上海大剧院院长 方世忠博士

2006年3月20日

安

东尼·德沃夏克

1841年9月8日生于波希米亚的尼拉哈基维克

1904年5月1日卒于布拉格

作曲家生平

安东尼·德沃夏克出身低微，父亲和祖父都是村子里的屠户。安东尼从小就显示出一些音乐天分，但他的家庭非常贫穷，要发展这种天分极其不容易。16岁那年，完成了一些初级教育之后，他被送进布拉格管乐学校。在那里他不但掌握了键盘技巧，还学到了音乐理论，并成为一个小提琴手。20岁以后，他靠当教师以及在布拉格一个临时剧院乐队担任中提琴首席养活自己。1873年，他的一个学生安娜·蔡梅科娃成了他的妻子。作为一个音乐家，他生活得非常艰辛。直到三十多岁时，他的才华被勃拉姆斯发现，后者帮助他在国际舞台上立足。德沃夏克在纽约担任国立音乐学院院长时，受到美国印第安音乐的影响，

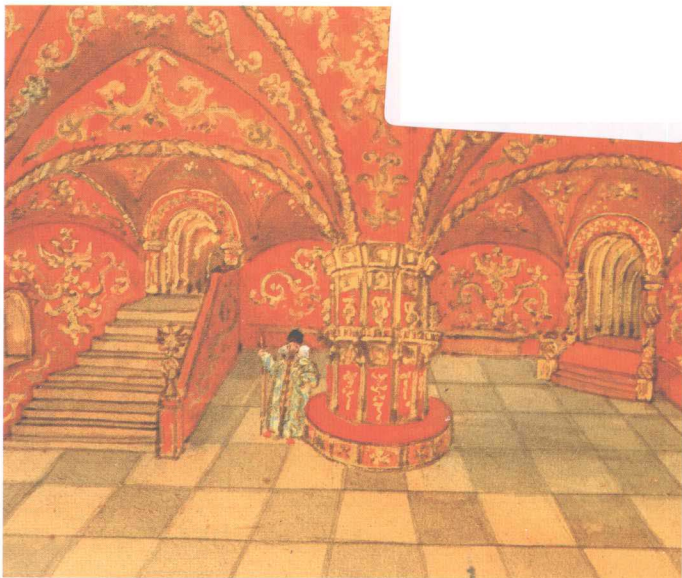
创作了“自新大陆”交响曲，该曲也成为古典乐库中最受欢迎的乐曲之一。由民歌灵感激发创作的《斯拉夫舞曲》充满了热情和渴望，代表了一种无法模仿的天真。将捷克元素糅进当时主流的欧洲音乐语言中去是德沃夏克的毕生宗旨，那饱满的旋律足以让德沃夏克的音乐永垂不朽。

将有创造性的艺术家分门别类（比如早期浪漫主义、印象主义、简约主义等等）通常是一种过度简单化的行为。但是，将安东尼·德沃夏克称为民族乐派作曲家却是对他以及他的作品的一种最恰当的归类。他和同胞斯塔那（比德沃夏克年长）、雅纳切克（比德沃夏克稍小）一样，都应该为这个称号感到自豪。因为他用毕生精力将独特的捷克音乐元素融进当时的主流音乐语言中去。虽然他接受了奥匈帝国的官方荣誉，但他仍旧为自己的捷克血统感到骄傲，骄傲中还带着一丝苦痛。尽管受到勃拉姆斯和一些维也纳权势人物的全力邀请，但德沃夏克仍旧拒绝到维也纳生活。他的出版商是德国人，他们喜欢把他的名字印成德语的形式Anton，但是德沃夏克要求用捷克文印自己的名字。他拒绝了维也纳皇家歌剧院总监提供的一份数目可观的酬金，只因他们要求他用德语创作一部歌剧。他最享受的是与家人相处、说着家乡话时那种质朴的幸福。

作品及其首演

德沃夏克的一些早期作品已经引起人们相当的注意。但直到19世纪70年代中期，由于勃拉姆斯的鼓励，德沃夏克才真正有了自信。勃拉姆斯还为德沃夏克作品的出版提供了帮助。至80年代早期，德沃夏克的《第五交响曲》、《斯拉夫舞曲》第一套（作品46，1878）、钢琴和小提琴协奏曲，以及大量的室内乐作品都已经在欧洲和美国上演。这张唱片中收录

歌剧《德米特里》
的舞台设计，
其中作曲家清楚地表达了
民族主义的灵感
(1881—1882)

了《斯拉夫舞曲》第一套8首中的4首和第二套(1886—1887)中的1首。这些美妙的乐曲是德沃夏克为双钢琴和管弦乐队创作的(这两种版本都是音乐会上常演的曲目),其中大部分旋律体现了一种粗犷与精致之间的冲突。作品46的第一首可能是最著名的一首,充满了被替换的重音,热情洋溢、天真无邪,先是柔情、渴望、风情万种,然后变得大胆奔放。作品46的第七首由一个傲慢的引子开始,继而展现狂野的素材。第八首从猛烈的冲击开始,接着融进温柔中去。作品72的第八首基调很忧郁,但包含了一个甜蜜的主题,这主题可能来自莱哈尔的轻歌剧。

到80年代中期,在勃拉姆斯不断的支持下,德沃夏克的国际声誉已经稳固建立。他经常去国外尤其是德国和英国指挥自己的作品。许多重要作品的首演在伯明翰、伦敦和利兹举行。

1892年他到纽约，担任了四年国立音乐学院的院长。在美国期间，德沃夏克创作了《F大调弦乐四重奏》、《降E大调弦乐四重奏》（这两首四重奏别名“美国”），而《第九交响曲“自新大陆”》是最成功的作品。

这是他最后一部交响曲，也是最有名的一部，在以后的许多年里都是整个世界交响曲库中最受欢迎的作品之一。

这部交响曲创作于1893年，当时德沃夏克正与家人出发去爱荷华州斯比维尔的捷克社区过暑假。同年的12月16日，作曲家的朋友安东·塞德尔指挥纽约爱乐乐团首演了该曲，这对德沃夏克来说是个大事件。他在给出版商的信中写道：“报纸上说从来没有一个作曲家得到过这样的成功。卡内基大厅被纽约的上流人士挤得水泄不通，观众们一直鼓掌，以至于我像拜访王室一样不停地从我的包厢里面起身鞠躬。”“自新大陆”中的美国元素完全出自德沃夏克的创作：“那些人说什么我用了印第安和美国的主题旋律，简直是一派胡言，”他给一个学生这样写道，“我只写那些能表达美国民族精神的旋律。”他还对《纽约先驱论坛报》的记者说：“我写我自己的主题，在其中表现印第安音乐的特质，并将其作为我的素材。”

在这首交响曲中，第一乐章起先平静的引子很快变得严峻，然后让位给极度戏剧化的主题部分；第二乐章有著名的英国管独奏，整体上看基调是抒情的，但也包含了充满张力的瞬间。贝多芬《第九交响曲》中的谐谑曲无疑影响到这部作品谐谑曲部分的前几个小节，但主要的旋律则暗示了斯美塔那著名交响诗《我的祖国》中呈现的自然界；而温暖、轻快的三声中部部分则表现了德沃夏克最纯净的境界；如火般炽热并有些暴力意味的终曲包含了民间舞蹈的元素。它通过一些贯穿的主题与其他三个乐章联结，但也充满了新鲜的旋律素材。在最终有力的高潮到来时，这部交响曲的最后一个和弦渐弱至无声。

安娜·蔡梅科娃，
德沃夏克的学生及妻子

1895年回到布拉格之后，德沃夏克将全部的创作精力投入到歌剧上。但其中仅有一部《水仙女》获得国际性成功。在这些年间，四面八方的荣誉和光环向他涌来。但德沃夏克仍旧是那个谦逊的、虔诚的居家男人，仍旧认为自己是个“朴素的捷克音乐家”。在一次短暂的病痛之后，他于1904年5月1日卒于布拉格，享年62岁。人们为他举行了英雄式的葬礼。

历史背景

俄土战争和希腊—土耳其战争与《斯拉夫舞曲》第一套的创作时间同时，第二套的创作时间是维多利亚女王统治的第50年。1893年“自新大陆”创作时，老挝成为法国的一个保护国，英国的独立工党建立。

1878年，大卫·休斯发明了麦克风。伦敦的街道第一次由电照亮。
意大利开始发起运动，希望从奥地利夺回里雅斯特和特兰托地区。

1886年，纽约码头竖起自由女神像（来自法国的礼物）。

1887年，埃米尔·柏林纳发明了平面式留声机。

1893年，亨利·福特制造了他的第一辆汽车。芝加哥举行了世界博览会。德沃夏克在捷克国庆日（8月12日）指挥了他的音乐。

文化背景

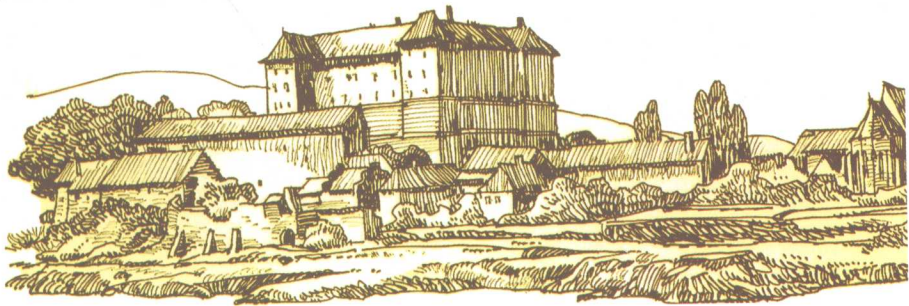
1878年，吉尔伯特和沙利文的《皇家舰队》首次在伦敦上演。哈代的《返乡记》和斯温伯的《诗与情歌》出版。

1886年，罗丹雕成了《吻》。布鲁克纳的《感恩赞》首次在维也纳上演。

1887年，威尔第的《奥赛罗》在米兰登台。勃拉姆斯的《双重协奏曲》在科隆首演。尼采的《道德的谱系》、斯特林堡的《父亲》和柯南·道尔的《血字的研究》（第一个福尔摩斯故事）出版。

1893年，音乐中重要的一年——威尔第的《福斯塔夫》在米兰首演，普契尼的《曼侬·列斯科》在都灵首演，胡伯丁克的《韩赛尔和葛丽泰尔》在魏玛首演，柴科夫斯基的《悲枪交响曲》在圣彼得堡上演（在他去世前九天），马勒开始创作《第三交响曲》。

德沃夏克出生的地方：
尼拉哈基维克的小村庄

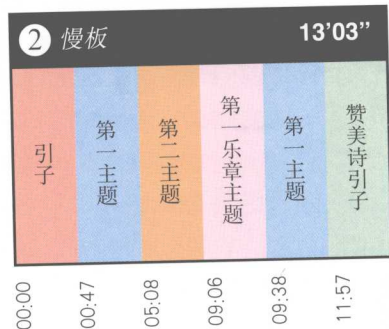
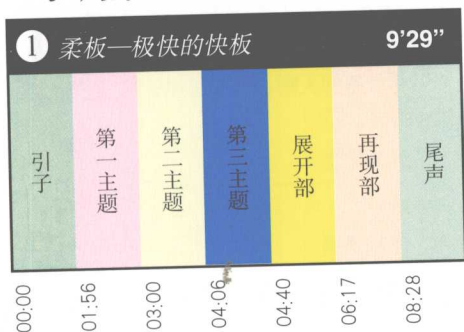
唱片录音中的音乐家

拉斐尔·库贝利克 (RAFAEL KUBELIK) ——著名小提琴家扬·库贝利克之子，1914年在布拉格附近出生。他曾经是捷克爱乐乐团、芝加哥交响乐团、科文特花园皇家歌剧院、大都会歌剧院、巴伐利亚广播交响乐团（这套录音中的《斯拉夫舞曲》就是该乐团的录音）的音乐总监。他是一位在音乐家中广受爱戴和尊重的人物。

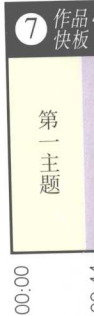
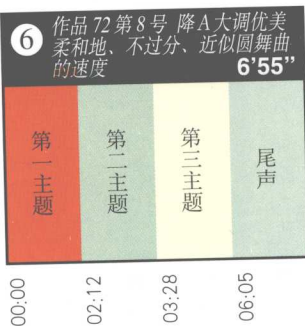
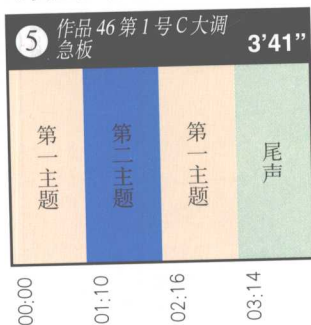
乐器编配

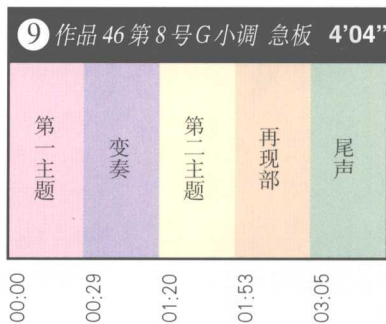
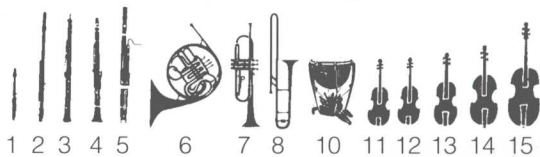
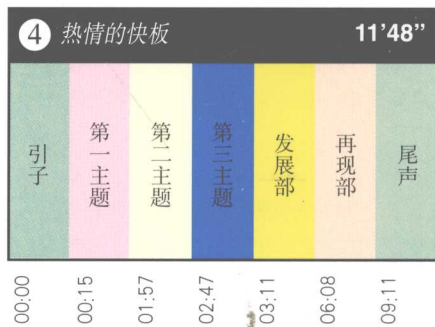
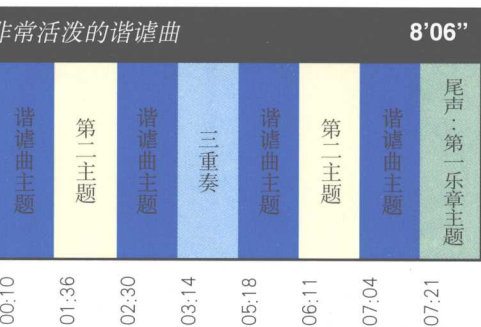
1 短笛	4 单簧管	7 小号	10 打击乐器	13 中提琴
2 长笛	5 低音管	8 长号	11 第一小提琴	14 大提琴
3 双簧管	6 圆号	9 大号	12 第二小提琴	15 低音提琴

E小调第九交响曲 “自新大陆”

斯拉夫舞曲

第九交响曲

“自新大陆”

E 小调

乐器编配

2支长笛、短笛、2支双簧管、2支单簧管、2支低音管、2支圆号、2支小号、3支长号、大号、定音鼓、打击乐器、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

.....

德沃夏克的《第九交响曲“自新大陆”》被认为是一部伟大的美国风格的作品。它吸引了许多后来的学者不断地尝试寻找其中所谓美国曲调的来源，因为整部交响曲中充满了一种明显的美国风情。许多人发现其中有对民歌《扬基歌》（Yankee Doodle）以及《可爱的马车从天上掉下来》（Swing Low, Sweet Chariot）的模仿。德沃夏克也意识到了这种猜测，他说：“我写自己的主题，在其中添加了美国印第安音乐的特质，用它们作为和声素材；我用现代乐队的节奏、和声、对位法和音色发展了这些主题。”德沃夏克自己为在美国创作的第一部交响作品取了名字，第二乐章中的主旋律*现在已经成了一首流行歌曲，名叫《念故乡》。

* **旋律 (Melody)**: 音符有组织的横向组合,也就是常说的曲调。

* **对位 (Counterpoint)**: 两个或两个以上独立的声部在和谐的织体中的结合。各声部在旋律和节奏上都有独立性。

* **强音 (Fortissimo)**: 非常响的。

* **动机 (Motif)**: 一段简短的可辨认的旋律或节奏。几个动机可构成一个主题。

* **主题 (Theme)**: 一个乐思,一般由旋律,能够被发展或改变。

* **和弦 (Chord)**: 同时演奏的三个或三个以上的音符。

* **渐弱 (Diminuendo)**: 音量逐渐减小。

* **震音 (Tremolo)**: 弦乐器演奏中用弓子急速反复地演奏一个音或者一个和弦,有时也称“颤吟”(VIBRATO)。

* **琶音 (Arpeggio)**: 快速连续地将和弦音从低到高或者从高到低依次分解演奏。

1. 柔板—极快的快板 (9'29)

引子

00:00 德沃夏克用缓慢的引子(古典时期作曲家常用的手法)来开始这段美国之音的旅途。弦乐在低音区内开始了一段神秘的、牧歌般的旋律*,然后木管开始回应,圆号发出如同谜一般的召唤。

00:35 之前,弦乐简短的乐句得到了长笛和双簧管的回应,单簧管也小心翼翼地以对位*应和着。

00:59 突然,齐奏的弦乐部用最强音*演奏了一个简短的动机*。定音鼓狂暴地回应,在木管和铜管中我们听到了这些声音的回响。气氛变得有些躁动,直到大提琴和低音提琴加入进来缓和紧张,重新回到了起初的安静。

01:22 长笛和双簧管以有节奏的乐句再次进入,圆号和大提琴用呈示部第一个主题*中的动机回应。

01:38 乐队发出了一连串响亮的和弦*,作为引子与呈示部的桥梁。定音鼓区分了其间的界限,并用了戏剧性的渐弱*。小提琴也为呈示部做了铺垫。

呈示部

01:56 第三、第四圆号奏出了第一主题,弦乐用不安的震音*配合。该主题基于向上和向下的琶音*,其勾勒出的旋律象征了传统美国音乐的