

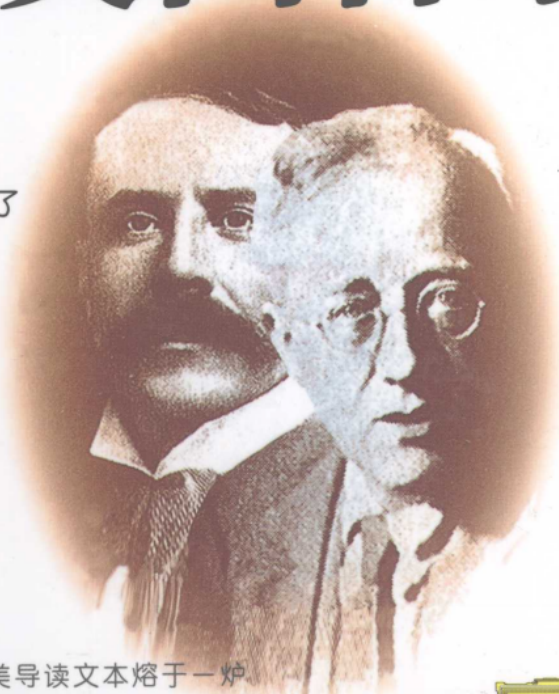
MUSIC FROM ENGLAND

环球经典名曲导读（续集）

英国音乐

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

1934年2月和5月
英国乐坛相继陨落了
两颗巨星 ——
埃尔加和霍尔斯特
都是在不惑之年
赢得国际级的声誉
然而 英国音乐
却因他们的辉煌
向前跨出了一大步

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

SMPH SLAU

爱德华·埃尔加 (1857-1934) 古斯塔夫·霍尔斯特 (1874-1934)

爱德华·埃尔加

1-15 新颖主题变奏曲 (谜语) 作品36

演奏 伦敦交响乐团
指挥 尤金·约胡姆

[29' 55] 第 14 页

古斯塔夫·霍尔斯特

16-22 行星组曲 作品32

合唱 新英格兰音乐学院合唱团
演奏 波士顿交响乐团
指挥 威廉·施泰因贝格

[46' 11] 第 30 页

立体声

439 446-2 [GCL]

ADID

数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

CD07114

版权提供:

环球唱片有限公司中国业务部

出版发行:

上海音乐出版社

上海文艺音像电子出版社

出品人: 费维耀

总监制: 方世忠 杨益群

监制: 刘丽娟

编辑: 张治远 曹德铃

企宣: 张笑丁

地址: 上海市绍兴路74号

邮编: 200020

电话: 021-64734302

传真: 021-64734302

网址: <http://www.slav.sh.cn>

ISRC CN-R12-07-413-00/A-J6

国权音字53-2007-0142

文音进字(2007)106号

总长度

[78' 13]

© 1971 (op.32)/1975 (op.36) 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

ISBN 7-88849-577-7

9 787888 495777 >

建议零售价: 49.00元

J61
S296/18

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

上海音乐出版社

上海文艺音像电子出版社

CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO

环球音乐

“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

E MUSIC FROM ENGLAND

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读(续集)

英国音乐 埃尔加 霍尔斯特

上海音乐出版社

上海文艺音像电子出版社

写在前面的话

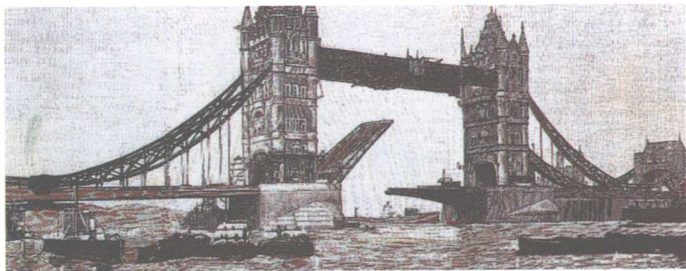
经典音乐的推广，在如今的时代背景下，比之以往一点也不轻松。商业化带来的对经典音乐的巨大冲击体现在方方面面，让经典音乐越来越有向“小众”文化发展的趋势。在这样的环境下，上海大剧院以“奉献一流的艺术作品、提供一流的艺术服务、推广一流的艺术教育”为剧院宗旨，始终坚持“国际性、艺术性、经典性”的品牌定位，持续引进“名家、名剧、名曲、名团”，精心打造公益性的“大剧院艺术课堂”，通过大剧院这一平台，向爱乐者们不断展现着音乐的美妙、艺术的极致和文化的魅力。但是，音乐的记录和诠释还有另外的方式，古典音乐在中国的推广，还有多种方式和方法，我觉得，剧院舞台与音画产品的相辅相成，可以给爱乐者带来一种全新的聆听方式。

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电子出版社推出的这套“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“大剧院艺术课堂”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

爱

德华·埃尔加

1857 年 6 月 2 日生于布罗德希恩

1934 年 2 月 23 日卒于伍斯特

古

斯塔夫·霍尔斯特

1874 年 9 月 21 日生于英国切尔腾纳姆

1934 年 5 月 25 日逝世

作曲家及其生平

在浪漫主义时期的英国作曲家中，爱德华·埃尔加的杰出地位，几乎没有任何专家和音乐爱好者会置疑。埃尔加的父亲是一位钢琴调律师和教堂管风琴师，他于1857年6月2日出生在伍斯特附近的布罗德希恩。他在伍斯特长大，几乎没有接受过正规的音乐教育，却在16岁时就开始了他的自由音乐家的生涯——在教堂中担任管风琴、大管和小提琴演奏员，同时他还教授小提琴和钢琴，并在当地一个管弦乐团和合唱社团中担任指挥。31岁时，埃尔加与比自己大10岁的学生卡洛林·艾丽斯·

罗伯特结婚，这是一位聪明、有教养、出身名门的女子。

埃尔加最为人熟知的作品是他40岁以后写作的《新颖主题变奏曲》（谜语）（创作于1898—1899年）、清唱剧《杰隆修斯之梦》（1900年，堪称他的杰作）以及《威仪堂堂进行曲》（1901）——其中第一首乐曲风格雄伟宏大。埃尔加还在1902年为《新颖主题变奏曲》（谜语）配上了词，题目为《希望与荣耀的土地》，在爱德华七世登基时，他把它用在了他创作的《加冕颂》之中。“谜语”变奏曲最为特别之处是，它在首演后立即为埃尔加带来了全国和世界性的声誉。作品1899年6月19日在伦敦的圣·詹姆斯厅首演，由瓦格纳最有名的信徒汉斯·李赫特指挥。《杰隆修斯之梦》也是由他执棒首演的。埃尔加接着继续创作了许多杰出的作品，包括两部交响曲（第一部是献给李赫特的）、小提琴协奏曲（这是他自己擅长的乐器）和大提琴协奏曲，还有交响诗《法尔斯塔夫》，这些作品使他成为英国音乐界的一个活的纪念碑。1904年他被授予爵士头衔。

埃尔加还是一位出色的指挥家，他的许多作品的首演都是他亲自指挥的。在晚年，他还在一个重要的录音系列中对自己的音乐演绎做了记录。在艾丽斯1920年逝世后，埃尔加搬离了他们在汉普斯塔德的大房子，居住到伦敦的公寓去了。几年后他又离开了伦敦，回到故乡。1934年2月23日埃尔加在伍斯特家中去世，享年76岁。

埃尔加在“谜语”变奏曲中的每个原创主题变奏的开头，都会放置一个单独的名字或一个起首的字母，但这并不能解释为何使用“谜语”作为标题。埃尔加本人说：“对此我不予解释，我要保留它的隐晦含义，让人无法猜测……而且，在整个变奏的进行过程中和结束后，有另一个更大的主题显现着，而这却没有被演奏出来。”其实，这首变奏曲中每个变奏的标题含义，早就被知晓了：它代表了埃尔加身边一些亲密的人。音乐主题时而柔和时而诉求，直接引出更为热烈的第一变奏“C. A. E”（C.

A.E, 这是他的妻子卡洛林·艾丽斯·埃尔加的缩写); 第二变奏“H.D.S.-P”(H.D.S.-P, 这是与他一起演奏室内乐的钢琴家鲍威尔的缩写), 是由神秘的、对位的指法联系组成的; 第三变奏“R.B.T”(R.B.T, 是一位业余演员名字的缩写) 是一段中速的、轻快而又活泼的谐谑曲, 生动表现了唐桑德漫画中的一位老人的形象; 第四变奏则充满了猛烈和激烈的气息, 题目为“W.M.B”(威廉 M.巴克尔, 一位乡绅), 描述了乡绅向他的客人宣读他的每日计划, 然后离开房间, 无意中砰的一声关上了门。献给“R.P.A”(理查德 P. Arnold, 诗人马修·阿诺德的儿子) 的是一首交替着阴郁和阳光气息的变奏曲; 带有中提琴独奏的抒情变奏曲“Ysobel”是献给他自己的学生、小提琴手伊莎贝尔·菲顿(Isabel Fitton) 的; 一首狂乱而快乐的变奏曲“Troyte”是献给亚瑟·特洛伊特·格里菲斯(Arthur Troyte Griffith, 一位建筑师和业余的钢琴手) 的; 一首优雅的变奏“W.N”献给温妮费德·诺布里(Winifred Norbury, 伍斯特爱乐社团的一位高级干事) 以及她那幢 18 世纪风格的雅致的房子。高贵的第九变奏曲是全套变奏中最优美的一首, 以圣经中的“Nimrod”(猎手) 命名, 并献给亚瑟·雅戈尔(Arthur Jaeger, 他的姓在德文中的意思也是“猎手”), 他是办公室经理和埃尔加的音乐出版社(Novello) 的管理人。优雅的、跳足尖舞的、哥伦比亚式的第十变奏“Dorabella”(莫扎特《女人心》中的主角之一) 描绘了一个可爱却有些轻浮古怪的朋友多拉·佩尼(Dora Penny), 她后来嫁给了第二变奏曲所表现的斯图尔特-鲍威尔(Steuart-Powell) 先生。有人说, 多变而生机勃勃的第十一变奏“G.R.S”是描写辛克利尔的恶犬落入河后, 安全爬上岸时快乐吼叫的情景(乔治·罗伯森·辛克利尔, 赫里福德大教堂的管风琴手)。第十一变奏后紧接着带有大提琴独奏的令人激动的第十二变奏“B.G.N”, 这是为了纪念巴西尔 G.内文森(Basil G.Nevinson,

一位业余大提琴家)的。以***命名的倒数第2首变奏曲以清澈透明和神秘气息相交替而闻名,描写的是埃尔加的朋友玛丽·里贡(Mary Lygon)女士,埃尔加写作这部作品时,玛丽正在澳大利亚旅行,因此以她的名字的首字母作题目的请求便无法传达到了。这部作品中手法最为丰富的当属最后一首变奏曲,它比预想的要更早地开始,宽广而隆重的表达方式,神秘的中部(直接从原始主题引用而来),以及辉煌的结束都是其显然的特征,而以“E.D.U”作为题目,当然是指作曲家自己,因为他妻子爱称他为“Edoo”。

虽然古斯塔夫·霍尔斯特没有像埃尔加在音乐史上有那么高的地位,但他也是20世纪早期英国作曲家中的一位重要人物。霍尔斯特1874年9月21日生于英国切尔腾纳姆,有着德国、俄国和英国的血统。他的父亲、祖父和曾祖父都是音乐家。他很小的时候就对作曲产生了浓厚的兴趣,但直到45岁左右,他的音乐才开始逐渐被人们认识。在这之前,霍尔斯特赖以谋生的职业是长号演奏员、教师(从1907年到他去世,他一直是汉默史密斯的圣·保罗女子学校的音乐指导),以及合唱团指挥。给他带来巨大成功的乐队作品《行星组曲》写于1914至1916年,在1918年9月29日首演于伦敦的女王音乐厅,由阿德里安·博尔特(Adrian Boult)指挥新女王音乐厅管弦乐团首演。作品的成功让霍尔斯特感到惊讶,因为他从不认为这是他最好的作品。霍尔斯特的女儿,传记作者伊莫金(Imogen)写道:“他曾经说,每个艺术家都应该祈求自己不要获得成功,因为如果没人喜欢你的作品,你就必须为了作品而不断前进,你就不会落入重复自己的风险中”。但现在,根据《时代周刊》的说法,他达到了很少有英国人能企及的地位,他成了一位真正流行的作曲家。这个地位是霍尔斯特很想避免的。当观众在台下热烈鼓掌时,他却用茫然

古斯塔夫·霍尔斯特（左）
与爱德华·埃尔加（右）

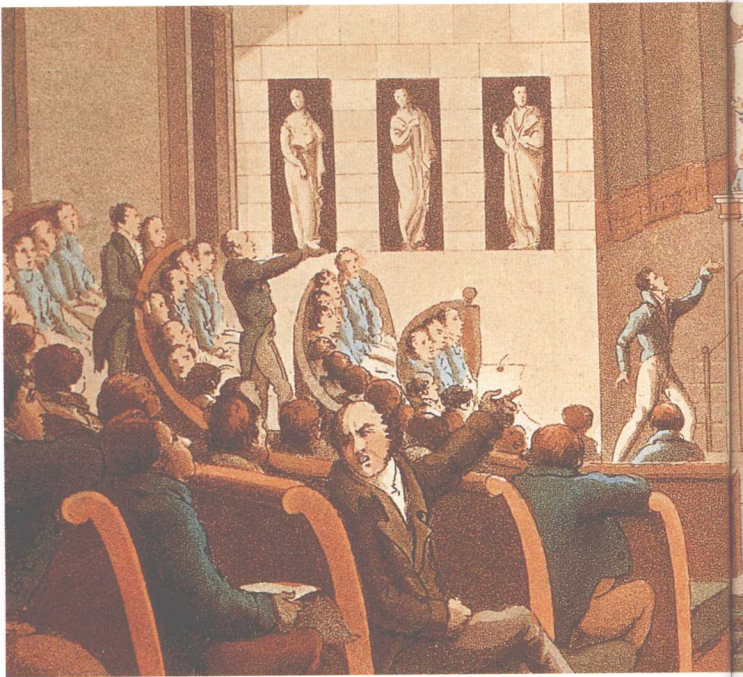

而沮丧的表情注视着他们。他忧心忡忡地前往非去不可的晚会，被层层赞赏他的人所包围。他对摄像记者很不合作，而对于那些想要获得趣闻轶事的记者们，他也是一贯保持缄默。赚取更多的钱对他毫无意义，因为他对物质毫无占有欲。在晚年，霍尔斯特受到病痛的折磨。但在去世之前，他始终在创作。霍尔斯特于1934年5月25日年届59岁时离开人世，比埃尔加只晚了3个月。

霍尔斯特虽然在音乐的大多数体裁领域都创作了一些有意义的作品，比如好几部歌剧和许多合唱作品，但具有世界性声誉的曲目只有《行星组曲》。它那丰富灿烂的乐队效果影响了一代又一代的电影音乐作曲家。这首曲目的内容，如同每个乐章的小标题所指示的那样，更多与占星术和神话有关，而不是表现天文学。“火星，战争使者”是一个尖锐的，有恐怖色彩的乐章，而且再巧合不过的是，这部作品刚刚完成，就爆发了第一次世界大战。尽管如伊莫金·霍尔斯特（Imogan Holst）指出的那样，当时作曲家还从未听说过机关枪，连坦克也还没制造出来。“金星，和平使者”的确很平静，具有神秘色彩。并不令人感到惊奇的是，霍尔斯特给“水星，飞行使者”赋予了轻柔的、类似谐谑曲的风格。“木星，

快乐使者”包含谐谑曲风格，但是更为丰富，它具有崇高的、类似圣咏的中部乐段，而在结束部分的玩笑气氛中又加入了凶险的暗流。类似的音乐效果在普契尼的歌剧《托斯卡》中也能找到。根据音乐批评家保罗·格里菲斯的说法，“土星，老年使者”是霍尔斯特最喜爱的，理由或许是因为在有限的音域下，作曲家从容地处理了不经意的主题素材，达到了柔板的状态下维持音乐张力的效果。这一点足以令他感到骄傲。“天王星，魔术师”如同水星一样是轻松愉快的乐章；而“海王星，神秘主义者”却有着暧昧而且节奏不平稳的音乐风格，用弦乐、竖琴、钢片琴和

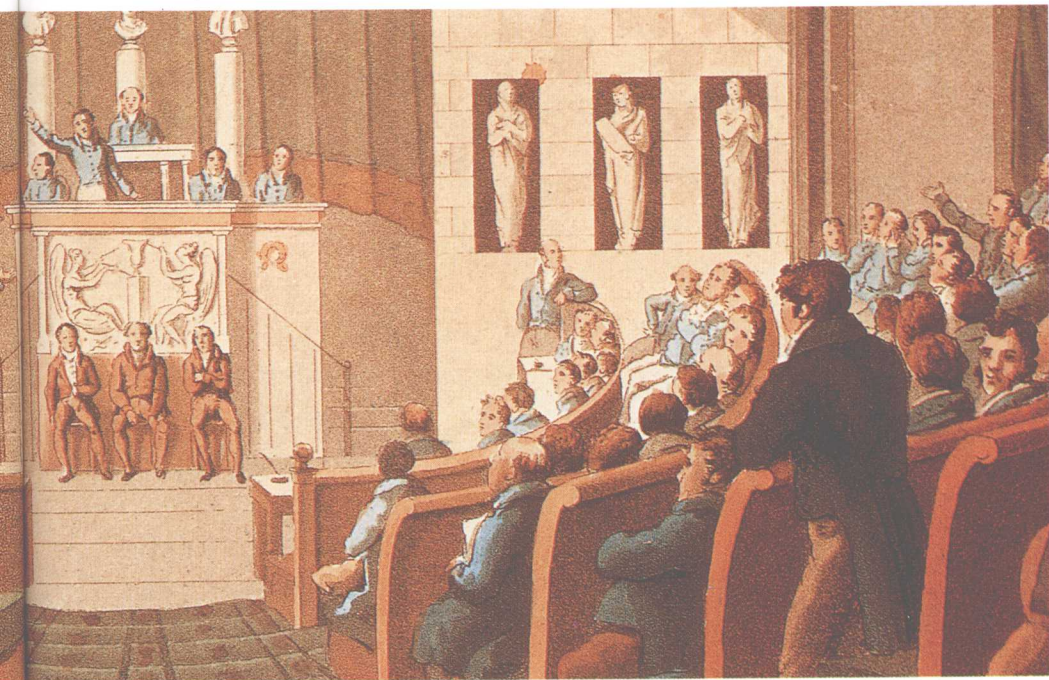
19 世纪英国下议院的版画

打击乐制造出奇怪而有力的音效，同时在台下，女声在远处吟唱着没有含义的歌词，如宗教仪式一般。这最后的段落没有采用传统方式结束，而是像气体蒸发一样消失了——霍尔斯特在谱子上写下了对演奏员的要求：“这声音消散在远方”。

历史背景

埃尔加和霍尔斯特生长在维多利亚女王长期统治时期。埃尔加是在女

王的继任者爱德华七世（1904年受封）时声名鹊起的；而霍尔斯特稍晚一些，成名于乔治五世时期。他们两位都经历过第一次世界大战，都在希特勒掌权之后不久去世。1939年，希特勒发动了第二次世界大战。

1899：英国和南非布尔人之间爆发布尔战争。德国皇帝威廉二世访问英国，他接受《每日电讯报》记者采访时说，许多德国人都有反英情绪，引起骚动。英国化学家卢瑟福在放射性原子中发现阿尔法和贝塔射线。伦敦市议会成立。

1914—1918：第一次世界大战。

1918：联军与战败国德国于11月11日签署停战协议。超过30岁的英国妇女被允许投票选举。食物定量配给制度和国家食物厨房在英国建立。英国政府结束了在爱尔兰的统治。世界范围的流行性感冒爆发，到1922年为止夺走了接近2200万人的生命。

文化背景

1899年，除了埃尔加“谜语”变奏曲之外，还有许多作品在这一年首演，如：布鲁克纳的《第六交响曲》（维也纳；作曲家身后出版）；西贝柳斯《第一交响曲》（赫尔辛基）；理查·施特劳斯的交响诗《英雄生涯》（法兰克福）。问世的文学作品有：易卜生的《当我们清醒地死去》（他的最后一部作品）和王尔德的《错身情缘》。

1914—1916年，霍尔斯特的《行星组曲》完成；沃恩-威廉斯也完成了他的小提琴与乐队协奏曲《云雀高飞》；戴留斯的《双重协奏曲》与《小提琴协奏曲》先后问世。

1918年，除了《行星组曲》之外的首演曲目有：普契尼的歌剧

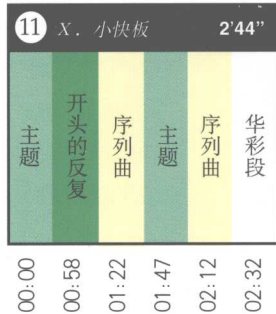
《三联剧》(纽约);巴托克的歌剧《蓝胡子公爵的城堡》(布达佩斯);斯特拉文斯基的舞台音乐作品《士兵的故事》(洛桑)。同年出版的文学作品有:布鲁克的《诗选》(诗人身后出版);乔伊斯的《尤利西斯》开始连载;劳伦斯的《新诗集》,斯特雷奇的《维多利亚时代名人传》,塔金顿的《伟大的安伯森斯》,以及维斯特的《士兵的归来》相继问世。

唱片录音中的音乐家

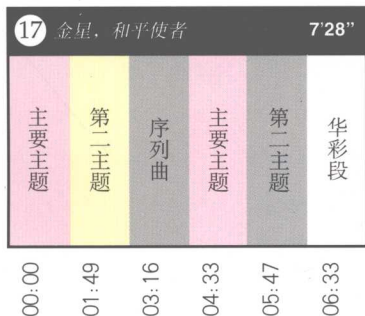
尤金·约胡姆(EUGEN JOCHUM) 1902年生于德国巴本豪森,曾在慕尼黑音乐学院学习,1927年担任基尔歌剧院指挥,后在柏林杜伊斯堡的卢贝克广播交响乐团担任音乐总监(1932—1934),在汉堡接替卡尔·伯姆担任爱乐乐团的指挥和歌剧院的音乐总监(1934至1949年)。他于1949年创立了巴伐利亚广播交响乐团,1961—1964年担任阿姆斯特丹音乐厅管弦乐团的首席指挥,1977年他被任命为伦敦交响乐团的荣誉指挥——本卷这张专辑就是当时录制的。1987年,约胡姆在慕尼黑去世。

威廉·施泰因贝格(原名威廉·汉斯 Hans Wilhelm)(WILLIAM STEINBERG) 1899年生于科隆,在当地接受教育后在各大德国歌剧院中担任指挥,很快获得了名望。1936年,受纳粹迫害而移民,并为巴勒斯坦管弦乐团筹备了第一场音乐会,音乐会由托斯卡尼尼指挥。后来,施泰因贝格被托斯卡尼尼在纽约的NBC交响乐团任命为助理指挥。施泰因贝格后来与美国各大乐团合作,在1969—1972年间担任波士顿交响乐团音乐总监,其间录制了这个录音。他1978年在纽约去世。

爱德华·埃尔加 新颖主题变奏曲“谜语”

古斯塔夫·霍尔斯特 行星组曲

考 目 录

6 V. 中板 1'54"

第一部分	第二部分	第三部分
------	------	------

00:00 00:32 01:18

7 VI. 小行板 1'21"

第一部分	第二部分
------	------

00:00 00:50

8 VII. 急板 0'59"

第一部分	第二部分	第三部分
------	------	------

00:00 00:24 00:41

13 XII. 行板 2'37"

引子	主题	主题	尾声
----	----	----	----

00:00 00:13 01:34 02:20

14 XIII. 浪漫曲、中板 2'58"

第一部分	第二部分	第三部分
------	------	------

00:00 01:22 02:10

15 XIV. 尾声、快板—急板 5'17"

引子	第一部分	第二部分	第三部分	华彩段
----	------	------	------	-----

00:00 00:28 02:32 04:12 04:38

19 木星，欢乐使者 8'03"

第一部分	第二部分	第三部分	连接部	第四部分	第五部分	第六部分
------	------	------	-----	------	------	------

00:00 01:04 01:46 02:38 03:12 05:01 06:48

20 土星，老年使者 7'49"

第一部分	第二部分	第三部分	连接部	第四部分
------	------	------	-----	------

00:00 01:37 02:44 04:31 05:27

乐器编配

- 短笛
- 长笛
- 双簧管
- 英国管
- 单簧管
- 大管
- 低音大管
- 圆号
- 小号
- 长号
- 大号
- 管风琴
- 打击乐器
- 竖琴
- 第一小提琴
- 第二小提琴
- 中提琴
- 大提琴
- 低音提琴

21 天王星，魔术师 5'28"

引子	第一部分	第二部分	第三部分	第四部分
----	------	------	------	------

00:00 00:17 01:21 02:04 04:02

22 海王星，神秘主义者 6'46"

第一部分	第二部分	第三部分	尾声
------	------	------	----

00:00 01:36 03:44 05:24