

大剧院艺术课堂

LA GRAN MUSICA

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

STRAUSS

环球经典名曲导读（续集）

J·施特劳斯

维也纳这个摇篮
诞生和抚育了
多少伟大的音乐家
却把“华尔兹之王”
这顶桂冠赐给了
约翰·施特劳斯
并且 他们这个家族
创作的音乐 也被视为
维也纳城市的名片

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

金碟一张

约翰·施特劳斯 (1825 - 1899)

- ① 蝙蝠 (序曲)
- ② 春之声圆舞曲 作品 410
- ③ 埃及进行曲 作品 335
- ④ 自由射击子弹 作品 326
- ⑤ 皇帝圆舞曲 作品 437

- [8' 30] 第 10 页
- [6' 07] 第 14 页
- [4' 18] 第 16 页
- [2' 31] 第 18 页
- [10' 29] 第 20 页

约翰·施特劳斯和约瑟夫·施特劳斯 (1827 - 1870)

- ⑥ 拨弦波尔卡
- ⑦ 电闪雷鸣 作品 324
- ⑧ 南方的野玫瑰 作品 338
- ⑨ 阿里巴巴和四十大盗 (序曲)
- ⑩ 前进波尔卡 作品 332
- ⑪ 吉卜赛男爵 (出场进行曲)
- ⑫ 蓝色多瑙河 作品 314

- [2' 43] 第 25 页
- [3' 01] 第 27 页
- [8' 24] 第 29 页
- [7' 06] 第 32 页
- [2' 42] 第 35 页
- [3' 03] 第 36 页
- [9' 48] 第 37 页

演奏 维也纳爱乐乐团
指挥 洛林·马泽尔

立体声
439 439-2 [GCL]

[ADD]
数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD07106

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 杨益萍
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-R12-07-405-00/A-J6
国权音字53-2007-0142
文音进字(2007)106号

总长度

[68' 42]

© 1980 ([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]) / 1982 ([5]) / 1983 ([4, 7, 9, 10, 11])
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 7-88849-569-2

建议零售价: 49.00元

J61
S296/15

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取得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

JOHANN STRAUSS

(1825-1899)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读(续集)

J·施特劳斯

 SMPH
上海音乐出版社

 SLAU
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

约

翰·施特劳斯

1825年10月25日生于维也纳

1899年6月3日卒于维也纳

作曲家及其生平

纵观整个19世纪，在维也纳活跃过不少伟大的作曲家，如：海顿、贝多芬、舒伯特、李斯特、瓦格纳、布鲁克纳、布拉姆斯、马勒、沃尔夫和勋伯格。但是一提到“维也纳音乐”这个词儿，人们立即会想到施特劳斯家族。老施特劳斯和他的儿子小约翰以及爱德华都出生和去世于

维也纳；当维也纳这个哈布斯堡王朝的首府正处于享乐主义成风时，这个家族创作的音乐娱乐着那里的人们，并成为那座城市的一个缩影。在施特劳斯家族所有成员中，小约翰在当时和现在都是最受推崇的一位作曲家。

约翰·施特劳斯生于1825年10月25日，当时他父母刚结婚3个多月。父亲当时21岁，作为一名小提琴家和作曲家正崭露头角，同时他也是维也纳大酒店的舞曲乐队指挥（小约翰的母亲——玛丽亚·安娜·施特雷姆正是一家酒店老板的女儿）。尽管小约翰6岁就开始创作圆舞曲，他父亲还是坚持要求他在未来成为银行家。小约翰只得在母亲的帮助和掩饰下，偷偷摸摸地上小提琴课，直到1842年才开始正规地学习音乐理论；而正是在这一年，父亲抛弃了母亲和6个孩子，和一个年轻的女裁缝开始同居。父亲和女裁缝后来又生了7个孩子。两年后，小约翰组建了自己的乐队，演奏自己的作品，并与父亲竞争着维也纳最受欢迎的舞曲音乐家的称号。1849年父亲去世，小约翰将两人的乐队合并，和他父亲一样，同时担任起乐队的小提琴手和指挥。

约翰·施特劳斯与
他的第三任妻子
阿德蕾·德依芝
(Adele Deutsch)
(摄影照片，
维也纳市立博物馆收藏)

19世纪六七十年代，在皇帝弗朗兹·约瑟夫一世的统治下，当时的奥地利是太平盛世。约翰·施特劳斯在维也纳如日中天，曾多年担任皇家宫廷舞会的音乐指导。他是一位极有成就的作曲家，不但把舞曲音乐带到了相当高的技术水平，而且丝毫没有抛弃其单纯的欢乐气质。这一点尤其受到诸如瓦格纳和布拉姆斯这样的“严肃”作曲家的钦佩。1899年6月3日，约翰·施特劳斯在维也纳死于肺炎，享年73岁。他去世后被埋葬于中央墓地，离贝多芬和舒伯特下葬处不远。

作品及其首演

本唱片收录的曲目中，除了目之外均为舞曲，其中包括被认为是奥地利非官方国歌的《蓝色多瑙河》圆舞曲（1867年）、《闪电雷鸣》波尔卡（1868年）、《南方的野玫瑰》圆舞曲（1868年）、《前进波尔卡》（1869年）、与兄弟约瑟夫于1870年一同创作的《拨弦波尔卡》、《埃及进行曲》（1870年）、《春之声圆舞曲》（1883年）以及创作于1889年的《皇帝圆舞曲》。

其余3首乐曲来自于施特劳斯为维也纳剧场(Theater an der Wien)创作的一些三幕轻歌剧，这些歌剧都由施特劳斯本人指挥了首演。这些曲目包括：首演于1871年2月10日的歌剧《阿里巴巴和四十大盗》序曲，更为出名的、首演于1874年4月5日的歌剧《蝙蝠》的序曲，以及首演于1885年10月24日的歌剧《吉卜赛男爵》的出场进行曲。上述三部歌剧并没有在首演后立刻取得成功，但是后两部则最后成为久演不衰的作品。《蝙蝠》是一部喧闹歌剧，以略带讽刺的手法揭示了当时维也纳上层社会的状况，被认为是有史以来最出色的轻歌剧（马勒曾经在维也纳宫廷歌剧院指挥演出过这部作品）；而《吉卜赛男爵》在创作水准上也只是稍逊于《蝙蝠》。

历史背景

1867年，施特劳斯出版了《蓝色多瑙河》圆舞曲。正是在这一年，弗朗兹·约瑟夫一世成为匈牙利国王，构建完成了奥匈帝国；同时，约瑟夫国王的兄弟马克西米立安(Maximilian)在继承了墨西哥的君位后，被墨西哥的军队处决。1889年，施特劳斯出版了《“皇帝”圆舞曲》；同

年，约瑟夫国王的儿子——鲁道夫王储在他的狩猎行宫梅耶林（Meyerling）自杀。

1867年：利文斯顿（Livingstone）在寻找尼罗河源头时发现了姆韦鲁湖（Lake Mweru，位于现今的赞比亚）。

1876年：亚历山大·格雷厄姆·贝尔（Alexander Graham Bell）发明了电话；马克思出版了《资本论》第一卷。

1889年：巴黎艾菲尔铁塔落成。

文化背景

1867年，巴黎举办了世界博览会。同年以下作品进行了首演：威尔第的《唐·卡洛》，比才的《帕斯佳丽》，古诺的《罗密欧与朱丽叶》，奥芬巴赫的《热罗尔坦公爵夫人》。文坛上，易卜生的《培尔·金特》以及左拉的《拉昆》得以出版。在世界博览会上，欧洲人得以一窥来自日本的艺术。马奈创作了关于墨西哥马克西米立安国王被处死的画作，广受好评。

1889年，弗兰克的《D小调交响曲》（于巴黎）、理查·斯特劳斯的交响诗《唐璜》（于魏玛）、吉尔伯特和沙利文的轻歌剧《贡多拉船夫》（于伦敦）等作品进行了首演；马克·吐温出版了《误闯亚瑟王宫》，罗伯特·刘易斯·史蒂文森出版了《杜里世家》，凡高创作了《自画像》以及《柏树林》。

唱片录音中的音乐家

洛林·马泽尔（LORIN MAAZEL）1930年出生于巴黎，父母是美国

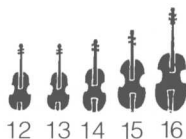
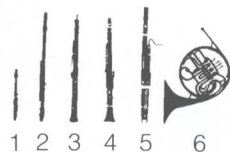

约翰·施特劳斯在他的
花园中与家人在一起
(维也纳市立博物馆收藏)

人；他在洛杉矶和匹兹堡长大。马泽尔年少时是个小提琴天才，九岁就首次登台指挥乐队。他指挥过世界上绝大部分的大乐团和歌剧团，曾在柏林广播乐团（1965—1975）、西柏林德意志歌剧院（1965—1971）、克里夫兰管弦乐团（1972—1982）、维也纳国立歌剧院（1982—1984）、法国国家交响乐团（1988—1990）以及匹兹堡交响乐团（1988—至今）担任首席指挥。

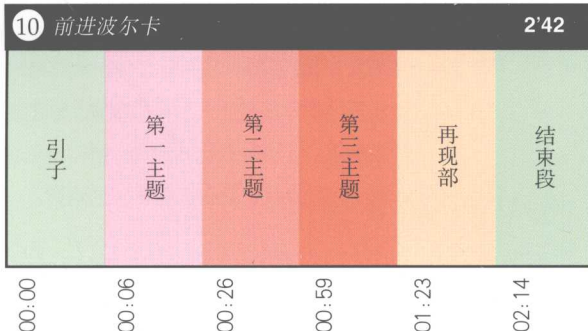
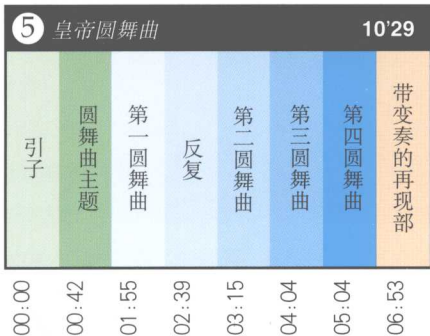
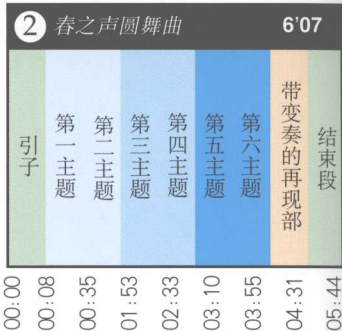
维也纳爱乐乐团（VIENNA PHILHARMONIC ORCHESTRA）是世界顶级乐团之一。约翰·施特劳斯在1873年指挥过该乐团两次：第一次是

当年的4月22日，在音乐之友协会的金色大厅，也就是本张CD的录音地点，当时施特劳斯在年度歌剧舞会上演奏小提琴，并同时指挥了他的“维也纳人的气质”圆舞曲（Vienna Blood）的首演；另一次是11月4日，施特劳斯在维也纳的世界博览会上指挥了他自己创作的《蓝色多瑙河》以及他父亲和约瑟夫·兰纳（Joseph Lanner）的作品。从1938年开始，爱乐乐团每年在金色大厅举行享誉全球的维也纳新年音乐会，以纪念施特劳斯家族。从1980年到1986年，新年音乐会的指挥一直是洛林·马泽尔；本张CD的曲目皆来自这些场次的录音。

乐器编配

1. 短笛
2. 长笛
3. 双簧管
4. 单簧管
5. 大管
6. 圆号
7. 小号
8. 长号
9. 定音鼓
10. 打击乐组
11. 竖琴
12. 第一小提琴
13. 第二小提琴
14. 中提琴
15. 大提琴
16. 低音提琴

3	埃及进行曲	4'18
00:00	引子和第一主题	
01:29	第二主题	
02:02	第三主题	
02:48	再现部	

4	自由射击子弹	2'31
00:00	引子和第一主题	
00:13	第二主题	
00:46	第三主题	
01:08	第四主题	
01:30	乐队的再现部	
02:05	乐队结束段	

7	电闪雷鸣	3'01
00:00	引子与第一主题	
00:27	第一主题	
00:50	第三主题	
01:11	第四主题	
01:46	带变奏的再现部	

8	南方的野玫瑰	8'24
00:00	引子	
01:27	第一圆舞曲	
02:38	第二圆舞曲	
04:04	第三圆舞曲	
04:55	第四圆舞曲	
05:59	结束段	

9	阿里巴巴和四十大盗 (序曲)	7'06
00:00	引子	
00:56	第一主题	
02:28	第二主题	
03:36	第三主题	
05:20	第四主题	

11	吉普赛男爵 (出场进行曲)	3'03
00:00	引子	
00:14	第一主题	
00:37	第二主题	
01:04	第三主题	
01:36	第四主题	
01:56	再现部	

12	蓝色多瑙河	9'48
00:00	引子和第一主题	
01:49	第一圆舞曲	
02:44	第二圆舞曲	
03:31	第三圆舞曲	
04:20	第四圆舞曲	
05:44	第五圆舞曲	
07:05	结束段 (再现部)	

圆舞曲与波尔卡

乐器编配

短笛、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、长号、定音鼓、小鼓、三角铁、大鼓、钹、竖琴、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴

* **序曲** (Overture): 用以引出一部大作品 (如: 歌剧、清唱剧或组曲) 的器乐作品。

* **主题** (Tema): 一个乐思, 通常是旋律性的、能够被发展或变奏的。

* **和弦** (Acorde): 三个或多个音符同时演奏。

1.1 蝙蝠 (序曲*) (8'30)

00:00 《蝙蝠》是约翰·施特劳斯为歌剧院创作的最受欢迎的作品。这部歌剧的主题*在序曲中得以浓缩般地展现, 而这首序曲被世界各地的著名乐队作为音乐会保留曲目。序曲以短小的引子部分起头, 充满戏剧性和活力 (生动的快板), 整个乐队奏出四个有力的和弦*, 而小提琴和中提琴声部以快速音阶*作应答。这个结构被反复四次; 华彩*之后是小快板。

约翰·施特劳斯受到
音乐奥林匹斯众神的欢迎
(奥托·柏乐作)

* **音阶 (Scale)**: 以相邻音符顺序上行或下行的音列。

* **华彩 (Cadenza)**: 协奏曲中的一段, 用以展示独奏演员的技艺和创造发挥力。

* **节奏 (Rhythm)**: 根据长度和强度对音作的安排。

* **进行 (Motion)**: 和弦或音符的逻辑排列。

* **动机 (Motif)**: 一个短小易辨的旋律或节奏乐思。几个动机可构成一个主题。

* **和声进行 (Harmonic Progression)**: 两个或两个以上和弦逻辑上的连续, 所有的音符处相互对应的关系。

* **半音阶 (Chromatic Scale)**: 基于一个八度内12个半音的音阶。

00:17 双簧管表现引子中的主题部分, 弦乐组和大管以舞蹈般的节奏*作陪衬。第一小提琴演奏主题的第二部分。

00:31 长笛加入, 乐队反复了主题, 小提琴声部作主导。接着出现基于引子部分的另一个段落。

00:45 小提琴声部奏出一段进行*, 作为向第二主题呈示部的过渡。

00:54 钟声带入歌剧的主要动机*之一。钟声主要与第三幕的一个场景有关: 典狱长在第二幕中参加完奥洛夫斯基王子举办的盛大舞会后, 必须返回岗位。钟琴的演奏伴随着双簧管、长笛、小号和长号声部; 长号奏出的和声进行*将听众带入序曲的第二个主题。

01:08 第一小提琴声部奏出第二主题, 以半音阶*结尾, 随后进入一个新的主题部分。

* **琶音** (*Arpeggio*): 接连奏出的一个和弦。

* **旋律** (*Melody*): 音符和音程的线性安排,通常被称为“调子”。

* **小节** (*Bar*): 音乐的度量单位,有一规定的拍子数,如1-2, 1-2或1-2-3, 1-2-3。

* **节奏** (*Rhythm*): 根据长度和强度对音作的安排。

* **渐弱** (*Diminuendo*): 音量的逐渐减弱。

* **配器** (*Orchestration*): 创作或改编音乐使之能被一个交响乐团演奏。

* **间奏** (*Interlude*): 在两段音乐间演奏的片断。

01:44 第一小提琴声部引出第三主题,这个主题基于一带带有明显维也纳风味的短琶音*。这是一段脍炙人口的旋律*,长36个小节*,并以一段有节奏*的和弦结尾。然后是一段渐弱*,乐队准备进入有名的圆舞曲段落。

02:44 弦乐的进行成为圆舞曲的一个引子。这部辉煌的歌剧包含有施特劳斯几首最激动人心的维也纳圆舞曲。每小节三拍的节奏是维也纳圆舞曲的核心特征,让人们想起当年席卷欧美盛大舞会至今依旧不衰的舞蹈。

03:03 小提琴声部和长号、圆号、定音鼓的对话形成一个过渡段落,再次将听众引到圆舞曲主题,这次主题通过更丰满的配器*来表现。

03:11 再次听到主要的圆舞曲主题。

03:26 一个整体的休止,继而是圆舞曲的第二部分。小提琴声部着重奏出华彩,华美的段落让听众情不自禁想要起舞,充满了温柔和高雅。

03:41 间奏*曲作为过渡段落奏出,主要旋律基于之前序曲部分出现过的动机。气氛逐渐平静下来,然后圆号将圆舞曲段落和下一个段落相连接。

04:00 双簧管奏出歌剧中经常出现的一个新主题。这段旋律的吉卜赛特点完美地调动起这个歌剧的情节中涉及的奥匈氛围。

04:22 大提琴声部反复这最后一个主题,小提琴声部以一个令人难忘的节奏动作衬托。

04:43 双簧管再次奏出旋律的第二部分。小提琴声部继续引导乐曲的

发展。

05:02 施特劳斯再次在间奏中以变调过渡*的手法衔接主题。这首序曲将歌剧中主要主题材料以拼接手法构成,堪称杰作。施特劳斯的技巧在于将旋律和和声上互不相关的主题相连,表现了音乐上的连贯性。

05:13 在这里听到了序曲中最有趣的片段,这个新主题反映的是第一幕中的主角们将要去参加舞会,灵感之下他们跳起了欢快的舞蹈。

05:29 开头的主题在此以再现部或再发展部的形式出现;施特劳斯再次一个接一个地将已经出现过的主题糅合在一起。这里的乐段省去了反复,比之前出现时更精练。

06:01 第三主题的再现。

06:46 圆舞曲的再现。

07:21 变调过渡用的间奏。

07:27 第一主题的再现。

07:40 舞曲风格的第二主题的再现。

07:53 结束段*主要是基于第一主题,节奏愈来愈快。短笛旋律浮在全乐队快速有力的和弦之上。

* **变调过渡** (*Modulating Bridge*): 一段连接不同调性音乐的旋律。

* **结束段** (*Codetta*): 一个乐章的最后部分。