

大剧院艺术课堂

MENDELSSOHN

环球经典名曲导读

门德尔松

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

《婚礼进行曲》

是门德尔松无意间送给

天下有情人步入圣殿的礼物

因为 它原本是

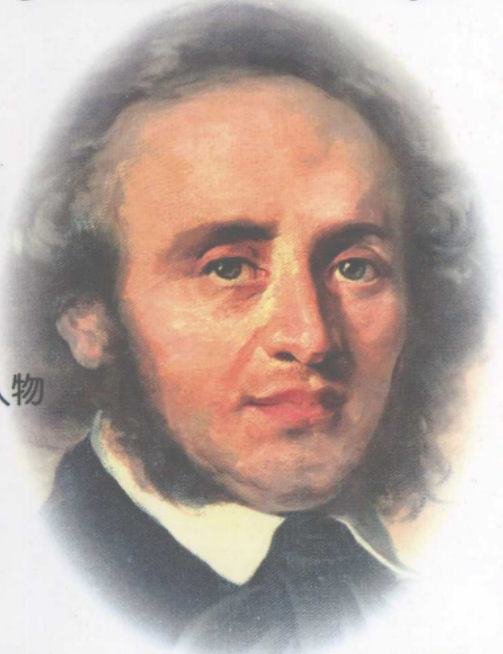
《仲夏夜之梦》的一段插曲

这位 19 世纪音乐界的领军人物

喜交名流 足行千里

把旅途的印记

谱写成令人神往的交响乐章

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

LA GRAN MUSICA

费利克斯·门德尔松 (1809—1847)

A 大调第四交响曲 “意大利”

1	活泼的快板	(10'49)	第 11 页
2	渐快的慢板	(6'47)	第 14 页
3	渐快的中板	(6'54)	第 15 页
4	萨尔塔列洛舞曲 急板	(5'52)	第 16 页

“赫布里底群岛”序曲 (“芬格尔山洞”)

演奏 以色列爱乐乐团
指挥 莱奥纳多·伯恩斯坦
现场录音

5	中庸的快板—活泼的节奏	(9'53)	第 19 页

仲夏夜之梦 (选段)

6	序曲 非常快的快板	(11'46)	第 25 页
7	谐谑曲 活泼的快板	(4'46)	第 28 页
8	夜曲 宁静地	(5'35)	第 30 页
9	婚礼进行曲 活泼的快板	(4'41)	第 31 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 (67'18)

立体声
439 411-2 [GICL]

ADID
数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06007

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-R12-06-307-00/A,J6
文音进字 (2005) 1049 号
国权音字 53-2005-1190

SLAV
上海文艺音像出版社

CLUB INTERNACIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

ISBN 7-88849-385-8

9 787888 493858 >

建议零售价：49.00元

© 1965 (ops. 21&61) / 1979 (op. 90) / 1980 (op. 26) 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

J61
Z258.1
:11

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

M
FELIX
MENDELSSOHN

(1809-1847)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

门德尔松

SLAU
上海文艺音像出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: 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，还有多种方式和办法，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

费

利克斯·门德尔松

1809年2月3日生于汉堡

1847年11月4日卒于莱比锡

作曲家生平

费利克斯·巴托尔蒂·门德尔松是19世纪最有天分的音乐家之一。他于16岁写下《弦乐八重奏》时就被公认为作曲家。20岁那年，他在柏林指挥《马太受难曲》，复兴了巴赫的音乐；他在晚年经常指挥自己和其他作曲家的作品，备受赞誉。《仲夏夜之梦》的魔幻氛围、《赫布里底群岛序曲》以及在旅行中得到灵感的《意大利交响曲》，都是他创作的管弦乐作品中的佳作。

虽然门德尔松是肖邦、舒曼、李斯特、瓦格纳和威尔第的同代人（这

六位五年中相继出生)，但他的音乐比他们更为古典。门德尔松出生在一个极有教养的德国犹太家庭（他的祖父是著名的哲学家，外曾祖父是腓特烈大帝的财政顾问）。他和他有着同样天才的姐姐芬妮一起接受了各门学科的良好教育（在改信路德教宗之后，他们家族有了第二个姓 Bartholdy）。门德尔松10岁的时候被介绍给歌德的朋友卡尔·弗里德里希·策尔特。卡尔·弗里德里希·策尔特是一位优秀的教师，他开始对门德尔松施以音乐教育。

门德尔松受过最好的教育。他阅读广泛、结交名流、四处旅行，不久就成为当时音乐界的领军人物。不仅在德语国家，还包括英国和其他地方。1829年他在柏林指挥了早已被遗忘的《马太受难曲》，从而掀起了复兴巴赫的热潮。从1835年到1847年，他指挥莱比锡的新音乐厅音乐会期间，对于曲目的甄别遴选非常出众。之后他还创建了莱比锡音乐学院。他不时地去英国，是维多利亚女王和阿尔伯特王子的座上贵宾。1837年，门德尔松和教堂司事的女儿任里诺结婚。他们的婚姻美满，生育了三儿两女。1847年5月，门德尔松挚爱的姐姐去世，这对他来说是一种无法承受的打击。几个月后他得了重病，在1847年11月4日死于莱比锡，年仅38岁。整个欧洲为他默哀。

作品及其首演

门德尔松小时候非常喜欢施莱格尔译成德语的莎士比亚戏剧。他的第一部成熟的作品就是《仲夏夜之梦》序曲，写成时他才17岁。但直到他34岁时，普鲁士国王腓特烈·威廉四世才授命他完成整部作品。带有神话般森林色彩的序曲固然精彩绝伦，之后的乐章也一样引人入胜，其中的三个乐章（轻快的谐谑曲、醇美的夜曲、婚礼进行曲）至今仍是教堂中的

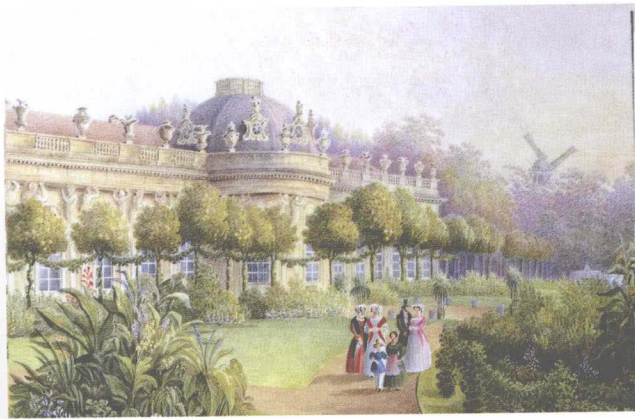
风琴手常演奏的曲目。

《赫布里底群岛序曲》也称《芬格尔山

后作了修改。门德尔松在1829年去苏格兰旅行，得到了创作的灵感，于是写下了这首描绘灰色海潮的波动以及狂暴飓风的音乐诗。勃拉姆斯、瓦格纳和其他许多作曲家对之赞赏不已。《意大利交响曲》完成于1833年，灵感源自作曲家1830—1831年在意大利的逗留。第一乐章辉煌而华丽，第二乐章表现了朝圣者的队伍，第三乐章是优雅的舞曲——以小步舞曲为形式，但内容更现代，最后乐章是狂热的那不勒斯人的萨尔塔列洛舞。

1827年2月20日，《仲夏夜之梦》序曲在斯德丁（现波兰什切青）首演，由卡尔·洛威指挥当地的宫廷乐团演出。该作品剩下的部分于1843年10月14日在波茨坦和莎剧一同演出，门德尔松本人担任指挥。这次演出是为国王和宫廷特别准备的，而四天之后的公演获得了更大的成功。1832年，门德尔松指挥伦敦爱乐协会乐队举办了五场音乐会，5月14日那场就是《赫布里底群岛序曲》的首演。1833年5月13日，他指挥伦敦爱乐协会乐队首演了《意大利交响曲》。他的每次演出都取得了成功。

德国波茨坦的无忧宫
(20世纪佚名的作品)

历史背景

门德尔松出生的年代是拿破仑晚期统治欧洲最混乱的时期，但他成长于保守的、君主制的梅特涅和塔列朗时代。在他大部分作品创作期间，法国的奥尔良大公在1830年“七月革命”之后坐上了国王宝座，而德国和意大利

的统一运动也在酝酿之中。门德尔松本人与许多欧洲君主和当权者都有交往。

1827年：詹姆斯·辛普森建造了伦敦水供应系统的滤沙装置，净化了水。

1831年：法拉第证明了他发现的电磁感应现象。

1843年：《经济学家》杂志在伦敦创立。

文化背景

1827年3月暨《仲夏夜之梦》序曲首演后一个月，贝多芬离开了人世；舒伯特则在次年11月溘然长逝。在门德尔松逐渐成名的年代，还有许多极为重要的音乐作品陆续诞生，其中包括：柏辽兹的《幻想交响曲》，歌剧作品则有韦伯的《奥伯龙》、罗西尼的《威廉·退尔》、贝利尼的《诺尔玛》、多尼采蒂的《爱之甘醇》和瓦格纳的《漂泊的荷兰人》。

活跃在这一时期或邻近时代的伟大作家包括歌德、海涅、库珀、司各特、雨果、司汤达、莱奥帕尔迪、欧文、巴尔扎克、爱伦坡、普希金、华兹华斯与丁尼生。而视觉艺术领域的领军人物则有德拉克洛瓦、特纳、康斯特布尔和杜米埃。

唱片录音中的音乐家

莱奥纳多·伯恩斯坦 (LEONARD BERNSTEIN)，1918年生于美国马萨诸塞州的劳伦斯郡，1990年卒于纽约。他是上世纪里少数几个拥有惊人天赋且多才多艺的音乐家之一。作为作曲家，他赋予每一

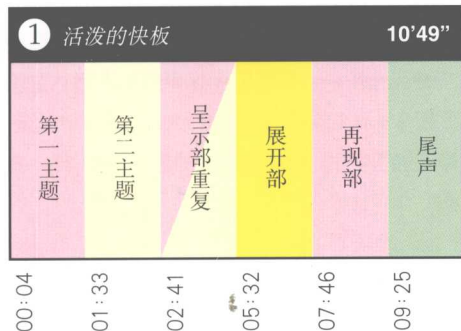
部作品丰富多变的样式与风格；他还是一名出色的钢琴演奏家，一位影响深远的教师（他留下的电视片“青年音乐会”系列为美国培养出一代又一代音乐爱好者及观众）。此外，他最重要的身份则是——指挥家。他不仅是纽约爱乐乐团历史上第一个担任音乐总监的美国人（1958—1969），并且在全世界最主要的乐团里他都担任过客席指挥之职。其中，伯恩斯坦与维也纳爱乐乐团（本唱片中的曲目即为两者经典之合作）及以色列爱乐乐团的合作最见火花。

拉斐尔·库贝利克 (RAFAEL KUBELIK)，著名小提琴家扬·库贝利克之子，1914年出生于捷克布拉格。他曾担任捷克爱乐乐团、芝加哥交响乐团、伦敦皇家歌剧院（科文特花园）、纽约大都会歌剧院及巴伐利亚广播交响乐团（即本唱片中合作演奏的乐团）的音乐总监，是一名受人热爱与尊敬的音乐家。

乐器编配

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

A 大调第四交响曲 “意大利”

仲夏夜之梦（选段）

“赫布里底群岛”序曲

快中板	06'54"
主题再现	04:19
尾声	06:15

4 萨尔塔列洛舞曲 急板 05'52"	
第一主题	00:08
第二主题	02:41
第一主题再现	03:34
尾声	05:08

5 中庸的快板—活泼的节奏 09'53"	
第一主题	00:01
第二主题	01:43
展开部	02:36
再现部	06:24
尾声	08:09

8	夜曲	05'35"
第一部分	第二部分	第三部分
00:01	01:56	04:18

9 婚礼进行曲 04'41"	
第一部分	00:01
第二部分	01:25
第三部分	03:16
尾声	03:51

第四交响曲

“意大利”

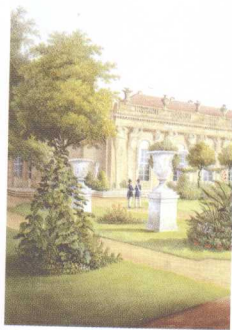
A 大调 作品 90

乐器编配

2支长笛、2支双簧管、2支单簧管、2支低音单簧管、2支圆号、2支小号、定音鼓、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

.....

意大利是体现南欧浪漫主义传统的典型国家，对于门德尔松产生了不可抵抗的吸引力。于是他为我们留下了在意大利逗留的音乐印象。这部《第四交响曲》在他有生之年未曾出版，因为这部作品是受伦敦爱乐协会之托创作，而作曲家始终没有在乐谱上写定一个最终的版本。这部

德国波茨坦的无忧宫部分图片展出

*** 八度 (Octave):** 自然音阶第一和第八音级之间的音程，相距八度的两音的音名相同。

*** 主题 (Theme):** 乐曲的中心思想，一般有旋律，能被继续发展和变化。

*** 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。

*** 三度 (Third):** 音阶中相隔一个音的两个音符构成的音程 (比如 A 和 C, D 和 F 等等)。

*** 旋律 (Melody):** 音高不同的一连串音符的连续进行。

作品的四个乐章也许就是一片系列“明信片”，其气味、氛围、光线都清楚地来自意大利的灵感。门德尔松于1833年5月13日在伦敦指挥了该作品的首演。在这场音乐会上，他本人还演奏了莫扎特第二十号钢琴协奏曲。莫扎特是他最喜爱的作曲家，而且同他一样热爱但丁的祖国。

1. 活泼的快板 (10'49)

00:04 明亮、彩色、绚烂，这是门德尔松对意大利的第一眼印象，也是这首交响曲的开篇，充满了活力。第一和第二小提琴在八度*上奏出主题*，背景中管乐不停地发出颤音。

00:22 第一个完整的主题结束，但是门德尔松继续利用原先的动机* (三度*跳跃)，以一种时断时续的方式 (由长笛和双簧管演奏) 过渡到一个新的完整旋律*的进发中。配器的目的是将明亮和清晰度带进音乐。

00:45 旋律再次出现，这次配器更加充实。当这第二次呈现结束时，门德尔松再次用短小的旋律片段 (尤其是三度音程*) 来准备即将到来的第二主题。

01:33 这是第二主题，尽管很简单，不像第一主题那样富有表情，但仍旧不应被忽略，因为之后还将出现。单簧管和低音管音用三度奏出这段主题。

01:45 长笛和双簧管接过第二主题。

02:16 独奏单簧管演奏上行三度动机，然后转入旋律化、节奏*化的动机，该动机推动了整个乐章。

02:23 主题再现，但这次由小提琴作了一些细微的调整和改动。

02:41 这是一个过渡段落，为重复做准备。整段重复从（03:00）开始。

05:32 在重复了呈示部之后，展开部开始，门德尔松用之前的一些主题素材的片段抒写了各声部乐器之间的精妙对话。

05:45 在展开部开始后，门德尔松引入了一个三音动机，它将在该乐章后半部分发挥关键作用。它具有非常节奏化的个性，第一次出现由第二小提琴奏出，然后由弦乐的不同部分接过。总体印象是赋格*式的，门德尔松对赋格很在行，他曾经向歌德的好友策尔特学习如何运用对位*法。

06:20 这个第三主题不应被划在乐章结构之外，因为在这里很明显的是，门德尔松让它与主旋律一同奏出（先是小提琴然后是木管）。

06:33 在极度兴奋的情绪中，小提琴完整地奏出了主题，之前演奏的仅是该主题的片段。

06:43 门德尔松也展示了第三主题的精神，这里由乐队的大部分乐器以最强音*奏出。它表现的是一种悲壮的命运，与主旋律的快乐形成了对比。

07:13 在展开部最后出现的海水不像之前那样狂暴，它的安静象征着再现部的到来。

07:46 再次听到主旋律，就像第一小节一样，小提琴奏出八度，光芒四射、喜悦非常。

08:16 古典的奏鸣曲式*也要求有第二主题的再现部，也就是现在听到

* **音程** (Interval): 任何两个音符之间的高低距离。

* **节奏** (Rhythm): 指音的长短、强弱作周期性变化的形态。

* **赋格** (Fugue): 以对位手法创作的音乐，即不同的声部依次重复同一个主题。

* **对位** (Counterpoint): 两个或两个以上独立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。

* **最强音** (Fortissimo): 非常响亮的。

* **奏鸣曲式** (Sonata form): 经常使用的一种曲式，其一般结构为：呈示部—展开部—再现部。

汉堡，门德尔松的出生地

的中提琴和大提琴。从（08:29）之后，门德尔松把这个任务交给了小提琴。

09:02 接下来是第三主题的出现，作曲家用模仿的手法重现，但是用长笛、单簧管和双簧管不断地干涉。

09:25 像之前一样，小提琴的第一主题与长笛、双簧管的第三主题同时演奏。从这里开始，不断的音阶*交换包含了已经熟知的动机，将这个乐章无情地拖向尾声。

* **音阶** (Scale): 一串连续上行或下行的音符。