

MOZART

环球经典名曲导读

莫扎特 2

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

莫扎特的交响曲
独树一帜
它以
宏伟壮丽的风格
炉火纯青的技艺
演绎着
人世间的痛苦和欢乐
矗立起
维也纳乐派的高峰

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

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特 (1756-1791)

G 大调弦乐小夜曲

1	1. 快板	(6'15)	第 13 页
2	2. 浪漫曲 行板	(5'57)	第 15 页
3	3. 小步舞曲 小快板	(2'23)	第 17 页
4	4. 回旋曲 快板	(4'52)	第 19 页

演奏 维也纳爱乐乐团

G 小调第四十交响曲

5	1. 很快的快板	(8'27)	第 23 页
6	2. 行板	(8'05)	第 25 页
7	3. 小步舞曲 稍快板	(4'46)	第 29 页
8	4. 特别快的快板	(5'03)	第 30 页

C 大调第四十一交响曲 “朱庇特”

9	1. 活泼的快板	(7'38)	第 34 页
10	2. 如歌的行板	(7'39)	第 37 页
11	3. 小步舞曲 稍快板	(5'23)	第 39 页
12	4. 很快的快板	(6'29)	第 42 页

演奏 柏林爱乐乐团

指挥 卡尔·伯姆

总长度 (73'14)

立体声

439 472-2 18 [GCL]

[ADD]

数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06019

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-R12-06-319-00/A,J6

文音进字 (2005) 1049 号

国权音字 53-2005-1203

SLAV
上海文艺音像出版社

CLUB INTERNACIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

ISBN 7-88849-390-4

9 787888 493902 >

建议零售价：49.00元

© 1962 (KV. 550,551) / 1976 (KV 525) 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. 1/34

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

SLAU
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

71-3, 75-8

WOLFGANG
AMADEUS
MOZART
IV

(1756-1791)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

莫扎特2

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

J. 杜普莱西斯：
《童年莫扎特在羽管键琴旁》
(巴黎天窗博物馆收藏)

沃

尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特

1756年1月27日生于萨尔茨堡

1791年12月5日卒于维也纳

作曲家生平

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特拥有非凡的音乐天赋：从童年时期直到他英年早逝，他不知疲倦地创作了大量不同体裁的音乐杰作。多年的行旅生活，使他获得了名声，同样也遭到轻视和妒忌（从1781年定居维也纳以后）。他是一个喜欢享受奢侈和举止优雅的人，但他不善于财务管理。为了偿还赌债，他还不得不尴尬地给别人写信乞讨。然而他的音

乐却被看作是艺术上的高峰。在他的音乐中，欢乐与悲伤交织一起，用德国著名作家、作曲家、画家霍夫曼的名言来说，他的音乐传达了“无限的预示”。

莫扎特的一生，处在一个作曲家为特别需要才创作音乐的年代。莫扎特的创作至今仍令众多音乐家和音乐爱好者惊讶不已。童年的莫扎特就显示出非凡的音乐天赋，他的父亲利奥波德是知名小提琴家，给小莫扎特和他姐姐以完整的音乐训练，并带他们进宫廷演奏。利奥波德希望小莫扎特将来能成为萨尔茨堡大主教的首席音乐家，但莫扎特 25 岁时，开始憎恶主教的地方主义和萨尔茨堡的狭隘风气，于是他前往维也纳，成为一个自由音乐家。那时莫扎特已经写作了数百部作品，包括一些伟大杰作。接下来的十年中，他创作了自己作曲生涯中最为精彩、情感最为强烈和深刻的作品，像歌剧《费加罗的婚礼》、《唐·乔万尼》、《女人心》和《魔笛》，以及大量非凡的器乐作品，包括交响曲、钢琴协奏曲（这些作品大多成为键盘乐作品中的精品）、四重奏和五重奏（他本人也是很有造诣的小提琴家），还有许多其他体裁的作品。在维也纳，他与康斯坦采·韦伯结婚，她是他曾经恋爱过的一位歌手的妹妹，他们共生了六个孩子。莫扎特在 1791 年秋天患病，12 月 5 日逝世，年仅 35 岁。这被认为是音乐史上最大的悲剧。他的音乐包含丰富的情感，用最美好的方式满足了人们对于多样情感的诉求。他在悲伤中欢笑的方式，让我们在心中找到了共鸣。所以，直至莫扎特去世二百多年后，他依然是当今最令人难以忘怀的作曲家。

作品及其首演

1788 年夏天是作曲家一生中著名的多产时期。我们要感谢莫扎特。在这个夏天的三个月中，32 岁的作曲家创作了《C 小调弦乐柔板与赋格》

(KV546)、《E大调钢琴三重奏》(KV542)

(KV548和545)、《F大调钢琴与小提琴奏

后三部交响曲——《降E大调第三十九交响曲》(KV550)与《C大调第四十一交响曲》(KV551)。最后两部作品是最知名的古典作品之一。介绍这些作品就像介绍哈姆雷特或神话剧：能说的差不多都已经说过了。对于《G小调交响曲》，即使像美国音乐学家扎斯劳·尼尔，这位或许是当代研究莫扎特管弦乐作品首屈一指的行家，也问道：“在激烈又抒情的第一乐章中，不断的远关系转调和强弱节奏变化；在降E大调慢板中，跳动的八分音符，叹气似的倚音，以及令人抽搐的三十二分音符；在阴郁的轮唱式小步舞曲和令人惊异的阳光特质中；在绚丽夺目的终曲乐章法国舞曲的节奏中，融入了曼海姆乐派的‘ROCKET’风格（一种快速的演奏方式），然后极不寻常地融入到大型的奏鸣曲式的乐章中；所有这些，有谁能做得更为出色？”即使在19世纪，大众以及许多音乐家认为莫扎特的大多数音乐是幼稚和老套的时候，可以说是每个乐章中包含的热情让它得以流行。也可以说主要是因为他的音乐有力而不笨重，才使这部作品流传多年，并无数次地演出，却依然没有褪色。第一乐章的第一主题，第三乐章的一开始，以及最后乐章中的许多部分，都清晰地表现出这一点。第二乐章需要一个基本的速度，对于抒情的呈示部和尾声来说显得既不太快，同时对于中部的戏剧性的展开部来说又不太慢。这部作品尽管仍有争议，依然被视为西方文明中最丰硕的果实。

在《G小调交响曲》当中，以阴郁的基调为主导，但之后的《C大调交响曲》，却充满了阳光特质。因为类似奥林匹亚式的宏伟，这部作品在19世纪初被冠上一个别名“朱庇特”，这个名副其实的标题一直延用至今。扎斯劳评价这部交响曲“无论在思想深度还是创作功力上都具有革命意义”。他认为莫扎特强烈的追求和理想主义，使其能冲破传统的束缚，

超越音乐、技巧、哲学的障碍，这些障碍是交响曲在那个讲究繁多礼仪的社会中逐渐形成的。如果说《G小调交响曲》以内容刺激，富有悲剧性而显得与众不同，那么“朱庇特”交响曲却以极不寻常的宽广结构、厚重织体和复杂的对位，在18世纪交响曲中独树一帜。作品在头四个小节，就立刻显现出整个乐章的核心元素，以及全曲的整体风格：仁慈又强烈的力量以及温和的抒情风格。曲中有许多高度戏剧化的表现，比如第一乐章展开部中的段落，第二乐章中弦乐的切分和脉动式的三连音，第三乐章令人激动的中段，以及最后乐章的展开部；但在总体上，崇高的精神状态贯穿始终。最后乐章中结尾的华彩赋格是对位写作中的经典之作，这表明莫扎特模仿他的前辈——在对位上作出惊人成就的巴赫和亨德尔，已经达到同样的高度，并在一些方面超越了他们。像我们被《G小调交响曲》的痛苦情绪所吸引，我们也会为“朱庇特”交响曲中辉煌的欢乐情绪而振奋不已。众所周知，莫扎特于1789年4月14日在德累斯顿举办了自己作品的音乐会。很可能，他的最后三部交响曲都在那场音乐会上演出了，不过这只是音乐学者没有根据的猜测。

同样，我们也无法确定《G大调弦乐小夜曲》（作品525）是何时首演的。但这部作品原本打算在1787年夏天的威尼斯贵族户外节日上演出，那时作品已经完成了。那时的莫扎特正全身心投入创作《唐璜》，这是莫扎特所尝试的最大规模的音乐创作之一，那首著名的《小夜曲》可能被当成个小玩意儿给解决了。扎斯劳指出，尽管这部作品的名字被很好地翻成了英文《小夜曲》，却并不意味着“这是一段在晚上演奏的小曲子”，倒更像18世纪流行的Nocturna的小夜曲（莫扎特自己写过一首快乐情绪的《D大调小夜曲》作品239，也被认为是Nocturna性质的小夜曲）。这种小夜曲一开始是以五个乐章的形式创作的，后来把原来的第二乐章（小步舞曲，如同现在的第三乐章）删去了。作曲者可能想用弦乐四重奏来演奏这部作品，但显然也不反对用小型弦乐团来演奏，就像如

G. 西门：1925 年
莫扎特在林兹的家
(维也纳国家博物馆)

今经常演奏的那样。不论用什么编制演出，这都是音乐史上最吸引人的小夜曲之一。充满活力的第一乐章，温和的浪漫曲，快乐的小步舞曲，欢腾的、不停运动的最后乐章——每个乐章中，将欢乐、巧妙、精致的感受令人无法抗拒地融于一体。乐曲舒适的感受，完美的结构安排，精雕细琢的语句，带给今天的听众深切的快乐，就像两百年前这部作品产生的效果一样。

历史背景

在法国大革命席卷欧洲之前，普通市民认为自己不是忠诚的臣民就是无奈的下等公民。在位的君王对启蒙革新的呼声反应迟钝。但那个时候，农奴制已经废除。犹太人已经享有同其他市民一样的权利，获得了解放。世界通行的司法体系(宪政制)业已引进被人了解。

这一“开明的专制政治”由这样一些带有强烈个性的人物所主导，比如普鲁士国王费德里克二世（1740—1786），哈布斯堡女王玛丽亚·特蕾莎（1749—1780）和她的儿子——约瑟夫二世（神圣的罗马教皇，1756—1790）。奥地利女王和她的同盟国没能在七年战争中（1756—1763）削弱普鲁士的力量，费德里克控制了西西里地区。约瑟夫二世违背了他母亲的愿望，于1772年分割了波兰领土，以此化解了俄国、普鲁士和奥地利之间的利益纠纷。但他控制巴伐利亚的企图被费德里克在巴伐利亚继承权的战争（1778—1779）中成功地粉碎。通过一系列大范

围的改革，包括将德语作为官方语言和在加利西亚、匈牙利和特雷希尔维尼亚建立德国殖民地，约瑟夫开始着手创建一个中央集权管理的统一国家。

文化背景

德文可以很方便地将两种相互独立的音乐类型区分开来，一种是所谓的“娱乐型音乐”，就是我们常称之为的轻音乐；另一种是常称之为的“严肃音乐”。我们所谓的“娱乐型音乐”基本指那些不需要特别集中精力去听的音乐。“严肃音乐”

则是那些常被我们冠以“艺术音乐”名称，创作于现代先锋派音乐之前的带有完整作品编号的音乐作品。即使是巴洛克和古典音乐作品那些被公认为属于公众娱乐范畴的音乐，如今也被人看作是严肃的“高端”音乐了。

如今我们依然难以说清这两类音乐是何时区分的，但可以肯定艺术家们浪漫的思想起到决定性的作用。莫扎特自己当然没有清晰地区分两者。像交响曲和小夜曲这样的艺术体裁，一开始被认为是“娱乐性的”，但随着莫扎特、海顿，再到贝多芬的作品问世，这些体裁的比重增加了。在那一时期整体的文化发展上也可看到这一现象。在18世纪的下半叶，艺术经历了与解放运动类似的启蒙运动，从旧的束缚和传统音乐功能中挣脱出来，并产生了自成一体的美学标准，成为纯艺术。这一变化不是一夜之间发生的。但随着新老艺术的逐渐融合，这些音乐带来两方面情感印象：一方面，传统的音乐（典雅的罗可可，富于装饰、优雅，换句话说，是注重贵族气质和形式的音乐）；另一方面，新颖与富有个性的音乐，在启蒙运动所谓“暴风雨与强压”的政治背景

莫扎特在萨尔茨堡
家里的厨房

之下，也表现出政治与哲学关于自由、平等、博爱的思想。这些思想使世界发生变革。

唱片录音中的音乐家

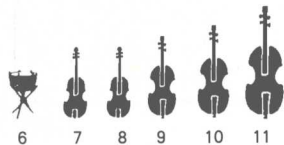
卡尔·伯姆 (KARL BOHM)，生于 1894 年，1917 年在他的祖国奥地利格拉兹首次执棒。他是指挥家布鲁诺·瓦尔特的晚期助手，然后在达姆施塔特和汉堡担任首席指挥。1933 年到 1946 年期间，他主要居住在维也纳和德累斯顿。二战结束后，他指挥了大多数世界上主要歌剧院和管弦乐团，并录制了大量曲目。他对莫扎特交响曲和歌剧的杰出演绎特别为人熟知。卡尔·伯姆于 1981 年在萨尔茨堡逝世。

乐器编配

1. 长笛
2. 双簧管
3. 大管
4. 圆号
5. 小号
6. 定音鼓
7. 第一小提琴
8. 第二小提琴
9. 中提琴
10. 大提琴
11. 低音提琴

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

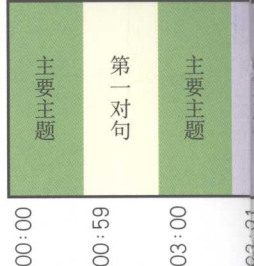
G 大调弦乐小夜曲 KV525

1 快板

[6'15]

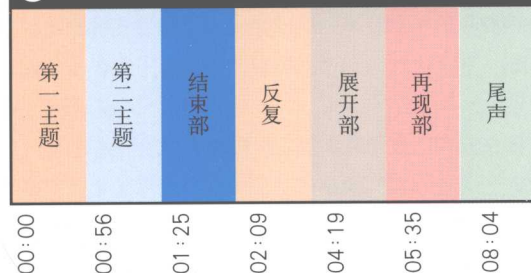
2 浪漫曲 行板

G 小调第四十交响曲 KV550

5 很快的快板

[8'27]

6 行板

C 大调第四十一交响曲 KV551 “朱庇特”

9 活泼的快板

[7'38]

10 如歌的行板

[5'57]
第二对句
主要主题
04:22

3	小步舞曲	稍快板	[2'23]	
第一部分	第二部分	三声中部 (第一部分)	三声中部 (第二部分)	从头反复
00:00	00:24	00:49	01:14	01:54

4	回旋曲	快板	[4'52]		
主要主题	第二主题	主题反复	展示部	再现部	尾声
00:00	00:29	01:19	02:29	03:04	04:25

[8'05]
展开部
再现部
04:40

7	小步舞曲	稍快板	[4'46]	
第一部分	第二部分	三声中部 (第一部分)	三声中部 (第二部分)	从头反复
00:00	00:36	01:50	02:40	03:47

8	极快板	[5'03]			
第一主题	第二主题	结束部	展开部	再现部	尾声
00:00	01:07	01:37	02:00	03:20	04:28

[7'39]
展开部
再现部
05:29

11	小步舞曲	稍快板	[5'23]	
第一部分	第二主题	三声中部 (第一部分)	三声中部 (第二部分)	从头反复
00:00	00:45	02:41	03:03	04:00

12	很快的快板	[6'29]	
第一主题	第二主题 (赋格)	展开部	尾声
00:00	00:31	03:20	05:33

G 大调弦乐小夜曲

KV 525

乐器编配

第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

.....

*** 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。

莫扎特31岁时创作了这部作品。作品反映了当时作曲家已经成熟的创作水准和一种近乎简单的音乐风格。作品由四个乐章组成，原本打算为弦乐四重奏而作，但最后却扩大为一个弦乐队，乐器编配上增加了一个低音提琴，用它来低八度*演奏大提琴声部。

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

* **旋律 (Melody)**: 音高不同的一连串音符的连续进行, 通常也称为曲调。

* **节奏 (Rhythm)**: 指音的长短、强弱作周期性变化的形态。

1.1 快板 (6'15)

00:00 弦乐小夜曲以主题 * 呈示开始。第一主题由乐队齐奏呈示。毫无疑问, 这个主题是莫扎特所有作品中最为人熟悉的旋律 *。

00:10 开始的片断经过展开后, 由第一提琴奏出一段极富动感的旋律, 同时乐队其他声部以非常强烈的节奏 * 为其伴奏。

00:21 第一和第二提琴分别演奏两个声部; 气氛比较平静。反复时进行了延长, 并停留在一个开放终止上。

00:53 第二主题, 由两个小提琴声部同时陈述, 节奏较第一主题自由, 并

这幅佚名的
维也纳油画
再现了当年
共济会会员 (1790 年)
集会的场景,
作曲家曾经是
共济会的会员
(维也纳国家博物馆收藏)

