

VIVALDI

环球经典名曲导读

维瓦尔第

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

“红发神父”维瓦尔第
一生津津乐道的
是带着音乐去旅行
大自然的万籁神奇
激发他《四季》的灵感
维妙维肖的自然模仿
成为最赏心悦耳的经典
他作品富有 驰名欧洲
辞别人世时却那样凄凉和悄然

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

安东尼奥·维瓦尔第 (1678—1741)

四季

1-3	春 E大调协奏曲	(11'16)	第11页
4-6	夏 G小调协奏曲	(10'50)	第15页
7-9	秋 F大调协奏曲	(11'34)	第21页
10-12	冬 F小调协奏曲	(9'00)	第26页

小提琴 迈克尔·史瓦贝

E大调协奏曲

13-15	葡萄酒	(11'16)	第31页

小提琴 托马斯·布兰蒂斯

B小调交响曲

16-17	圣塞波克洛	(8'00)	第35页

G大调协奏曲

18-20	乡村	(5'05)	第38页

演奏 柏林爱乐乐团

指挥 赫伯特·冯·卡拉扬

总长度 (67'38)

立体声

439 422-2 [G I C L]

ADP

数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06011

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-R12-06-311-00/A.J6

文音进字 (2005) 1049号

国权音字 53-2005-1194

SLAV
上海文艺音像出版社

CLUB INTERNACIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

© 1971(RV 151,169&271)/1972(KV 525) Polydor International GmbH, Hamburg
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and
broadcasting prohibited.

版权所限 此录音制品 仅供中国大陆地区销售 Distribution in Mainland China only

ISBN 7-88849-386-6

建议零售价：49.00元

J61
Z258.1/27
:1

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

V ANTONIO
IVALDI

(1678-1741)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

维瓦尔第

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

东尼奥·维瓦尔第

1678年3月4日生于威尼斯

1741年7月28日卒于维也纳

作曲家生平

安东尼奥·维瓦尔第从小就体弱多病，患有哮喘，可能还有心脏病。在接受训练成为神父的同时他学习了音乐，并于1703年接受神职，同年成为威尼斯皮耶塔女孤儿院（一所收容贫女的教会孤儿学校）的首席小提琴手。1716年他被授予学校的音乐总监一职。在成为小提琴家和歌剧院艺术指导之前，因为父亲是个面包师，他被那些诋毁者们恶意形容为“像面包师烘烤出一条条面包那样，捣腾出一首首乐曲”。然而维瓦尔第为世人贡献的，不仅仅是数量惊人的作品。

传记作者迈克尔·塔勃特 (Michael Talbot) 评述维瓦尔第的十二首协奏曲组成的《和谐的灵感》(L' Estro Armonico) “是18世纪上半叶最有影响的音乐文献”。比维瓦尔第年轻7岁的巴赫出于敬佩,曾改写其中的若干曲目,而且意犹未尽。作曲家、理论家昆茨 (Quantz) 还把维瓦尔第的协奏曲当作范本,以此演示怎么把片段的素材串成一首乐曲。作为一名出色的小提琴家和作曲家,他的名声在当时已经跨越国界。1718年他开始了一系列的旅行。他和其随从的足迹遍及意大利的大部分地区(他在那里被称为“红发神父”,因为他有着一头红发),甚至可能远至维也纳与布拉格。除了几百首器乐协奏曲和奏鸣曲外,他还创作了不少经文歌和几十部歌剧,他因此而成为歌剧院艺术指导。

安娜·吉劳是孤儿学校的一名学生,她十几岁时给自己取了个歌剧女伶的艺名。从那时起一直到维瓦尔第的生命尽头,安娜·吉劳和她的妹妹陪伴维瓦尔第旅行,人们通常认为姐妹俩都是维瓦尔第的情妇,虽然后者从不承认这个流言。步入中年的维瓦尔第其实生活已十分富足,但是挥霍的作风和名声式微逐渐让他走向贫穷。1741年7月28(或27日),在去维也纳的旅行中他不幸去世,死后只能以一个贫民的标准草草下葬。他的音乐在他死后的几十年里一直被人遗忘,直到19世纪20年代他的名望和才情才逐渐被发现。他的由四首小提琴协奏曲组成的《四季》,成为至今最为流传的经典作品。

作品及其首演

大约在1725年的时候,维瓦尔第出版了《四季》。《四季》由十二首协奏曲的合集《和声与创意的试验》的前四首组成,并献给波希米亚贵族温泽尔·冯·莫津公爵。维瓦尔第说,这些作品在些年前就已经写就并演奏过。三个乐章构成的协奏曲为弦乐而作,

维瓦尔第画像
(波隆纳，
音乐参考文献博物馆)

包：
之
奏

比如《春》的“小鸟的啾鸣”和“小狗的吠叫”；《夏》的“杜鹃鸟的咕咕声”、“各种各样的风声”和“年轻农夫的哀叹”；《秋》的“醉汉”、“奔跑的猎物”和《冬》的“咬得咯咯响的牙齿”与“西洛克的风”。在维瓦尔第的那个年代，用乐器来模拟自然音响是很常见的作曲手法。然而只有维瓦尔第的《四季》被作为典范流传了下来，成为巴洛克时期所有器乐曲中最赏心悦“耳”和最受后人喜爱的作品。在此收录的另外两首协奏曲《葡萄酒》和《乡村》，就像维瓦尔第的其他许多作品一样，表达了一种特定的情绪或思

想。热情的交响曲《圣塞波克洛》可能是为皮耶塔女孤儿院而作的。

历史背景

在维瓦尔第的年代，威尼斯虽然仍是一个文化活动丰富的城市，但

18 世纪维也纳的印刷图片：
一座维瓦尔第曾经访问过并
举行过巡回音乐会的城市

是作为一个政治实体，这个曾经风光一时的威尼斯共和国已经挣扎在死亡线上。面对奥地利、土耳其和其他势力，威尼斯只能以严格的中立政策来苟且保持独立。正像同时代的其他文艺匠人，维瓦尔第只能委身向意大利和中欧各国的国王、君主、公爵、教主等权贵们“磕头”来得以生存。

文化背景

除了维瓦尔第，18 世纪 20 年代是欧洲盛出作曲家的时期。榜上赫赫

有名的有巴赫（Bach）、亨德尔（Handel）、亚历山德罗（Alessandro）与多米尼科·斯卡拉蒂（Domenico Scarlatti）父子、弗朗索瓦·库普兰（François Couperin）、拉莫（Rameau）、当德里厄（Dandrieu）、克莱朗博（Clérambault）与马切罗（Marcello）。约翰·盖伊（John Gay's）的《乞丐歌剧》于1728年首演；孟德斯鸠（Montesquieu）的《波斯人的信札》、伏尔泰（Voltaire）的《亨利亚特》、笛福（Defoe）的《摩尔·弗兰德斯》以及斯威夫特的《格列佛游记》，都在这几年间问世。绘画方面活跃的有华托（Watteau）、布歇（Boucher）、毕亚契达（Piazzetta）、卡纳莱托（Canaletto）、蒂耶波洛（Tiepolo）和霍加斯（Hogarth）。

18 世纪的威尼斯大使

1724 年，杜松子酒在英格兰广为流传。

1727 年，咖啡豆开始在巴西种植。

唱片录音中的音乐家

赫伯特·冯·卡拉扬（HERBERT VON KARAJAN）于1908年生于萨尔茨堡，1989年卒于萨尔茨堡附近的安妮夫（Anif）。他是20世纪下半叶最成功、也是最受推崇的音乐表演艺术家，曾与世界上许多第一流的交响乐团和歌剧院合作演出、灌录唱片。从1955年直至去世前，他一直担任柏林爱乐乐团的首席指挥。他影响了不计其数的同行和大众的口味，时间长达两代人之久。

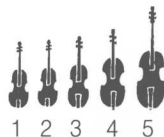
乐器编配

1. 第一小提琴
2. 第二小提琴
3. 中提琴
4. 大提琴
5. 低音提琴

四季

春 11'16									
快板				连续弱板的广板		快板			
春到大地	小鸟的啾鸣	春的呢喃	暴风雨	鸟儿的欢唱	吠与睡着的农夫	瑟瑟的树叶, 狗	主题重复	乡村舞曲	主题重复
00:00	00:32	01:12	01:43	02:20	00:00	01:27	00:00	00:00	02:43

夏 10'50									
不很快的快板						柔板		急板	
酷日下的慵倦	布谷鸟	斑鸠	金翅雀	微风	风	哀叹	恼人的蚊蝇	苍蝇	独奏
00:00	01:15	02:10	02:38	02:50	03:05	03:46	00:00	00:45	01:34

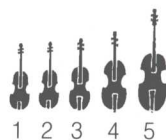

葡萄酒

E 大调协奏曲 11'16									
快板			如歌的, 流畅的			快板			
呈示部	独奏进入	再现部	呈示部	第二部分	第一主题	第二主题	独奏	再现部	
00:00	00:44	03:28	00:00	01:15	00:00	00:12	00:30	03:37	

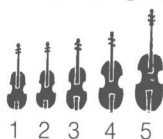
圣塞波洛克

B 小调交响曲 极慢的柔板	
呈示部	圣咏风格的
00:00	01:21

秋 11'34					
快板		非常慢的柔板		快板	
农民的欢歌笑语	醉汉	沉睡的醉汉	酣梦中的醉汉	模进	狩猎
					奔跑的猎物
					猎枪
					四处逃散的动物

00:00 02:31 03:33 00:00 01:19 00:00 01:33 01:43 02:31

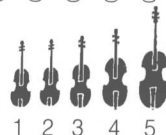

8'00			
不太快的快板			
结束	呈示部	模进	再现部

02:45 00:00 00:57 03:09

冬 9'00									
不很快的快板				广板		快板			
冰天雪地中的瑟瑟发抖	猛烈的暴风雪	奔跑和跺脚来取暖	风	打颤的牙齿	冬雨	独奏	结束	冰上行走	小心翼翼地行走
									跌倒
									跌倒后的爬起奔跑
									西洛克风
									北风和其他各种各样的风

00:00 00:34 01:07 01:19 02:26 00:00 00:58 01:47 00:00 00:33 00:43 00:55 01:53 02:32

乡村

G 大调协奏曲 5'05					
急板		柔板		快板	
呈示部	发展部	呈示部	收束	呈示部	发展部
					再现部

00:00 00:33 00:00 01:18 00:00 00:47 01:40

四季

乐器编配

独奏：小提琴

管弦乐：第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

用音乐来演绎大自然一直是许多作曲家的基本目标，他们使用各种手法来完成这个追求。但是最受欢迎的则是用乐器来模仿大自然的各种声音，例如鸟鸣、风声、空气中的其他声响和乡间聚会时人们吟唱的简单歌曲。维瓦尔第的这四首为小提琴和弦乐器谱写的协奏曲，每一首都代表了一年中的一个季节，这是他作品中最具描述性和最受欢迎的一首。他穷尽各种技法来描绘每个季节的自然意境，效果如何可以仔细听听这个录音。

春 作品8号之一 E大调协奏曲 RV269 (11'16)

1. 快板 (3'27)

春到大地

00:00 乐曲在欢快的E大调*（一个色彩明亮的调性）上用小提琴开场，生动地唤起了春临大地时人们愉悦的心情。力度逐渐增加的第一小段描绘生气勃勃的大自然，空气中充满了阳光和各种各样的色彩。

00:08 轻柔地重复第一个乐句，这是巴洛克音乐常见的作曲手法。

00:16 出现了一个旋律片段，一开始力度还比较强（响亮的）。维瓦尔第利用这个乐段作为连接小提琴独奏的桥梁。它同时也是一种叠句，描绘了乡间春季里的繁荣和快乐。

00:24 轻柔地重现这一片段。

* **调 (Key)**: 一种音乐排列系统, 根据一个特定音符排列相关其他音符。调与音乐色彩有关, 如E大调为明亮的, C小调沉暗等等。

* **副歌 (Refrain)**: 乐曲中重复的部分, 例如合唱。

* **主题 (Theme)**: 一个乐思, 旋律一般能够被发展或改变。

小鸟的啾鸣

00:32 从第一小提琴开始, 紧接着是第二小提琴, 然后又回到第一小提琴的演奏。每个声部都在以自己独有的音色模仿不同鸟儿的啾鸣。这部作品在描绘事物上的独具匠心和完美, 成为音乐史上的一个里程碑。

01:04 管弦乐以副歌*形式重现第一主题*。

春的呢喃

01:12 现在小提琴在短音程 * 上奏出乐句，模仿流水的轻轻呢喃。

01:27 通过变调过渡 * 引到副歌再现部，但这次是在不同的调性上。

暴风雨

01:43 整个管弦部分奏出一串串短而急促的音符，小提琴演奏两组上行音阶 *，乐队则转调回来，引出小提琴独奏。维瓦尔第巧夺天工般地描绘出暴风雨将至时的情景，时时刻刻重现春天变幻无常的天气。

01:50 独奏部分和乐队交替演奏，快速演奏琶音 *。乐队用急促的音符重复主题。

* **音程(Interval)**: 任何两个音符之间的高低距离。

* **变调过渡**
(*Modulating bridge*): 一段连接两个不同调性音乐片段的部分。

* **音阶(Scale)**: 一串连续上行或下行的音符。

* **琶音(Arpeggio)**: 和弦中连续分解弹奏的音符。

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

02:12 管弦乐重现副歌部分，其作用是引出下一段独奏。

鸟儿的欢唱

02:20 独奏小提琴开始模仿小鸟歌唱，由第一和第二小提琴协奏。这一次独奏以不同方式出现，各种音调制造出迥然不同的音响效果，以表达作曲家要唤醒春天的愿望。

02:37 协奏曲引子部分的旋律 * 中的一个乐句被管弦乐以副歌重现。

02:49 独奏小提琴在结束此乐章前如吟唱歌曲般地奏出最后一个乐段。

维森蒂尼：

《别墅里的音乐会》（局部）

03:02 整个管弦乐重复两次副歌来结束乐段，第一次是强有力的，第二次是轻柔的。这样，生机盎然、万物苏醒的春天到此告一段落。维瓦尔第在对音乐描绘效果的掌控已达到大师般炉火纯青的境界。

2. 连续弱的广板 (3'21)

* 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。

* 终止(Cadence): 乐句中的最后部分,预示乐句即将结束。

00:00 现在维瓦尔第开始描绘静谧春天中的三个元素。三个元素在华丽的对位*中有层次地相互交替,其中小提琴以小音程简短出场,用和声保持一种衬托,传递出树叶和植物发出的沙沙声。中提琴以同样的节奏,模仿狗吠之声。独奏小提琴以一段琶音方式的旋律出场,描绘了牧羊人在万籁俱寂的催眠中沉沉入睡的意境。

00:34 现在听到独奏小提琴奏出由一连串和弦组成的第二乐句,然后乐句终止*,接着是旋律的重复。

01:54 第二乐句出现,以同样方式变奏。