

LISZT

FRANZ

环球经典名曲导读

李斯特

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITOR
LICENSING

风流韵事是他的影子
钢琴之王是他的桂冠
李斯特的声誉
就如大海的波涛起伏跌宕
经历太多的欲望和痛苦
他的体会才如此深切
“艺术比艺术家更有力”
毋庸置疑 是他
把钢琴艺术推向了高峰

一流品质的 CD 制作与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

弗朗茨·李斯特 (1811-1886)

1 · 3 降E大调第一钢琴协奏曲 (17'32) 第12页

钢琴独奏 玛塔·阿格利希
演奏 伦敦交响乐团
指挥 克劳迪奥·阿巴多

4 · 14 B小调钢琴奏鸣曲 (25'46) 第18页

15 匈牙利狂想曲 第六号 (6'20) 第25页

钢琴演奏 玛塔·阿格利希

旅行年代

16 奥贝曼山谷 (14'28) 第27页

旅行年代·第三集

17 埃斯特哈奇庄园的喷泉 (7'46) 第28页

钢琴 拉扎·贝尔曼

总长度 (72'21)

立体声

439 409-2 [GTC]

[ADD]

数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06006

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-R12-06-306-00/A,J6

文音进字 (2005) 1049号

国权音字 53-2005-1189

SLAV
上海文艺音像出版社

CLUB INTERNACIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

©1960 (Rapsodia)/1968 (Concierto)/1972 (Sonata)/1977 (Anos)
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 7-88849-384-X

9 787888 493841 >

建议零售价: 49.00元

J61
Z258.1/7
:14

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

FRANZ
LISZT

(1811-1886)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

李斯特

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

弗

朗茨·李斯特

1811年10月22日出生于匈牙利莱丁

1886年7月31日卒于德国拜罗伊特

作曲家生平

弗朗茨·李斯特具有奥地利和匈牙利血统，于1811年10月22日出生在靠近索普隆的匈牙利西部的莱丁村。尽管他仅在10岁的时候受过一些简单的钢琴指导，但在11岁就以演奏贝多芬与舒伯特的作品而让维也纳音乐界感到吃惊。李斯特在13岁前征服了巴黎和伦敦。在二三十岁的时候，李斯特把钢琴艺术推到了史无前例的高峰，正如他所欣赏的帕格尼尼在更早些时候对小提琴艺术的发展作出的贡献那样。与此同时，李斯特也以他的几段风流韵事成为欧洲社交界的宠儿。他和玛丽亚·达古伯爵夫人生活了将近五年。伯爵夫人为了他抛弃了自己的丈夫和三个孩子。李斯特的女儿科西玛，后来嫁给了理查德·瓦格纳。1848年，李斯特成为魏玛大公爵的宫廷乐长，并在之后的十三年里定居于此，其中包括和卡洛

琳·维特根斯坦公主共同生活的十二年。和伯爵夫人一样，公主也为他抛弃了自己的丈夫。

作为同时代音乐界的杰出代表，李斯特在魏玛指挥了多尼采蒂、柏辽兹、舒曼、瓦格纳和威尔第的一些最新作品和他自己的作品。除了在作曲上花费很多时间，他还指导了很多有天赋的学生。他留下了很多为不同乐器和乐队（特别是为管弦乐队和合唱）而写的作品，当然还有他自己最擅长的钢琴作品。1861年，因精神上陷入困境，李斯特不得不移居罗马，四年后皈依了天主教。晚年，李斯特经常在布达佩斯和魏玛开设钢琴大师班。他最好的一批学生，包括罗森塔尔以及指挥家魏因加特纳，到20世纪40年代仍然活跃在音乐界。1886年7月31日，李斯特在拜罗伊特逝世。作为作曲家，他的声誉曾经有些起伏，但是他富有创造性的独特风格，以及他在音乐上的一些试验和创新所取得的成就是不容置疑的。他的个性也同样饱受争议，然而他对同行的慷慨大方也是广为人知的。

李斯特是一位极富天赋的音乐家，也是历史上最伟大的钢琴家，一个具有旺盛创作力的作曲家。本书唱片里挑选的钢琴作品可以窥其一斑。

弗朗茨·李斯特在莱丁
出生的房子

作品及其首演

《降E大调第一钢琴协奏曲》
修改于1853年，于1855年2月17日首演于魏玛（柏辽兹担任指挥）。此后，作品于1857年再次修改并发表。这是一部相对较短的作品，分为四个紧密相连的部分。李斯特时代的听众喜欢他作品中的华丽乐章，但是乐评人批

评其在第三乐章开始处过多地使用三角铁。

兹和我都常常被视为音乐家中的乌合之众。

好地运用管弦乐队乐器的基本要素。”

他的《奏鸣曲》也以其鲜明的节奏感，和谐又多变的转换而闻名。该作品完成于1853年2月，并题献给舒曼。相传在某年的六月，李斯特第一次和当时才20岁却已经被舒曼誉为天才的勃拉姆斯见面时，勃拉姆斯竟然听着他的奏鸣曲睡着了。李斯特的《奏鸣曲》第一次在公开场合演奏是1858年1月22日，由伟大的钢琴家和指挥家汉斯·冯·彪洛担任独奏，这也正是他和李斯特的第二个女儿科西玛订婚的年份（科西玛后来又离开他而和瓦格纳结了婚）。

对于传统的乐评人来说，《奏鸣曲》是完全不能被接受的。受人尊敬的乐评人汉斯立克曾说过：“任何听过并觉得它动听的人都是无可救药的。”但是到了20世纪，《奏鸣曲》被认为是浪漫主义钢琴作品的杰出作品，并成为喜欢试验性技巧的钢琴家选择的代表作品。

基于吉卜赛曲调的《匈牙利狂想曲第6首》发表于1853年。对于演奏者来说，尽管其被命名为《旅行年代》并具有鼓动性的音调，但和《奏鸣曲》相比没有简单到哪里去。李斯特在20多岁的时候开始谱写前两部分的乐章，但一直到他在魏玛的那些年才开始对作品重新修改。作品表现的是李斯特在瑞士和意大利的旅程。以谢隆科尔的畅销小说《奥贝曼》（1804）命名的《奥贝曼的山谷》从第一部分开始就以瑞士为背景。李斯特把这部作品献给谢隆科尔，并且以小说中很长的一段引语作为序曲。序言是这样写的：“一个人所能体验的无法抵抗且无法穿透的大自然广博的意识，普遍的热情，冷漠，先知，张扬的遗弃，所有的欲望和深切的痛苦，我都体会了，就在那个难忘的晚上。”另外的一个部分《埃斯特哈奇庄园的喷泉》，是从《旅行年代》的第三集中来的，这也正是李斯特在罗马的时候。作品描述了近罗马的蒂沃里城的埃斯特哈奇庄园里复杂壮观的水景。李斯特只在私人圈子里演奏过这部作品，至于在音乐会上的演奏，那只是到了我们的年代才开始的。

历史背景

在李斯特的一生中，他的祖国匈牙利一直处于奥地利的统治。李斯特作为游历欧洲的世界公民，一直支持匈牙利的独立。但是他觉得这种独立应当是通过法律途径而不是战争取得。他对1848年匈牙利革命的血腥感到万分震惊。李斯特或许持有民族的同情心，但是与其他同时代的艺术家一样，他知道他的存在完全依靠统治阶级的权势与资产阶级的资助。

版画中描述的是
19世纪初
布达佩斯景色
(国家博物馆，布达佩斯)

1853 年：天花疫苗接种在英国成为义务。

1855 年：奥地利工程师科勒发明了钨钢冶炼技术。

文化背景

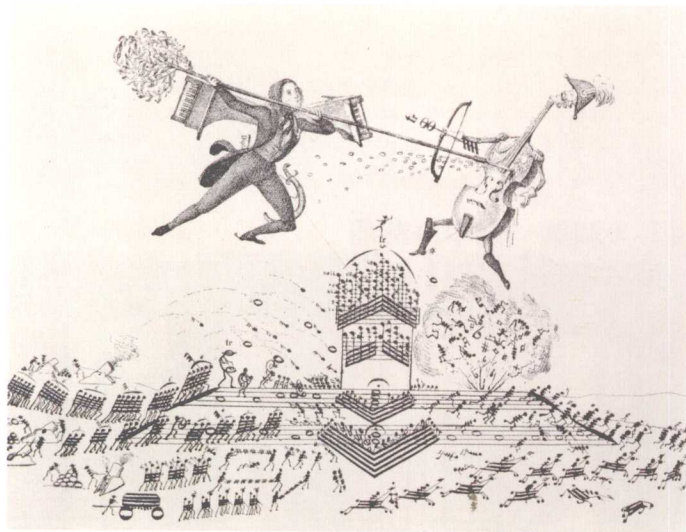
门德尔松、肖邦、舒曼、瓦格纳和威尔第的出生年月与李斯特相差都不到三年。同时代的作曲家还有：布鲁克纳、勃拉姆斯、柏辽兹、古诺、斯美塔纳、格里格、比才和穆索尔斯基。这个时代还产生了一大批文学巨匠，其中包括狄更斯、乔治·艾略特、大仲马、霍桑、梅尔维尔、怀曼、福楼拜、波德莱尔、屠格涅夫、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、易卜生、勃朗宁、艾默生、凡尔纳和马克·吐温。杰出的画家有库尔贝、米勒、莫奈和德加。

唱片录音中的音乐家

玛塔·阿格利希 (MARTHA ARGERICH), 1941 年出生在布宜诺斯艾利斯，在当地（后来又到欧洲）学习钢琴。她 16 岁开始国际演出生涯，三年后退出舞台，但最终在 1965 年重返舞台。从那以后，她不仅和国际知名的管弦乐队与指挥家合作，并且和其他著名的独奏家合作进行室内乐的演出。

克劳迪奥·阿巴多 (CLAUDIO ABBADO), 1933 年出生于米兰的是当代著名的指挥家之一。他最初在自己的家乡学习指挥，之后又到维也纳师从斯瓦洛斯基学习。他有很多职务：米兰斯卡拉歌剧院音

创作于1842年的
作曲家漫画

乐指导、伦敦交响乐团音乐指导(在本书唱片中收入的正是他和这个乐团的合作)、维也纳国家歌剧院音乐指导;从1989年开始,他还担任了柏林爱乐乐团的音乐指导。

拉扎·贝尔曼 (LAZAR BERMAN)于1930年出生在列宁格勒,并先后在当地和莫斯科学习钢琴。在西方音乐界,他的名字直到1971年才通过录音而广为人知。从那之后,他活跃在国际舞台上。他演奏的李斯特作品因其很高的艺术鉴赏力和表现力受到了广泛的赞誉。

乐器

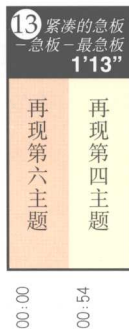
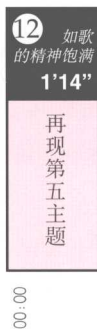
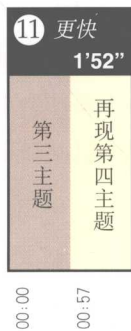
1 长笛	5 大管	9 定音鼓	13 大提琴
2 短笛	6 圆号	10 第一小提琴	14 低音提琴
3 双簧管	7 小号	11 第二小提琴	15 钢琴
4 单簧管	8 长号	12 中提琴	

降E大调第一钢琴协奏曲

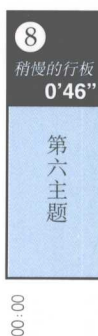
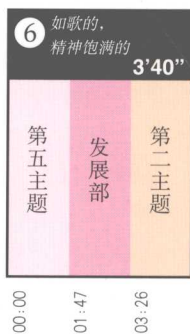
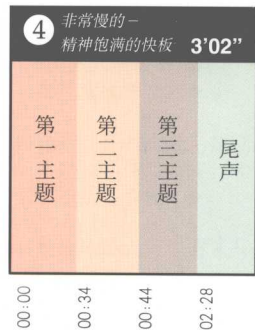

B小调奏鸣曲

B 小调奏鸣曲

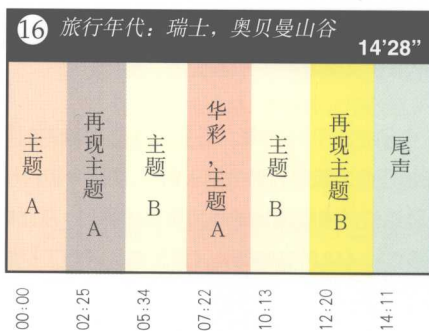

匈牙利 狂想曲

15

旅行年代

第一钢琴协奏曲

降 E 大 调

乐 器 编 配

2 支长笛、短笛、2 支双簧管、2 支单簧管、2 支大管、2 支圆号、2 支小号、3 支长号、定音鼓、铙钹、三角铁、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

独奏 钢琴

.....

作品完成于1848年，属于作曲家“魏玛时期”的作品。1842年，李斯特被任命为魏玛公爵的音乐指导，而这个阶段也是李斯特多产的黄金时代，是这位艺术家成长的最为重要的阶段。在此期间，李斯特完成了包括《大弥撒》、《12首交响诗》、《浮士德》、《但丁交响曲》等作品。他也完成

了一些著名的钢琴作品,包括《B小调奏鸣曲》、《旅行年代》第二部、《叙事曲》、《超技练习曲》、《钢琴协奏曲》,以及收入在本书唱片中的《降E大调第一协奏曲》。这一阶段,李斯特的创作稳定而多产。

作为城市音乐活动的指导,李斯特也很成功。他组织了很多令人印象深刻的歌剧演出和协奏曲音乐会,还独创了以现代管弦乐指挥的角色介入音乐的形式。在演出中,他经常选择舒伯特和贝多芬的作品,同时也有舒曼、柏辽兹和瓦格纳等同时代作曲家的作品。

《降E大调第一钢琴协奏曲》的结构令人有些诧异,作品由四个不间断演奏的部分组成,和传统的协奏曲形式有所不同。作品的基调具有想象力并富于变化,如同一首包括了主题*与变奏*的作品,协奏曲一开始就有钢琴进入,为整个作品提供了主题。

1 庄严的快板 (5'07)

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

* **变奏 (Variation)**:用同一主题作一连串节奏、和声和旋律上的变化。

* **速度 (Tempo)**:音乐行进的速度。

* **和弦 (Chord)**:同时演奏的三个或三个以上的音符。

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

* **阿拉伯风格 (Arabesque)**:充满了高度装饰旋律的乐段,一般有装饰感而非具有表达力。

00:00 弦乐以一个耳熟能详的主题(唯一用原始速度*演奏的)开始整部作品(接着是管乐的强烈回应)。这个主题以低音区重复的七个音组成。主题起初的五个音由弦乐演奏,后两个音由管乐接奏。

00:13 钢琴的出现如同雷声,由整个乐队的和弦*支持。钢琴很快切入主题。在华彩段*的结构中钢琴家的演奏和乐队相互竞争,双方都想占到上风。娴熟的钢琴演奏逐渐地从平淡的乐队声音过渡到充满了阿拉伯风格*的乐段,华彩休止的时候乐队继续着主题,管弦乐队逐渐处于下风。

01:43 当钢琴成功地处于上风之后,紧张感消除了,而且单簧管开始了富有表现力的演奏。钢琴渐渐开始变得舒缓,成为有些摇摆感觉的伴