

SCHUBERT

环球经典名曲导读（续集）

舒伯特

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

舒伯特的在天之灵
或许并不知道
B小调第八交响曲
竟成为后人
争论不休的话题
其实 无论是
“完成”抑或“未完成”
都无损它崇高的地位
和感人至深的魅力

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

弗朗兹·舒伯特 (1797-1828)

第八交响曲 D.759 (B小调, “未完成”)

①	1. 中庸的快板	[11'31]	第 14 页
②	2. 稍快的行板	[11'29]	第 18 页

C大调第九交响曲 D.944

③	1. 行板 - 不太快的快板	[14'21]	第 24 页
④	2. 稍快的行板	[13'51]	第 27 页
⑤	3. 谐谑曲, 活泼的快板	[11'00]	第 30 页
⑥	4. 活泼的快板	[11'35]	第 32 页

演奏 柏林爱乐乐团
指挥 卡尔·伯姆

立体声

439 475-2 [GICL]

ADD

数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

CD07110

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-R12-07-399-00/AJ6

国权音字53-2007-0142

文音进字(2007)106号

总长度

[74' 12]

© 1963 (№ 9)/1966 (№ 8) 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 7-88849-563-0

建议零售价: 49.00元

J61
S296/14

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

FRANZ SCHUBERT

(1797-1828)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读(续集)

舒伯特

 SMPH SLAU
上海音乐出版社 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 with 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

弗

朗兹·舒伯特

1797年1月31日生于维也纳

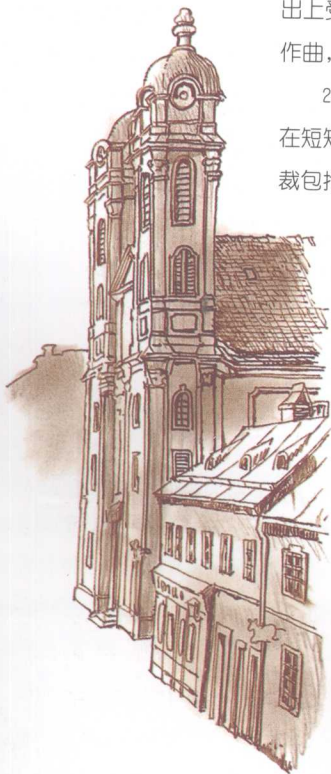
1828年11月19日卒于维也纳

作曲家生平

舒伯特有着特别的天赋，但更重要的是他生逢其时。舒伯特 1797 年 1 月 31 日出生，他在维也纳长大——这也是海顿和贝多芬居住的城市，那里的剧院、宫廷、教堂和沙龙都如饥似渴地需要音乐。舒伯特的父亲是一位中学校长和业余音乐家，正是他的鼓励，从小就有天分的舒伯特在 1808—1813 年读书期间到帝国宫廷教堂当了唱诗班童子。然而，此后直到 1818 年，舒伯特都被迫在他父亲的学校教书，对此他感到万分沮丧，因为他的创作活动受到了影响，而仅 1815 年一年他就写了 144 首歌曲。

“如果我希望教给他一些新的东西，却常常发现他已经掌握了。所以，我从不收他的学费，我经常会惊讶地看着沉默不语的他。”这是舒伯

舒伯特出生地的
教区教堂，
在这里舒伯特上了
平生第一堂音乐课

特的第一位专业老师对他的描述。英国评论家理查德·卡佩尔曾这样评论舒伯特：“从来没有哪一位音乐家如此年轻。所有他写的那些歌曲，都是年轻之歌……诗人向我们描绘了一个属于年轻人的无忧无虑的世界，充满了爱，但现在，诗句很自然地都转化成了舒伯特的音乐。”令人费解的是，在舒伯特的有生之年，他的音乐只是在朋友圈子和一批内行听众的私人演出上受到喜爱。他的成功并不显赫，为了与贫困斗争，他还不得不持续地作曲，他说：“当我刚刚完成一首作品的时候就已经开始写另一首了。”

25岁时，舒伯特患上了梅毒，并于1828年11月19日在维也纳去世。在短短的18年创作生涯中，舒伯特为人类留下了近1000首音乐作品，体裁包括管弦乐、室内乐、钢琴与声乐。

作品及其首演

音乐史上不乏令人扼腕的事件，在最让人伤心的史实中，舒伯特无法聆听到他创作的九部交响曲中的最后两部首演，便是其一。说《B小调第八交响曲》因作曲家去世而没有被完成，其实是一种戏剧化的臆想。舒伯特1822年10月创作完成了前两个乐章，并作了第三乐章的草稿。同年年底，性病开始残酷地折磨他的身体直到6年后他去世。在完成了完整的两个乐章之后，他不知为何把整部作品搁在一边再也没有进行修改。据舒伯特的传记作家莫里斯·布朗（Maurice Brown）推测，舒伯特可能因生理上所受的疾病折磨，以及心理上强烈的负罪和羞耻感，而放弃了第三乐章的谐谑曲，并且没有能够创作出第四乐章。布朗的猜测是否准确先不作判断，就两乐章的“未完成”交响曲来看，音乐感人至深，已

舒伯特画像

显示作曲家的非凡才华。1865年，也就是作曲家去世38年后，约翰·赫贝克（Johann Herbeck）指挥维也纳音乐之友协会乐队首演了这部交响曲。此时正值柏辽兹、李斯特和瓦格纳的音乐流行之际。从此开始，“未完成”交响曲成为交响乐历史上演出频率最高的曲目之一，也可能是舒伯特所有作品中演出频率最高的一首。

以不安的小提琴声部和颤动的中提琴、大提琴及低音提琴声部为背景，双簧管和单簧管奏出紧张而阴森的主题，随后被愈加尖锐的切分音加强，整个乐队奏出更强有力的和弦，直到大提琴声

部引出温暖而稍带思念的第二主题——这也是交响乐史上最著名的旋律之一。然而这个主题并非主宰第一乐章的元素，仅仅是整个黑暗、忧郁且神秘的第一乐章中的舒缓间歇。主宰抒情的第二乐章的是较平稳的主题，整体上给人以柔弱或顺从的感觉，间或通过弦乐紧张的切分音和整个乐队对抗性的爆发来表现具有张力的段落。

舒伯特的C大调《“伟大”交响曲》（它的序号有时被称为“第九”，有时被称为“第七”，甚至也有过被称为“第八”或“第十”的）在《第八交响曲》之后不久便得到首演，但却要比“未完成”交响曲花了更长时间才被广为接受。舒伯特于1825年开始了这部作品的创作，约完成于1828年3月（尽管舒伯特研究专家约翰·里德认为，它在1826年左右已经基本完成）。本来“伟大”交响曲是为音乐之友协会乐队而作的，但

乐队认为太长太难，便将其束之高阁。舒伯特死后，他的兄长将手稿递交舒曼；在舒曼的游说下，门德尔松于1839年3月21日指挥莱比锡布商大厦管弦乐团首演了这部交响曲。尽管人们经常引用舒曼的评语——“自应天上有的漫长”，来恭维这部作品，但19世纪的观众并不看好它。随后在20世纪上半叶，由于魏因加特纳、托斯卡尼尼、瓦尔特和福特文格勒等一大批著名指挥的热爱与传播，《第九交响曲》才逐渐成为公众喜爱的曲目。里德认为，舒伯特的“伟大”交响曲“是他最出色的公众作品，源自他天才的感知力……而且不像‘未完成’交响曲那般从想象的潜意识层面倏地跃出。不管怎样，这是必听的舒伯特交响曲，因为它以独特的方式表达了作曲家所信奉的天人合一的信念，而且也是第一部伟大的浪漫主义交响曲。”

尽管这部交响曲编制庞大，但以今天的标准来看仍是一部传统的

“古典主义”交响曲，表现了两心理状态迅捷的转换。第一乐章以两支圆号奏出的和谐宁静的旋律开头，随后引出富有节奏和韵律感的主题。这个看似简单的引子却包含了第一乐章以至整个交响曲的主题内容。圆号的旋律随后依次被木管组、弦乐组和其他乐器接手。主题的元素虽然听来互相对立，实则紧密相扣、互相交汇，直至精神饱满的主部主题被全力奏出。第一乐章狂喜的结尾与第二乐章听似冷淡的引子显出惊人的反差。然而，在简单的构架上，这个非凡的“稍快的行板”乐章将各自不同的音乐元素糅合在一起，其中包括了静谧的忧郁、庄严宏大的叙述、亲切的插科打诨、戏剧的冲突以及精致感人的柔美。热情洋溢的谐谑曲以及辉煌的终乐章相互竞赛、显得生机勃勃；终乐章小提琴和中提琴声部奏出了快速的八分音符三连音（演奏应当既精确又充满力量）。舒伯特在末乐章用了几个假尾声戏弄了听众，最终整部交响曲在真实而难忘的

强劲尾声中结束。

历史背景

法国大革命（1789）及其随之而来的拿破仑统治，给法国以至整个欧洲带来了长久的影响。伴随拿破仑战争（1802 - 1815）而来的是权力的频繁交接及政局的不稳。1803年德意志帝国废除了教会诸侯，实行教产还俗；1806年弗朗兹二世放弃了神圣罗马帝国皇帝的头衔；随后拿破仑建立了莱茵邦联，德国和奥地利间也由此建立了新的领土与政治关系。其后的战争（如1812年拿破仑在俄国的惨败，以及在1813年以决定性的莱比锡战役胜利为最高潮的解放战争）和拿破仑的失败带来了新的欧洲秩序，维也纳会议（1814年9月 - 1815年6月）之后，1821年奥地利由首相梅特涅领导。

针对革命思潮而崛起的保守主义认为，政府和社会只是上帝赐予的制度，所有体现旧秩序的事物应该得以维护：如君主制和教会（即“王位与祭坛的联盟”）、家庭、职业者以及军队（“复辟”）。贵族阶级、神职人员、公务员和农民成为保守主义运动的主力军，在19世纪中叶前保守主义统治着奥地利和德国。寻求自由和平等的自由党反对派则发起了1830年的法国七月革命以及1848年的法德革命。

文化背景

18世纪的文化生活主要受贵族生活方式和品味的影响（如通过音乐、绘画、诗歌、豪华的建筑、宫廷节日以及正式的社

作曲家
曾经爱过的
女高音
特蕾莎·戈伯

交等来自我娱乐与炫耀)；而到了19世纪初期，当时的德国和意大利，一些较小的独立联邦并不少见，在为自由和国家统一而斗争的思想影响下，中产阶级接手成为文化事业的领军阶层。这个转变与法国大革命以及其后的政局发展息息相关。通过家庭化的音乐培养、各种合唱和演奏协会，以及公共剧院和博物馆应运而生，中产阶级成为一股独立的文化力量，而不再是贵族文化的旁观者。受过良好教育的公民在属于他们的文化活动中可以找到一种精神认同感，而且艺术的形式和内容也由此被改变。例如，交响曲不再仅仅为奢侈的娱乐和特殊的场合创作，而转变为要求严格、承载丰富情感且为大众所创作的艺术。浪漫主义的崛起与其席卷欧洲是上述发展的决定因素。在强调清晰与理性的启蒙运动之后，诸如梦境和模糊的渴望这种直觉似的、非理性的力量占据了主导地位。深厚的宗教信仰、对历史和独特文化起源的研究，成为促进艺术发展的新动力。

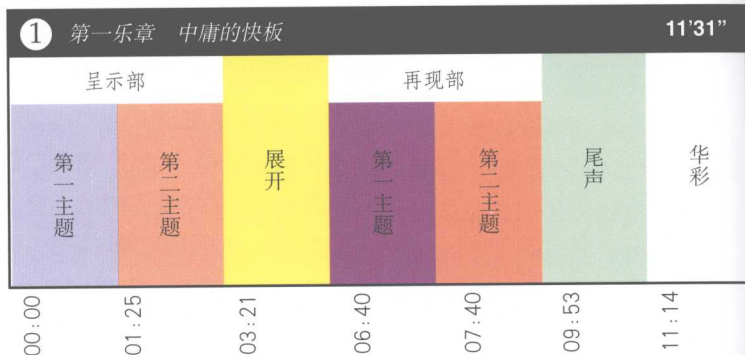
唱片录音中的音乐家

卡尔·伯姆(KARL BÖHM) 生于1894年。1917年在他的出生地奥地利的格拉兹歌剧院首次登台指挥，随后他在慕尼黑做过布鲁诺·瓦尔特的助手，并在达姆施塔特和汉堡的乐队任首席指挥。1933年至1946年，伯姆主要活动于维也纳以及德累斯顿。“二战”之后，伯姆指挥了世界上几乎所有的主要歌剧院和乐团，并且录制了曲目广泛的唱片，其中包括《舒伯特交响曲全集》的录音。1981年他在萨尔茨堡去世。

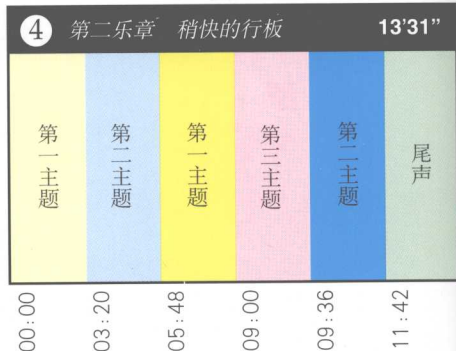
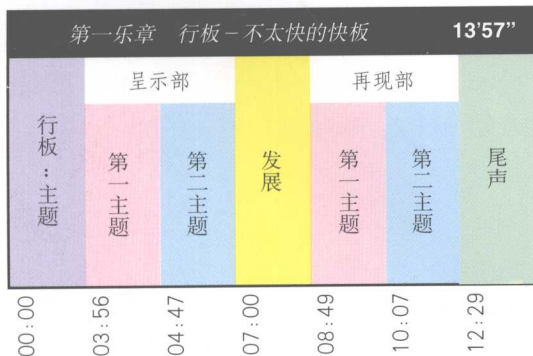
乐器编配

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

第八交响曲 (B 小调, “未完成”)

C 大调第九交响曲

2 第二乐章 稍快的行板

11'29"

00:00

02:15

03:26

03:55

05:10

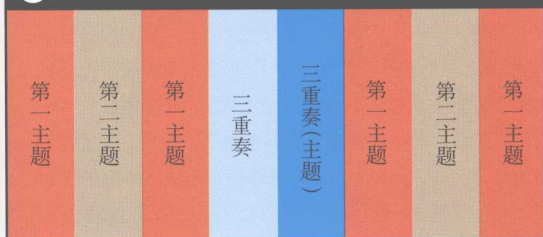
07:16

09:05

5 第三乐章 谐谑曲，活泼的快板

11'00"

00:00

01:36

03:00

04:16

04:23

07:45

08:33

09:57

6 第四乐章 活泼的快板

11'35"

00:00

01:46

03:53

05:59

07:29

09:33

第八交响曲

B 小调，“未完成”
D. 759

乐器编配

2 支长笛、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、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

* **小节 (Bar):** 音乐记录单位，有固定拍数，如 1-2，1-2；或 1-2-3，1-2-3。

* **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。

音乐理论家就舒伯特著名的《B 小调第八交响曲》(D. 759) 是否完成还存在争议，不过很多人认为的确是“未完成”。有不少人尝试重建和完成这位奥地利作曲家所勾勒的作品框架，比如说布赖恩·纽包德 (Brian Newbould) 曾尝试完成了第三乐章谐谑曲。舒伯特留下的仅是 9 个完整的乐队小节 * 以及整个谐谑曲的构想草稿；而纽包德补完的版本还借用了舒伯特同样基于 B 小调 * 的戏剧配乐《罗沙蒙德》(D. 797) 的部分篇章，完成了第四乐章，即终乐章。

弗朗兹·舒伯特在维也纳与朋友们共享音乐之夜（19世纪版画，维也纳国立博物馆收藏）

尽管如此，这部交响曲真的是未完成吗？如果研究一下历史证据的话，我们会发现实际上舒伯特有充裕的时间来写完这部作品。作品的手稿上标记了“1822年10月30日”的日期；尽管这时的舒伯特已患梅毒，但此后他仍继续创作直至1828年去世为止：1828年2月他完成了《A小调的奏鸣曲》（D. 784），四月完成了歌剧《阴谋家》（The Conspirators），5月到11月他写出了艺术歌曲集《美丽的磨坊姑娘》（La Bella Molinera）和另一部歌剧《费拉巴斯》（Fierabras）的尾声以及上文提到的戏剧配乐《罗沙蒙德》。没有证据显示作曲家无力完成《第八交响曲》，而且舒伯特在日期标注为1828年3月27日的一张小纸条上写道：“他继续进行的创作是‘音乐技能与痛苦的果实’。”虽然在生命的尽头，这位维也纳作曲家确实仅留下未完成的《第十交响曲》的草稿，但是有证据可以证明《第八交响曲》是由两个乐章构成的完成作品吗？

也许最初且最有力的证据在于舒伯特曾经哀叹过：“作为贝多芬的后人我们还需要做些什么？”1828年5月17日贝多芬《第九交响曲》首演，他