

BRUCKNER

环球经典名曲导读（续集）

布鲁克纳

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

作为音乐神童
他自恃甚高
竟请求皇帝下令
“不要对他的音乐
作太差的评价”
他的作品神秘肃穆
更被看作 ——
是在与上帝相遇时
获得灵感和启迪

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

安东·布鲁克纳 (1824-1896)

第四交响曲 (降E大调“浪漫”)

①	1. 平静而快活地	[18' 05]	第 15 页
②	2. 葬礼进行曲 徐缓地	[15' 44]	第 20 页
③	3. 谐谑曲 快活的、不很快的三重奏	[9' 32]	第 23 页
④	4. 终曲 适当轻快地	[20' 21]	第 25 页
⑤	第150号诗篇 (女高音、合唱和乐队)	[8' 46]	第 30 页

女高音 露丝·威尔廷

合唱 芝加哥交响合唱团

合唱指挥 玛格丽特·希里斯

演奏 芝加哥交响乐团

指挥 巴伦博伊姆

立体声

439 448-2 [GCL]

[ADD]

数码翻制

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

CD07104

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-R12-07-403-00/A-J6

国权音字53-2007-0142

文音进字(2007)106号

总长度

[72' 39]

© 1973 (No 4)/1980 (Salmo) 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 7-88849-567-8

建议零售价: 49.00元

J61
Z258. 1/21
:30

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

 SMMPH **SLAU**
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

B ANTON
BRUCKNER

.....
(1824-1896)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读(续集)

布鲁克纳

 SMPH
上海音乐出版社

 SLAU
上海文艺音像电子出版社

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

布鲁克纳音乐创作生涯中
的一个决定性的际遇——
安东·布鲁克纳与理查德-
瓦格纳（藏于维也纳城市
博物馆）

安

东·布鲁克纳

1824年9月4日生于奥地利的安斯斐尔登

1896年10月11日卒于维也纳

作曲家生平

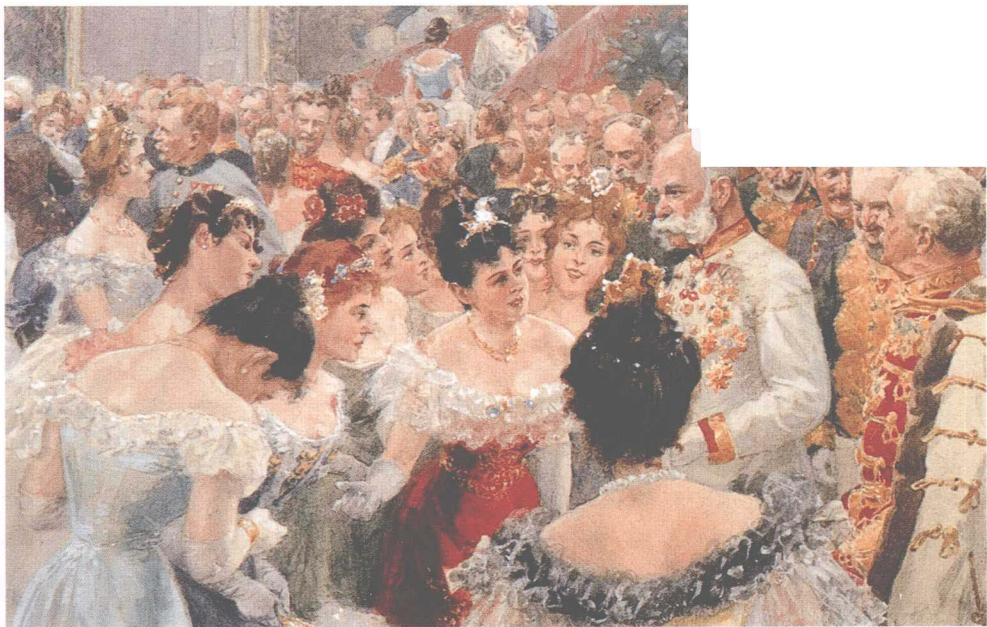
安东·布鲁克纳于1824年9月4日出生在奥地利的安斯斐尔登，他的父亲是当地一所中学的老师，同时也是一位管风琴师。布鲁克纳在父亲的调教下接受最初的教育。1837年父亲逝世之后，布鲁克纳前往附近的一所巴洛克时期的修道院——圣弗洛利安修道院，加入了修道院的合唱团，并在那里继续他的普通学业和音乐学习。21岁时，已经在林茨住了一年的布鲁克纳，开始教授风琴和演奏风琴的生涯，直到四年后回到圣弗

洛利安修道院继续担任教师。那时，布鲁克纳已经是一位极好的风琴演奏家，并在音乐创作上小试牛刀，迈出了第一步。然而31岁时，布鲁克纳并没有成为职业音乐家，他接受了林茨大教堂的管风琴师职位。除了尽心尽力地对待新的工作以外，布鲁克纳还勤奋地进行排练、教授钢琴、参加合唱团的演出，每日都要花7小时做和声与对位习题，并将稿子寄给维也纳的一位著名教授，请他修改评注。

在掌握了作曲规则之后，布鲁克纳又开始学习如何违反这些规则。1863年初，他参加了在林茨举行的瓦格纳歌剧《汤豪舍》的首演，通过这次机会，他对音乐有了新的体会和理解。瓦格纳的大胆手法深深触动了布鲁克纳，为他打开了一片新的天地。于是布鲁克纳开始创作一系列交响曲，并出手不凡。这些作品成为布鲁克纳在音乐史上留下的不朽巨作。

布鲁克纳为人纯朴单纯，与急功近利的瓦格纳有很大的不同。瓦格纳出身于一个城市中产阶级家庭，是一个享乐主义者与肉欲主义者。他专横地压制其他人，深信自己拥有永不衰竭的音乐天赋。而布鲁克纳则出身在一个下层社会的农村家庭，全家都是虔诚的天主教徒，他本人也虔诚地信奉天主，尤其对数字和死尸特别迷信。布鲁克纳的感情生活始终不如意（就我们所知，布鲁克纳与女性交往都很不顺利，似乎总以失败告终）。他在其他人面前感到害怕，有时又对各式各样的难题和困惑不知所措。然而在音乐创作上，布鲁克纳与瓦格纳在许多方面都非常相似。布鲁克纳十分仰慕瓦格纳的作品。他向瓦格纳学习用极大胆的手法来描绘广阔的音乐画卷，他创作的作品往往需要编制更大的乐队，否则不能胜任。

1867年，由于丧失自信心以及过度工作，导致布鲁克纳产生了精神上的危机。然而在1868年，他被维也纳音乐学院任命为作曲教授，同时

1900年，弗朗西斯科-何塞皇帝出席在维也纳举行的舞会，庆祝新世纪的来临（藏于维也纳史学博物馆）

受聘于皇家乐队担任管风琴师。布鲁克纳终于以他卓越的天分和勤奋的努力获得了人们的认可，得以在世界上最著名的维也纳音乐学院占有一席之地。在那里，他可以及时听到同时代其他作曲家们的音乐创作成果。最终，布鲁克纳被维也纳大学任命为和声与对位方面的教授，并在维也纳度过了后半生。在1880年和1890年之间，布鲁克纳声名渐盛。虽然他的作品始终备受争议，却不断地由著名的指挥家如汉斯·李希特，何蒙·列维和阿图·尼基什指挥演出。与此同时，布鲁克纳也获得了不计其数的荣誉和奖项。

布鲁克纳于1896年10月11日在维也纳逝世，享年72岁。他生前的申请得到批准，被安葬在毗邻于他出生地的圣弗洛利安修道院中，长眠于

生前使用过的管风琴下。

作品及其首演

19 世纪的最后 30 年，在音乐之都维也纳，瓦格纳和布拉姆斯的不同拥护者们分庭抗礼。布鲁克纳的作品历经曲折，几起几落，在某种程度上也反映出瓦格纳一派的命运沉浮；他的《第三交响曲》曾题献给瓦格纳。

1881 年 2 月 20 日由柏林爱乐乐团首演的《第四交响曲》，是布鲁克纳音乐生涯的高峰之一。该曲首演由瓦格纳的学生——汉斯·李希特担任指挥。《第四交响曲》的创作过程充满了曲折：作品最初创作于 1874 年，随后布鲁克纳便弃之不顾。在 1878 年至 1880 年之间，他重拾旧作，除了对最后两个乐章重新进行创作外，还作了其他的一些修改。虽然《第四交响

弗朗西斯科-何塞皇帝
赏赐给布鲁克纳的豪宅

曲》的首演获得了巨大的成功，但是布鲁克纳仍对作品存有困惑；在朋友们善意的劝说下，布鲁克纳让他的两位学生——弗兰茨和洛维重新修订这部作品。据研究布鲁克纳的专家德瑞克·库克说：“作品的总谱并没有真实地表现出布鲁克纳的风格，加工后的作品无论是结构还是配器都受到了瓦格纳风格的影响……1890年修改后的作品出版时，布鲁克纳同意这样的做法，却拒绝在编者的稿件上签字，也没有对修改1880年原著版本的稿子作最后认定。”

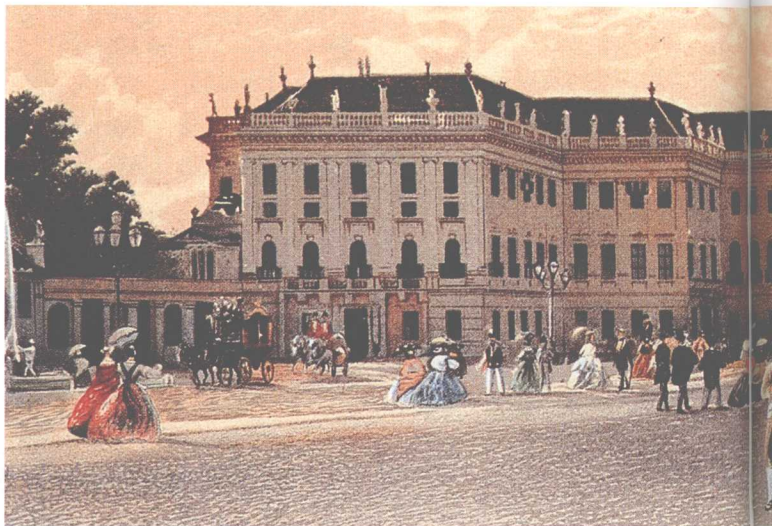
我们在本卷唱片录音中听到的这部《第四交响曲》，是最重要的现代音乐作品之一，也是布鲁克纳最常被演出的作品。《第四交响曲》获得了“浪漫交响乐”的盛誉，但其实称它为“神秘交响乐”更合适。因为整部作品的四个乐章都笼罩在一种神秘肃穆的氛围之中（整部作品共持续1个多小时）。人们通常认为，这部交响曲受贝多芬《第九交响曲》的影响很大。不过，贝多芬作品中所特有的抗争与冲突，在布鲁克纳的作品中却转换为对上帝和天主的虔诚。贝多芬的一些作品中似乎包含了与人类命运的抗争，包括《第九交响曲》在内的另外一些作品则表现了通过斗争最终得到理解和接受的思想。而布鲁克纳却与之相反。他的作品中既没有抗争，也没有通过斗争去理解和接纳，有的只是毫无作为地接受天主教宣扬的人类命运的宗教思想。斗争仅仅和自身的命运相连，不仅是今生，也使来世变得不虚此行一次。马勒的学生——指挥家布鲁诺·瓦尔特深受布鲁克纳的影响。他曾说：马勒一直在寻找上帝，而布鲁克纳却已经与上帝相遇了。德瑞克·库克曾这样写道：“听布鲁克纳的交响曲作品，似乎总是在教堂内摸索前行，作品渗透在教堂的每一处，为了一个期望的目标而风雨兼程。”和布鲁克纳的许多交响作品一样，在《第四交响曲》的所有乐章中，着重强调引子，随后的过程充满了探索的意味。高潮部分通常很短，有时会在引子的间隙一瞬间突兀地消失。

布鲁克纳创作了大量宗教音乐作品，这并不让人觉得惊奇。其中一部分作品（尤其是《感恩赞》）通常在音乐会上频繁上演。最后一部作品《第150号诗篇》，受作曲家、指挥家兼音乐评论家理查德·赫伯格委托创作于1892年，是一部大规模的由女高音、四部混声合唱与乐队共同演出的作品，同年11月13日在维也纳音乐之友协会音乐厅首演。

历史背景

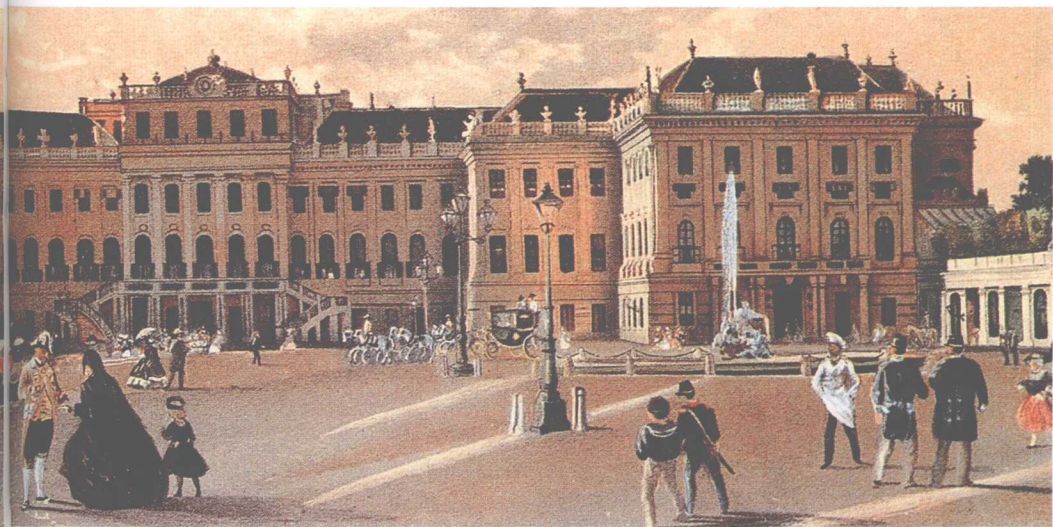
除了到巴黎和伦敦两处遥远的地方旅行之外（在这两个城市布鲁克纳的杰出管风琴演奏受到好评），布鲁克纳的一生都在奥地利度过。当时统治奥地利的分别是哈布斯堡王朝的弗朗西斯科一世、费尔南多一世和弗朗西斯科·何塞一世。可以非常肯定地说，布鲁克纳在一些合唱作品中热烈

位于维也纳附近的
谢布鲁恩宫殿和庭院
(19世纪水彩画，藏于
维也纳史学博物馆)

地表达爱国之情，这份爱国之情与其中的宗教情感共同构成了作品的内涵，没有掺杂一丝政治因素。有一次，皇帝弗朗西斯科·何塞接见布鲁克纳，问他是否有什么请求。相传这位天才的作曲家回答说，请皇帝下令让爱德华·汉斯利克（一位严谨的音乐评论家）——“停止对我的音乐作品做出太差的评价”。1886年，布鲁克纳被皇帝授予‘弗朗西斯科-何塞勋章’，并获得了一笔300弗罗林的皇家津贴；此外，皇帝还承担了《第三交响曲》在1890年出版时的所有费用。1892年，布鲁克纳的《第八交响曲》在维也纳首演，演出由汉斯·李希特担任指挥，专门献给何塞皇帝陛下。

1874年：外科医生西奥多·毕德罗（布拉姆斯的朋友），在维也纳发现了链球菌和葡萄球菌。

1881年：签订南—塞尔维亚联盟协议。第二年，塞尔维亚王国宣布成立。

1892年：德国汉堡爆发了瘟疫。

由何塞—马尔蒂领导的一群古巴独立军在纽约成立了古巴革命党。

文化背景

布鲁克纳还在幼年时，贝多芬、韦伯和舒伯特已相继逝世。在他青年时期，德国最杰出的作曲家是门德尔松、舒曼和瓦格纳；其中门德尔松和舒曼都英年早逝，而深受布鲁克纳尊敬爱戴的瓦格纳在欧洲则声名渐盛。布鲁克纳的《第四交响曲》（1881）与瓦格纳的《指环》（1876）、《帕西瓦尔》几乎同时首演。同时首演的还有比布鲁克纳年少9岁的布拉姆斯的《第二交响曲》（1877）和《第三交响曲》（1883）。布鲁克纳的《第150号诗篇》和《第八交响曲》于1892年首演，同年首演的还有列昂卡瓦洛的歌剧《丑角》和柴科夫斯基的芭蕾舞剧《胡桃夹子》。

唱片录音中的音乐家

丹尼尔·巴伦博伊姆（DANIEL BARENBOIM）于1942年出生在布宜诺斯艾利斯，10岁时随全家移居以色列。巴伦博伊姆由父亲教导学习钢琴，并在萨尔茨堡跟随马科维奇学习指挥。1975年至1989年，巴伦博伊姆被巴黎管弦乐团聘为正式指挥。他同时担任芝加哥交响乐团（巴伦博伊姆指挥芝加哥交响乐团完成了本唱片的录音）和柏林德意志国家歌剧院的首席指挥。巴伦博伊姆被认为是一位成功的钢琴家兼指挥家，是当代最

寓言画：安东·布鲁克纳在音乐的圣殿受到欢迎（藏于维也纳城市博物馆）

多才多艺的音乐家之一。他的保留曲目极其丰富，包括了各种风格体裁。

露丝·威尔廷 (RUTH WELTING) 女高音歌唱家。1949年出生于美国田纳西州的孟菲斯。威尔廷在纽约、罗马和巴黎学习音乐，1971年在纽约市歌剧院首次登台。她特别擅长花腔女高音角色，在科文特花园、大都会歌剧院和其他许多重要的歌剧院广受好评。

第四交响曲 降E大调“浪漫”

① 1. 平静而快活地

18'05"

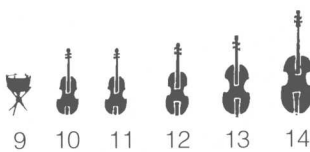
呈示部						发展部				再现部				
第一主题	过渡	第二主题	第三主题	收束	尾声	主题反复	第一主题	第三主题	第一主题	第一主题	过渡	第二主题	第三主题	尾声
00:00	01:53	02:40	03:58	04:19	05:43	06:16	07:11	08:14	09:11	11:46	13:22	14:05	15:26	16:45

乐器编配

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

③ 3. 谐谑曲 欢快地、不很快的三重奏 9'32"

狩猎谐谑曲	模进	狩猎谐谑曲	三重奏	狩猎谐谑曲	模进	狩猎谐谑曲	尾声
00:00	01:22	02:21	03:59	05:30	06:49	07:48	09:03

② 2. 葬礼进行曲 徐缓地

15'44"

呈示部					再现部		
第一主题	过渡	第二主题	收束	发展	第一主题	第二主题	尾声
00:00	01:30	03:09	05:09	06:14	08:00	09:33	14:22

④ 4. 终曲 适当欢快地

20'21''

呈示部					高潮部					再现部			
引子	第一主题	第二主题	第三主题	收束	第一主题主部	第一主题曲调	第二主题主部	第三主题主部	模进	第一主题	第二主题	第三主题	尾声
00:00	01:24	03:07	05:35	06:28	07:22	08:32	09:34	10:51	12:52	14:03	14:56	17:32	18:45

第 150 号诗篇

⑤ 女高音、合唱和乐队

8'46"

00:00	颂歌	00:39	模进 1	02:25	模进 2	03:19	模进 3	04:03	女高音独唱	05:12	颂歌	05:52	赋格曲	07:53	尾声
-------	----	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	----	-------	-----	-------	----