

MOZART

环球经典名曲导读

莫扎特 1

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

在浩瀚的音乐世界
莫扎特享有至高的荣誉
从神童到古典乐派的
先锋人物 从宫廷乐师
到自由作曲家
几经挣扎 几番蜕变
而他的协奏曲
如行云流水 高雅脱俗
成为音乐史上的珍品瑰宝

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)

第二十钢琴协奏曲

1	第1乐章 快板	[13'25]	第14页
	华彩乐段 盖扎·安达		
2	第2乐章 浪漫曲	[7'58]	第15页
3	第3乐章 回旋曲 很快的快板	[6'22]	第17页

演奏 萨尔茨堡莫扎特室内乐团
钢琴 盖扎·安达
指挥 盖扎·安达

D小调幻想曲

4	D小调幻想曲 行板	[5'44]	第20页

钢琴 威廉·肯普夫

第二十一钢琴协奏曲

5	第1乐章 庄严的快板	[13'49]	第24页
	华彩乐段 盖扎·安达		
6	第2乐章 行板	[7'11]	第27页
7	第3乐章 极活泼的快板	[6'24]	第28页

华彩乐段 盖扎·安达

演奏 萨尔茨堡莫扎特室内乐团
钢琴 盖扎·安达
指挥 盖扎·安达

总长度 [60'53]

立体声

439 491-2 GICL

AIDD

数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06001

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-R12-06-301-00/A,J6

文音进字 (2005) 1049号

国权音字 53-2005-1201

SLAV
上海文艺音像出版社

CLUB INTERNACIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

ISBN 7-88849-392-0

9 787888 493926 >

© 1962 (K 397, 467) / 1965 (K 466) 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

建议零售价：49.00元

J61
Z258.1/4
:3

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

WOLFGANG
AMADEUS
MOZART

(1756-1791)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

莫扎特 1

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

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

莫扎特生活在一个作曲家只为特殊场合创作的时代。如果他活到今天，一定会对自己居然拥有如此之多的崇拜者而感到震惊。1756年1月27日，莫扎特出生在萨尔茨堡，很小就显露出超凡的音乐天赋。他的父亲利奥波德是当时著名的小提琴家，给予他和他的姐姐以完善的音乐教育，并带着他们穿梭于欧洲各宫廷之间。利奥波德希望儿子最终能成为萨尔茨堡大主教宫廷乐长，但莫扎特在25岁那年因痛恨神父们的蛮横与萨尔茨堡的闭塞而脱离了大主教的桎梏，然后在维也纳做起了自由音乐家。当时他已创作了几百首作品，其中不乏一些名篇。但是在之后的十年里他写出了一生中最辉煌的杰作，这些作品聪慧敏锐但不失深沉，如《费加罗

的婚礼》、《唐·乔万尼》、《女人心》和《魔笛》，还有一些优秀的器乐曲如钢琴协奏曲（绝大多数展示了他在键盘乐上的杰出才艺）、交响曲、四重奏和五重奏（他自己也是一名卓越的小提琴家）与其他很多作品。在维也纳，他和一位曾经恋爱过的歌手的妹妹康斯坦采·韦伯结婚，并生了六个孩子。1791年秋，莫扎特的健康情况越来越糟糕。这一年的12月5日，正当35岁的壮年他便去世。他的去世成为音乐历史上最大的悲剧。莫扎特音乐中的朦胧之美正好满足了世人希望听到自己生活中的种种不确定的需求，并以一种美妙的形态表现出来。从他在黑暗中的笑声中我们得到了共鸣。这也是为什么在他去世两个多世纪后的今天，人们仍将他奉为最“必不可少”的作曲家。

作品及其首演

“钢琴协奏曲作为一种有重要意义的音乐体裁，可以说是由莫扎特发明的。”著名的莫扎特研究专家尼尔·扎斯洛如是说，“在他之前，为古钢琴、钢琴和管弦乐队谱写的协奏曲数量非常少，而且艺术水准也不高。巴赫曾经写过数量很少的古钢琴协奏曲而被推崇为这一体裁的发明者（但莫扎特并不知道），巴赫的儿子费利浦·艾曼纽尔的50多首协奏曲（莫扎特了解其中的若干，但是这些都与他自己的协奏曲大不一样，所以它们不太可能成为莫扎特模仿的对象）。”如果算上他孩提时代写的带有大量借鉴其他作曲家作品痕迹的7首习作（其中4首算在他的协奏曲编号里），那么莫扎特流传在世的独奏键盘协奏曲共有28首，其中2首为二到三架键盘

乐器和乐队的协奏曲。莫扎特早期的习作可

仅11岁；他写最后一首键盘协奏曲是在1791

这些作品让人称道的并不是它们惊人的数量，

裁，而是所有曲目的美妙动听和如此之多可以流芳百世而无人遗忘。

利奥波德在萨尔茨堡度过大半生，他在到达维也纳准备与儿孙们长住的第一天就被所见所闻所震撼，他在给女儿纳内尔的一封信中这样评论他儿子的表演：“音乐会无与伦比，乐队也棒极了！”这场演出于1785年2月11日在维也纳市政府的娱乐大厅举行，“沃尔夫冈的钢琴协奏曲耳目一新，我们到达的时候抄谱员还在誊写，你的兄弟因为要监制誊写好的谱子所以连试一遍回旋曲乐章的时间都没有。”

这里指的是D小调（即后来被称为《第20钢琴协奏曲》KV466的那首）。莫扎特当时在维也纳的名望如日中天，利奥波德告诉纳内尔两天后另一场音乐会的情景：“当你的兄弟要离开舞台的时候，连皇帝也手握帽子以示赞美之情，身体前倾着喊道‘棒极了，莫扎特，再来一个！’”两天后，据利奥波德回忆：“你兄弟在另一场音乐会上又美妙绝伦地演绎了一遍。150名观众倾囊而来为的只是一睹这位年仅29岁的作曲家。”

然而，一首《D小调钢琴协奏曲》验证了另一个事实，那就是：艺术家的作品反映的不一定是他所处时代的情形；虽然这首作品是莫扎特在他艺术生涯最愉快的岁月里创作的，但曲子本身是那样的澎湃激荡，时而又好像预示着不祥，十分戏剧化，好像莫扎特想要展示他惊人的多才多艺，《C大调钢琴协奏曲》KV467则是他最有趣的一首协奏曲。在创作此曲时（手稿上标明的是1785年2月，而莫扎特协奏曲目录里记载的却是1785年3月9日），莫扎特经常在各种公众或私人音乐会中亲自献演，教钢琴课，花大量时间陪伴他父亲，还把自己写的弦乐四重奏题献给海顿。“我们从不在凌晨1点之前就寝，”利奥波德向纳内尔抱怨道，“没日没夜的音乐会，老是在教音乐，或是抄谱。我往哪里逃？这种忙乱和烦恼连我也无法描述：我在那儿的时候，你兄弟的钢琴已经被搬到剧院或其他地

方十二次啦！”《C大调钢琴协奏曲》最终完成于3月9日，这已经是演出前的最后期限了，这对莫扎特来说却是家常便饭。当周的一份广告上这样写道：“1785年3月10日，星期二，宫廷指挥莫扎特将荣幸地在帝国宫廷剧院献演一首惊世的协奏曲。届时，他不但会演奏一首新的刚完成的钢琴协奏曲，还会使用临时准备的特殊的强力钢琴踏板。”莫扎特这样描绘这个家伙：“放在钢琴下面，大约比钢琴长出两英尺，重得让人难以置信。”弹奏时用的踏板，就像风琴的脚键盘。这些都说明莫扎特对他那个时代的钢琴发出的细微声音很不满，因而他特意要求添加“强力钢琴踏板”这个庞然大物来增加低音部分。（现在流行把响亮的现代钢琴换成莫扎特当时使用的古代乐器的仿制品，但仍觉得不够，不知莫扎特本人知道这件事会作何感想。）音乐会上，莫扎特不但荷包满满，捧回了559枚金币，那首“刚刚完成的协奏曲”反映相当不错。莫扎特还有一首《D小调幻想曲》KV397，可能作于1782年（但也可能在1786—1787年），有关它的早期演出的资料还没有。如果莫扎特弹奏了这首乐曲，他一定会即兴发挥出一个结尾，因为这是一首未完成作品，而且直到他去世，作品才得以发表。

历史背景

法国革命（1789年）之前的几年里，欧洲大陆正处于一个“启蒙的专制主义”时期。虽然在人们日常生活中已出现更多自由的迹象，但是严酷的“专制”的政府统治还继续占有统领地位。大国君主们仍旧雄心勃勃地准备扩大他们的版图。而小国君主们（甚至选帝侯的小王国，诸如萨尔茨堡大主教）也争先恐后地向大国学习怎样争权夺利。

玛利亚·特蕾莎（Maria Theresa）（1740—1780）和他的儿子约瑟夫二世（1765—1790；与其母共同执政至1780年）麾下的疆域不但包含了奥地利，还有匈牙利、波希米亚、加利西亚、特兰斯瓦尼亚和巴尔干的大

部分地区以及意大利北部。他们拥有古老的“德意志神圣罗马帝国”的王冠。为了让奥地利帝国更加现代和自由，约瑟夫二世在位时期进行了大刀阔斧的改革，其中包括：刑讯拷打和农奴制被废除，法律面前人人平等与宗教宽容的原则被确立，犹太人被“解放”——他们有了同等的公民权，教育改革也如火如荼地开展起来。这些后来被称为“约瑟夫主义”的政策同时也促进这个广袤的多民族帝国（德语是国语）的集权统一。同样原因，在加利西亚、匈牙利和特兰斯瓦尼亚的土地上建立了德国殖民地。

领土野心导致了战争，尤其是为了弗雷德里克大帝“大普鲁士”计划（争夺塞利西亚的七年战争，1756-1763；巴伐利亚继承权战争，1778-1779）导致了三次瓜分波兰（1772、1793、1795年），使这个可怜的国家四分五裂地躺在俄罗斯、普鲁士和奥地利之间。

1782年：巴黎和约承认了美利坚合众国的独立。西班牙占领了一直属于大英帝国的米诺卡，结束了对佛罗里达的统治。

奥地利统治时期的
布拉格国家剧院
(莫扎特博物馆，布拉格)

1785年：普鲁士农奴制最终被废除。大英帝国和美国之间开始友好合作并签署贸易协定。

文化背景

18世纪后期，正如人类有多种感官感受，文学和艺术也有了多层次的展现。一方面，以繁冗的点缀为特点，洒脱的诗歌和装饰性的绘画为代表的罗可可风格正在高雅的宫廷中大行其道。此外，一种崭新的试图以尝试自由反对政府的绝对思想来主张个人的思潮开始萌动。比如席勒的悲剧《强盗》，于1781年由作者自费出版，并于1782年在曼海姆首演，剧本较原文更加低调，书中对腐败窒闷的传统教条进行了猛烈地抨击。

正如启蒙运动解放了思想（康德称之为“人类从作茧自缚的小众思想中解放成长起来”），艺术也蒙泽了自由之光。她从追求唯美的自我满足和理想的纯艺术的旧职能和负累中解脱出来。所有艺术形式在此过程中都需要纯洁的未被遮蔽的来源。古典主义为我们提供了清晰和谐的范例，而从腐朽中提炼出的纯正和自由只有在对自然的冥想中获得。

中产阶级在艺术上更加激进。这种转变反映了一种普遍思潮，与之后引起法国大革命的政治演变有着千丝万缕的关系。融汇了音乐、语言和视觉设计的歌剧是最具代表性的艺术体裁。“正歌剧”（Opera seria）——程式化的严肃歌剧演化成宫廷与帝王的娱乐；然而慢慢地，“喜歌剧”（Opera buffa）——诙谐歌剧以资产阶级主题和时而革命的态度拔得头筹（如莫扎特的《费加罗婚礼》，1786年）。这种从贵族向资产阶级的转变同样也可以在交响曲和协奏曲的演变中发现。罗可可精致繁琐的程式被日渐抬头的个人主义所替代。

1782年：瓦特制造了双动力蒸汽机。伏特发明了验电器。卢梭的《忏悔录》和《一个孤独行者的沉思》在作者去世后出版。
1785年：康德发表了《道德形而上学基础》。

作曲家的姐姐玛丽娅·安娜·莫扎特（纳内尔），同样作为音乐神童参与到莫扎特早期音乐生涯之中

唱片录音中的音乐家

盖扎·安达 (Geza Anda)

1921年出生于匈牙利布达佩斯，还在音乐学校时便在故乡荣获弗朗茨·李斯特钢琴大奖，之后随多南伊继续学习。他于1939年初次登台演出，在布达佩斯与门格尔贝格合作，在柏林则与富特文格勒合作，从战后早期的岁月直到他于1976年的早殇。

1943年，他逃离德国后定居在瑞士。他在国际乐坛上享有很高的声誉，尤其以出色演绎莫扎特而闻名（他曾为DG唱片公司录制过全套莫扎特钢琴协奏曲），还擅长演绎贝多芬、勃拉姆斯和巴托克，同时也是一名出色的教师。

威廉·肯普夫 (Wilhelm Kempff)

1895年出生于德国的

于特博格，曾在柏林学习音乐和哲学，1916年首次登台演奏。二战后开始在全球范围内因出色演绎德国经典名曲而扬名。同时，他也是一位非常活跃的室内乐演奏家，曾与梅纽因和富尼埃合作演出。他还是管风琴家、作曲家和教师。1991年在意大利的波西塔诺去世。

乐器

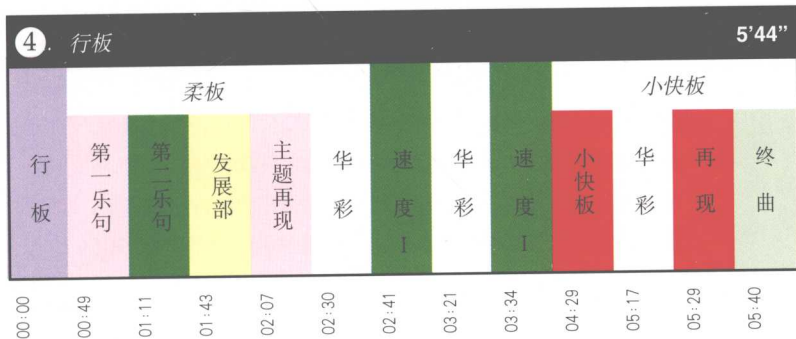
- 1 长笛
- 2 双簧管
- 3 大管
- 4 圆号
- 5 小号
- 6 定音鼓
- 7 小提琴 I
- 8 小提琴 II
- 9 中提琴
- 10 大提琴
- 11 低音提琴
- 12 钢琴

D 小调第二十钢琴协奏曲

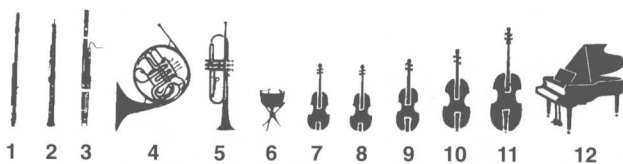
1

D 小调幻想曲

C 大调第二

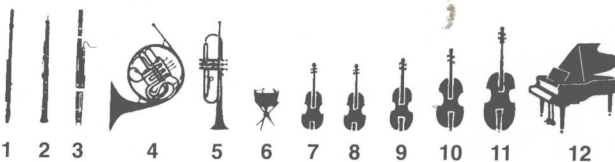
2. 第二乐章 浪漫曲 7'58"

副歌	分节歌 II	变调	副歌	尾声
03:02	03:41	05:30	05:57	06:57

3. 第三乐章 回旋曲 很快的快板 6'22"

副歌 A	分节歌 B	副歌 A	变调	副歌 A	分节歌 B	间奏	转调至华彩	尾声
00:00	00:55	01:04	02:02	02:27	02:52	03:01	04:25	05:14

钢琴协奏曲

庄严的快板 13'49"

移调至华彩	华彩	尾声
11:29	11:55	13:11

6. 2. 第二乐章 行板 7'11"

第一主题	第二主题	间奏	再现	尾声
00:00	02:34	03:47	05:00	06:00

7. 3. 第三乐章 极活泼的快板 6'24"

第一主题	发展部	第二主题	发展部	再现	移调至华彩	华彩	尾声
00:00	00:50	01:29	02:02	02:22	05:30	05:35	06:02

第二十钢琴协奏曲

D 小调 KV466

乐器编配

2 支长笛、2 支双簧管、2 支大管、2 支圆号、2 支小号、定音鼓、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

独奏：钢琴

.....

莫扎特一生用钢琴协奏曲来表达他自己的内心。他在 16 岁时就创作了第一首协奏曲 KV37。《第二十号钢琴协奏曲》作于 1785 年。所有 26 首协奏曲都包含了这种音乐体裁所特有的速度节奏。换句话说，就是摒弃了罗可可时期的风格，那时的慢板乐章往往由于节奏迟缓而被独奏者认为不

钢琴旁的莫扎特，
为卡塔丽娜·卡瓦利伴奏
(19 世纪版画)

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

* **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小调为沉暗的。

能显示其技艺而拒之门外。莫扎特早期的协奏曲几乎都是同时为钢琴与羽管键琴而作的。渐渐地，他很明显地开始专为钢琴而作。莫扎特赞成华彩段*应该由独奏家即兴发挥的传统。《第20钢琴协奏曲》标志着作曲家成熟期的开始。这也是莫扎特流传最广、被演奏得最多的一首协奏曲，也是莫扎特第一次尝试用小调：D小调。在此之前由于协奏曲被认为是独奏家们炫技的手段，因此造成了明朗的大调被经常使用的现象。而D小调的调*被认为是一个庄严的、严肃的调性。