

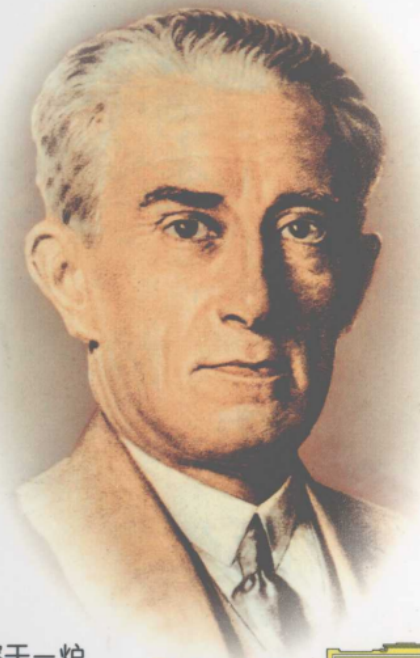
RAVEL

环球经典名曲导读

拉威尔

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

拉威尔的配器法
独创出许多乐队语汇
使这位法国作曲家的
奇思妙想得以驰骋
童年时代的迷恋
令他沉醉的西班牙气息
以及对异域风情的向往
无一遗憾地
在作品中得到了实现

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

莫里斯·拉威尔(1875—1937)

库普兰之墓 管弦乐组曲

1	I. 前奏曲	[3'02]	第11页
2	II. 佛拉纳 小快板	[5'34]	第12页
3	III. 小步舞曲 中庸的小快板	[4'39]	第14页
4	IV. 利戈东舞曲 富有表情的	[3'05]	第16页

舍赫拉查德

根据科林赛尔诗作改编的为人声和乐队而写的三首交响诗

5	亚洲	[9'50]	第18页
6	魔笛	[2'56]	第21页
7	冷漠的人	[4'14]	第21页

茨冈 小提琴与乐队的音乐会狂想曲

8	慢板、有节制的华彩
中板
快板
中板 | [9'54] | 第23页 |
|---|-----------------------------|--------|------|

波莱罗

9	波莱罗舞曲 有节制的中板	[14'23]	第27页

演奏 伦敦交响乐团
指挥 克劳迪奥·阿巴多

总长度 (58'03)

立体声

439 414-2 GICL

DDD

数码录制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06008

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-R12-06-308-00/A,J6

文音进字(2005)1049号

国权音字53-2005-1191

SLAU
上海文艺音像出版社

CLUB INTERNACIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

ISBN 7-88849-396-3

9 787888 493964 >

建议零售价：49.00元

© 1986(Bolero)/1988(Tombeau) Polydor International GmbH, Hamburg
© 1989(Sheherazade, Tzigane) Deutsche Grammophon 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

J61
Z258. 1/16
:19

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

SLAU

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

MAURICE
RAVEL

(1875-1937)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

拉威尔

SLAU
上海文艺音像出版社

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

莫

里斯·拉威尔

1875年3月7日生于比利牛斯-大西洋大省的西布勒

1937年12月28日卒于巴黎

作曲家生平

莫里斯·拉威尔，1875年3月7日生于法国西南部巴斯克地区比利牛斯-大西洋大省的西布勒。母亲是巴斯克人，父亲是瑞士人。拉威尔从小在巴黎长大，他的外形和思想都接近巴黎人。他与德彪西、斯特拉文斯基一起打破了德奥作曲家在欧洲音乐上的统治地位。他凭借卓绝的想象力，精心打造配器丰富的作品。其中许多作品都反映出他对童年时代的迷恋；

他对异域风情，尤其是对西班牙、古代遗址和东方文化的向往，在作品中也多有表现。

拉威尔创作的作品体裁多样，歌剧作品有《西班牙时刻》、《孩子与魔法》；芭蕾作品有《鹅妈妈》、《达芙尼与克罗埃》；管弦乐作品有《西班牙狂想曲》、《丑角晨歌》、《圆舞曲》和2首钢琴协奏曲；室内乐作品有《弦乐四重奏》、《钢琴三重奏》；声乐作品有《2首希伯来歌曲》、《动物的低声细语》；以及钢琴作品《夜之加斯帕》、《高贵与忧伤的圆舞曲》等。他也热衷于俄罗斯音乐。《图画展览会》是他管弦乐曲中最脍炙人口的作品之一。

拉威尔在生前就获得了巨大的成功。1932年，他的健康开始恶化，生前最后一年就彻底搁笔了。他于1937年12月28日卒于巴黎。

作品及其首演

几乎与《弦乐四重奏》同时代创作的《舍赫拉查德》（1903年），是拉威尔第一部成熟作品。他将作品描述为“根据克林塞耳的诗作改编的三首为人声与乐队创作的交响诗”。该诗人原名兰切尔，是一位幻想派的人物，笔名取自瓦格纳歌剧中的两位角色。作品所追求的语言节律和幻境显然受到德彪西1902年首演的歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》的影响。乐队只在描写残酷死亡幻觉的第一首“亚洲”（Asie）中出现高潮，其余的都让人昏昏欲睡。《舍赫拉查德》在1904年5月17日首演。

如果说《舍赫拉查德》后来被改编为人声和钢琴作品，而《库普兰之墓》最先就是为钢琴而作的（1914—1917）。随后在1919年作曲家为之配器，但也只加工了原来6首中的4首。作品受巴洛克作曲大师弗朗索瓦·库普兰风格的影响，但主题是拉威尔的原创。乐队版由前奏曲和三首舞曲组

俄国的芭蕾舞剧
《达芙尼与克罗埃》
布景，由巴克斯特（1912）为
贾吉列夫设计

成：佛拉纳、小步舞曲和里嘉东。《库普兰之墓》的管弦乐版本首次以芭蕾舞曲的形式登场，是在1920年11月8日。

《茨冈》又称《吉卜赛》，是一首作于1924年的音乐会狂想曲。最初是为小提琴和钢琴而写，后来钢琴部分改编为乐队。乐曲对小提琴独奏要求甚高，独奏乐段具有即兴发挥的特色，主要部分取自吉卜赛的动机。匈牙利小提琴家阿兰伊的演奏促成了《茨冈》，她也是作品的被题献人。她于1924年11月30日首演了作品的管弦乐版本；此前数个月她就在伦敦首演了原来为钢琴所作的版本，而且她只是在首演前几天才收到总谱。

《波莱罗》(1928)不能说是拉威尔最重要的作品，但毫无疑问是最著名的。作品由舞蹈家伊达·鲁宾斯坦委约创作。在给古巴同事若奎因·尼描述作品时，拉威尔说：“难以用语言表达的结构，没有发展，也罕有转调。”

作品中，拉威尔赤裸裸地展示平静，简单而交织在一起的摩尔人主题经过反复，逐渐地改变音色，最后达到高潮。

伊达·鲁宾斯坦的芭蕾舞团于1928年11月22日在巴黎歌剧院首演了《波莱罗》。舞美设计是尼金什卡，服装设计是本诺斯，指挥是斯特拉姆。演出大获成功。

历史背景

《舍赫拉查德》完成时，法国依旧笼罩在德莱福斯冤案的阴影之下。而其他作品都在第一次世界大战之间或之后完成。拉威尔在战时是救护车司机（他自愿入伍，但因身材矮小被拒）；政治上他趋于左倾，虽然目睹了战争的胜利，但是没能看到莱昂·布魯姆的法国人民阵线的斗争。

文化背景

在著名作曲家中，和拉威尔处于同时期的是勋伯格和莱斯底基。其他同时代的著名作曲家还有马勒、德彪西、理查·施特劳斯、巴托克、斯特拉文斯基、韦伯恩和贝尔格。1904年正当《舍赫拉查德》首演时，拉威尔仰慕的作曲家普契尼的《蝴蝶夫人》也首次演出；契诃夫出版了《樱桃园》，并于同年逝世。《波莱罗》首演的1928年，库特-魏尔作曲，布莱希特撰写脚本的《三分钱歌剧》和韦伯恩的《交响曲》（作品21）刚刚完成；D.H.劳伦斯的《查泰莱夫人的情人》和赫胥黎的《针锋相对》出版。

1904年：英国颁布酒类法令。同年，伦敦历史上最悠久的乐队“伦敦

交响乐团”于6月9日举行了首场演出，指挥汉斯·里希特。

1928年：弗莱明发现青霉素。

唱片录音中的艺术家

《孔雀》的演出服设计稿

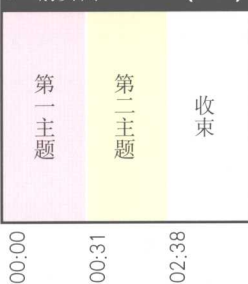
玛格丽特·普莱斯 (MARGARET PRICE)，女高音歌唱家，1941年生于威尔士。1962年在威尔士歌剧团首次登台，随后在世界各地的一流歌剧院频繁亮相。她的音乐会和录音曲目广泛。

萨尔瓦多·阿卡多 (SALVATORE ACCARD)，1941年生于都灵，3岁时开始学琴，17岁时赢得帕格尼尼小提琴大赛，遂开始国际演奏生涯。他在独奏和室内乐方面齐头并进。

克劳迪奥·阿巴多 (CLAUDIO ABBADO)，1933年生于米兰，是当今最伟大的指挥家之一。他最早在家乡学习音乐，随后在维也纳跟随汉斯·斯瓦洛夫斯基学习指挥。他在诸多著名乐团担任过重要职位，包括斯卡拉歌剧院、伦敦交响乐团、维也纳国立歌剧院和柏林爱乐乐团的音乐总监。

库普兰之墓

1 前奏曲 (3'02)

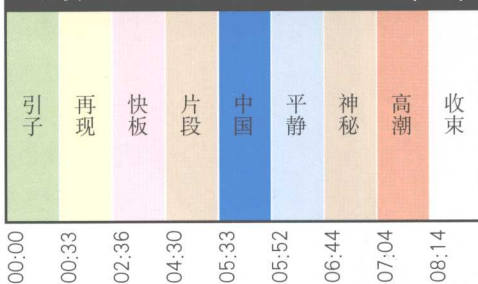

2 佛拉纳 快板

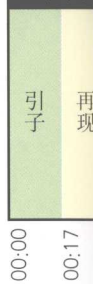

舍赫拉查德

5 亚洲 (9'50)

6 魔笛

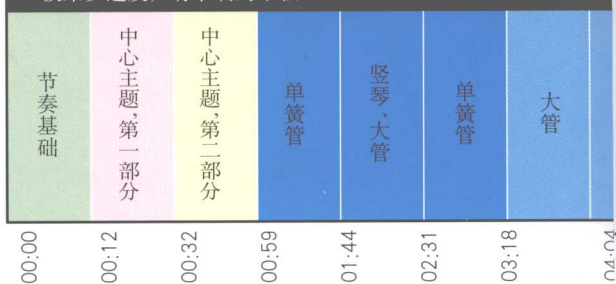

乐器编配

1 短笛	12 大号
2 长笛	13 萨克斯风
3 双簧管 抒情双簧管	14 定音鼓
4 英国管	15 打击乐器
5 单簧管	16 竖琴
6 低音单簧管	17 钢片琴
7 大管	18 第一小提琴
8 低音大管	19 第二小提琴
9 圆号	20 中提琴
10 小号	21 大提琴
11 长号	22 低音大提琴

波莱罗

9 波莱罗速度，有节制的中板

(5'34)

第一主题

第四主题

尾声

03:36

04:18

05:54

3 小步舞曲 中庸的小快板 (4'39)

主题

三声中
部

主题

尾声

00:00

01:48

02:51

03:53

4 里嘉东舞曲 (3'05)

第一主题

第二主题

再现

00:00

01:58

02:25

茨冈

(2'56)

高潮

平静

尾声(引子主题)

01:12

01:26

02:34

7 冷漠的人 (4'14)

引子

女高音

片段

尾声

00:00

00:49

01:31

03:16

8 茨冈

(9'54)

近于慢板
华彩段

中庸速度

快板

中庸速度

华彩段

乐队进入

舞蹈主题

普赛风格主题

间奏曲

片段

独奏

主题

独奏

小号

尾声

00:00

04:18

04:54

05:12

05:56

06:25

06:40

07:19

07:59

08:30

09:31

(14'23)

圆号

次中音萨克斯

高音萨克斯

短笛、圆号与钢片琴

双簧管、柔音双簧管、
英国管和2支单簧管

长号

小提琴、木管、鼓

乐队

大号

长号与
高音萨克斯、
大提琴

萨克斯与第一小提琴
小号、长笛、
大提琴

大鼓与锣

乐队

04:49

05:35

06:20

07:05

07:50

09:21

10:06

10:54

11:36

12:21

14:05

14:15

库普兰之墓

管弦乐组曲

乐器编配

短笛、2支长笛、双簧管、英国管、2支单簧管、2支大管、2支圆号、2支小号、竖琴、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

.....

法国印象派的最大特色，一如其称谓，就是通过音乐激发作曲家想要表达的情感和氛围。从一开始，音乐氛围就让人想起18世纪大键琴的节奏——库普兰、拉摩、斯卡拉蒂——并企图通过20世纪的现代乐器营造古乐的色彩。和声架构借助印象主义实现，更能彰显出拉威尔风格的成熟。

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

* **节奏 (Rhythm):**音的长短、强弱作周期性变化的形态。

* **动机 (Motif):**一段简短的可辨认的旋律或节奏。几个动机可构成一个主题。

* **琶音 (Arpeggio):**快速连续地将和弦音从低到高或者从高到低依次分解演奏。

* **波音 (Mordent):**装饰音。通常是短音和主音。

* **旋律 (Melody):**音高不同的一连串音符的连续进行。

1 前奏曲 (3'02)

00:00 第一部分的主题*包含两个富于节奏*和旋律的动机*, 先由双簧管和单簧管奏出上行和下行快速琶音*。随后出现第二个动机, 紧接着第一个动机之后, 以波音*出现。两个动机分别是第一组简短旋律*的第一与第二部分, 随后独立发展。第一个呈示部由木管演奏(单簧管, 双簧管和英国管)。

00:20 主题由弦乐接过, 与之前的木管音色形成鲜明对比。

00:31 第二主题, 很明显是第二动机的装饰演奏, 强有力的接连由长笛、英国管、长笛和双簧管演奏。双簧管在本乐章中屡次出现。

《街景》
麦苏莱勒(1889—1972)
作于1924年
(巴黎现代艺术博物馆)

00:42 第一乐段重复。

01:30 这里听到的是高超的作曲技法：第一与第二主题似乎交织在一起，第一主题由弦乐奏出，第二主题先后由单簧管和双簧管奏出。如此有效的顺序，展现出拉威尔后来在《波莱罗》中高超的配器能力。

01:47 小提琴声部继续第一主题，准备主题的发展。竖琴与大管和单簧管交替奏出琶音，同时英国管接过第一主题。

02:03 单簧管独奏第一主题，并自由发展。双簧管和长笛共同奏出第一与第二主题，交织成斑斓的色彩。

02:17 弦乐接过第二主题。木管和铜管以渐强*奏出第一主题中的第二动机。

02:30 一个过渡段承接最后乐段和第一乐章的最后部分。

02:38 弦乐演奏第一主题，将前奏曲带入尾声。朝下行进*的第一主题由小提琴和中提琴接连奏出，然后是大提琴，由低音提琴收尾。

02:48 竖琴滑奏*，由双簧管、长笛和小提琴接过。前奏曲结束。在这部分作品中，拉威尔向我们展示了乐队的各种音色。虽然作品旨在纪念18世纪法国最伟大的作曲家库普兰，但其本身就已是一部杰作。

* **渐强** (*Crescendo*): 逐渐增加音量。

* **行进** (*Progression*): 和声或音符的行进。

* **滑奏** (*Glissando*): 滑音的演奏，连续快速的上行或下行音程。

* **韵律** (*Rhythmic*): 音值和重音的组合。

* **和声** (*Harmony*): 指3个或3个以上的音按一定的音程关系同时发声的纵向组合。和声是和弦连续排列和相互作用的结果。

2 佛拉纳 小快板 (5'34)

00:00 17世纪流行的意大利舞曲佛拉纳是作曲家的最爱之一，但拉威尔在这里于韵律*与和声*方面都有所发挥。作品第二部分基于的旋律动

* **叠歌 (Refrain)**:重复多次的主题,通常是副歌的形式。

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

机起着“主导动机”的作用。小提琴奏出由动机而来的主题,在整个第二乐章中会以叠句*出现。

00:12 木管乐器(英国管、长笛和双簧管)与弦乐一道发展主题,并反复。

00:27 主题先后由长笛、单簧管和小提琴接过,同时改变音域和调*性。

00:41 由木管重复。

01:11 拉威尔从主题动机引申出副部主题并在乐队中此起彼伏,分别由长笛、单簧管、双簧管和英国管奏出,最后在小提琴声部结束。

01:22 副部主题的短小片段重复。

01:35 依旧是基于主题旋律的动机,双簧管奏出全新的主题,与英国管一一应一答。

01:47 弦乐下行奏出副部主题。

01:59 末乐段的重复。

02:22 第一主题重复。

02:35 在竖琴和弦乐小心翼翼的伴奏下,木管奏出全新主题。节奏与佛拉纳舞曲一样。

