

大剧院艺术课堂

LA GRAN MUSICA

附金碟一张

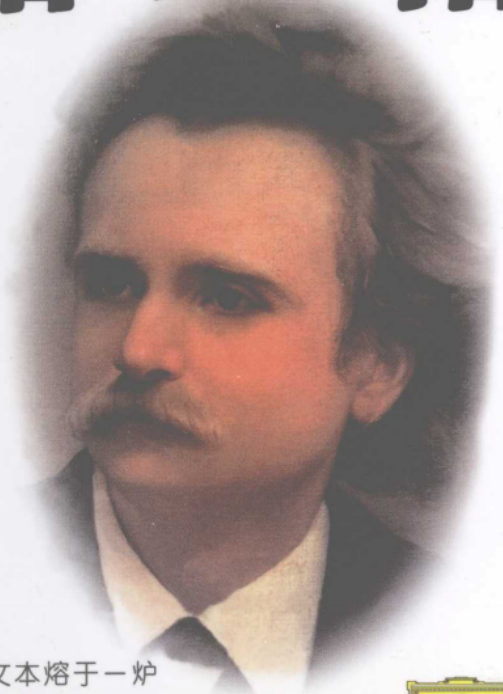
SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

GRIEG

环球经典名曲导读（续集）

格里格

北欧作曲家格里格
对挪威民间音乐的情感
一如钟情于家乡的山水
如痴如醉至死不渝
为他赢得民族乐派
奠基人的称号
不仅是脍炙人口的
音乐小品更有他倾
注心血谱写的乐队之作

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

爱德华·格里格 (1843—1907)

A小调钢琴协奏曲 作品16

- ① 1. 中庸的快板
- ② 2. 慢板
- ③ 3. 明显而中庸的快板

[13' 10]	第 13 页
[7' 05]	第 16 页
[10' 45]	第 17 页

钢琴 盖扎·安达
演奏 柏林爱乐乐团
指挥 拉斐尔·库贝利克

立体声
439 427-2 [GCL]

ADD
数码翻制

COMPACT
DISC
CD07107

培尔·金特 第一组曲 作品46

- ④ 1. 晨景
- ⑤ 2. 奥西之死
- ⑥ 3. 阿尼特拉舞曲
- ⑦ 4. 在山神殿里

[4' 00]	第 22 页
[4' 48]	第 23 页
[3' 47]	第 24 页
[2' 12]	第 26 页

培尔·金特 第二组曲 作品55

- ⑧ 1. 诱拐新娘
- ⑨ 2. 阿拉伯舞曲
- ⑩ 3. 培尔·金特回乡
- ⑪ 4. 索尔维格之歌

[4' 56]	第 27 页
[4' 41]	第 29 页
[2' 44]	第 31 页
[6' 16]	第 32 页

演奏 柏林爱乐乐团
指挥 卡拉扬

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-R12-07-406-00/A-J6
国权音字53-2007-0142
文音进字(2007)106号

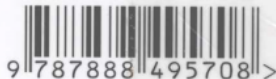
总长度

[64' 29]

©1964 (op. 16)/1972 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 7-88849-570-8

建议零售价: 49.00元

J61
S296/2

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

G EDVARD RIEG

(1843-1907)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读(续集)

格里格

 SMMPH
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

爱

德华·黑格勒普·格里格

1843年6月15日生于挪威卑尔根

1907年9月4日卒于挪威卑尔根

作曲家生平

如同亨里克·易卜生的文学造诣让挪威那些最杰出的作家都望尘莫及、画家爱德华·蒙克总是比他的同行技高一筹一样，在国际乐坛上，爱德华·黑格勒普·格里格的名气显然要比他的同胞作曲家们都要响亮得多。

格里格1843年6月15日生于挪威卑尔根一个音乐家庭。母亲是出色的钢琴家，父亲则是有着苏格兰血统的生意人，并代理过英国驻卑尔根的领事，其祖上也曾出过几位痴迷的业余音乐爱好者。格里格少年时的某一天，伟大的小提琴家奥勒·布尔（Ole Bull）告诉格里格的父母：他们的儿子天资过人，如果得到悉心培养，将来必定能成大器。于是，15岁的格里格被送到了当时欧洲最好的音乐学院之一——莱比锡音乐学院深造。尽管格里格对这所学校的墨守成规很不满，但他还是在四年之后顺利毕业。20岁出头的那几年，格里格在哥本哈根呆了很长时间。要知道，当时的哥本哈根对挪威艺术家和知识分子来说，简直就是第二个精神家园。

也正是这一时期，格里格开始对挪威民间音乐发生兴趣，并逐渐形成了早期作品中所没有的那种独到的个人风格。此后不过十来年光景，格里格就声名大振。从1874年起，挪威政府决定向他提供一笔年金，以此来保障他的艺术创作没有后顾之忧。

成年后，格里格一直饱受呼吸系统疾病的困扰，但他还是频频往来于欧洲各国——指挥自己的交响乐或独奏自己的钢琴作品，在自己的室内乐作品中弹奏钢琴，或为妻子（也是表妹）尼娜·黑格勒普（Nina Hagerup）的独唱音乐会担任钢琴伴奏——格里格的许多歌曲，几乎都是为尼娜量身定作。在欧洲各国的巡回演出中，格里格先后结识了布拉姆斯、柴科夫斯基以及其他一些伟大的音乐家，耳濡目染于欧洲高水准的音乐生活。这促使他开始思考，如何才能提高祖国挪威的全民音乐素养。

1900年，格里格的身体状况越来越差，但直到临终前不久，他仍然在坚持创作，继续开展音乐活动。1907年9月4日，格里格病逝于家乡卑尔根的一所医院，享年64岁。

作品及首演

尽管格里格本质上是个抒情小品作曲家（写出数量惊人的歌曲和钢琴小品——这对他来说简直是小事一桩），但他的《A小调钢琴协奏曲》和《培尔·金特》组曲，却是地道的乐队作品，其中的抒情性和高度戏剧性堪称旗鼓相当，至今仍是世界各地音乐会中家喻户晓的保留曲目。

《A小调钢琴协奏曲》作于1868年，当时作曲家年方25岁。1869年4月3日，该作品由钢琴家埃德蒙德·纽柏特（Edmund Neupert）与霍尔格·西蒙·保利（Holger Simon Paulli）指挥下的哥本哈根皇家管弦乐团合作首演。当年年底，格里格一家在政府基金的资助下，赴意大利度

格里格的父亲
亚历山大·格里格和
母亲杰西娜的画像

了一次长假。在罗马，格里格邂逅了李斯特。后者在试奏了那首协奏曲后，热情洋溢地称赞了格里格的才华。这首作品于1872年出版，并在作者去世前几个月进行了修订。虽然从结构上看，《A小调钢琴协奏曲》有些松散，但这是格里格首次在作品中流露出了他对挪威民间曲调的偏爱。正如格里格研究专家尼尔斯·格林德（Niels Grinde）所指出的，第一乐章“是由各不相同的几个主题乐思组成的，虽然它们的动机彼此相关，但也有许多形成对比的新材料。正是这种引人入胜的乐思上的衍进发展，使这部作品最终理所当然地树立了它的声望”。但这种引人入胜的效果，主要应当归功于清新自然的旋律：不管是热情昂扬的第一乐章，极其抒情的

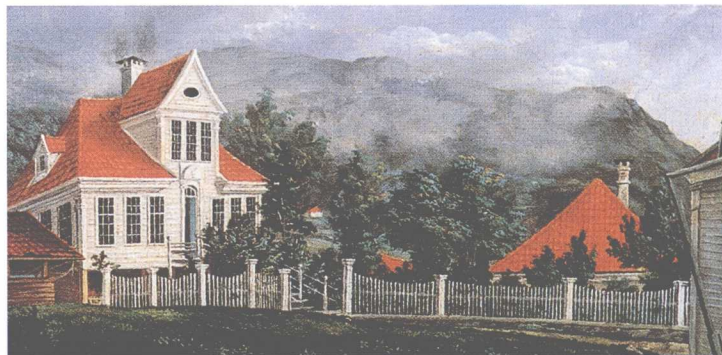
中间乐章，还是生机勃勃、节奏铿锵的终曲，都是如此。

格里格另一部常演不衰的作品是为同胞易卜生的戏剧《培尔·金特》所作的配乐。易卜生比格里格年长15岁，这位剧作家对自己那篇伟大的戏剧诗是否要创作一部简缩的表演版曾踌躇再三。但一旦决定动笔时，他立即邀请格里格来完成配乐。于是，格里格从1874年初到1875年9月，一直潜心于该剧音乐的创作。格里格共为之创作了23段配乐，该剧于1876年2月24日首演于克里斯蒂亚娜（即现在的奥斯陆）。在《培尔·金特》一剧的整个演出中，格里格的这些配乐充分显示了自己的天才，他能让戏剧性的氛围和性格刻画在寥寥数笔中就跃然眼前；与此同时，他的配乐无疑也加强了作品超自然的、神秘的一面。1888年，格里格把其中的四段音乐加工为一组管弦乐组曲，并于当年出版。紧接着在1891—1892年间，他又根据精选出来的另外四首改编成了第二组曲，并于1893年出版。就这两部组曲内的各曲次序而言，格里格是根据音乐效果本身，而不是以剧情发展来进行安排的。像轻快活泼的《安尼特拉之舞》，凄凉而动人的《奥赛之死》，培尔母亲的唱段，以及越来越狂热的《在山神殿里》等段落，都使第一组曲较之第二组曲更受欢迎。但像忧伤而又充满希望的第二组曲的终曲《索尔维格之歌》，则可能是《培尔·金特》全剧配乐中最纯洁可爱，也是最具有“格里格风味”的曲调。

历史背景

伴随格里格一生的，是挪威（这个国家和丹麦在语言、文化上有着特殊的地缘关系）对瑞典人的统治压迫所进行的坚贞不屈的斗争。在作曲家逝世两年前的1905年，挪威终于获得了独立：丹麦王子查尔斯成为挪威国王哈康七世（King Haakon VII）。1868年，当格里格创作《A小调钢

琴协奏曲》时，本杰明·迪斯雷利（Benjamin Disraeli）和威廉·格拉斯通（William Gladstone）先后出任英国首相；与此同时，尤里

格里格一家位于
卑尔根的故居，
这是当时典型的
中产阶级的住宅
（卑尔根历史博物馆）

塞斯·S·格兰特（Ulysses S. Grant）当选为美国总统。1875年，当作曲家为《培尔·金特》配乐的时候，迪斯雷利再度成为英国首相，格兰特则连任美国总统；而此时，在遥远的波黑地区（Bosnia-Herzegovina），却渐渐升起一种反抗土耳其人统

治的潮流。其时，欧洲各国军队人数对比如下：俄国336万，德国280万，法国41万，英国11万。

1868年：第一届常规贸易联合会议在英国曼彻斯特举行；美国辛辛那提红长袜队成为美国第一个职业棒球俱乐部。

1875年：普鲁士“兄弟会”被解散；第一家早冰场在伦敦开业；德国国家银行成立；海因里希·施利曼开始了对迈锡尼文明遗址的挖掘。

文化背景

1868年，瓦格纳的《纽伦堡的名歌手》和柴科夫斯基的《第一交响曲》分别在慕尼黑和莫斯科首演。1868—1869年间，陀思妥耶夫斯基的《白痴》，路易莎·麦·奥柯德的《小妇人》，以及罗伯特·布朗宁的《指

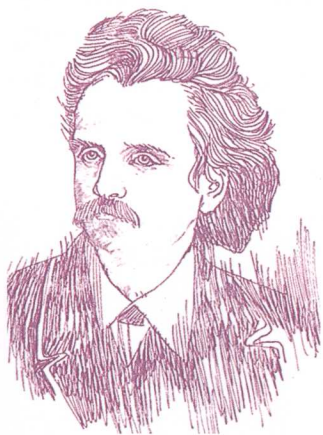
环与书》也正式出版。与此同时，德加创作了《剧院的管弦乐团》，而雷诺阿则创作了著名的《溜冰者》。1876年，格里格为易卜生《培尔·金特》而创作的戏剧配乐进行了首演；同年，拜罗伊特音乐节藉以瓦格纳《尼伯龙根的指环》的首演而开幕。格里格出席了首演，并就这部伟大的四联乐剧在卑尔根的报纸上发表了评论。同样是在德国，布拉姆斯的《第一交响曲》在卡尔斯鲁厄首演。同年，史蒂芬·马拉美出版了他的田园诗歌《牧神之午后》，由此而激发了德彪西的灵感，创作了他最重要的作品之一——管弦乐曲《牧神之午后》。此外，雷诺阿的著名油画作品《煎饼磨房的舞会》也于当年进行了展览。

唱片录音中的艺术家

盖扎·安达(GÉZA ANDA) 1921年生于布达佩斯。曾在布达佩斯音乐学院举办的弗朗茨·李斯特钢琴比赛中获大奖，之后，师从埃诺·多纳伊继续深造。从“二战”后的头几年开始，直至1976年英年早逝（钢琴家自1943年从纳粹德国逃出来后，一直定居于瑞士），安达都是国际乐坛响当当的人物；尤其是他演奏的莫扎特、贝多芬、布拉姆斯和巴托克的作品，向来都备受推崇。此外，安达还是一位杰出的钢琴教育家。

拉斐尔·库贝利克(RAFAEL KUBELIK) 1914年生于维也纳近郊，是著名小提琴家扬·库贝利克之子。先后担任过众多乐团的音乐总监，诸如捷克爱乐乐团、芝加哥交响乐团与皇家歌剧院、英国科文特花园皇家歌剧院、美国大都会歌剧院、以及巴伐利亚广播交响乐团等。在库贝利克漫长的职业生涯中，他在音乐家的心目中，一直享有着崇高的威望，尤其长于诠释马勒、德沃夏克、斯美塔那及亚纳切克等人的作品。

赫伯特·冯·卡拉扬(HERBERT VON KARAJAN) 1908年生于萨尔茨堡, 1989年病逝于萨尔茨堡附近的安尼弗。卡拉扬是20世纪后半叶最成功、最受欢迎的指挥家之一。他和世界一流的管弦乐团和剧院乐团有着密切的合作, 尤其是和柏林爱乐乐团合作(他从1955年开始直到去世前, 都是柏林爱乐的首席指挥)了大量现场音乐会和唱片录音。卡拉扬影响了整整两代音乐家同行及听众的艺术品位。

A 小调钢琴协奏曲

乐器编配

1. 短笛
2. 长笛
3. 双簧管
4. 单簧管
5. 大管
6. 圆号
7. 小号
8. 长号
9. 大号
10. 定音鼓
11. 低音提琴
12. 钢琴

1 2 3 4 5

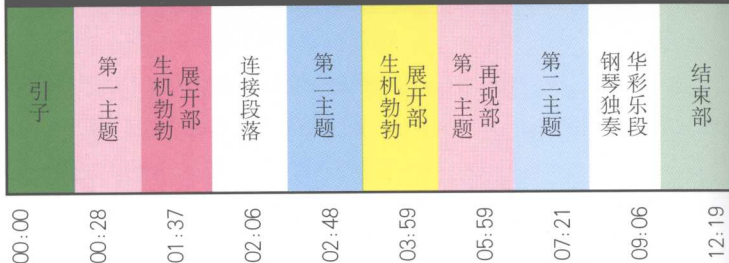
6 7 8 9

10 11 12

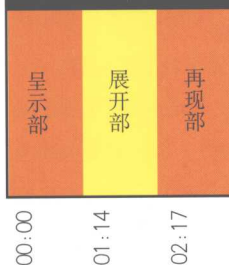
① 中庸的快板

13'10"

培尔·金特 第一组曲

④ 晨景 4'00"

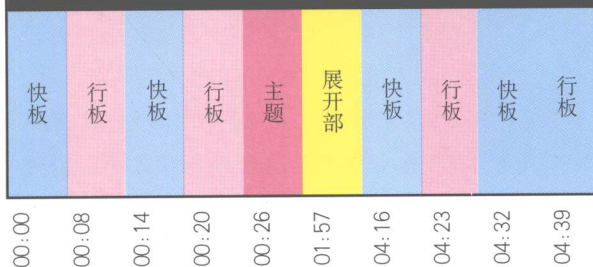
⑤ 奥西之死 4'48"

培尔·金特 第二组曲

⑧ 诱拐新娘

4'56"

2	慢板	7'05"
00:00	引子主题	
02:27	第二主题	
04:01	展开段落 连接句	
04:35	引子主题	
06:19	尾声	

3	明显而中庸的快板	10'45"
00:00	引子	
00:10	第一主题	
01:19	第二主题	
01:46	(安静地) 连接段落	
05:48	再现部 第一主题	
08:10	华彩乐段 钢琴独奏	
08:38	第一主题变奏	
09:28	尾声 行板	

6	阿尼特拉舞曲 (马祖卡)	3'47"
00:00	引子	
00:12	第一主题	
00:32	第一主题的反复	
00:51	第二主题	
01:11	展开部	
01:44	第一主题	
02:13	第二主题	
03:38	尾声	

7	在山神殿里	2'12"
00:00	大提琴与 大管	
00:46	小提琴与 双簧管	
01:21	乐队全奏	
01:49	尾声部分	

9	阿拉伯舞曲, 极快的快板	4'41"
00:00	主题一	
00:37	展开部	
01:25	主题二	
02:03	主题一	
02:19	主题二	
03:04	主题及其展开	
04:21	华彩段	

10	培尔·金特回乡	2'44"
00:00	动机一	
01:04	动机二	
01:26	间奏曲	
02:25	转入下一段落	

11	索尔维格之歌	6'16"
00:00	引子	
00:47	行板	
02:26	小快板	
03:07	行板	
04:34	小快板	
05:12	行板	

A 小调钢琴协奏曲

作品 16

乐队编制

2 支长笛、2 支单簧管、2 支双簧管、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

独奏：钢琴

* **节奏 (Rhythm)**：音乐(响)在时间长度以及重拍上的组织。

* **旋律 (Melody)**：音高不同的一连串音符的连续进行。

在格里格的“小品”世界里，我们会猛然发现这首“体量庞大”的 A 小调协奏曲。它可能是格里格最受欢迎的作品，笼统地说，从这首协奏曲中，我们看到了舒曼对格里格的重大影响——尽管格里格通过各种各样的节奏*、旋律*和民间音乐元素的应用，已经远离了德国式的浪漫主义传统。虽然这首作品在体裁上并没有多少创新，但它听起来依然令人耳目一新，堪称是钢琴曲库中的一朵奇葩。

* **和弦 (Chord)**: 同时演奏的三个或三个以上的音符。

* **主题 (Subject)**: 一个乐思, 通常是旋律性的、能够被发展或变奏的。

* **附点 (Dot)**: 表示延长正常时值的一半。(也表示断奏符号)。

* **极弱 (Pianissimo)**: 很柔弱。

* **六连音 (Sextuplet)**: 节奏划分的特殊形式之一。将音的时值等分为六部分来代替四部分, 便形成六连音。

* **琶音 (Arpeggio)**: 和弦中连续分解弹奏的音符。

* **速度 (Tempo)**: 乐曲演奏时的速度, 决定乐曲演奏时每一拍的快慢。

* **三度 (Terz)**: 即八度上面的六度。

* **半音阶 (Chromatic Scale)**: 由十二个半音组成的一个八度音程的音阶排列。

* **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小调沉暗等等。

1.1 中庸的快板 (13'10)

00:00 在一阵充满戏剧性的定音鼓滚奏后, 钢琴的引子出现了, 随着高音区大块和弦*奏响, 旋律如飞流直下, 凌空跌入低音区的轰鸣中。随之, 钢琴简短的上行独奏段落停留在和弦音型上, 宣告了引子的结束。

00:28 第一主题*由木管乐器奏出。单簧管温暖而亲切的声音升腾在长笛和双簧管的上空。节奏鲜明的附点*主题描绘了北欧斯堪的纳维亚人的民间舞蹈, 与此同时, 挪威民间的哈林舞也以两倍长的时值应和着。

01:02 钢琴开始演奏第一主题, 乐队以近似主题后半部分的音调极弱*地伴奏。钢琴家右手重复着乐队先前所述过的旋律, 左手奏出的六连音*琶音*, 营造出一种极其优美流畅的意境。

01:37 第一主题的后半部分, 是以“生机勃勃”(animato)的速度*呈现出来的。生机勃勃的旋律在键盘上上下下翻飞, 节奏也随之而变幻。最终, 这一乐段以一串下行的三度*双音半音阶*告终。

02:06 这时, 乐曲中出现了转调段落。钢琴幻化出一支美妙抒情的旋律, 双簧管呼应着, 奏出一个别致而简短的独奏段落(琶音), 随后转向新的调*性。

02:26 在新的速度记号“很慢”的指引下, 由大提琴演奏的、极富表情的C大调第二主题出现了。

02:48 钢琴接过第二主题, 并将之发展为一种悠闲惬意的性格。