

FRYDERYK CHOPIN

环球经典名曲导读

舒曼

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

舒曼真是不幸 忧郁症
笼罩了他的一生
舒曼也许是幸运的
因为 他在世时
就看到了人们对他的褒扬
作为浪漫主义音乐
热情的鼓吹者
他把诸多的个人情感
融入在作品的诗意和幻想之中

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

罗伯特·舒曼 (1810—1856)

1-3 A 小调钢琴协奏曲

(33'18)

第 12 页

钢 琴 威廉·肯普夫
演 奏 巴伐利亚广播交响乐团
指 挥 拉菲尔·库贝利克

4-16 童年情景

(17'58)

第 23 页

17-37 狂欢节

(26'48)

第 31 页

钢 琴 威廉·肯普夫

立体声

439 476-2 18 GICL

ADD

数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06016

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-R12-06-316-00/A.J6

文音进字 (2005) 1049 号

国权音字 53-2005-1199

总长度

(78'13)

SLAV
上海文艺音像出版社

CLUB INTERNATIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

© 1972(op.9)/1973(op.15)/1974(op.54) 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 7-88849-401-3

9 787888 494015 >

建议零售价: 49.00元

J61
Z258.1/10
:13

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

ROBERT
SCHUMANN

(1810-1856)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

舒 曼

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

罗

伯特·舒曼

1810年6月8日生于德国萨克逊茨威考

1856年7月29日卒于波恩附近的恩登尼希

作曲家生平

有人称舒曼为浪漫主义的代表人物，因为他在创作里融入了非常多的个人情感，而且他的创作出发点通常是音乐以外的事物。他的音乐里还有深层次的讽刺和自嘲。

舒曼于1810年6月8日出生于萨克逊的茨威考镇，并在那里长大。父亲去世后，因为母亲的坚持，他进入大学攻读法律。但是由于通过音乐来表达自己的欲望实在难以抑制，于是他退了学，开始转攻

音乐。1830年起，他来到莱比锡，师从著名钢琴教师弗里德里希·维克。那时，维克的女儿克拉拉已是著名的钢琴神童。1835年，克拉拉和舒曼相爱了。之后，舒曼成为钢琴演奏家的希望化为泡影，因为此时，他的手指几乎残废已无法控制。这可能是因为他用水银来治疗梅毒的后遗症，也可能是因为他使用了一种增强手指机能的机械所致。这种机械是舒曼自己发明的，他在日记里称它为“雪茄机”。但是，到了30岁的时候，舒曼已经创作出不少具有非凡才能的钢琴作品，其中包括《狂欢节》和《童年情景》。

1840年，尽管克拉拉的父亲强烈反对，舒曼和克拉拉最终喜结连理。此前几个月，舒曼创作出了几部流芳永世的歌曲集：《诗人之恋》、《妇女的爱情与生活》以及另外两组艺术歌曲套曲。之后，他的创作涉及多种体裁，包括室内乐、合唱和管弦乐，以及本书唱片录音里的钢琴协奏曲。舒曼还创办了《新音乐》杂志，并任主笔。通过这份杂志的影响，他向德语听众引荐了肖邦和年轻的勃拉姆斯。

舒曼在世时声誉颇高。他和妻子克拉拉一生恩爱，共育八子。克拉拉不仅是国际知名的钢琴家，也是一位颇有天赋的作曲家。但是他们的婚姻却因舒曼嫉妒克拉拉在乐界的声望而多多少少蒙上了阴影。舒曼的心理问题由来已久。担任杜塞尔多夫地方音乐指导时，他的工作也招致许多争议。1854年，他在杜塞尔多夫投莱茵河自尽未遂。此后他被监禁在波恩附近恩登尼希的一家精神病院里，并于1856年7月29日在那里病逝。

作品及其首演

1833年和1840年间，舒曼为钢琴创作了钢琴作品史上最优秀的杰作，包括《大卫同盟舞曲》、《交响练习曲》、《童年情景》、《克莱斯勒偶记》、

克拉拉·维克——舒曼的妻子，那个时代最受尊崇的钢琴家之一

《

《

钢琴作品的创作史上，很少有一位作曲家在这么短的时间内对钢琴的曲目做出如此大的贡献。在这些作品中，最受欢迎的是创作于1834年至1835年的《狂欢节》。舒曼创作这首曲调迷人、活力无限的曲子时年仅24岁。

如果仅有一部作品能拥有“不可抵御的美”，那便是《狂欢节》。舒曼在作品的各段标题中不仅以传统即兴喜剧的角色命名（如：白衣丑角彼埃罗、滑稽丑角阿尔列金、老丑角潘塔隆内和潘塔隆内的女儿科隆比内），他还给自己起了两个昵称：“尤斯比乌”和“弗洛列斯坦”。“尤斯比乌”表现他性格中安宁、沉思的一面；“弗洛列斯

坦”表现他冲动、激情的一面。有些昵称来自他先前的作品（特别是“蝴蝶”），而“埃斯特莱拉”和“基阿林娜”则喻指他生命中出现的两位年轻女子（前者即厄内斯汀·冯·弗里肯，是曾经和舒曼秘密订婚的女子；后者即克拉拉·维克）。作品的一些段落对帕格尼尼和肖邦的创作风格作了模仿，同时也汲取了许多其他的素材。《狂欢节》一曲结束于 $\frac{3}{4}$ 拍的“‘大卫同盟舞曲’战胜‘享乐主义者’”（时兴的音乐）。这些互不相同的元素放在一起，而没有成为粗糙的拼贴，是因为舒曼将这些音乐元素里的动机

很好地编织在一起了。《狂欢节》有一个副标题：“基于四个音符组成的有趣的场景”。所谓“四个音符”，即来自厄内斯汀的故乡、波西米亚小镇亚什的拼写“A-S-C-H”（舒曼用字母S代表德语里的降E，H则是德语里的B音）。巧合的是，这四个字母也存在于舒曼自己的姓氏中：SCHUMANN。并且，字母A和S连起来——AS——成了德语里的降A，这样在四个音的基础之上，又加上了第五个音。当然，《狂欢节》里用到了一个八度里的所有12个音高，但是许多主题材料则来自于A-S-C-H和S-C-H-A的各种变形。

《童年情景》的结构和设计则没有这么复杂，音乐也没有那么激动人心，但其感人程度却不亚于《狂欢节》。这部作品创作于三年之后。和10年后的《少年钢琴曲集》不同的是，《童年情景》并非为琴童练习而作。作品的灵感似乎来自于克拉拉对舒曼的一句戏语。克拉拉称舒曼经常表现得“孩子气”——对19岁的克拉拉来说，如此评价28岁的舒曼，却是十分精到的。不久，舒曼就写信告诉她，他创作了大约30首小曲子，他会选择其中13首，以《童年情景》为总标题出版。他说：“你会喜欢的，但演奏的时候，你必须忘记自己是个技巧超群的演奏家。”次年，作品出版后却遭到招致柏林的著名乐评家路德维希·雷尔斯塔伯的攻击。他认为描写小孩子的音乐不必认真对待。舒曼的反应则颇在意料之中：“情况正好相反。当然我不否认在创作时我确实想着孩子们——比如奥迪莉·弗依特那双大大的蓝眼睛（奥迪莉·弗依特是舒曼在莱比锡的朋友卡尔和亨利耶特·弗依特夫妇的女儿）——但这些标题是后来才拟上的，而且仅仅用来提示演奏家音乐的大致方向。”换句话说，舒曼只是用这些标题来提示每首小品的大致情感，而不是音乐作品所包含的“标题性”故事。有的标题好像在说这是孩子们讲的故事——“异国和异国的人民”、“奇异的故事”、“太可怕了”；有些标题指的是孩子的日常生活中发生的事情——“捉迷藏”、“孩子的请求”、“重大事件”、“在火炉旁”、“竹马游戏”、“入

睡的孩子”；另一些标题是表达当时的心情——“欢乐”、“梦幻曲”、“过分认真”；最后一首“诗人的话”——则表示舒曼以大人的身份对纯真童年的回顾和渴望。

“在七部为独奏乐器和乐团而作的协奏曲里，”希塞尔评论道，“为钢琴而作的《A小调协奏曲》无疑是最出色的，也是舒曼最愉悦的作品之一。”早在1827年，舒曼就想为自己的音乐会创作一首协奏曲。但因为他缺乏配器方面的训练，这部作品以及后来十几年中开了头的三部均未能完成。终于在1841年5月，他创作了自己构思已久的单乐章《A小调音乐会幻想曲》。先前，他写信给克拉拉说，这是一部“交响曲、协奏曲和大型奏鸣曲的杂合”。作品以这种形式于1841年8月在莱比锡布商大厦上演。担任独奏的是已有八个月身孕的克拉拉。这部作品并未出版。直到1845年，舒曼加上了“间奏曲”和“回旋终曲”，这部《A小调钢琴协奏曲》才最终成形。一些资料认为，这部作品的完整首演是1845年12月4日在德累斯顿举行的，由克拉拉担任独奏、费迪南德·希勒担任指挥；另一些人则认为，首演是在1846年1月1日由门德尔松指挥莱比锡布商大厦乐团的一场音乐会里，独奏仍然是克拉拉。之后，作品便在维也纳和布拉格上演，舒曼夫妇分别担任指挥和独奏。没过几十年，这部作品便成了协奏曲曲目中不可或缺的力作之一，直至今日仍然如此。

历史背景

1830年，法国七月革命以失败告终。被压迫的自由党再次起义只是时间问题。终于在1848年，一轮新的革命燃起烽火。首先是法国，接着便传到了德意志地区各国。1835年，青年德意志运动作家（伯尔尼、海涅）的自由主义书籍被查禁；1836年，德意志学生联盟成员弗里茨·罗

特被判死刑(后改判监禁); 1837年, 新任汉诺威国王绞死了反对废止1833年宪法的几位哥廷根大学的教授。1840年, 自由派的普鲁士国王弗雷德里克·威廉三世之子弗雷德里克·威廉四世继承王位, 尽管威廉四世对全德意志的过去抱有浪漫主义情怀, 但仍未能带领普鲁士进行宪法改革和实现国家统一。1843年, 神圣罗马帝国举行了千年庆典, 虽然早在1806年它就解散了。1844年, 西里西亚爆发了织工起义。

1832年: 杜米尔因丑化路易·菲利普国王而被判入狱六个月。

1836-1837年: 狄更斯发表《匹克威克外传》。

1838年: 狄更斯发表《雾都孤儿》。

1840年: 莱蒙托夫创作了他的第一部心理小说《当代英雄》。

1842年: 爱伦·坡发表第一批侦探小说。

1843年: 柏辽兹发表《论现代配器和管弦乐法》。

1844年: 大仲马发表《三个火枪手》。

1845年: 瓦格纳的《唐豪赛》首演于德累斯顿。

唱片录音中的音乐家

威廉·肯普夫 (WILHELM KEMPF), 1895年生于德国的约特堡。他在柏林学习音乐和哲学, 在1916年首次登台演奏。肯普夫在国内一直深受欢迎, 在“第二次世界大战”之后, 他以对德奥音乐传统的杰出诠释而享誉全球, 并以室内乐演奏家、管风琴家、作曲家和教师多种身份活跃于音乐界。肯普夫在1991年逝于意大利波西塔诺。

拉菲尔·库贝利克 (RAFAEL KUBELIK), 著名小提琴家扬·库贝利克之子, 于1914年生于布拉格附近。库贝利克是一位颇受人们喜爱和尊

茨威考的广场
茨威考是舒曼的出生地

敬的音乐家，他曾担任捷克爱乐乐团、芝加哥交响乐团、科文特花园皇家歌剧院、大都会歌剧院和巴伐利亚广播交响乐团的音乐总监。本书唱片里的作品就是他指挥巴伐利亚广播交响乐团演奏的。

乐器编配

- 1 2 支长笛
- 2 2 支双簧管
- 3 2 支单簧管
- 4 2 支大管
- 5 2 支圆号
- 6 2 支小号
- 7 定音鼓
- 8 第一小提琴
- 9 第二小提琴
- 10 中提琴
- 11 大提琴
- 12 低音提琴
- 13 钢琴

A 小调钢琴协奏曲

1 I. 柔情的快板 15'43"

2 II. 间奏曲 5'41"

3 III. 活泼的快板 11'54"

童年情景

12 IX. 竹马游戏 0'48"

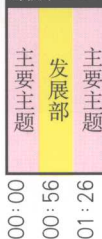
13 X. 过分认真 1'40"

14 XI. 太可怕了 1'58"

15 XII. 入睡的孩子 2'02"

16 XIII. 诗人的话 2'07"

狂欢节

24 VIII. 回答 (斯芬克斯) 0'47"

25 IX. 蝴蝶 0'48"

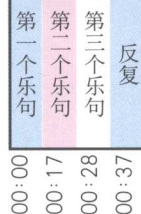
26 X. A.S. C.H. S.C.H. 1'00"

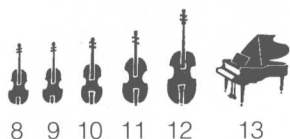
27 XI. 基阿林娜 0'47"

28 XII. 肖邦 1'21"

29 XIII. 埃特莱 0'35"

童年情景

4 I. 异国和异国的人民 1'40"	5 II. 奇异的故事 1'01"	6 III. 捉迷藏 0'36"	7 IV. 孩子们的请求 0'52"	8 V. 快乐 0'45"	9 VI. 重大事件 0'57"	10 VII. 梦幻曲 2'26"	11 VIII. 在火炉旁 1'06"
第一段 第二段 第三段	第一段 第二段 第三段	主要主题 反复	第一段 第二段	第一段 第二段	主要主题 反复	第一个乐句 第一个乐句 发展部 第一个乐句	主要主题 尾声
00:00 00:31 01:19	00:00 00:22 00:47	00:00 00:15	00:00 00:21	00:00 00:26	00:00 00:37	00:00 00:13 01:02 01:39	00:00 00:49

狂欢节

17 I. 前奏 2'21"	18 II. 彼埃罗 0'54"	19 III. 阿尔列金 0'41"	20 IV. 高贵的圆舞曲 1'08"	21 V. 尤斯比乌 1'33"	22 VI. 弗洛列斯坦 0'59"	23 VII. 卖弄风情的女子 1'08"
第一段 第二段 第三段	第一个乐句 第一个乐句 第一个乐句 尾声	主要主题 变调过渡 主要主题	第一圆舞曲 第二圆舞曲 第三圆舞曲	第一段 第二段 第三段	主要主题 发展部 主要主题	第一个乐句 第二个乐句 第一个乐句
00:00 00:44 01:09	00:00 00:14 00:29 00:43	00:00 00:20 00:25	00:00 00:13 00:37	00:00 00:42 01:19	00:00 00:23 00:48	00:00 00:38 00:47

30 XIV. 相逢 1'52"	31 XV. 潘达隆内和哥伦比内 1'08"	32 XVI. 阿勒芒德舞曲 1'01"	33 XVII. 帕格尼尼 1'22"	34 XVIII. 倾诉 0'52"	35 XIX. 漫步 1'49"	36 XX. 中止 0'23"	37 XXI. 大卫同盟进攻凡尔俗子的进行曲 4'19"
第一段 第二段 第三段	第一个乐句 第二个乐句 第三个乐句	第一圆舞曲 第二圆舞曲 反复	第一段 终止段 圆舞曲	第一个乐句 第二个乐句 反复	第一段 第二段 第三段	非常活泼地	第一主题 第二主题 第三主题 第一主题 尾声
00:00 00:41 01:28	00:00 00:13 00:56	00:00 00:18 00:29	00:00 00:32 00:46	00:00 00:16 00:32	00:00 00:33 00:51	00:00	00:00 01:13 01:58 02:26 03:41

A 小调钢琴协奏曲

作品 54

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、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

*** 传统协奏曲**
(*Concertante*): 协奏曲的一种, 通常包含技巧高超的独奏段落。

现在将要听到的这首美妙的钢琴协奏曲，是传统协奏曲 * 中的浪漫主义杰作。它遵照莫扎特和贝多芬的协奏曲形式，并为这种形式注入新的活力。

* **和弦 (Chord)**: 同时演奏的三个或三个以上的音符。

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

* **拨奏 (Pizzicato)**: 一种演奏技法, 用手指弹拨琴弦制造出短促分离的音符。

* **旋律 (Melody)**: 音高不同的一连串音符的连续进行。

* **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。

* **变奏 (Variation)**: 用同一主题作一连串节奏、和声和旋律上的变化。

* **终止 (Cadence)**: 乐句中的最后部分, 预示乐句即将结束。

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

* **音色 (Timbre)**: 声音或调性色彩的特质。

1. I. 柔情的快板 (15'43)

00:00 乐队以一个响亮的和弦*开始, 引出钢琴上一串果断的下行和弦。这串和弦引出主部主题*。首次出现时, 由双簧管在木管组的伴奏下优美地奏出。

00:28 低音弦乐的拨奏*引出钢琴演奏的主部主题。

00:47 弦乐由钢琴伴奏, 奏出次要主题。

01:00 弦乐奏出一段取材于次要主题的优美旋律*。舒曼以此作为第二主题的主要动机*。钢琴继续为弦乐旋律伴奏。

01:12 钢琴弹出一系列基于最后一个动机的变奏*, 由乐队作背景。钢琴力度增加, 引出下一个段落。

01:30 乐队强有力地奏出次要主题, 引出钢琴的下行和弦。这组和弦起过渡的作用。

01:42 在乐队的终止*之后, 钢琴营造出温暖的氛围, 演奏了一段短小的华彩段*, 弦乐在背后胆怯地以一开始听到的下行和弦伴奏着。

02:07 独奏钢琴奏出主部主题, 稍有变奏, 将这段旋律稍加发展之后交给木管声部。

02:28 木管以其独特的音色*, 变化着主题的内容。弦乐以轻柔和弦