

BERLIOZ

环球经典名曲导读

柏辽兹

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

一部《幻想交响曲》
矗起了一座里程碑
从此 柏辽兹被称为
“标题交响曲”的奠基者
作为法国
浪漫主义音乐的旗帜
他的“魔鬼配器法”
丰满而华丽
为后世作曲家开拓了道路

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

路易-埃克特·柏辽兹 (1803—1869)

克里奥佩特拉之死 (抒情场景)*

1	活泼快板 激动宣叙调	(3'13)	第 13 页
2	慢板如歌似地——宣叙调	(7'19)	第 14 页
3	沉思 神秘的广板	(5'09)	第 16 页
4	激动的快板	(3'00)	第 17 页
5	中板 有节拍的宣叙调	(4'09)	第 18 页

女高音 杰尼·诺曼

幻想交响曲 (一位艺术家生涯中的插曲)

6	I. 梦幻与热情 广板——激动而且很热情的快板 ——初迷——虔诚的	(14'28)	第 21 页
7	II. 舞会 圆舞曲 不太快的快板	(6'24)	第 26 页
8	III. 田野景色 慢板	(17'03)	第 29 页
9	IV. 赴断头台的进行曲 不太快的小快板	(4'53)	第 33 页
10	V. 女巫的安息日 小广板—快板—很快的小快板 —快板—远处的—守安息日—末日经	(9'49)	第 36 页

演奏 巴黎管弦乐团

指挥 丹尼尔·巴伦博伊姆

总长度 (75'44)

© 1979 (op. 14) / 1982 (Cleopatra) 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

立体声

439 404-2 GICL

* DDD ADD
数码录制 数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06003

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-R12-06-303-00/A₆
文音进字 (2005) 1049 号
国权音字 53-2005-1186

ISBN 7-88849-383-1

9 787888 493834 >

建议零售价: 49.00元

J61
Z258.1/3
:10

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

B LOUIS-HECTOR
BERLIOZ

(1803-1869)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

柏辽兹

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

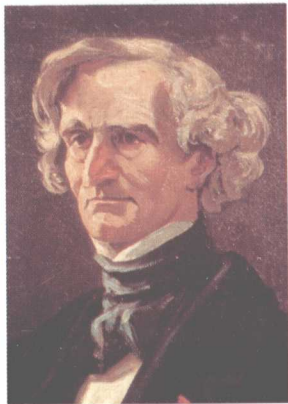
经典音乐的推广，在如今的时代背景下，比之以往一点也不轻松。商业化带来的对经典音乐的巨大冲击体现在方方面面，让经典音乐越来越有向“小众”文化发展的趋势。在这样的环境下，上海大剧院以“奉献一流的艺术作品、提供一流的艺术服务、推广一流的艺术教育”为剧院宗旨，始终坚持“国际性、艺术性、经典性”的品牌定位，持续引进“名家、名剧、名曲、名团”，精心打造公益性的“大剧院艺术课堂”，通过大剧院这一平台，向爱乐者们不断展现着音乐的美妙、艺术的极致和文化的魅力。但是，音乐的记录和诠释还有另外的方式，古典音乐在中国的推广，还有多种方式和办法，我觉得，剧院舞台与音画产品的相辅相成，可以给爱乐者带来一种全新的聆听方式。

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

路

易-埃克特·柏辽兹

1803 年生于格勒诺布尔的拉科特-圣安德烈

1869 年卒于巴黎

作曲家生平

柏辽兹是惊人的原创天才，尽管他年轻时会吹长笛和弹吉他，但从未弹好键盘乐器。他的父亲是有名望的医生，有修养却并不懂音乐。他年轻时被父亲送到巴黎学医，但音乐的力量迫使他对他父亲作出反抗。直到 22 岁，他才进入音乐学院。四年中他创作了几部重要的作品，赢得了罗马大奖，从而得到在意大利生活一年的机会。1833 年他与六年前就疯狂爱上的爱尔兰女演员哈利特·史密森结婚，那时她在巴黎演莎士比亚戏剧。然而同时，他又与钢琴家卡米尔·缪克燃烧着恋情。他和哈利特·史密森的婚姻很快破裂，后来与法裔西班牙歌唱家玛丽·雷西奥结婚。

他的生活中既有一连串的艺术成就，也有事业挫败的痛苦。1867年爱儿的死亡是他无法承受的打击，两年后他在巴黎去世。

《克里奥佩特拉之死》是他学生时代创作的优秀感人的“康塔塔”。在《幻想交响曲》中，他把痛苦的、没有回报的爱情演绎成充满音乐激情的梦幻，并在最后两个乐章里造成梦魇般的大麻幻觉。

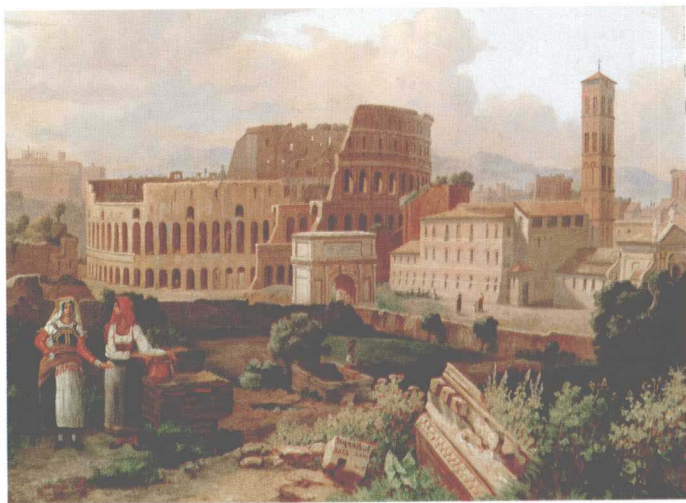
尽管著名的法国评论家和诗人泰奥菲尔·戈蒂埃将柏辽兹、雨果和德拉克洛瓦奉为浪漫主义三大家，但是柏辽兹却只有几部作品受到广泛的追捧：《幻想交响曲》、《浮士德的沉沦》、《罗马狂欢节》和《海盗》。其他的经典之作只是在20世纪的第二次世界大战后才得到认可，如：《本韦努托·切利尼》、了不起的史诗剧《特洛伊人》、根据《无事生非》改编的《比阿特丽斯和本尼迪克》、《哈罗德在意大利》（中提琴和乐队，受帕格尼尼的委托而创作）和莎士比亚的戏剧交响乐《罗密欧与朱丽叶》（独唱与合唱）、《安魂曲》、《感恩赞》与清唱剧《基督的童年》，以及完美的组歌《夏夜》。柏辽兹发明了丰满而华丽的配器法，为瓦格纳、理查·施特劳斯和许多19世纪和20世纪初的法国和俄国的作曲家铺平了道路。他的配器和指挥专著非常有影响；但是他优秀的文学功底主要表现在书、信和评论方面——《乐团的夜晚》和《回忆录》，这些文字特别适合对19世纪音乐感兴趣的读者（有英译本）。

作品及其首演

《克里奥佩特拉之死》（为女高音和乐队写的“抒情场景”）作于1829年，是柏辽兹想赢得罗马奖所做的三次努力中的最后一部作品（他在第四次比赛中得奖）。他回忆道：“我想，我写了一个有影响的作品，节奏全新的，能创造出丰富和严肃的效果，旋律慢慢展开，明显地处在长长的渐强中……”评议团决定那年不颁一等奖，却对这位年轻的、“表现出这样危险倾向”的作曲家给予一份鼓励。用柏辽兹传记作家大卫·凯恩斯的话

来说，这首“康塔塔”，“粗糙但却是天才的
惊人，冥想充满了人的灵魂……”

《幻想交响曲》（1830年，后来修改过）的副标题为“一个艺术家生涯中的插曲”。对于这首乐曲，作曲家说“有些地方写得很慢很累，有些地方却特别轻松”。他的目的是用音乐描绘他在哈里特·史密森那儿没有得到回报的爱。她代表的主题出现在每个乐章中——柏辽兹把它称之为固定乐思或迷恋。他说，第一乐章描写“热情的提示”，这个“无目的的白日梦”喷发出温柔、妒忌、愤怒和惊慌的狂热爱情。第二乐章主人公参加舞会，是他的“乐念”缠绕他，在一段辉煌的华尔兹里，他的心狂跳。第三乐章“场景在乡下”，是“爱和希望，被黑暗的预兆惊扰”。大麻幻觉主宰着第四乐章，主人公想象自己杀了恋人，正在走向断头台，亲眼看见自己被铡头。尾声里，幻觉变成梦魇般的鬼怪聚会，其间乐念主题与安魂曲里最后的审判日主题混合在一起。

古罗马圆形剧场
（李普作品，
布达佩斯国家画廊）

《克里奥佩特拉之死》首演于1829年7月30日，正是罗马大奖竞赛期间。作品至1903年发表。1830年12月5日，弗朗索瓦-昂突旺·哈本内克在巴黎音乐学院指挥《幻想交响曲》的首演，柏辽兹可能在打击乐组里担任演奏员。当时两位最出名的作曲家斯蓬蒂尼和梅耶贝尔就坐在观众席上，还有李斯特和著名的评论家菲蒂也观摩了演出。演出获得巨大的成功。

历史背景

在《克里奥佩特拉之死》和《幻想交响曲》首演之季的十六个月里，巴黎正处在1830年的大革命中，其间波旁国王查理十世被废黜，奥尔良公爵路易-菲利普接替王位。在革命期间，柏辽兹把自己锁在音乐学院，在写那首为他赢得罗马大奖的“康塔塔”，但是革命浪潮也鼓舞他很快写出了《马赛曲》的改编曲。

1829年：底特律的威廉·B·伯特拿到美国第一架打字机的专利。

1830年：利物浦——曼彻斯特火车通车。

文化背景

1829年，罗西尼在巴黎歌剧院上演他的最后一部歌剧《威廉·退尔》。

1830年，舒曼的《阿贝格主题变奏曲》（作品1），以及门德尔松的第一首《无词歌》问世。同一时期，巴尔扎克、雨果、拉马丹和斯汤达的文学作品社会反响也十分强烈。

唱片录音中的音乐家

杰西·诺曼（JESSYE NORMAN），美国本土生长的女高音，1968年在慕尼黑国际音乐比赛中获得第一名，1969年她在柏林德国歌剧院首

简·贝劳德,《歌剧之翼》1889
(巴黎卡纳瓦雷博物馆)

演的《唐豪赛》里饰演伊丽莎白。诺曼是我们这个时代最有名望的歌唱家之一,她的音乐会和歌剧表演的剧目从蒙特威尔第到现代音乐作品无不得心应手,她还定期光顾世界知名的音乐之都和参与主要的音乐节活动。

丹尼尔·巴伦博伊姆 (DANIEL BARENBOIM), 著名钢琴家和指挥家, 1942 年生于布宜诺斯艾利斯, 10 岁时随全家迁居以色列。他跟父亲学钢琴, 并在萨尔茨堡的伊格·马科维齐指挥班学习。在这张唱片里由他指挥巴黎管弦乐团演奏, 他从 1975 年至 1989 年一直领导着这个乐团。他现任芝加哥交响乐团和柏林德国国家歌剧院的音乐总监。

克里奥佩特拉之死

那时我充满了羞愧。
安东尼和恺撒的寡妇,
被交到渥大维的手里,

我没能吸引他残忍的目光。
为了重新焕发我的魅力,
我白白丧失了悲惨的守寡;
我枉费了艺术的秘密
把奴役的铁腕隐藏在鲜花下;

无法削弱
征服者的法令。

我撕破富丽俯伏在他脚下，
我的眼泪流淌在他手上，
托勒米王朝的女儿
遭受了拒绝的侮辱。

啊！折磨我记忆的日子多遥远，
映在与维纳斯媲美的起伏的胸涛中的
是安东尼和恺撒的光辉，
我胜利地站在西德纳海边！
阿克提姆把我送给胜利的反抗者；
我的君权和财富流进他的手中；
我的美貌犹存但渥大维的蔑视
比罗马箭更能打败我。

沉思

（“当我被抬进坟墓……” 莎士比亚）

我的眼泪流淌在他手里。
我受到拒绝的侮辱。
我，从与维纳斯媲美的胸涛中
胜利地跃上西德纳海岸！
吃尽苦难我还怕什么？
罪恶的女王你还要说什么？
我有权抱怨我不济的命运吗？
我有美德的特权作借口吗？
我让我夫君丢脸。
因为我，埃及受罗马奴役，
生育之神的祭礼被毁了……
我去往哪里！没有家人！没有国家！
留给我的是黑暗的永恒！

沉思
（“当我被抬进坟墓……” 莎士比亚）

全能的法老，尊贵的拉吉第，
你们可否心平气和地看她进入，
在你们的金字塔休息，
一个你们看不起的女王？

不，我要亵渎
你们安息地的辉煌。
呵，国王们，即使在那些隐蔽处
你们也会恐慌地从我身边飞走。

我有权抱怨我的不济命运吗？
我有美德的特权来指控我的命吗？
由于我，我们的神从亚历山大逃走，
生育之神祭礼被破坏。

不，我是我夫君的不幸。
他的灰在我眼前，他的影子追踪我。
因为我，埃及被罗马奴役，
因为我，众神遗弃了亚历山大的城墙，
生育之神的祭祀被毁。

地狱判官剥夺了我的统治，
我把生命交给泰峰！
面对包围我的恐怖，
我只能成为一条卑鄙的爬虫。

尼罗河的众神，你们背叛了我！
渥大维在他的战车里等我。
将死去的克里奥佩特拉
又要超过恺撒了！

乐器编配

1. 短笛	10. 大号
2. 长笛	11. 定音鼓
3. 双簧管	12. 竖琴
4. 单簧管	13. 第一小提琴
5. 圆号	14. 第二小提琴
6. 大管	15. 中提琴
7. 短号	16. 大提琴
8. 小号	17. 低音提琴
9. 长号	

克里奥佩特拉之死

① 活泼快板 激动宣叙调 (3'13")

00:01

01:41

② 慢板如歌似地——宣叙调

00:00

01:13

06:15

幻想交响曲 作品 14

⑥ 梦幻与热情 广板——激动而且很热情的快板——初速——虔诚的 (14'28")

00:01

05:14

06:20

06:35

07:53

11:51

12:26

⑦ 舞会 圆舞曲 不太快的快板 (6'24")

00:00

00:42

02:16

03:18

04:48

⑧ 田野景色 慢板 (17'03")

00:00

01:45

07:46

09:41

12:20

调

(7'19'')

慢宣叙调

00:11

3

沉思 神秘的

广板 (5'09'')

引子

咏叹调

00:01

01:03

4

激动的快板

(3'00'')

慢宣叙调

咏叹调

慢宣叙调

00:00

00:24

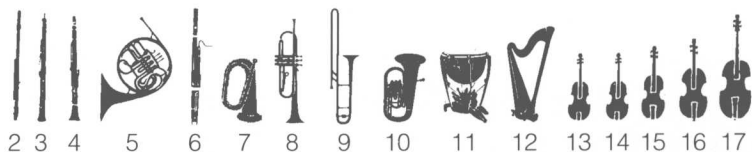
02:11

5

中板 有节拍的宣叙调 (4'09'')

宣叙调

00:00

9

越断头台的进行曲 不太快的小快板

(4'53'')

引子

第一主题

第二主题

发展部

再现部

尾声

00:00

00:27

01:38

02:03

03:13

04:18

10

女巫的安息日 小广板-快板-很快的小快板-快板-远处的-守安息日-末日经

(9'49'')

引子

主要主题

引子至震怒之日

震怒之日

发展部

安息日主题

插段

安息日主题

插段

两个主题联合

尾声

00:00

01:21

02:55

03:23

04:59

05:16

05:43

06:03

06:18

06:42

09:03

克里奥佩特拉之死

(抒情场景)

乐器编配

短笛、2支长笛、2支双簧管、2支单簧管、2支大管、4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

独唱：女高音

.....

这是柏辽兹早期的一部作品，写于1829年，获得了罗马大奖。大胆的和声和配器，在当时令人耳目一新，即使现在，他的配器法*也充满了丰富的表现力。这些都是柏辽兹以后创作的显著特征。

* **配器法** (Orchestration):
为管弦乐队谱写总谱的技术。

歌词的音乐处理刻意渗透强烈的独白心理和行将走向的体验。这种

感受贯穿在节拍性的宣叙调的声乐和乐器呈现的旋律上。

1. 活泼快板 激动宣叙调 (3'13)

* **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。

* **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。

* **和弦 (Chord)**: 同时演奏的三个或三个以上的音符。

* **旋律 (Melody)**: 音高不同的一连串音符的连续进行。

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

* **宣叙调 (Recitative)**: 一种模仿朗诵的节奏和音调变形的歌唱方式。

00:01 作曲家用器乐引子为作品营造气氛。弦乐果断地用一个动机 * 作为主调 *, 单簧管、圆号和大管用持续和弦 * 回答。这个和弦的不稳定让弦乐进入上行的扩张段。

00:22 四重奏一起演奏简短的乐句, 然后马上展开, 它的主题被打破直到卷入另一个上行。

00:36 紧张在和弦里渐弱, 又从和弦里冒出长笛、双簧管和单簧管的柔和旋律 *。

00:43 双簧管奏出柔美旋律, 与乐队奏出的一个响亮和弦一起结束。然后听到引子里的最初主题, 由弦乐奏出, 再由小提琴和大提琴优雅地复述。最后音乐形象变得模糊起来, 圆号支持的单簧管奏出神秘的半音阶 *。

01:00 大提琴有一个几乎听不见的下行旋律, 后来被低音提琴模仿。各种乐器加入逐渐展开的旋律, 直到乐队奏出一个谜一般的和弦为宣叙调 * 的进入造成悬念。

01:41 女高音开始宣叙调。弦乐在悲惨和屈从的歌声下提供尝试性的和弦, 歌声滑进低音区。停顿提高了戏剧性。内在的失望在歌声里表现得十分明显, 在弦乐同声奏出主题时变得更强烈。引子的第一主题在弦乐里显得很有力, 加强了歌词的沉重感。