

HANDEL

环球经典名曲导读（续集）

亨 德 尔

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

两百多年来
“清唱剧”画廊里
首屈一指的
当属《弥赛亚》
这部二十四天完成的
杰作 赢得了观众
折服了同辈大师
和无数后来者
并永葆其不朽的生命

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

乔治·弗·亨德尔 (1685-1759)

弥赛亚 (选段)

1	交响乐	[3' 25]	第 13 页
2	1. 有伴奏宣叙调 (男高音) 安慰我的百姓	[2' 30]	第 14 页
3	2. 咏叹调 (男高音) 一切山谷都要填平	[3' 47]	第 15 页
4	6. 合唱 他将洁净利未人	[2' 38]	第 16 页
5	7. 宣叙调 (女低音) 必有童女怀孕生子	[0' 36]	第 18 页
6	8. 咏叹调 (女低音) 报好消息给锡安的你	[4' 53]	第 18 页
7	9. 合唱 报好消息给锡安的你	[2' 09]	第 20 页
8	12. 合唱 因有一婴孩为我们而生	[4' 10]	第 21 页
9	13. 管乐 (田园交响曲)	[3' 01]	第 23 页
10	14. 宣叙调 (女高音) 野地里有牧羊人	[2' 07]	第 23 页
11	15. 合唱 在至高之处, 荣耀归于上帝	[1' 56]	第 25 页
12	18. 二重唱 (女低音、女高音) 他像牧人牧养自己的羊群	[6' 25]	第 26 页
13	24. 合唱 我们都如羊走迷	[3' 59]	第 28 页
14	27. 有伴奏宣叙调 (男高音) 辱骂伤破了他的心	[1' 38]	第 29 页
15	28. 咏叙调 (男高音) 有像这样的痛苦临到他的痛苦没有	[1' 30]	第 30 页
16	35. 合唱 主发命令	[1' 04]	第 31 页
17	38. 咏叹调 (男低音) 外邦人为什么争闹	[2' 58]	第 32 页
18	42. 合唱 哈利路亚	[3' 58]	第 33 页
19	43. 咏叹调 (女高音) 我知道我的救世主活着	[7' 16]	第 35 页
20	51. 合唱 被杀的羔羊, 用他的血赎救了我們	[3' 56]	第 36 页
21	52. 合唱 阿门	[3' 26]	第 38 页

女高音 海伦·道纳斯
女中音 安娜·雷诺兹
男高音 斯图亚特·伯罗斯
男中音 唐纳德·麦肯

合唱 约翰·奥迪斯合唱团
合唱指导 约翰·奥迪斯
演奏 伦敦爱乐乐团
指挥 卡尔·里希特

总长度

[68' 42]

©1973 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
439 485-2 [GCL]

ADD
数码翻制

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-R12-07-397-00/A-J6
国权音字53-2007-0142
文音进字(2007)106号

ISBN 7-88849-561-6

9 787888 495616 >

建议零售价: 49.00元

J61
S296/6

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

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

H GEORGE F. ANDEL

(1685-1759)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读(续集)

亨德尔

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。

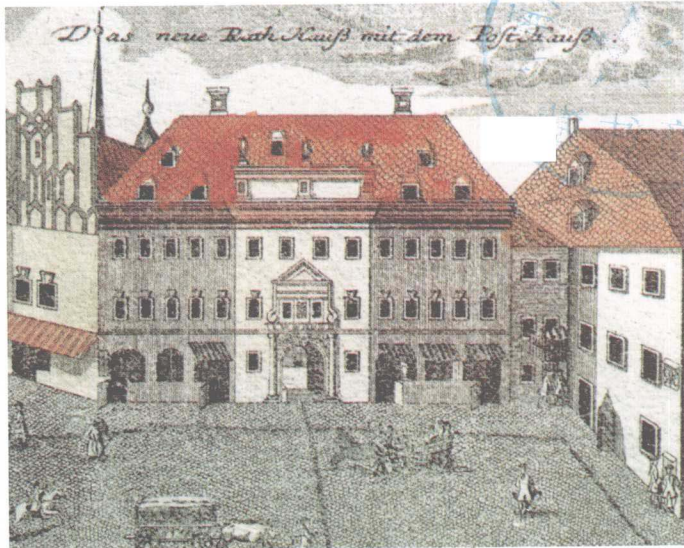
事实上，以往关于经典音乐的介绍也有不少，但几乎都是音乐与文字相分离的。一般的读者，没有音乐的感性认识来读一些文字，多少感到干涩而缺少趣味，而一些只听音乐不看文字的爱乐者，往往又会因为缺乏必要的背景介绍和文字指引，使欣赏和理解无法真正深入下去。由上海大剧院与上海文艺音像电子出版社推出的这套“大剧院艺术课堂”经典名曲导读系列，正是将音乐与文字结合的范例，也是初识经典音乐者的一位优秀向导。系列收录了由柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团等世界著名乐团演绎的古典名家的经典作品，结合作曲家的背景资料、音乐的细部分析、演出者的介绍等，不仅让音乐星空中的一颗颗璀璨明星得以立体的呈现，还将音乐作品放在了历史和文化的背景之下，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

作曲家出生地
哈雷的市政厅

乔

治·弗·亨德尔

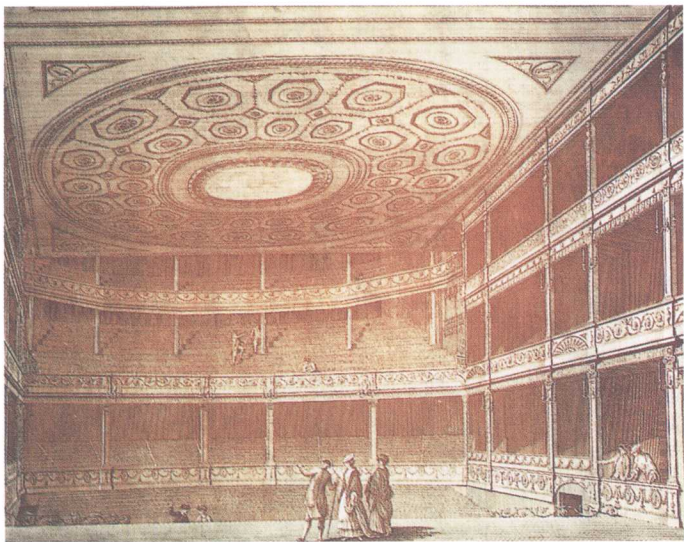
1685年2月23日生于哈雷

1759年4月14日卒于伦敦

作曲家生平

1685年2月23日，亨德尔生于萨克森附近的哈雷，父亲是外科医生，母亲是路德会牧师的女儿。父亲希望他成为律师，但是音乐的天赋和热情注定他有不同的人生。17岁时他任教堂风琴师（后来被认为是当时最优

伦敦特鲁街皇家剧院内部
(哈雷亨德尔博物馆)

秀的键盘演奏家之一)，18岁去汉堡学写歌剧。他本可以在吕贝克成为风琴手，与他的前任布克斯特胡德的女儿结婚，但是他看了她一眼后就拒绝了。亨德尔一生未婚，认识他的人说他“除了他爱的女人，他不听任何人的。不过他的恋情往往持续很短”；也有人说他“言谈举止狂暴，粗野和专横，但并不恶意……在他生气和发牢骚的俏皮话中不乏天生的幽默和快乐”。

1706年，亨德尔去了意大利。在威尼斯、佛罗伦萨、罗马和其他大城市的4年间获取了很多经验，赢得在歌剧、清唱剧、康塔塔、协奏曲和奏鸣曲创作上的成功。1710年，他成为汉诺威宫廷乐团指挥，然而当他第一次出访英国受到优厚礼遇后便决心移居英国。1712年，他定居伦敦，尽管他在那儿享受荣誉的同时也碰到不少困难，但是还是在英国度

过了余生。

亨德尔在1737年52岁时中风，所幸康复，但6/7岁时双目失明。1759年4月14日在伦敦去世，享年74岁。他被安葬在西敏寺。据研究亨德尔的专家温吞·丁说，作曲家死后，“这位娱乐王子，喜欢描绘感官享受的泛神论者和享乐主义者……成了令人瞩目的丰碑，其中不乏讽刺意味”。但是，随着亨德尔作品的复苏，又还给我们一位热情的作曲家的面貌了。

作品及其首演

两百多年来，“清唱剧”和亨德尔的《弥赛亚》实际上已经成为同义词。这个体裁里的其他作品——如海顿的《创世纪》、门德尔松的《以利亚》或亨德尔自己的《以色列人在埃及》、《犹大·马加比》等大作——都没有达到《弥赛亚》已经享誉和继续享誉的高度，尤其是在英语和德语国家里。它经久不衰的成功还由于那个惊人的事实：亨德尔仅在24天内——1741年8月22日至9月14日间完成了整部作品（除了四个曲目改自先前的作品）。由此平了他的同代人巴赫的纪录，并使后辈‘快手’莫扎特、罗西尼和舒伯特等人吃惊。1742年4月9日公开排练后4天，作曲家亲自在都柏林的新音乐厅指挥首演（1741—1742年的整个演出季，亨德尔都在爱尔兰首都，《弥赛亚》就是在那儿构思创作并演出的）。独唱者有意大利女高音克利斯蒂娜·玛利亚·阿沃格利奥和英国女低音苏珊娜·齐巴，后者作为大卫·伽利克的搭档名气更响。领队（首席小提琴）是著名的小提琴家马修·都伯克。4月13日的演出观众爆棚，剧场竟临时作出规定：男士不许佩剑，女士不穿裙撑，以节省人群的空间。那天大约有700人出席音乐会，演出为都柏林的慈善业募集到400镑，这在

当时是一笔巨款。

在亨德尔的余生中，他又多次在英国指挥《弥赛亚》：1743年3月24日，指挥科文特花园歌剧院举行了伦敦首演；同年同地后来又有两场演出；在1745、1749和1750年又分别演出过。1772年在汉堡举行了欧洲大陆的首演，同一年后来又演了两场。再度演出是在1775、1777和1778年。

亨德尔在自己指挥的演出里经常修改作品以适应歌手和乐队的需求。这在当时是很普遍的现象，因为没有固定的版本却给更注重音乐研究的我们这个时代制造了难题。然而，《弥赛亚》的结构如此严格，音乐如此复杂，不管表演者想精简人员和乐器以重现亨德尔时代的风格，还是想用大型的乐队、以强有力的独唱和庞大的合唱团来烘托声音的巨量，它总能牢牢地抓住听众。用温吞·丁的话来说，“《弥赛亚》的伟大……一方面可以说是派生于意大利歌剧、英国赞美诗和德国受难曲传统的融合，从另一方面来说是出自于亨德尔的个人信念与创作天赋的结合。它比其他文艺作品更想表达英国教会精神的抱负，然而它在当时毕竟还是一部‘娱乐剧’……（亨德尔的朋友、剧作家查尔斯·杰能士如是说）不是表达信仰的作品。不管其水平有多高”。

《弥赛亚》的歌词选自《圣经》。詹宁斯主要采用《旧约》——特别是《以赛亚书》，写出清唱剧的前两个大部分。第三部分是《新约》的背景，主要是《第一使徒书信》至《科林多书》中的内容。它没有故事线索，只有救世主来临的预言以及坚定的信念和感恩；它的宣叙调、咏叹调、二重唱和合唱使用了大量的经文。《弥赛亚》的配器主要是弦乐和键盘通奏低音，有时也使用双簧管和大管，在三段有力的合唱中（第二部结束时的“哈利路亚”、“有价值的羔羊”和第三部结束时的“阿门”）增加了小号 and 定音鼓，奏出辉煌的效果。这个录音里的选段以交响乐[1]开始——第一

库奈尔(Kneller, G.)画的英国国王乔治一世像(哈雷亨德尔博物馆)

部分是有关耶稣降临叙述；第二部分的选曲描绘耶稣受难、耶稣复活到最后上帝王国的胜利的过程；第三部分，主要描写耶稣复活和基督的到来，并以灿烂的D大调带领《弥赛亚》到达辉煌的终点。

历史背景

1707年：安娜女王（在位1702-14，詹姆士二世的女儿）统治着英格兰和苏格兰的联盟。

1701-1714年：在马尔巴拉公爵和约翰·邱吉尔的领导下，英国与西班牙开战，1704年征服直布罗陀；1713-1714年签定的条约以法国和西班牙为代价，提高了英国对殖民地的权利。

1714年：汉诺威的乔治·路德维希——他的母亲是詹姆士一世的孙女，入主英王朝为乔治一世国王。

1719年：丹尼尔·笛福写出《鲁宾逊漂流记》。

1726年：乔纳生·斯威夫特发表《格列佛游记》。

1740年：塞缪尔·里查生发表《帕米拉》。

1747-1748年：里查生发表《克莱里莎》。

唱片录音中的音乐家

卡尔·里希特(KARL RICHTER) 1926年生于德国普劳恩，是德累斯顿教会学校的唱诗班歌手。在莱比锡师从巴赫名家鲁道夫·茂斯贝格、卡尔·斯特劳伯和根舍·拉明，1949年成为圣·托马斯(巴赫)教

作曲家同时代的英国作家
约拿单·斯威夫特
(Swift, J.)

堂的风琴师。1951年离开东德定居慕尼黑，创办巴赫合唱团和后来的巴赫管弦乐团。他以擅长指挥巴赫、亨德尔和其他巴洛克作曲家的作品而闻名，并且还是古钢琴和风琴专家。里希特于1981年去世。

海伦·道纳斯(HELEN DONATH) 美国女高音歌唱家。她在自己出生的本土得州科珀斯克里斯蒂受教育，在科隆和汉诺威开始歌剧生涯，1967年加盟慕尼黑歌剧院。她在美国和欧洲的大剧院，包括旧金山、芝加哥、科文特花园、萨尔茨堡和拜罗伊特演唱帕米娜、苏珊娜、米卡埃拉和咪咪等角色。她以擅长演唱抒情角色和清唱剧闻名。

安娜·雷诺兹(ANNA REYNOLDS) 女中音歌唱家。生于坎特伯雷，就学于罗马。1960年首次亮相于帕尔马，演唱《蝴蝶夫人》中的铃木。在国际演出中，她先后亮相于斯卡拉大剧院、米兰、罗马、伦敦和纽约，以及格林德伯恩、普罗旺斯、萨尔茨堡和拜罗伊特的音乐节。她的唱片集有珀塞尔的《狄朵与埃涅阿斯》、罗西尼的《坦克雷迪》、德彪西的《佩利亚斯与梅丽桑德》、施特劳斯的《阿拉贝拉》。在瓦格纳的歌剧中，她饰演的角色有弗丽卡、瓦尔特劳特和玛格德莱妮等。

斯图亚特·伯罗斯(STUART BURROWS) 1933年生于威尔斯，学男高音前是教师。1963年首次亮相于卡迪夫，出演《纳布科》中的伊斯梅尔；但是他的国际生涯起步于雅典，1965年他在那儿出演斯特拉文斯基的《俄狄浦斯王》中的主角，由作曲家亲自指挥。他很成功地在科文特花园(长达22个演出季)演出过许多莫扎特作品中的主角(包括塔米诺、

唐奥塔维奥、贝尔蒙特等)，此外还有柏辽兹作品中的福斯特、连斯基、格里安和阿尔弗雷多等角色。他还定期在大都会歌剧院、旧金山、圣达菲、维也纳和萨尔茨堡亮相。他是一位令人尊敬的抒情歌唱家。

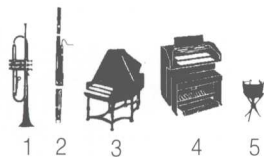
唐纳德·麦肯(DONALD MCINTYRE)

生于奥克兰的新西兰低男中音，就学于伦敦的杰尔德豪音乐学校，1959年在威尔士国家歌剧院首次登台。多年来他为赛德勒的威尔斯歌剧院和科文特花园皇家歌剧院演唱过许多瓦格纳作品的角色(沃旦、荷兰人、库尔文纳尔)，以及饰演费加罗、萨拉斯特罗、艾斯卡米罗和斯卡皮亚等角色。从1967年至1980年，他一直定期参加拜鲁伊特音乐节；大都会歌剧院、维也纳、慕尼黑、柏林、芝加哥、斯卡拉和巴黎也是他重要的演出舞台。

弥赛亚 (选段)

乐器编配

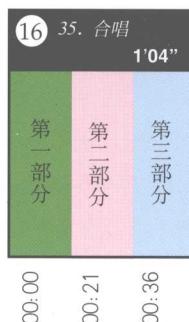
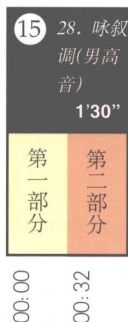
1. 小号
2. 大管
3. 羽管键琴
4. 风琴
5. 定音鼓
6. 第一小提琴
7. 第二小提琴
8. 中提琴
9. 大提琴
10. 低音提琴

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

3	2. 咏叹调(男高音) 3'47"
引子	男高音第一部分
00:00	00:23
	03:10

4	6. 合唱 2'38"
赋格主题, 女高音	男低音, 女低音, 男低音
00:00	00:11
	00:52
	01:03
	01:31
	02:12

5	7. 宣叙调(女低音) 0'36"
宣叙调	引子
00:00	00:27

6	8. 咏叹调(女低音) 4'53"
引子	第一部分
00:00	00:31
	01:47
	03:13
	04:04

10	14. 宣叙调(女高音) 2'07"
纯宣叙调	有伴奏宣叙调
00:00	00:19
	00:48
	01:15

11	15. 合唱 1'56"
主要主题	赋格
00:00	00:41
	01:37

12	18. 二重唱(女低音, 女高音) 6'25"
引子	女低音
00:00	00:22
	02:44
	05:51

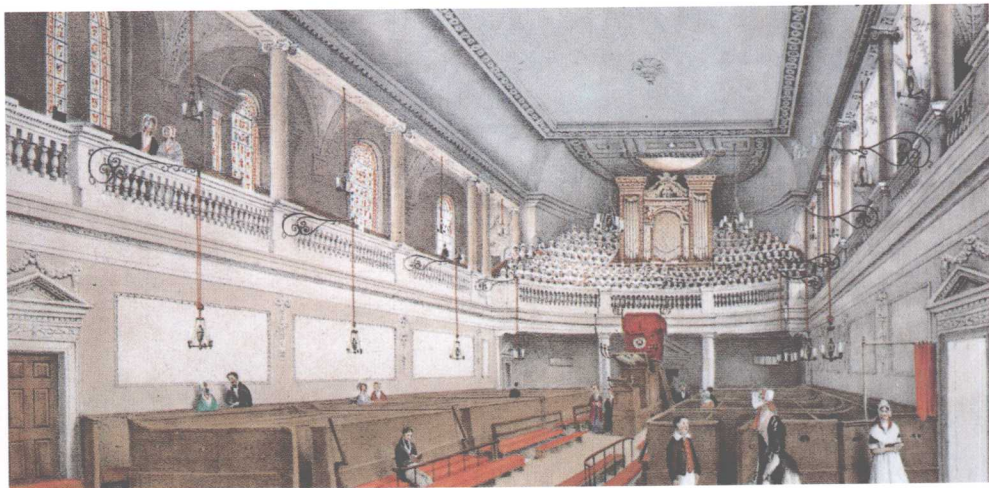
13	24. 合唱 3'59"
第一部分	第二部分
00:00	01:11
	02:06
	02:45

18	42. 合唱 3'58"
第一部分	第二部分
00:00	00:26
	01:06
	01:39
	02:40
	03:44

19	43. 咏叹调(女高音) 7'16"
引子	女高音
00:00	00:42
	03:13
	04:53

20	51. 合唱 3'56"
主要主题	赋格
00:00	01:29
	03:35

21	52. 合唱 3'26"
赋格	展开部
00:00	01:12
	02:59

伦敦育婴教堂的内部，18世纪彩色雕版画（哈雷亨德尔博物馆）

* **咏叹调 (Aria)**：声乐作品体裁，大多用于歌剧和清唱剧，曲式结构大多为ABA。

* **速度 (Tempo)**：音乐演奏的速度。

* **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。

* **旋律 (Melody)**：音高不同的一连串音符的连续进行。

1 交响乐 (3'25)

00:00 清唱剧以庄严的速度*（慢板）开始，弦乐和通奏低音奏出主题*，引出主宰全曲的宗教题材。第一小提琴奏主要旋律*，其余弦乐奏对位*。这种情况很像他的大协奏曲形式。

00:41 重复。

01:28 慢板引子后，有节制的快板进入赋格*。第一小提琴奏赋格主题；第二小提琴奏对题*。接下来，主题由中提琴和通奏低音再奏出，把赋格的主题呈示部推向结束。

01:44 含有几个旋律行进*的展开部开始。