

WAGNER

环球经典名曲导读（续集）

瓦格纳

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

在那个时代
瓦格纳备受争议
他强烈的自我意识
和惊世骇俗的作为
吸引了不少追随者
他将歌剧 真正
变革为“乐剧”
使这一体裁包容了
更多的技法 and 内涵

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

理查·瓦格纳 (1813-1883)

1 漂泊的荷兰人 (前奏曲)

[10' 28] 第 16 页

演奏 拜鲁伊特节日交响乐团

指挥 卡尔·伯姆

2 罗恩格林 (第一幕序曲)

[9' 49] 第 22 页

3 纽伦堡的名歌手 (序曲)

[9' 54] 第 25 页

演奏 柏林爱乐乐团

指挥 拉斐尔·库贝利克

帕西法尔

5 序曲

[13' 54] 第 29 页

6 圣星期五的奇迹

[12' 09] 第 32 页

演奏 巴伐利亚广播交响乐团

指挥 尤金·约夫姆

4 汤豪舍 (前奏曲)

[12' 21] 第 36 页

演奏 柏林德意志歌剧院交响乐团

指挥 奥托·格尔德斯

总长度

[75' 09]

立体声

439 445-2 [GICL]

AID

数码翻制

CD07102

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-R12-07-401-00/A-J6

国权音字53-2007-0142

文音进字(2007)106号

环球音乐

©1958 (4, 5)/1963 (2, 3)/1969 (6)/1972 (1) 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 7-88849-565-4

9 787888 495654 >

建议零售价: 49.00元

“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.

J61
S296/17

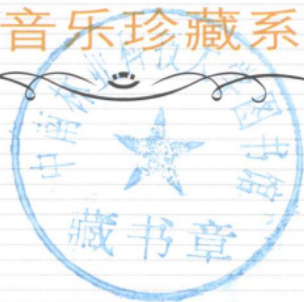

中南林 A1242427

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

LA GRAN MUSICA
CLASSICAL COLLECTION
古典音乐珍藏系列

W RICHARD AGNER

(1813-1883)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读(续集)

瓦格纳

 SMPH
上海音乐出版社

 SLAU
上海文艺音像电子出版社

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

作曲家肖像
(1853年，苏黎世)

理查德·瓦格纳

查·瓦格纳

1813年5月22日生于莱比锡

1883年2月13日卒于威尼斯

作曲家生平

瓦格纳在他那个时代是一位备受争议的人物，这不仅因为他创作了十多部奇特的歌剧名作，更由于他那以自我为中心的个性、惊世骇俗的情感生活以及对于宗教、素食主义、歌剧创作、种族论等事务的不同看法。瓦格纳的这些观点至今仍颇受争议，但在长达一个世纪的时间里，他的音乐

莱比锡音乐厅，
作曲家18岁时
曾在这里举办过
一场音乐会

却在我们的文化中占据了显赫的重要位置。瓦格纳的前奏曲和序曲也可以作为无唱词的乐剧加以欣赏。因此，无论在音乐会爱好者或歌剧迷之间，这些作品都深受欢迎。

理查·瓦格纳是19世纪乐坛最重要的人物之一，同时也是有史以来最具影响力的作曲家之一。

1813年5月22日，瓦格纳出生于莱比锡，并在家乡接受教育。从青少年时代起，他的兴趣就集中在音乐和戏剧上。瓦格纳的一生都极其动荡，命运将他从莱比锡带到里加、巴黎、德累斯顿、苏黎世、比布利希（美因茨附近）、维也纳、斯坦贝尔湖、慕尼黑、卢塞恩、拜罗伊特。为了躲避怒气冲冲的债主，躲避被激怒的政府，他还有许多其他长期频繁逗留的地方，这里就不赘述了。他将朋友的财富和女人据为己有，仿佛这是一个天才应得的纳贡。瓦格纳结过两次婚：第一任妻子敏娜·普拉娜是一位

女演员，第二任妻子则是李斯特的女儿科西玛。为了追随瓦格纳并与其共同生活，科西玛抛弃了第一任丈夫——著名钢琴家和指挥家汉斯·冯·彪罗，此人也是瓦格纳最虔诚的信徒之一。瓦格纳是一名反犹分子和狂热的排外者，他的一些并非关于音乐的宣传册曾引起骚乱，还受到阿道夫·希特勒的赞赏。尽管如此，瓦格纳十三部歌剧中的后十部，仍然在国际范围内成为许多剧院的保留节目。这些大师级的非凡作品改变了音乐史的发展进程。

瓦格纳将歌剧变为了——“乐剧”，这一概念是指音乐、诗歌、舞蹈和视觉艺术的完美结合。在重新构思音乐与戏剧之间的关系时（尤其是在他的四联剧《尼伯龙根的指环》中），瓦格纳系统地运用了“主导动机”（主要动机，或联想动机）。他将一部歌剧中（或好几部歌剧，如《尼伯龙根的指环》）的重要人物、事件或概念都赋予一个相应的音乐形象或主题，并根据戏剧情景进行合作、结合或发展。瓦格纳拓宽了那个时代和声技法的内涵，在最后几部作品中创作出了史无前例的、丰富而又复杂的音乐，为后一个世纪即将出现的变革开辟了道路。同时，他还筹划并集资建造了一座极好的剧院——拜鲁伊特节日歌剧院（巴伐利亚）。在这座剧院里，瓦格纳的作品可以在最理想的条件下演出。

1883年2月13日，当死亡来临的时候，瓦格纳已经成为欧洲文化的象征。

作品及其首演

在瓦格纳的歌剧序曲和前奏曲中，他通常都会提前把将要在歌剧中感

受到的音乐和戏剧元素展示给观众。瓦格纳的前奏曲如同一部简洁而又完整的无唱词的乐剧。正因如此,他的这类作品无论在音乐会听众或歌剧爱好者之间都同样受欢迎。

《漂泊的荷兰人》是瓦格纳的第四部歌剧,但却是他的第一部在世界各大剧院成为保留节目的作品。该剧完成于1841年,1843年1月2日在作曲家本人的指挥下首演于德累斯顿皇家宫廷歌剧院,反响热烈。后在1846年和1860年,经过两度修改。剧情描述的是:英雄(荷兰人)生活在诅咒下,只有一个女人(森塔)的爱情才能给予救赎(瓦格纳在以后作品中常见的英雄爱情双重主题,第一次在这里出现)。《前奏曲》中表现的荷兰人的鬼船在狂风暴雨和汹涌的大海中颠簸、森塔关于荷兰人的诅咒和救赎的叙事曲以及挪威水手欢快的合唱,都十分精彩地囊括了歌剧的主要戏剧和音乐主题:

歌剧《汤豪舍》(全称《汤豪舍与瓦尔特堡的歌咏比赛》)的脚本写于1842及1843年(瓦格纳歌剧的所有唱词都由他本人创作),音乐完成于1843年6月至1845年4月间。《汤豪舍》于1845年10月19日首演于德累斯顿,同样由瓦格纳本人指挥,但却没有受到观众喜爱。1847年瓦格纳修改《汤豪舍》;1851年为了《汤豪舍》的巴黎首演,作曲家再次修改了大量细节。这几场演出因为政治的而非音乐的原因,成为戏剧历史上的大事件;第三场演出后,瓦格纳收回了作品。《汤豪舍》中,由爱情得到救赎的主题同感觉与思想、身体与灵魂之间充满斗争的观念相统一。这些想法出现在《前奏曲》中,朝圣者庄严的游行与维纳斯堡情欲的挑逗,以及骑士汤豪舍赞美维纳斯之歌的直白形成鲜明对比。

完成《汤豪舍》之后,瓦格纳几乎立即着手《罗恩格林》脚本的写作,

布拉格景色，
近处为卡洛斯大桥
(拜鲁伊特，
理查·瓦格纳博物馆)

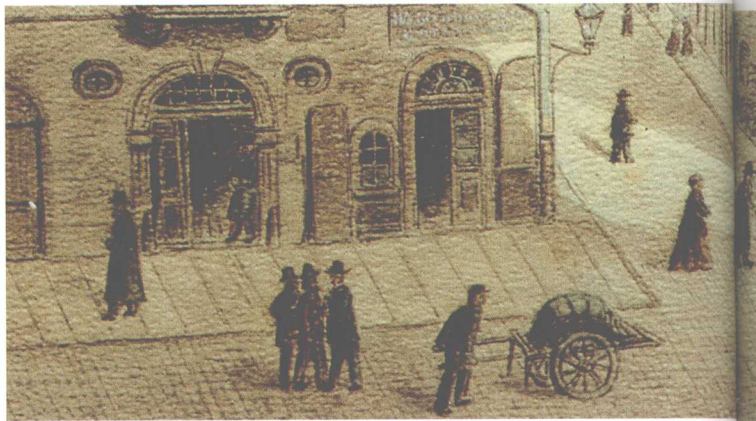
但大部分音乐创作于1847年，整部作品于1848年完成。1850年8月18日首演于魏玛，由李希特指挥，取得成功。然而，1858年《罗恩格林》在慕尼黑的首场演出才是瓦格纳事业转折点的关键——巴伐利亚未来的国王路德维希二世观看了那场演出，后来他成了瓦格纳的保护人。在《罗恩格林》中，由爱情获得救赎的主题再次成为故事的主要内容，但这次是以安格鲁萨克逊及德国的中世纪传说为基础。精致的《第一幕序曲》是关于圣杯主题的思考，这一主题光辉逐渐耀眼，随后消失。

瓦格纳早在1845年就完成了《纽伦堡名歌手》其中一场的歌词草稿，其余脚本直到1861—1862年间才全部完成，而完整的乐谱则成形于1867年10月。这些年间，通过创作《指环》的前两部及《特里斯坦与伊索尔德》，瓦格纳的作曲技巧已经完全成熟。《纽伦堡名歌手》是瓦格纳所有伟大作品中唯一的喜歌剧，并在某些方面代表着向早期歌剧的回归，或者说与传统歌剧方法的融合。比如大量使用合唱及大型的群众场景——这些在《罗恩格林》之后都被他所弃用。尽管此剧的主要人物汉斯·萨克斯有丑化瓦格纳最严厉的评价家之一爱德华·汉斯利克之嫌，以及歌剧的最后一场有排外倾向等等，《纽伦堡名歌手》从根本上

说，仍是一部丰盛、迷人的作品。该作品《序曲》可能是音乐会上演奏次数最多的瓦格纳作品，其中包含了歌剧的主要主题，如“名歌手进行曲”、“瓦尔特与艾娃的爱情”、“瓦尔特赞歌”等；在激奋的结尾处，《纽伦堡名歌手》的新旧主题在一个辉煌的对位中结合。该剧1868年6月21日首演于慕尼黑皇家宫廷和国家剧院，演出中，瓦格纳在皇宫就坐在国王的身边。这次演出由汉斯·冯·彪罗指挥。此时，科西玛已于四年前离开彪罗，与瓦格纳共同生活；两年后科西玛与彪罗才正式离婚，并与瓦格纳结婚。

早在1857年，瓦格纳就开始酝酿以帕西法尔的故事（基督教中世纪传说中的“纯真的傻子”）为基础构思一部乐剧，但脚本直到20年后才告完成，大部分音乐则谱写于1877至1882年间。不管从音乐或戏剧角度而言，这都是一部神秘剧，瓦格纳的创造力至此已经发展到了更高的境地。在这部宗教神秘剧中，瓦格纳不仅讲述了救赎的主题、情欲对峙

19世纪
一幅油画中的莱比锡。
理查·瓦格纳
出生的地方

心灵的主题，同时也涉及忠诚与自我实现的矛盾这一主题。本专辑中，我们将听到辉煌的《第一幕序曲》，其中包含了歌剧的重要主题；还将听到《圣星期五的奇迹》的庄严音乐——在这一场里，可以领略到大自然具有的魔幻色彩。

《帕西法尔》1882年7月26日在拜鲁伊特节日剧院首演，由赫尔曼·列维指挥。七个月后，瓦格纳逝世。

历史背景

瓦格纳的盛年正值德国逐步走向统一的时期，德国的统一很大程度上得益于威廉一世和俾斯麦首相领导的普鲁士。瓦格纳在政治上被认为是激进分子，但同时他也是民族主义者。他始终表现出愿意接受实际保护人、巴伐利亚路德维希二世及其他权贵的薪俸。

19 世纪
一帧图片中的卢塞恩
(拜鲁伊特,
理查·瓦格纳博物馆)

1843 年：伊丽莎白女王于十四岁成年时，宣布亲政。

1845 年：巴伐利亚未来的国王路德维希二世出生。西班牙建立中学教育机构。

1850 年：普鲁士颁布解放宪法。西班牙皇室在圣赫罗尼莫大街新楼举行仪式。

1856 年：普鲁士侵吞汉诺威王国领土。

1868 年：俄罗斯政治活动家巴枯宁成立国际社会主义联盟。伊丽莎白女王放弃西班牙。

1880 年：维也纳医生约瑟夫·布洛伊尔通过催眠治愈歇斯底里症（精神分析的开端）。萨加斯塔建立联合党。

1882 年：意大利、奥地利和德国缔结三国同盟。

文化背景

与瓦格纳《漂泊的荷兰人》同时于1843年首演的作品有：唐尼采蒂的歌剧《唐帕斯夸莱》（首演于巴黎）；门德尔松为《仲夏夜之梦》所作序曲（首演于波茨坦）；舒曼的宗教剧《天堂边》（首演于莱比锡）。同年，狄更斯出版了《圣诞故事》。

《罗恩格林》首演的1850年，正是新哥特式建筑风格流行的时期。同年，霍桑的小说《红字》出版。

1868年：《纽伦堡名歌手》首演。同年，布拉姆斯完成《德意志安魂曲》；陀思妥耶夫斯基出版了《白痴》；雷诺阿展出《溜冰者》。

1882年：《帕西法尔》首演。柴科夫斯基的《1812序曲》（莫斯科）以及里姆斯基-科萨科夫的歌剧《雪姑娘》（圣彼得堡）也在同年第一次演出。尼采曾是瓦格纳的朋友，但后来二人反目，这一年，尼采出版了《快乐的知识》。除此以外，史蒂文森出版了《金银岛》，易卜生的《人民公敌》首演，莫奈创作了《费里-贝舍尔酒吧间》。

唱片录音中的音乐家

卡尔·伯姆（KARL BÖHM）出生于1894年，1917开始在故乡格拉茨（奥地利）的歌剧院登台指挥。曾在慕尼黑担任布鲁诺·瓦尔特的助手，此后在达姆斯塔特和汉堡担任总音乐指导。1933至1946年间定居维也纳，也在德累斯顿生活。在德累斯顿，伯姆指挥了挚友理查·施特劳斯

19 世纪
一幅雕版画中的
莱比锡
(拜鲁伊特,
理查·瓦格纳博物馆)

两部歌剧的首演。第二次世界大战之后，伯姆指挥过全世界大部分主要歌剧院和交响乐团，灌制了大量歌剧和交响乐唱片。1981年卒于萨尔茨堡。

尤金·约夫姆 (EUGEN JOCHUM) 1902年出生于德国巴本豪森，曾在慕尼黑音乐学院学习。1927年被任命为基尔歌剧院音乐指导。随后相继在吕贝克、杜伊斯堡担任相应职务；1932—1934年在柏林担任广播交响乐团音乐指导；1934—1949年在汉堡接任伯姆的职务，担任歌剧院音乐指挥及爱乐乐团的指挥。1949年创建巴伐利亚广播交响乐团；1961—1964年担任阿姆斯特丹音乐厅管弦乐队音乐指导；1977年被任命为伦敦交响乐团首席指挥。约夫姆尤以指挥布鲁克纳、巴赫、贝多芬、海顿和莫扎特的作品闻名于世。1987年约夫姆在慕尼黑逝世。

拉斐尔·库贝利克 (RAFAEL KUBELIK) 著名小提琴家扬·库贝利克的儿子。1914 年出生于布拉格附近，在布拉格音乐学院学习。1934 年作为捷克爱乐乐团指挥，他首次登台演出。两年后他被任命为乐队音乐指导，直到 1948 年离开自己祖国，始终担任着这一职务。此后，库贝利克定居英国，后迁往瑞士（1973 年加入瑞士国籍）。曾在芝加哥交响乐团（1950—1953）、科文特花园皇家歌剧院（1955—1958）、大都会歌剧院（1973—1974）以及巴伐利亚广播交响乐团（1961—1980）担任音乐指导。他是一位备受音乐家爱戴和尊敬的人物。