

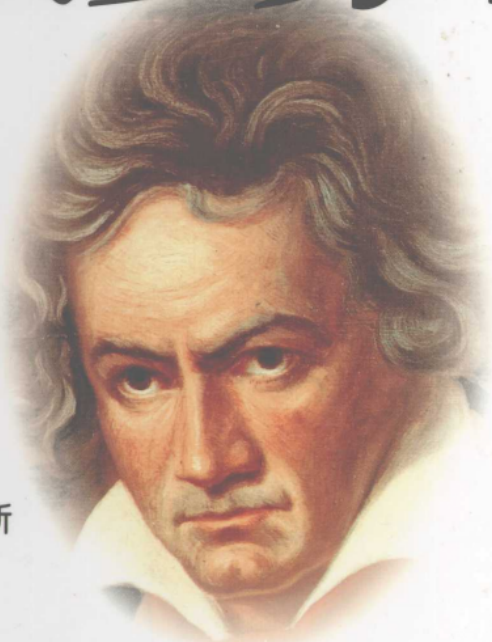
BEEETHOVEN

环球经典名曲导读

贝多芬 1

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

在古典音乐世界
飘荡着
贝多芬不朽的灵魂
在后继者的作品中
也能看到“乐圣”的影子
他的钢琴协奏曲
以其宏伟的构思
戏剧性内涵和交响化的创新
震撼着人们的听觉

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

路德维希·冯·贝多芬 (1770-1827)

降E大调第五钢琴协奏曲

1	快板	[20'27]	第13页
2	稍慢的柔板	[8'03]	第16页
3	回旋曲 快板, 但不可过度	[10'15]	第18页

G大调第四钢琴协奏曲

4	有节制的快板	[17'16]	第23页
5	流畅的行板	[5'07]	第25页
6	回旋曲 活泼地	[10'07]	第26页

演奏 维也纳爱乐乐团
钢琴 海曼尼
指挥 卡尔·伯姆

立体声

439 483-2 [18] [G.C.]

[AID]

数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06017

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-R12-06-317-00/A.J6

文音进字 (2005) 1049号

国权音字 53-2005-1200

总长度

[71'30]

SLAV
上海文艺音像出版社

CLUB INTERNACIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

ISBN 7-88849-389-0

9 787888 493896 >

建议零售价: 49.00元

© 1976 (op. 58) / 1979 (op. 73) Polydor International GmbH, Hamburg
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and
broadcasting prohibited.

版权所限 此录音制品 仅供中国大陆地区销售 Distribution in Mainland China only

J61
Z258.1/9
:6

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

LUDWIG VAN
BEETHOVEN

(1770-1827)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

贝多芬1

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

贝多芬
音乐作品的谰喻

路

德维希·冯·贝多芬

1770年12月16日生于德国波恩

1827年3月26日卒于维也纳

作曲家生平

路德维希·冯·贝多芬是这个文明社会产生的少数几个具备至高品性的艺术家之一，也是有史以来影响最为深远的作曲家。从他去世至今，他的灵魂从未真正离开过“古典音乐”的领域。你几乎可以在任何一名后继者的作品中看到他的影子，这种力量甚至还影响了当代社会对艺术家角色的定义。

贝多芬生于1770年12月，出生地是德国波恩（确切日期不可考，但通常因为他在17日受洗之故，故将他的生日定为16日）。他父亲当时在

宫廷担任歌手，当发现儿子惊人的音乐才能之后，便迫切希望他能迅速成才，故而给他制定了过分苛刻的训练计划。这一切并无损于年轻的贝多芬对音乐日益深沉的迷恋。非但如此，反而令他更加毫无保留地把洋溢在心中的爱全部奉献给自己的朋友与爱人，怀着无限爱意对待周遭世界。然而，在尚未跨入“而立”之年的时候，他受到了人生的第一次致命打击，在得知自己的听力正迅速衰退之后，贝多芬曾一度想要结束生命。他觉得自己正一步步被人们遗忘与隔绝。也许就是这种隔绝，引发或者说是逼迫他不得不另辟蹊径，体会从其他方面感知乐曲和器乐技巧的能力。因此，贝多芬相信音乐有着光的能力，会为人类照亮从悲伤通往欢乐、从无知走向通达的道路。

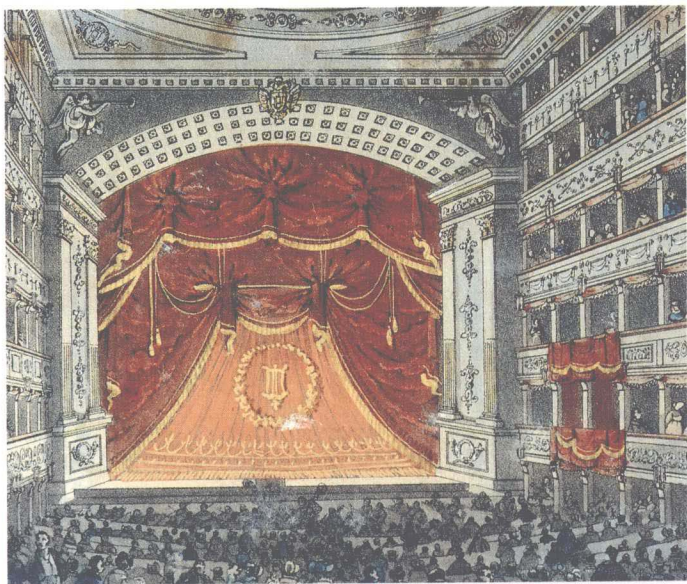
事实上，贝多芬是最早提出“艺术应当担负起道德使命”观点的音乐家。他认为艺术的精神存在于普通大众，而不应仅为宗教所专享。这种悲天悯人的博爱关爱，在一定程度上平衡了他对个体的失望与不信任。

除了他的9部交响曲、10首弦乐四重奏、10部小提琴奏鸣曲、32部钢琴奏鸣曲，以及其他数量惊人的作品之外，贝多芬全集的每一页上都闪烁着作者充满牺牲色彩的灵魂。贝多芬在维也纳经历了人生最辉煌的时刻，周围的人敬仰他甚于爱他，视他为异类。1827年3月26日，贝多芬的生命在这曾经的辉煌之地缓缓落下了帷幕。

他生前最后两首也就是收录在此的钢琴协奏曲，都是特地写给他最慷慨的资助人和学生——奥地利皇帝的兄弟鲁道夫大公的。这两首乐曲完成于贝多芬的第二个创作期（也就是“英雄时期”）。《第四钢琴协奏曲》是系列中最冥想沉思的一首，很多人说这也是最升华幽远的一首。它与《皇帝协奏曲》的恢弘宽广形成鲜明对比，而后者则以它不可一世的力度和节奏震撼了听众的听觉。

贝多芬在整个音乐生涯中创作的键盘乐作品，呈现出极其丰富的表现力——这种表现力如此之丰富，以致成就了19世纪前30年的器乐改革。正像他的32首钢琴奏鸣曲在150多年的时间里为器乐独奏提供了借鉴一样，他的5首钢琴协奏曲和交响曲也成为浩瀚乐典中各自领域的中流砥柱。评论家们习惯性地把贝多芬的作品分为三个时期，而他的5首钢琴协奏曲中的前3首就在第一个时期诞生。最后2首，也就是收录在此的，是在第二个时期或又称为“英雄”期完成的。5首协奏曲中以第四首最具冥想气质。很多人认为是最深沉、悠远的一首。因而成为许多著名钢琴演奏大师的最爱。此曲作于1805—1806年（同时进行的

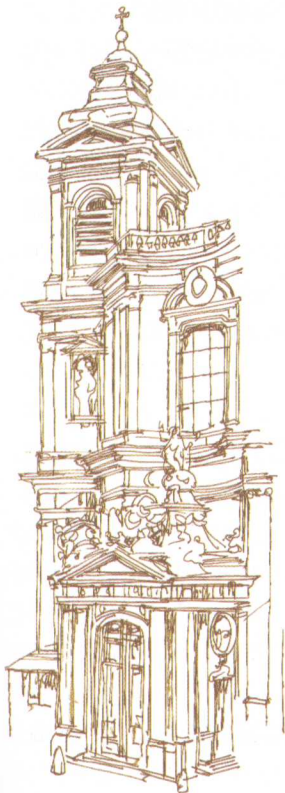
维也纳歌剧院内景
(19世纪版画)

还有《第四交响曲》、《拉苏莫夫斯基弦乐四重奏》、小提琴协奏曲以及歌剧《费岱里奥》第二稿的修改)。1807年3月6日,协奏曲首演于维也纳罗伯科维茨王子(贝多芬的资助人之一)的宫廷中,显然是这些“极端挑剔的人”“花了不少银两来请作曲家谱的曲”。贝多芬还身兼独奏家和指挥。1808年12月22日在维也纳剧院的公演,因排练不足而未获完全成功。在这场长达四小时的演出中,第五和第六交响曲也同时和公众第一次见面。当时的一段报道这样描述道:“极其险峻的一首钢琴协奏曲,出乎意料地由贝多芬勇敢地以尽可能快的速度演奏出”。之后,此曲基本没被重新演奏过。虽然作品遵循的是中规中矩的三乐章协奏曲形式,但是在很多方面却有推陈出新之举。比如一开始,就是反传统的由钢琴演奏的五小节长的引子,一下子定下了主题的基调。在充满了神秘气氛的第二乐章,却又打破主题之间的相安无事,而让它们剑拔弩张地对峙——当然是有意这样做的:如此一来,气势汹汹的管弦乐队(只限弦乐部分)的齐奏被钢琴的柔情似水的优雅叹息冲淡,豪迈之气逐渐减弱并最终被其覆盖。但是,就是这番描述还不能准确表现出这个乐章简洁而异常优美的那种激动人心的效果,这可是贝多芬所有创作中最富有诗意的一段。于是,人们不难理解李斯特所言:此曲让他想起神话中奥菲欧渐渐驯服费里斯而得以进入冥国的入口。另一方面,乐章充满忧伤气氛的尾声并没有把听众带进一出悲剧,正像神话中的奥菲欧和优丽狄茜,最后仍然是个令人欢欣鼓舞的大团圆结局一样。这里,贝多芬在他的音乐调色板上加入了小号 and 定音鼓,却没有破坏器乐透明的织体。

正如《第四钢琴协奏曲》一样,《第五钢琴协奏曲》也是献给贝多芬最重要的资助人 with 学生——奥地利皇帝的兄弟鲁道夫大公的。但是除此之外,两曲无一共同点。前一首如窃窃私语,而后一首则恢弘宽广,后者以它不可一世的力度和节奏震撼了听众的听觉感官。除了《第三交响曲(英雄)》,这首被俗称为“皇帝”的协奏曲在贝多芬众多作品

维也纳圣彼得大教堂

中也被冠以“英雄”的称号。这首乐曲落笔于1809年，也正是维也纳被拿破仑帝国占领的时候，但一直到1811年11月28日才由布商大厦管弦乐团在莱比锡公演（弗里德希·施奈勒担任独奏，约翰·舒尔茨担任指挥）。整曲并没有当时笼罩在战败国奥地利上空的那种怨恨和沮丧，取而代之的是雄赳赳的、无可阻挡的胜利前进的步伐。开场的快板——贝多芬作品中最长的乐章之一——以三段欢呼喝彩般的华丽和弦作为引子，短小精干、流畅明亮的钢琴之后，是乐队的反复交替。在引子部分就定下的主题明了直入，甚至到了简单的地步，但是在整首曲子中，贝多芬将其发展转化，这包括开场的三段极其绚烂的华彩和弦。接近尾声的时候，贝多芬并没有用传统的即兴华彩独奏，而是写了一段简短的小引子来引出庄重、恢弘的乐章尾声。而第二乐章却在令人惊讶的B大调上，它所带来的安静、抒情的悠远意境与其他外向、激昂的乐章显然有着天壤之别，但是在本质上也具有“积极向上”的意味。恬静安详、暖暖的热情，难以找到一丝内心挣扎的痕迹——这种隐约的挣扎在贝多芬的作品中其实并不少见。第二乐章并没有直接进入尾声，而是淡入到一段由钢琴、小号（演奏长长的低声的降B调）和拨弦共同演奏的乐段，充满了神秘和期盼的心情。这个小段猛然间爆发，一直到雷霆万钧的终曲，势不可挡的主动机中满是参差不齐的节奏变形。快到结束的时候，钢琴在军乐般定音鼓的伴奏下渐渐舒缓下来，直至在空气中蒸发消失。这就像贝多芬在暗暗地模仿军队撤离时的情景。然而，之后却是一段始料不及的令人眩晕的钢琴华彩，由管弦乐奏出的旗开得胜后热情洋溢的尾声。

历史背景

拿破仑发动的大小战争在欧洲大地蔓延，统治了这片大陆上的生灵。在耶那和达姆斯塔特（1806）大败普鲁士军队以及与俄罗斯分享

对欧洲的统治后，这位法国皇帝对英格兰下了封锁令。同一年，弗朗西斯二世辞掉了神圣罗马皇帝的头衔，他像弗朗西斯一世那样只拥有奥地利皇帝的称号。由于他的辞位，追溯到查理曼时代的千年帝国也宣告灭亡。1809年，拿破仑再次打败哈布斯堡王朝，夺取伊利里亚省进入维也纳。他与未给他生下一子的约瑟芬离婚。为的是与弗朗西斯一世的女儿结婚。后者于1811年3月为其生下一子，这也在无形中帮助拿破仑巩固了他的帝国。

文化背景

1806年，阿尔尼姆和布伦坦诺发表了他们关于德国民间诗歌的总集——《男童的神奇号角》。同年歌德发表《浮士德》第一部分。

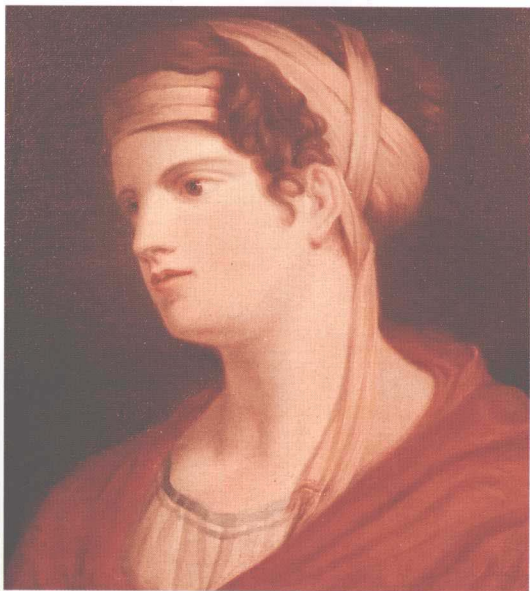
1808年，德国画家卡斯帕尔·大卫·费利德里希笔下最早的浪漫派作品问世。

1814年，戈雅忽来灵感而创作了振聋发聩的《1808年5月3日夜枪杀起义者》。同年安格尔创作了《瓦平松的浴女》和《伊迪帕斯和斯芬克斯》。

1809年，海顿逝世，门德尔松诞生。

唱片录音中的音乐家

波里尼(MAURIZIO POLINI)于1942年出生于米兰，11岁即登台表演。18岁时在华沙举行的肖邦国际钢琴大赛中获胜。在前期的巡回演出中，他学习和尝试了作曲和指挥。1960年中期，他开始了音乐会钢琴演奏家的生涯，并迅速在全球名声鹊起。他的身影经常在欧洲、美国和日本的各大音乐厅中出现，不是独奏便是与知名管弦乐团合作。他对政治和社会的关心表现在他热衷于当代音乐的公益性演出。他和他的朋友阿巴多一起，在20世纪70年代早期便发起了为

特蕾莎·布鲁斯维克肖像，
贝多芬将《月光奏鸣曲》
题献给了她

工人群众演奏的普及音乐会，为的是将音乐带出常规演出场所。波里尼同时也是一名活跃的室内乐演奏家和声乐伴奏家，1981年在佩萨罗的罗西尼歌剧节中，他还第一次以指挥身份在舞台上亮相。

卡尔·伯姆(KARL BOHM)于1894年出生，首次登台是1917年在其故乡奥地利的格拉兹歌剧院。之后，他在慕尼黑成为布鲁诺·瓦尔特的助理，然后在达姆施塔特和汉堡担任首席指挥。1933年至1946年间，他主要在维也纳和德累斯顿活动。战后，伯姆担任了世界上几乎所有主要歌剧团和管弦乐团的指挥，并录制了大量的歌剧、交响乐曲集。1981年逝世于萨尔茨堡。

乐器编配

1. 长笛
2. 双簧管
3. 单簧管
4. 大管

5. 圆号
6. 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

降E大调第五钢琴协奏曲

G大调第四钢琴协奏曲

[8'03"]	
第四变奏	04:38
第五变奏	05:18
第六变奏	05:48
进入下一个乐章	07:37

3 回旋曲 快板，但不可过度 [10'15"]	
副歌 A	00:00
B 节	01:07
间奏	02:11
副歌 A	05:38
B 节	06:45
间奏	07:41
尾声	09:52

[5'07"]	
华彩	03:14
尾声	04:12

6 回旋曲，活泼地 [10'07"]	
A 段	00:00
B 段	01:14
发展	01:44
A 段	02:36
B 段	04:41
发展	05:10
A 段	06:35
B 段	07:12
华彩	07:54
尾声	08:43

第五钢琴协奏曲

降E大调 作品 73

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

.....

如果说《第四钢琴协奏曲》是贝多芬保留曲目中最重要的一首，那么《第五钢琴协奏曲》则成就了他在追求形式和自由幻想上取得的完美统一。有种说法是，这首协奏曲的伟大之处使它成为一部为钢琴而作的“交响曲”。在《第四钢琴协奏曲》里，主题*由独奏家加以发展；而在这部作

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

* **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。

* **奏鸣曲式**

(Sonata form): 经常使用的一种曲式, 其一般结构为呈示部—展开部—再现部。

* **回旋曲** (Rondo): 一种曲式, 一个主题先在开始时呈现, 后在整个乐曲中回现。

* **旋律** (Melody): 音符有组织的横向组合, 也就是常说的曲调。

* **副歌** (Refrain): 作品中反复重复的部分, 大多由合唱来承担。

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

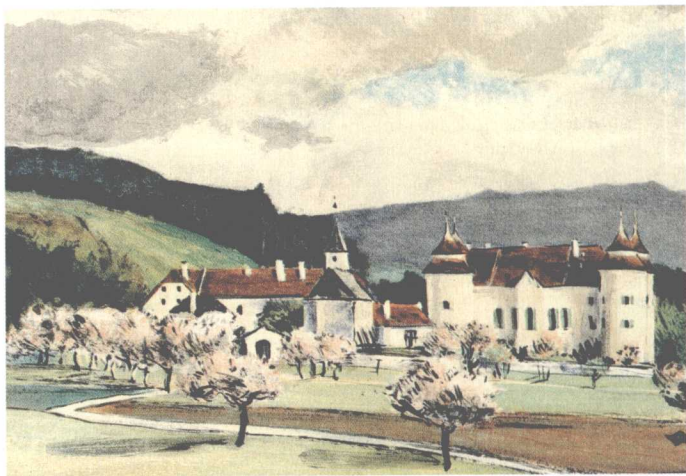
* **主音** (Tonic): 音阶的第一音 (例如C大调和C小调中的C音), 也是调的基音和调性的中心。

品中, 贝多芬则做了一个大胆的创新——独奏家在音乐的开场部分即演奏一段真正的炫技华彩段*。

虽然人们认为这首协奏曲是由奏鸣曲*曲式或回旋曲*曲式演变而来, 要真正描述它的结构必须跳出任何理论和形式上的条条框框。所以, 在这里再也不仅仅是常规的两个主题, 炫技乐段构成了旋律*发展, 副歌*能被发展成如此之多的变奏*, 甚至可以被当作一个新乐章。贝多芬的音乐就是这样永远让人琢磨不透, 难以归类。

1.1 快板 (20'27)

00:00 管弦乐演奏主音*和弦* (降E大调), 钢琴以它为起点开始演奏琶音*和炫技乐段, 就好像是一个华彩。正是这一点创新使这首作品打破常规而不同凡响。

维歇尔城堡,
靠近维森堡
(维也纳国家博物馆)