

TCHAIKOVSKY

环球经典名曲导读

柴科夫斯基 1

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSED

他用音乐诠释一个
颂扬爱情的童话故事
让《天鹅湖》插上了翅膀
他以哀婉凄凉
和难以承受的辛酸
谱写了一部“悲怆”交响
冥冥之中死神似在门前张望
而柴科夫斯基
则以鲜明的个性铸就了辉煌

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

彼得·伊利奇·柴科夫斯基 (1840—1893)

芭蕾舞剧《天鹅湖》组曲

1	I. 场景 中板	(2'49)	第14页
2	II. 圆舞曲 圆舞曲速度	(7'05)	第15页
3	III. 天鹅之舞 中庸的快板	(1'47)	第19页
4	IV. 场景 行板 - 不太快的行板	(6'42)	第20页
5	V. 匈牙利舞曲 (恰尔达什) 中板 - 甚快板
- 活泼的中板	(4'01)	第21页
6	VI. 终场 激动的快板 - 每小节两拍 - 庄严的中板	(4'53)	第22页

独奏小提琴 米歇尔·施瓦贝

演奏 柏林爱乐乐团

指挥 赫伯特·冯·卡拉扬

B 小调第六交响曲“悲怆”

7	第1乐章 柔板 - 不急的快板	(17'37)	第26页
8	第2乐章 愉快的快板	(8'07)	第28页
9	第3乐章 非常活泼的快板	(8'20)	第29页
10	第4乐章 终曲 悲哀的柔板	(9'45)	第32页

演奏 列宁格勒爱乐乐团

指挥 叶甫根尼·普拉文斯基

总长度 (71'15)

立体声

439 456-2 [G.L.C.]

[ADD]

数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD06014

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-R12-06-314-00/A₁J6

文音进字(2005)1049号

国权音字53-2005-1197

SLAV
上海文艺音像出版社

CLUB INTERNACIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

ISBN 7-88849-388-2

9 787888 493889 >

建议零售价: 49.00元

© 1961 (op.74) / 1972 (op.20) 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
Z258.1/5
:15

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

T PETER ILYICH
CHAIKOVSKY

(1840-1893)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

柴科夫斯基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 with 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

德国乡村的欢庆会
(版画，1879年)

彼

得·伊里奇·柴科夫斯基

1840年5月7日生于俄罗斯沃特金斯克

1893年11月6日卒于圣彼得堡。

作曲家生平

直到19世纪下半叶，俄罗斯的音乐文化才开始全面繁荣，一些作曲家开始创作真正的杰作。以今天的眼光来看，其中最重要的当属彼得·伊里奇·柴科夫斯基。

柴科夫斯基出生于俄罗斯沃特金斯克一个偏僻落后的小镇，父亲是采矿工程师，母亲是一个非常神经质的女人。他很早就显露出音乐天分，最初在沃特金斯克学习钢琴，1848年举家迁往圣彼得堡。柴科夫斯基原先所接受的教育是为了谋求一份公职，但最终却决定成为一名作曲家。1865年柴科夫斯基以获得银质奖章的优异成绩从圣彼得堡音乐学院毕业。

在四分之一世纪还多的岁月里，他所创作的最著名的作品有芭蕾舞

剧音乐《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》，歌剧音乐《叶甫根尼·奥涅金》，第四、五、六交响曲，《第一钢琴协奏曲》和《小提琴协奏曲》。他的作品都以个性鲜明的风格写就：既不像他的俄国诋毁者宣称的那样“完全德国化”，也不如他的国外贬低者所说“纯粹是民族乐派”。

柴科夫斯基的同性恋倾向迫使他在当时的社会中对保守秘密。这个秘密让他遭受了巨大的痛苦。他和一位自己几乎不认识的女人有过一段莫名其妙的婚姻，很快就以他的精神崩溃和双方的永久决裂而告吹。和他自己富有的赞助人娜杰达·冯·梅克之间亲密而持久的友谊，完全通过鸿雁传书来维系。

他天性忧郁、孤芳自赏。但他通晓多种语言，曾远游至美国。1891年他还在那儿出席了卡内基音乐厅的开幕式。1893年，在一次伦敦皇家爱乐音乐会上，他成功地指挥演出了自己的《第四交响曲》，并在剑桥获得荣誉博士头衔。

1893年11月6日，柴科夫斯基在圣彼得堡去世，而且很可能是自杀。但是，有关他与一位青年贵族之间的暧昧关系有被揭发的危险，受了刺激因而轻生的说法是站不住脚的。在专业方面，柴科夫斯基的一生享受过荣耀也遭受过责难。但他享有持久的、世界范围的荣誉是在身后才获得的。

作品及其首演

《天鹅湖》于1875年5月应莫斯科帝国大剧院之约而作。它是柴科夫斯基创作的第一部芭蕾舞剧音乐，也是他最受欢迎的作品之一。在此之前，他已经为自己的外甥们创作了同名小型家庭芭蕾音乐，所以一旦有了创作一部大型作品的机会，他就很乐意地接受了。他说写这样的作品“部分是因为我需要这笔钱，但也因为创作这一类型的音乐是我长久以来的心愿”。1877年3月4日，《天鹅湖》在大剧院首演。但那是一

三幕歌剧
《黑桃皇后》的封面
(柴科夫斯基写于1890年)

著名的圆舞曲[2]，这是和王子的生日庆典以及为他挑选王妃相关的音乐。

大多数音乐家和音乐史家认为《第六交响曲》是柴科夫斯基第六交响曲中最杰出的。它在形式上无疑是最具独创性的：开头的乐章是不同寻常的插段——情绪的起伏跌宕极为激烈；第二乐章舒缓；第三乐章快速；最后的乐章宏伟的传统模式被彻底颠覆。该作品写于1893年2月16日至8月31日间，作品的大部分是在作曲家位于克林的夏

个
本。

品于1895年在圣彼得堡马林斯基剧院再度上演。之后它才开始享受到国际的、久远的成功和荣耀。

神话故事《天鹅湖》的情节，围绕着年轻的王子齐格弗里德和美丽的公主奥杰塔之间的爱情展开。公主被邪恶的巫师罗德伯特的咒语所控制，在白天她变成天鹅，而在夜间恢复人身。只有一个男人绝对忠贞的爱情才可以破解咒语。最终，齐格弗里德对奥杰塔的爱战胜了邪恶的力量。

从这部作品中精选出来的管弦乐组曲，以简短的场景[1]开场，这个神秘的主题成了柴科夫斯基最著名的旋律之一。它平静地开始，力度逐渐增强，渐引出

季別墅中完成的。这一次，柴科夫斯基少见地对自己的成就感到很满意，“在我的一生中，我从未如此满意，如此自豪，如此快乐地意识到自己创作了一部好作品。”他说，“这是到目前为止我所有作品中最好的一部……我爱它，这种爱是我其他任何一部音乐作品无法比拟的。”

他说他想写“一部有标题（故事）的交响曲——是一个对所有人都保持谜一般神秘的标题。让他们去猜测。”在弟弟的建议下，他最终决定在出版的总谱中冠以“悲枪”的标题。但即便没有这个提示，该作品哀婉悲枪的情绪仍是显而易见的。

有一个非常有趣的例子：那个要求大管演奏员的 *pppppp*（极轻）的指示，写在乐谱中该乐器组的最后一个独奏音符下面。某著名乐团的大管演奏员声称，为了足以盖住声音他把旧袜子塞进自己的乐器里了。

不仅柴科夫斯基本人，后世大部分人都认为《第六交响曲“悲枪”》是他的代表作。1893年10月28日，它由圣彼得堡俄罗斯帝国音乐协会首演，作曲家本人亲自指挥。作品既没有惨败也不很成功。九天之后，柴科夫斯基与世长辞。

历史背景

柴科夫斯基创作《天鹅湖》的时候，俄国的沙皇是比较开明的亚历山大二世。这是一位思想进步的独裁者。由于他在1861年解放农奴运动中所发挥的作用，被人称为“解放者沙皇”。亚历山大二世于1881年被暗杀，他的儿子、极端独断专行的亚历山大三世继位。亚历山大三世撤销了其父的许多改革，他在《第六交响曲“悲枪”》首演和柴科夫斯基逝世一年后去世。在他统治期间，虽然奥斯曼帝国正处在缓慢的瓦解中，但总的来说中欧还是稳定的。强国的统治者正忙于处理殖民地事务和国内爆发的那些丑闻。亚历山大三世的皇位由他的儿子尼古拉二世接替，后者的政策则为布尔什维克革命铺平了道路。

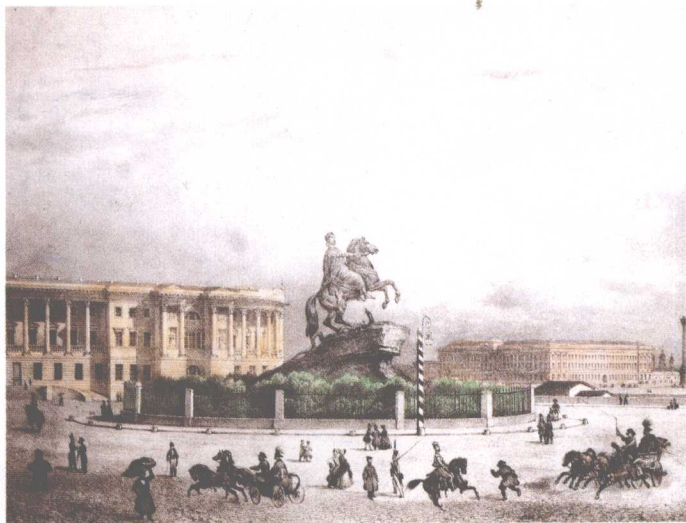
1876年，俄国的革命复兴运动随着新政党“土地和自由”的成立而继续。同年亚历山大·格雷厄姆·贝尔发明了电话。

1877年，俄国对奥斯曼帝国宣战；在普利佛那、保加利亚遭遇强大的抵抗后，俄军几乎推进到君士坦丁堡。同年托马斯·爱迪生发明了留声机。

1893年，法俄联盟签署。同年亨利·福特设计构造了他的第一辆汽车。

文化背景

1876年，在写《天鹅湖》期间，柴科夫斯基出席了瓦格纳的《尼伯龙根的指环》在第一届“拜罗伊特音乐节”上的首演（对柴科夫斯基来说是喜忧参半）。翌年，芭蕾舞剧《天鹅湖》首演；勃拉姆斯《第二交响曲》

彼得大帝纪念碑
(圣彼得堡版画)

也于同年首演，他是柴科夫斯基认识与喜爱的一位作曲家。比柴科夫斯基年长的俄国同胞陀思妥耶夫斯基，在《天鹅湖》开始创作前完成了《罪与罚》和《群魔》的写作，并在《天鹅湖》完成后着手创作《卡拉马佐夫兄弟》。1893年，即《第六交响曲“悲怆”》写作与首演的那一年，这是音乐史尤其是歌剧史上繁荣的一年，普契尼的《曼侬·列斯科》在都林、威尔第的《法斯塔夫》在米兰、洪佩尔丁克的《韩赛尔与葛莉泰》在魏玛分别首演。

唱片录音中的音乐家

赫伯特·冯·卡拉扬(HERBERT VON KARAJAN)，1908年生于萨尔茨堡，1989年卒于萨尔茨堡附近的安尼夫，是20世纪下半叶最成功、广受爱戴的表演艺术家之一。他与世界上最伟大的乐团和歌剧院合作的现场演出与录制的唱片，影响了与之共事的音乐家以及两代公众的趣味。从1955年直至逝世前。他是柏林爱乐乐团的首席指挥，本书中的

唱片即是他指挥该乐团录制的。

叶甫根尼·牧拉文斯基 (EVGENY MRAVINSKY 1903 — 1988 年) 是俄国最杰出的指挥家之一，生于圣彼得堡，受教于当地著名的音乐学院。1932 年被任命为基洛夫剧院的首席指挥，1938 年被聘为列宁格勒爱乐乐团首席指挥并与之终身合作。他指挥过普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇及其他同胞的许多重要作品的首演。在本书唱片中，列宁格勒爱乐乐团与大师合作了《第六交响曲》。

乐器编配

1. 短笛	4. 单簧管	7. 小号	10. 大号	13. 竖琴	16. 中提琴
2. 长笛	5. 大管	8. 短号	11. 定音鼓	14. 第一小提琴	17. 大提琴
3. 双簧管	6. 圆号	9. 长号	12. 打击乐	15. 第二小提琴	18. 低音提琴

天鹅湖 (组曲) 作品. 20

B小调第六交响曲“悲怆” 作品. 74

天鹄之舞 [1'47"]

01:07 01:29

4 场景 [6'42"]

00:00 01:31 02:53 04:36 06:19

5 恰尔达什舞曲 [4'01"]

00:00 00:21 02:50

6 终场 [4'53"]

00:00 01:46 03:52 04:21

9 第三乐章 [8'20"]

00:00 00:12 02:13 03:08 04:41 05:29 06:05 07:32

10 第四乐章 [9'45"]

00:00 02:22 03:59 04:45 07:20

天鹅湖

(组曲)

作品 20

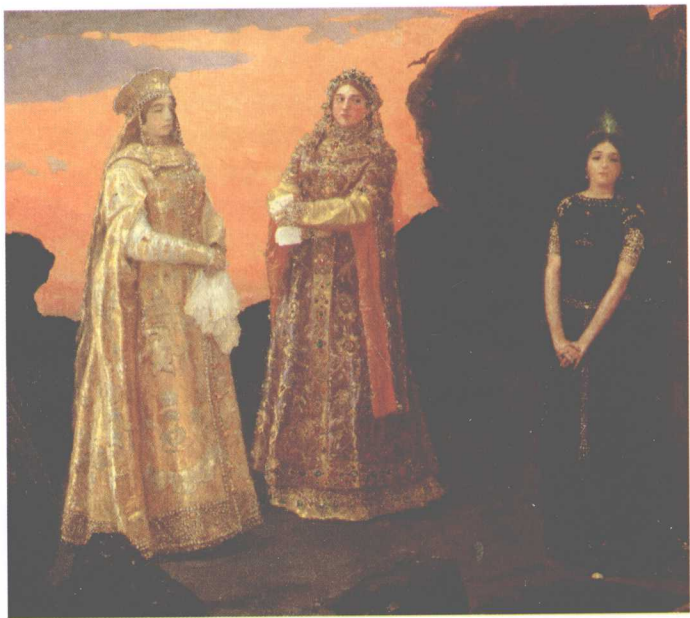
乐器编配

2 支长笛、短笛、2 支双簧管、2 支单簧管、2 支大管、4 支圆号、2 支小号、2 支短号、3 支长号、大号、定音鼓、三角铁、铙、大鼓、竖琴、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

.....

柴科夫斯基芭蕾音乐的风格属于俄国悠久传统的一部分。他的三部芭蕾舞剧《天鹅湖》、《睡美人》与《胡桃夹子》，是 19 世纪该领域最高水准的作品，并且也是一种对舞蹈理念的新的诠释。法国作曲家——特别是德里勃的芭蕾和比才、马斯涅的歌剧，对《天鹅湖》的影响清晰可见。

来自冥界的三位公主，
瓦兹涅佐夫(1848—1930)
根据一俄国传说进行再
创作的绘画作品
(莫斯科特塔科夫画廊)

该总谱的一部分写于俄罗斯，一部分写于巴黎。正是在巴黎，柴科夫斯基看到了德里勃的芭蕾《希尔薇亚》和《葛蓥莉娅》的演出。这些芭蕾作品一下子让他着了迷。他还被马斯涅和比才的音乐所吸引，迷上了比才的歌剧《卡门》。《天鹅湖》的创作灵感显示出鲜明的法国风格，气质精致优雅。故事根据斯拉夫民间传说提炼塑造而成，描述了齐格弗里德王子在夜间指挥打猎活动时的奇遇：在搜寻野天鹅时，他偷袭了一只天鹅，在他定睛注视时，这只天鹅变成了美丽的公主奥杰塔，同时她的天鹅同伴变成了优雅的少女。

脚本由弗拉基米尔·别吉切夫(Vladimir Begichev)和瓦西里·盖里采尔(Vasili Heltzer)撰写。