

SCHUBERT

环球经典名曲导读

舒伯特

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

为世人留下千部作品的舒伯特
生前竟默默无闻
尽管他生逢其时 然而
在维也纳这块音乐圣地
只有“小众”为他鼓掌
即便《鳟鱼》、《死神与少女》
这样的室内乐经典 也是在
身后才赢得“大众”的青睐
或许 是天才就要耐得住寂寞

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

弗朗茨·舒伯特 (1797—1828)

A 大调五重奏“鳟鱼”

1	第1乐章 奏鸣曲式 有活力的快板	(9'28)	第10页
2	第2乐章 奏鸣曲式 行板	(7'02)	第13页
3	第3乐章 谐谑曲 急板	(4'23)	第15页
4	第4乐章 主题 第一至五变奏 小行板	(7'42)	第17页
5	第5乐章 终曲 奏鸣曲式 合适的快板	(6'43)	第19页

钢琴 克里斯朵夫·埃森巴赫

演奏 窦克得弦乐四重奏团

小提琴 鲁道夫·寇克特

中提琴 奥斯卡·里德尔

大提琴 约瑟夫·迈尔兹

低音提琴 乔治·马克西米廉·纳格·霍特纳格

D 小调第十四弦乐四重奏“死神与少女”

6	第1乐章 奏鸣曲式 快板	[11'28]	第22页
7	第2乐章 主题与变奏 稍快的行板	[14'20]	第25页
8	第3乐章 谐谑曲 很快的	[3'49]	第29页
9	第4乐章 奏鸣曲式 急板	[9'17]	第30页

演奏 阿玛迪乌斯四重奏团

第一小提琴 诺尔伯特·布莱宁

第二小提琴 齐格蒙德·内塞尔

中提琴 彼得·希德洛夫

大提琴 马丁·拉维特

总长度

[74'35]

立体声

439 416-2 [GCL]

[ADD]

数码翻制

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-R12-06-309-00/A.J6

文音进字(2005)1049号

国权音字53-2005-1192

CLUB INTERNACIONAL
DEL LIBRO

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC GROUP

ISBN 7-88849-397-1

9 787888 493971 >

建议零售价：49.00元

J61
Z258.1/12
:9

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

Franz
SCHUBERT
舒伯特

(1797-1828)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读

舒伯特

上海文艺音像出版社

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ortongheok.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。正因为我热爱音乐，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

弗

朗茨·舒伯特

1797年1月31日生于维也纳

1828年11月29日卒于维也纳

作曲家生平

舒伯特于1797年出生于维也纳，并在那里长大，而这正是维也纳音乐活动最为繁盛的时期。舒伯特生逢其时，且拥有与生俱来的卓越天才，他的父亲是一位乡村小学校长，也是一位业余音乐家。他引导儿子走上了音乐道路，并鼓励他成为帝国宫廷礼拜堂的一名唱诗班男童。

他现存的作品最早创作于14岁，成名之作写于18岁。

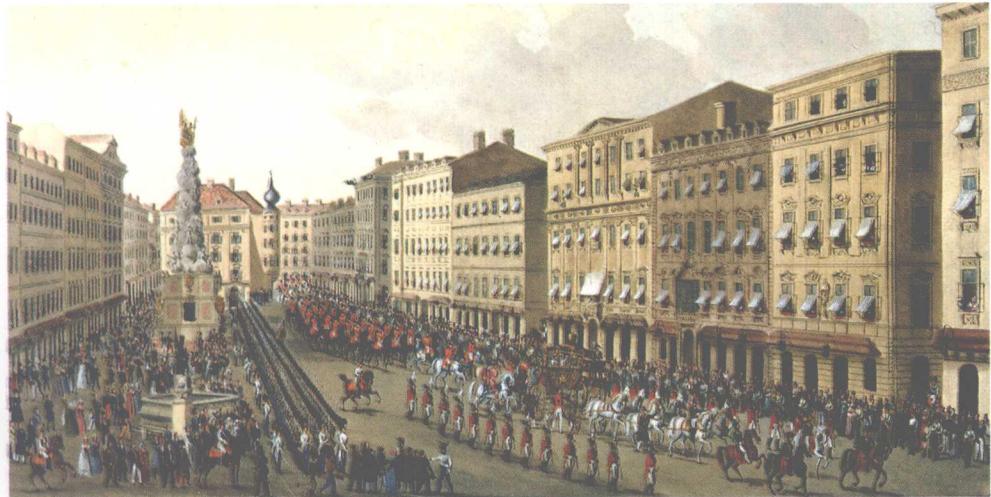
“每次我想教他一点新东西的时候，他总是已经知道了。结果我并没有指导他，而只是默默看着他，心里暗生诧异。”弗朗茨·舒伯特的第一位专业教师这样描述他和自己最出色的学生之间的关系。

舒伯特和海顿以及贝多芬同时住在维也纳。那里的剧院、宫廷、教堂和沙龙迫切需要音乐，大大激发了舒伯特的创作热情。他陆续创作了大量室内乐、管弦乐和钢琴作品，更有许多声乐作品问世。在艺术歌曲创作方面，“他表现得尤为突出”，舒伯特传记作者布朗 (Maurice J. E. Brown) 这样写道：“因为他的旋律感十分敏锐，他的和声表现力丰富，充分表达出歌词的内蕴，超越了他的前人。”

舒伯特生前默默无名，只有一些朋友和爱

好者在私人聚会上演奏他的音乐。他在25岁那年染上了梅毒，这致命的疾病破坏了他的中枢神经系统。1828年11月19日，他因此病在维也纳去世，年仅31岁。他在短短18年的音乐生涯中，为世人留下了近干部作品。其中，色调明丽、阳光四溢的《A大调五重奏“鳟鱼”》和富于悲情色彩的《D小调弦乐四重奏“死神与少女”》一直深受音乐家和爱乐者的喜爱。

维也纳
(近现代作品)

作品及其首演

《A大调五重奏“鳟鱼”》采用了一种在当时并不常见的室内乐组合：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴和钢琴。这首钢琴五重奏名作的诞生，大致可以追溯到1819年的夏天。那时，舒伯特居住在上奥地利州的小镇斯泰尔，那是他一生中最无忧无虑的一段时光。他受到当地磨坊主

的启发，在秋天于维也纳完成了这部作品，并推测，《A 大调五重奏“鳟鱼”》当时在维特去世后才得以公开出版。它的第一乐章音明亮的光泽；第二乐章具有宁静的田园风格，尽管这个乐章在不断减和弦上结束；第三乐章是一首激情四溢的谐谑曲；第四乐章是以两年前创作的歌曲《鳟鱼》为主题而作的一套变奏，整部作品也因此得名；最后的乐章活泼轻快，宛如阳光般热情洋溢。

正如《A 大调五重奏“鳟鱼”》一样，舒伯特的《D 小调弦乐四重奏“死神与少女”》同样是一部上演率极高的作品。这首弦乐四重奏也是在舒伯特去世后出版的。它是以同名艺术歌曲为主题的一套变奏（第二乐章）。但这首乐曲的性格却与《A 大调五重奏“鳟鱼”》大相径庭。舒伯特在 1824 年 3 月给一位朋友的信中写道：“想想一个人再也不能恢复健康，他完全绝望，情况正在每况愈下”；“想想一个人的热切希望全都化为泡影，爱情和友谊对他没有丝毫的眷顾，令他痛苦万分”。四重奏就是在这个月里写下的。音乐反映了他的心声，每个乐章里都可以听到愤懑、伤感、恐惧、无望和渴求。此曲于 1826 年 2 月在宫廷歌手约瑟夫·巴斯德家里首次演出。作品是为他的朋友们而写，又由他们担任演奏。

手纺车旁的玛格丽特
(画详图是一首民谣歌曲)

拿破仑时代结束后，奥匈皇帝弗朗茨一世及其首相梅特涅立即使奥地利变成了一个反动政权国家，舒伯特的全部作品就是在这种社会

文化背景

环境中写就的。

这时期，舒伯特崇敬的另一位维也纳居民——贝多芬正在创作他最后的三首奏鸣曲，以及《第九交响曲》、《庄严弥撒》、《迪亚贝利变奏曲》和最后的弦乐四重奏。这个阶段活跃的文化人有：音乐家韦伯、凯鲁比尼、罗西尼和多尼采蒂；作家布莱克、华兹华斯、司格特、雪莱、拜伦、济慈、拉马丁、司汤达、歌德、海涅、普希金和曼佐尼，以及画家基里科、安格尔、戈雅、透纳和康斯泰布尔。

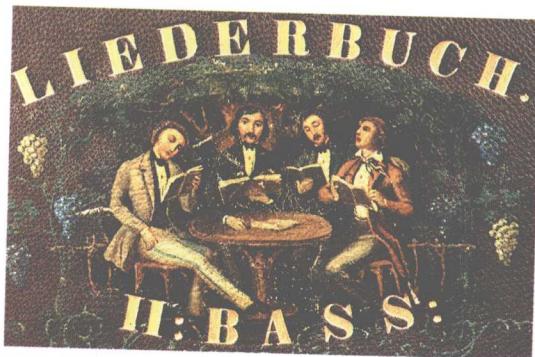
奥地利法兰西皇帝一世的肖像

唱片录音中的音乐家

克里斯多夫·艾森巴赫
(Christoph Eschenbach)，1940年生于沃洛兹拉夫(原属德国，称布雷 斯劳)，学于汉堡音乐学院，20世纪60年代在国际乐坛上成名。他不但以钢琴家身份活动，还从1988年起出任休斯敦交响乐团首席指挥。

寇克特弦乐四重奏团
(Koeckert String Quartet)，由小提琴家鲁道夫·寇克特创立于1939年，现已全部更换人马，但人事更替是逐步进行的。该团曾首演过布鲁克纳、欣德米特、吉纳斯特

艺术歌曲书的封面
(维也纳音乐家协会)

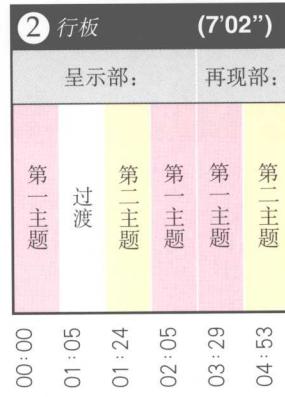
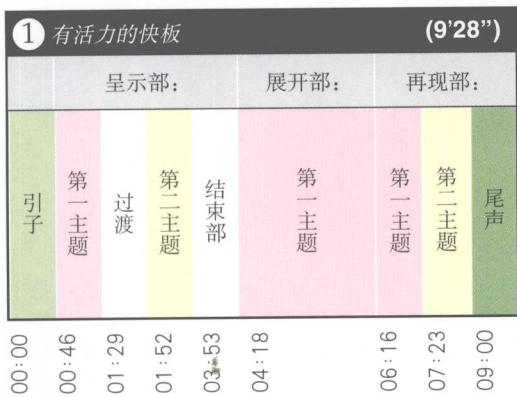
拉、克莱涅克等作曲家的作品。本书唱片中的《A大调五重奏“鳟鱼”》的录音由该团成员演奏。

阿玛迪乌斯四重奏团 (The Amadeus Quartet) 是当年出类拔萃的四重奏团之一。1947年成立于英国，由三位年轻的维也纳流亡音乐家和英国大提琴家马丁·拉维特 (Martin Lavett) 组成。该团始终以原班人马演出，1987年中提琴家彼得·希德洛夫去世后宣告解散。作曲家本杰明·布里顿 1975 年创作的《第三四重奏》即题献给该团。

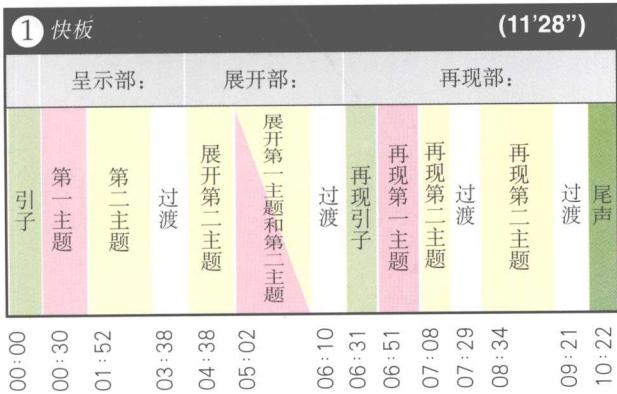
乐器编配

1. 钢琴	4. 中提琴
2. 第一小提琴	5. 大提琴
3. 第二小提琴	6. 低音提琴

A 大调五重奏 “鳟鱼” Op.114, D667

D小调第十四弦乐四重奏“死神与少女” D810

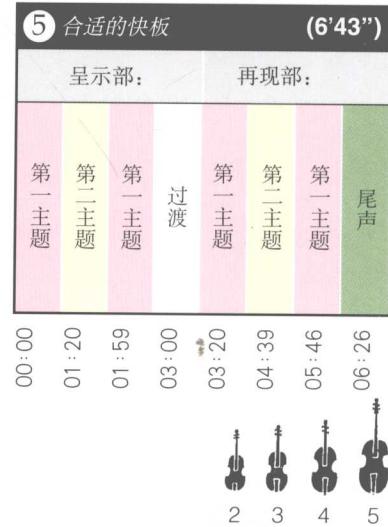
20")

变奏五

11:25

1 2 4 5 6

A大调五重奏 “鳟鱼”

Op.114, D667

五重奏：钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

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

* **旋律 (Melody)**: 音高不同的一连串音符的连续进行，通常也称为曲调。

* **和弦 (Chord)**: 同时演奏的三个或三个以上的音符。

* **琶音 (Arpeggio)**: 快速连续，将和弦音从低到高或者从高到低依次分解演奏。

第1乐章 奏鸣曲式 有活力的快板 (9'28)

引子

00:00 五重奏的引子里，勾勒出第一主题*的旋律*。舒伯特按维也纳古典乐派的惯例在这里用了长音，令慢速的引子显得很庄重。第一乐章开始时，五件乐器演奏充满活力的A大调和弦*，钢琴以琶音*加以衬托。这一分解和弦是第一乐章呈示部主题主要部分的主导动机*。之后小提琴、中提琴和大提琴勾勒出第一主题的轮廓。这个分解和弦般的动机，由三件乐器以对位形式先后奏出。钢琴演奏终止*式，其他乐器跟上，引出呈示部的主题。节奏由此变得更为活泼。

采立茨城堡
在舒伯特生活的 1818 年，
此处为
尼古拉·约瑟夫·埃斯特
哈齐王子的
冬季驻地

呈示部

* **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。

* **终止 (Cadence)**: 乐句中的最后部分，预示乐句即将结束。

* **和声 (Harmony)**: 指三个或三个以上的音按一定的音程关系同时发声的纵向组合。和声是和弦连续排列和相互作用的结果。

* **音阶 (Scales)**: 一串连续上行或下行的音符。

* **过渡段 (Modulating bridge) (连接段)**: 连接两个不同调性的主题的段落。

00:46 第一小提琴演奏主题，钢琴以分解和弦伴奏，中提琴、大提琴和低音提琴给出和声 * 与旋律音型。小提琴与钢琴始终在对话，钢琴演奏主题，小提琴奏出分解和弦。

01:08 在第一主题的反复段落里，舒伯特改变了弦乐伴奏的节奏，使主题变得更为丰富。

01:29 五件乐器演奏下行音阶 * 作为转调过渡段 *，经过反复后便是第一主题的终止式。

01:52 大小提琴的对话揭示出第二主题和声的雏形。跟第一主题的处理手法一样，这一主题在下一段中才完全出现。同时，钢琴上的分解和弦与主题保持一致的风格。

02:27 钢琴开始演奏第二主题的旋律，经过渡后对呈示部作一总结。

02:56 小提琴结束第二主题的呈示，后面是简短的过渡。

03:21 在最后部分，舒伯特加快了音乐节奏，钢琴与小提琴进行一番激昂的对话，音乐的进程也随之加快。

03:47 节奏的模进^{*}建立在钢琴演奏激动不安的分解和弦上，弦乐加强节奏。

03:53 钢琴上出现另一个调^{*}性，然后回到结束段落。主题的呈示部结束，进入展开部。

展开部

04:18 舒伯特采用了第一主题（形式与引子相同）的旋律素材，用弦乐营造出平静的氛围，与呈示部的激动情绪形成对比。这支旋律由钢琴重复时稍有变化，然后交由低音提琴演奏，钢琴为之伴奏。情绪变得激昂，然后展开部又转换了调性。

05:25 小提琴和中提琴有力地演奏源于第一主题的旋律，大提琴和低音提琴以三连音^{*}音型伴奏，钢琴弹奏着一系列短小乐句，形成一个丰富的节奏对位^{*}。

05:40 第一主题反复，与呈示部里的音乐形象完全一致。

再现部

06:16 第一主题再现，诸要素与乐章开头完全相同。

* 颤音 (Trill): 一种装饰音，一音与其上面的二度音迅速交替重复，经常用来修饰一段旋律。

* 尾声 (Coda): 乐章的最后部分。

07:23 第二主题再现，由大提琴和小提琴奏出。

08:27 钢琴像呈示部里那样保持着乐章活泼的格调。乐章即将结束，钢琴与小提琴轮流演奏，弦乐的伴奏加强了节奏。

09:00 钢琴用激动的颤音 * 演奏转调连接段，进入尾声 * 结束这个乐章。

19世纪水彩画：
维也纳歌剧院

第2乐章 奏鸣曲式 行板 (7'02)

展开部

00:00 钢琴演奏 F 大调第一主题的第一部分，并由小提琴重复奏出，弦乐给以柔和的伴奏。

00:28 钢琴对第一主题的旋律和节奏的结构作了变化，然后像先前那样，小提琴接过了这支旋律。