

大剧院艺术课堂

LA GRAN MUSICA

金碟一张

CHOPIN

环球经典名曲导读（续集）

肖邦

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

人们把“钢琴诗人”的封号
赐给了肖邦
不仅因为他对乐器之王
出神入化的驾驭
还在于他为世人
写下了许许多多
不朽的钢琴杰作
他以无比华美的声音
展现了钢琴音乐的无穷魅力

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

弗雷德里克·肖邦 (1810—1849)

- [1] G小调第一叙事曲 作品23 广板—中板
- [2] 降D大调摇篮曲 作品57 行板
- [3] E小调第十四圆舞曲 活泼地
- [4] A小调第三圆舞曲 作品34 第2首 慢板
- [5] 降A大调第一即兴曲 作品29 很快的快板, 接近急板
- [6] C大调练习曲 作品10 第1首 快板
- [7] 降E小调练习曲 作品10 第6首 行板
- [8] 降G大调练习曲 作品10 第5首 活泼地
- [9] C小调练习曲 作品10 第12首 “革命” 火热的快板
- [10] E大调第四谐谑曲 作品54 急板
- [11] 升C小调第三谐谑曲 作品39 热情的急板
- [12] 降B大调马祖卡 作品7 第1首 活泼地
- [13] A小调马祖卡 作品68 第2首 慢板
- [14] 降A大调马祖卡 稍活跃地
- [15] C大调马祖卡 作品67 第3首 小快板
- [16] 降A大调第六波兰舞曲 作品53 庄严地

- [9'31] 第10页
- [5'21] 第13页
- [3'03] 第15页
- [5'23] 第17页
- [3'56] 第18页
- [2'22] 第20页
- [3'19] 第21页
- [1'48] 第22页
- [3'01] 第23页
- [11'24] 第24页
- [7'37] 第27页
- [2'20] 第29页
- [2'37] 第30页
- [1'19] 第31页
- [1'32] 第32页
- [6'55] 第33页

钢琴 塔玛斯·瓦萨里

立体声
439 406-2 [GCL]

ADID
数码翻制

COMPACT
DISC
CD07101

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-R12-07-400-00/A-J6
国权音字53-2007-0142
文音进字(2007)106号

总长度

[71' 28]

©1964 (Scherzos)/1965 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 7-88849-564-7

建议零售价: 49.00元

J61
S296/11

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

 SMMPH **SLAU**
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.

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

C FRÉDÉRIC
HOPIN

(1810-1849)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读(续集)

肖邦

 SMPH SLAU
上海音乐出版社 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

弗

雷德里克·肖邦

1810年3月1日生于华沙附近的泽
拉佐瓦·沃拉

1849年10月17日卒于巴黎

作曲家生平

1809年2月至1813年10月，有6位重要作曲家是在这期间出生的，肖邦就是其中之一（其他五位是门德尔松、舒曼、李斯特、瓦格纳和威尔第）。

1810年3月1日，肖邦生于华沙附近的泽拉佐瓦·沃拉，母亲是波兰人，父亲是移居波兰的法国人。肖邦成长于首都华沙，早年就显示出过人的钢琴天赋，8岁登台献艺，而那时他还没有受过专业训练。15岁时，肖邦已经出版了自己的作品；19岁时，他在维也纳首次登台获得成功。一年以后他离开波兰，最终于1831年定居巴黎。那时他并没有想到由于政治动荡会使他终生无法回到自己的祖国。

肖邦在巴黎获得了最高的艺术地位。他的朋友圈包括李斯特、柏辽兹、门德尔松、贝利尼、巴尔扎克、海涅和德拉克洛瓦。他的诸位情人中，最著名的是德尔菲娜·波多茨卡女伯爵和奥莫尔·杜德万女男爵。后者即当时最受欢迎的小说家，笔名乔治·桑。肖邦26岁时与一位17岁的波兰少女订了婚，但是由于身患肺结核，健康每况愈下，所有结婚的希望

* **美声唱法** (*Bel Canto*):
以传统的意大利方式歌唱
的方法, 音色丰富, 唱腔圆
润, 声线清晰。

最终都破灭了。他在巴黎从事大量教学活动, 收入颇丰, 时常出入贵族沙龙等高档场所。然而, 他作为钢琴家的公演却很少, 最后一次是 1848 年出访英格兰和苏格兰的演出。回到巴黎后, 他的健康就迅速恶化, 最后于 1849 年 10 月 17 日在巴黎去世, 年仅 39 岁。

肖邦的大多数音乐都为钢琴而作, 钢琴也是他所有作品的中心乐器。肖邦自己就是一位技巧卓群的钢琴家, 他在整个欧洲的演出, 所到之处无不掌声雷动。观众们拥向贵族沙龙或由中产阶级新建的音乐厅, 仅仅为了听他的演奏。他的技巧受到卡尔·玛利亚·冯·韦伯和胡梅尔的影响, 也受到巴赫、莫扎特和贝多芬等作曲家的影响。他的音乐里的旋律形式, 展现了一种新的抒情表达方式, 显示出他受到意大利美声唱法*的强烈影响。意大利作曲家如罗西尼和贝利尼等都在很大程度上影响了他的旋律, 而肖邦的旋律也影响了整整一代年轻作曲家。民间音乐是他的灵感源泉。在他的作品里可以看到从波兰民间音乐里借用来的和声比比皆是。然而, 尽管许多影响都可以从肖邦的音乐里辨别出来, 他却有自己的风格。我们不能忘记, 肖邦的音乐改变了钢琴音乐的演奏方式, 因此在钢琴音乐史上占有重要的地位。钢琴是肖邦完全掌握的乐器, 他以自己的无可辩驳的高超技巧和灵感让它发出无比华美的声音。

华沙的旧广场
(扬·塞德利兹，
华沙历史博物馆)

作品及其首演

肖邦的大多数作品都是为钢琴独奏而作的。即使其他作品——管弦乐、室内乐和声乐作品——也都包括钢琴这件乐器。19世纪末，肖邦经常被错误地描绘为一个只创作那些优美却无足轻重的小品的作曲家。肖邦之前有贝多芬创作的那些伟大的钢琴作品，之后有布拉姆斯等晚期浪漫派作曲家的庞大杰作。因此，他的作品就被视作贬义的沙龙音乐。实际上，这只是他的许多作品被演奏的方式。直到20世纪，肖邦作为古典时期和声与曲式的发展者的地位才得到应有的承认，他的作品所包含的力量才得到众多杰出钢琴家的诠释。肖邦的大多数成功的作品都短小精悍、寓意深远：4首叙事曲、4首谐谑曲、24首前奏曲、数量相当大的马祖卡、夜曲、

即兴曲、圆舞曲、波兰舞曲，甚至单独的作品——如船歌、摇篮曲、幻想曲和幻想即兴曲，都是技法精彩而饱含情感的作品。他的非凡表现力使其能够表达从梦境到狂暴、从风趣谐谑到悲剧意味、从尖锐冰冷到私密而感性、从欢乐忘我到最深切的悲痛等大幅度的情感。然而，在他所有的创作背后，则是他的骄傲、他的镇静、他的自尊和他的自我意识。

这张 CD 所包含的繁多的音乐种类，可以作为肖邦钢琴音乐的代表，使我们能够听到作曲家不同时期作品的不同风格——从早年的马祖卡到晚期艰深的谐谑曲。这张色彩丰富、形式多样的专辑能够让我们近距离地欣赏这位欧洲浪漫主义时期的最重要作曲家。

历史背景

在肖邦活跃于乐坛的这些年里，他所心爱的波兰一直被俄国统治着。1831 年他移居法国时，路易·菲利普（Louis Philippe）是法国国王。这位国王直至肖邦生命的最后一年仍然在位。其间，趁着 1848 年革命的余波，路易·拿破仑（Louis Napoleon）——未来的皇帝拿破仑三世——当上了短命的法兰西第二共和国的首领。

1831 年：麦克·法拉第（Michael Faraday）展示了电磁感应现象。

1839 年：查尔斯·古德耶尔（Charles Goodyear）发现了硫化橡胶工艺。

1846 年：爱尔兰土豆歉收，大瘟疫开始。

文化背景

本 CD 中的肖邦作品创作的年代，正是整个欧洲文艺相当繁荣的时期。除前面已经列出的几个最重要的作曲家和作家外，其他重要的人物还有唐尼采蒂、梅耶贝尔、格林卡、帕格尼尼、哥德、雨果、司汤达、拉马丁、坡、仲马父子、狄更斯和萨克雷；除德拉克洛瓦之外的重要画家还有透纳和库尔贝。

华沙街景及维斯图拉河景
(华沙历史博物馆)

唱片录音中的艺术家

塔玛斯·瓦萨里 (TAMÁS VÁSÁRY) 1933年出生于匈牙利的德布勒森 (Debrecen, Hungary), 8岁时举行首演, 曾受柯达伊 (Kodaly) 和克拉拉·哈斯基尔 (Clara Haskil) 的指导和鼓励。1948年获得李斯特奖, 但他的国际演出到1960年代才开始。他的演出曲目非常广泛, 从巴赫到斯特拉文斯基都有涉猎。他在指挥方面也逐渐崭露头角。

乐器编配

钢琴

1. G小调第一叙事曲 作品23

2. 降D大调摇篮曲 作品57

3. E小调第十四圆舞曲 去世后编号

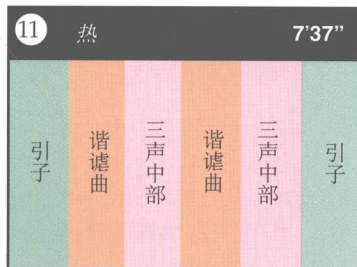
4. A小调第三圆舞曲 作品34之2

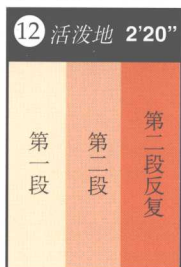
10. E大调第四谐谑曲 作品54

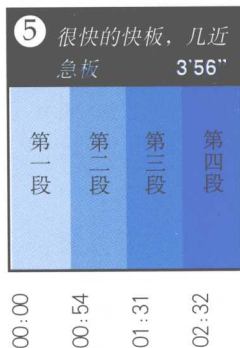
11. 升C小调第三谐谑曲 作品39

12. 降B大调马祖卡 作品第7之1

5. 降A大调第一即兴曲 作品29

6. C大调练习曲 作品10之1

7. 降E小调练习曲 作品第10之6

8. 降G大调练习曲 作品第10之5

9. C小调练习曲 作品第10之12

13. A小调马祖卡 作品68之2

14. 降A大调马祖卡 去世后编号

15. C大调马祖卡 作品67之3

16. 降A大调第六波兰舞曲 作品53

钢琴独奏

* **琶音** (Arpeggio): 和弦中连续分解弹奏的音符。

* **模进** (Sequence): 同一旋律型在较高或较低的音高上的重复。

* **终止式** (Cadence): 乐段的最后部分以告示终结。

* **主题** (Theme): 一个乐思, 通常是旋律性的、能够被发展或变奏的。

* **和弦** (Chord): 同时演奏的三个或三个以上的音符。

* **旋律** (Melody): 音高不同的一连串音符的连续进行。

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

叙事曲是中世纪流传下来的一种音乐体裁, 在19世纪的钢琴音乐里被用来传达一种旋律性和舞蹈性的感觉。肖邦是创作叙事曲的行家。

1 G小调第一叙事曲 作品23 广板—中板 (9'31)

00:00 上行琶音*模进*缓慢地覆盖到钢琴的大部分音域, 此为引子。短暂的休止之后, 一个短小的终止式*引出主部主题*的呈现。

00:41 主部主题, 有着叙事曲的节奏($\frac{6}{4}$ 拍), 主宰着第一个段落, 使音乐有一定的舞蹈性。这个主题有一串上行琶音, 终止在一段富有灵感、由柔和的和弦*伴奏着的旋律*上。

01:09 主题的反复。在第二部分, 旋律略有变奏*, 力度也有所不同。旋律的最后一部分由力度变化带来一些色彩变化。

* **颤音 (Trill)**: 一种装饰音, 一音与其上二度音迅速交替重复, 经常用来修饰一段旋律。

* **自由速度 (Rubato)**: 以很自由的方式演奏节拍, 不顾严格的节奏要求。通常各演奏家对自由速度的处理都不相同。

* **变调过渡 (Modulating Bridge)**: 一段连接两个不同调性音乐片段的部分。

01:31 左手的一些音符在颤音 * 中结束, 由此营造起氛围, 一系列的和弦伴随着这条旋律更温柔地结束。

01:54 一条快速而自由的旋律, 好似即兴装饰或是情感激烈的自由速度 *, 在此能够感受到肖邦的浪漫情怀。

02:06 根据上段旋律而作的模进, 由右手演奏, 打破了这种情绪, 进入到一个终止式。

02:20 这里是肖邦用来结束第一个乐段的终止式, 一开始是快速的炫技型琶音, 渐渐地舒展开去, 渐慢下来, 成为连接到第二个乐段的变调过渡 *。

02:57 叙事曲的第二个乐段里, 包含了由左手慢速琶音伴奏的第二主题, 同时, 右手的旋律回到原来的情绪中。

03:32 第二主题的第二部分。右手的旋律明显受主部主题 (00:41) 启发, 与左手的琶音形成对应。

03:47 反复。肖邦用精巧的手法发展了前面的素材, 营造出能够回到主部主题的情绪。

04:16 再次在原来的调 * 性上听到了主部主题。和声 * 与旋律得到发展。

04:30 情绪渐渐变得躁动不安, 甚至如暴风雨般, 结束在强劲的和弦上。

04:45 情绪改变之后，回到了第二主题。现在，情绪变得更加坚定和激烈。

05:10 激烈程度一如既往，引向一个转调过渡，通过右手的上行音阶*和其他炫技片段进入下一个乐段。

05:36 这个段落主要是快速、灵活的旋律和带有谐谑感觉的节奏之间的对比。

05:44 不安的情绪让位给和声进行*，在右手的炫技之后，渐渐转向新的调性。诸多技巧的错综变化让我们领略到那个时代复杂的钢琴技巧，作曲家也藉此展现自己的天才创造力。

06:09 强劲有力的下行音阶又带出了第二主题，由于所用的调性和具有高度表现力的装饰奏*，第二主题已经变得有力而宏大了。

06:56 短小的转调段落开始。作曲家试图让音乐回到原来的情绪中。

07:17 音乐回到原来的情绪，再次听到主部主题。主部主题得到了充分的发展。

07:55 这一段里，肖邦使用了所有可能实现的钢琴技巧。激烈的情绪通过一系列左手和弦构成的节奏型得到展现，在这一段的结尾，钢琴家几乎用上了钢琴的整个音域。

08:49 在短暂的休止之后，来到了最后一段。两个轻柔的和弦之后，听到了由第一主题（琶音）变化而来的动机*，接下来是快速的上行音阶。轻柔的和弦和装饰段重复了一遍，这次的音阶成了基于半音阶*的八度*下行。接下来，进入叙事曲的结尾。肖邦用两个G小调（即原调）上

* **调 (Key)**：一种音乐排列系统，根据一个特定音符排列的相关其他音符。调性与音乐色彩有关，如E大调为明亮的，C小调沉暗等等。

* **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 (Scale)**：一串连续上行或下行的音符。

* **和声进行 (Harmonic Progression)**：两个或两个以上和弦逻辑上的连续，所有的音符处于相互对应的关系。

* **装饰奏 (Ornament)**：用来装饰一条旋律的音符，其细节并不总是完整地奏出。

* **动机 (Motif)**：一段简短的可辨别的旋律或节奏。几个动机可构成一个主题。

* **半音阶 (Chromatic Scale)**：由十二个半音组成的一个八度音程的音阶排列。

* **八度 (Octave)**：自然音阶第一和第八音级之间的音程，相距八度的两音的音名相同。

的轻柔和弦结束了全曲。

2 降D大调摇篮曲 作品57号 行板 (5'21)

Berceuse是摇篮曲一词的法文变体,基于一条简单旋律的变奏不断重复,而和声与节奏却贯穿于全曲。下面这首摇篮曲是肖邦在晚年写成的,其

华沙拉任斯基公园
(华沙历史博物馆)