

MUSIC LIKE AIR

CD OF CLASSICS

呼吸音乐
又圣典

— CD

杨明
陈智波
著

浙江摄影出版社

呼吸

音乐

— CD 圣典

杨明
陈智波
著

浙江摄影出版社

策 划 陈钢春
责任编辑 王文元
装帧设计 陈 敏
责任校对 朱晓波
责任出版 朱圣学

图书在版编目(CIP)数据

呼吸音乐: CD 圣典 / 杨明, 陈智波著. —杭州: 浙江摄影出版社, 2000.8

ISBN 7-80536-764-7

I. 呼... II. ①杨... ②陈... III. 音乐史 - 史料
IV. J609

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 64248 号

呼吸音乐

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市葛岭路1号 邮编:310007)

制版:杭州兴邦电子印务有限公司

印刷:浙江广育报业印务有限公司

开本:850 × 1168 1/32

印张:8.75

字数:150千

印数:0001-6000

2000年8月第1版

2000年8月第1次印刷

ISBN 7-80536-764-7/J·436

定价:45.00元

(如有印、装质量问题,请寄本社出版室调换)

目 录

维瓦尔第大协奏曲	1
比伯小提琴奏鸣曲	2
莫扎特效应	3
莫扎特长笛协奏曲	4
莫扎特最后三部交响曲	5
莫扎特小提琴与中提琴协奏曲	6
莫扎特第三、第五小提琴协奏曲	7
贝多芬第五、第七交响曲	8
贝多芬第九交响曲	10
音乐之魔	12
帕格尼尼二十四首随想曲	13
舒伯特第三、第八交响曲	14
门德尔松小提琴协奏曲	15
李斯特交响诗	16
李斯特第一、第二钢琴协奏曲	17
欢乐的巴黎人	18
我的祖国	19
最好的施特劳斯	20
勃拉姆斯大提琴与小提琴二重协奏曲	21
勃拉姆斯第四交响曲	22
匈牙利舞曲全集	23
圣桑第三交响曲	24
布鲁赫第一小提琴协奏曲	25
卡门芭蕾	26
胡桃夹子	27
柴科夫斯基芭蕾组曲	28
一八一二年序曲	29
新世界交响曲	30

德沃夏克大提琴协奏曲	31
天方夜谭	32
雅纳切克弦乐四重奏	34
大地之歌	35
伊比利亚	36
英雄生涯	37
理查德·施特劳斯	38
芬兰颂	39
西贝柳斯小提琴协奏曲	40
行星组曲	41
拉赫玛尼诺夫演奏自己的作品	42
巴托克第一、第二钢琴协奏曲	44
春之祭	46
彼德鲁斯卡	47
普罗科菲耶夫第一、第二小提琴协奏曲	48
彼得与狼	49
布兰诗歌	50
蓝色狂想曲	51
美国音乐	52
诺亚方舟	53
天国之门	54
舞蹈音乐	55
西班牙	56
合奏	58
假面舞会	59
波斯集市	60
狂想曲集	61
致爱丽丝	62
夏日小夜曲	63
魔鬼圆舞曲	64
柏林音乐会	65
浪漫俄罗斯	66
浪漫卡拉扬	67
五时狐步舞	68
最佳古典旋律	69
Hi-Fi 弦乐	70
竖琴协奏曲集	71
管乐世界名曲	72
Decca 传奇录音	73
罗密欧与朱丽叶	74
俄罗斯流行曲集	75
大声喝彩	76
中国交响乐团中外作品集	77

四季	78
唇音乐	79
波兰舞曲	80
嗨!大提琴	81
拉卡图斯在布达佩斯的实况录音	82
图画展览会	84
肖邦作品集	86
卡门幻想曲	87
纳卡里亚科夫小号集	88
意大利奏鸣曲集	89
雷宾小提琴艺术	90
琳达小提琴艺术	91
海顿大提琴协奏曲	92
埃尔曼小提琴艺术	93
斯特恩安可集	94
四把名琴与《四季》	95
埃尔加大提琴协奏曲	96
童年的协奏曲	97
帕格尼尼主题狂想曲	98
罗德里戈古典吉他音乐	99
俄罗斯名家小提琴协奏曲	100
肖邦第一、第二钢琴协奏曲	101
勃拉姆斯与柴科夫斯基小提琴协奏曲	102
记忆中的梅纽因	104
圣咏	105
诗篇	106
激情	107
西风的话	108
世界名曲集	110
维也纳男童合唱团最佳专辑	111
树	112
心意	113
梦峡谷	114
绿蓑衣	115
牧牛童	116
天幻箫音	117
凤凰于飞	118
远去的村庄	119
闺房话	120
爵士波莱罗	121
蓝调咖啡屋	122

Hi-Fi 爵士乐	124
爸爸教我的歌	125
韦伯斯特爵士乐曲集	126
超级“三盲鼠”爵士乐精选	127
巴西风情画	128
石头泪	129
心灵仙音	130
性感嗓子	131
卡罗尔·基德	132
黄色潜水艇	133
披头四 / 1962-1966	134
披头四 / 1967-1970	136
“列侬传奇”精选辑	138
精彩的巡回演出现场	140
跳回来: 1971-1993 精选辑	142
爱之歌	143
遗忘的岁月	144
轨道上的皿	146
范莫里森精选辑	147
布鲁斯·斯普林斯廷精选辑	148
不插电演唱会	149
18 首歌	150
艾力普顿精选辑	152
斯汀和警察乐队精选辑	154
崭新的一天	156
普莱特精选辑	157
超自然	158
西蒙和加丰克精选辑	160
艾弗利兄弟各时期精选辑	162
歌声响起	164
传达	165
现场精选辑	166
黄金精选辑	167
比吉斯精选辑	168
仅此一夜	169
洛基山精选辑	170
驯化老虎	171
内心幻像	172
终极精选	173
“空中铁匠”精选辑	174
皇后乐队精选辑	175
运用幻觉(I II)	176
1980-1995 精选辑	178

冰封地狱	179
1980-1990 精选辑	180
Archung Baby	182
非我不取	183
无需争辩	184
在大空中绘满星星	185
墙	186
如果我们今晚坠入爱河	188
“就是红”精选辑	189
情歌	190
沙黛精选辑	191
“女士们先生们”精选辑	192
UB40 精选辑 (I II)	194
“摇摆苏丹”精选辑	196
菲尔·科林斯精选辑	198
再度打开	199
伦敦山羊皮	200
杜兰杜兰	201
席尔	202
辣妹	203
“别烦我们 - 请听合唱”精选辑	204
90年代单曲精选	205
“我的生命”精选辑	206
瑞奇·马丁	208
当我凝视你的眼睛	209
On The 6	210
颤栗者	211
1973-1985 精选辑(I II)	212
音乐会	213
“回到前沿”精选辑	214
“可靠而真实的”精选辑	215
讲故事	216
理查德·马克斯精选辑	217
1985-1995 精选辑	218
“最好的我”精选辑	219
清凉和声	220
II	221
投入你的怀抱	222
独一无二	223
秘密	224
热火	225
光芒万丈	226
我这样的女人	227

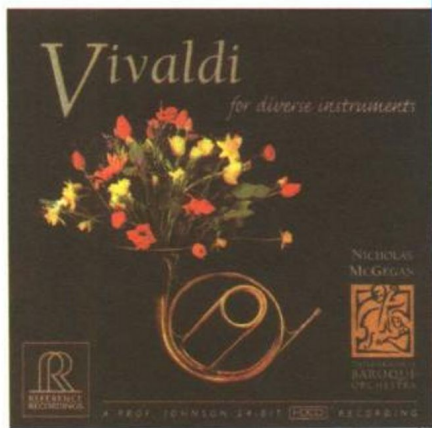
跟我来	228
“第一个十年”精选辑	229
宝贝儿再来一次	230
克丽丝蒂娜·阿吉莱拉	231
缪斯	232
保镖	233
紫雨	234
007系列电影主题曲	236
辛德勒名单	238
诺丁山	239
泰坦尼克号	240
勇敢的心	241
低音王	242
大电影	243
我的碟	244
当铺爵士	245
管乐卡门	246
宝碟之声	247
毛骨悚然	248
香港之旅	249
十大电源线测试CD	250
环绕声之二	251
七把名琴	252
HDCCD示范碟	253
XRCD示范碟	254
Hi-Fi西班牙	255
皇声试音天碟	256
弗拉曼科歌舞	257
电子乐贝多芬	258
古典乐监听天碟	259
流行乐监听天碟	260
“雨果”发烧碟(六)	262
“雨果”发烧碟(七)	263
醉笛	264
民歌蔡琴	265
流金岁月	266
音乐会组曲	267
炎黄第一鼓	268
美丽的草原我的家	270
崔岩光怀旧金曲发烧天碟	271

维瓦尔第大协奏曲

片号: RR-77

指挥: N. 麦盖根

演奏: 美国巴洛克爱乐管弦乐团

一部《四季》就足够使维瓦尔第流芳百世。其实，他在一生中写了近500多首大协奏曲（即独奏乐器并非一件而是一组，除了小提琴，圆号、双簧管、长笛、大管都是主奏乐器，协奏则是弦乐队加古钢琴）。尽管维瓦尔第把大协奏曲都定型为快-慢-快三乐章形式，使之共性有余而个性不足，但他善于将各种音色不同的乐器搭配成不同的主奏部，赋予其多彩的旋律，表现出独特的配器才华。

这盘《维瓦尔第大协奏曲》精选了维瓦尔第的6首大协奏曲，即RV569、RV552、RV577、RV568、RV535、RV562，让我们一睹维瓦尔第的风采。最精彩的是RV552，两支小提琴一远一近，一问一答，宛如恋人互诉衷肠，旋律简单，却十分优美动听。RV562除了两支双簧管、两支圆号，还加上了两架管风琴，配上弦乐器，构成丰富音色。每件乐器交替以主奏身份出现，协奏有序，弦乐器随时推波助澜，富有韵律，十分悦耳。RV577中的两支长笛、两支双簧管和两支大号，RV568中的两支双簧管、两支圆号加上一支大号等的搭配协奏，都表现出流畅悦耳、风味独具的巴洛克音乐风格。

美国巴洛克爱乐管弦乐团加上RR公司的HDCD（高清晰兼容数码）录音技术，为维瓦尔第作品锦上添花。硬件派还可以用该碟考机，如第二曲中那支右方远处扮演“回响”的小提琴，可用来考验器材层次感与音场重现能力。好的器材的反应是：小提琴既有遥远感，又有一定响度而非软软的。（杨明）

比伯小提琴奏鸣曲

片号: HMX 2907225-T

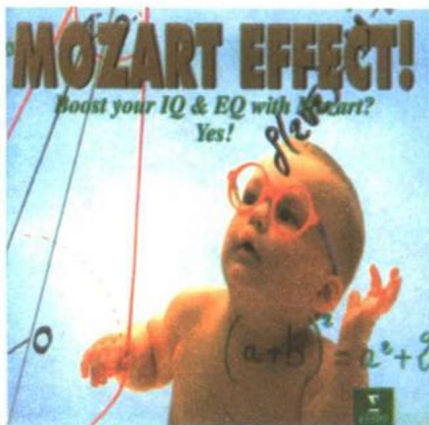
演奏: 罗曼尼斯卡室内乐团

比伯是17世纪德国—波希米亚小提琴家和作曲家,他有许多作品,涉及的体裁很多,如歌剧、室内乐、协奏曲、小夜曲等,但不知什么原因,比伯的生平及作品总被笼罩着神秘的气氛,很难看到他的真实面孔。

一贯致力于恢复和推广巴洛克音乐的法国 Harmonia Mundi (和谐世界)公司出版的这盘《比伯小提琴奏鸣曲》可谓难得的珍品,在这之前,从没听到过这些曲子,可以断定这是第一张比伯的小提琴奏鸣曲唱片。该碟收录的19首曲子是比伯在1681年创作的,清新明快,优雅庄重,富于情趣和色彩变化,反映了17世纪独奏乐坛盛行即兴演奏的风尚,更表现出比伯的演技和丰富想象力。第三首《Representatine奏鸣曲》别出心裁地模仿夜莺、杜鹃、蛙、公鸡、母鸡、鹌鹑、猫的叫,充满了风俗情趣,也是一种娴熟的即兴技法表演。

擅长演奏17、18世纪音乐的罗曼尼斯卡室内乐团,用当时的乐器或仿制乐器按当时的演奏风格演绎,具有细腻、古朴、优雅的神韵。他们表现出比伯作品中那种幽深、奇异的感觉,同时也准确地把握住比伯赋予音乐的高贵、精巧的气质,令我们从一个侧面更深刻地感受到文艺复兴向巴洛克过渡期音乐的特色。(杨明)

莫扎特效应

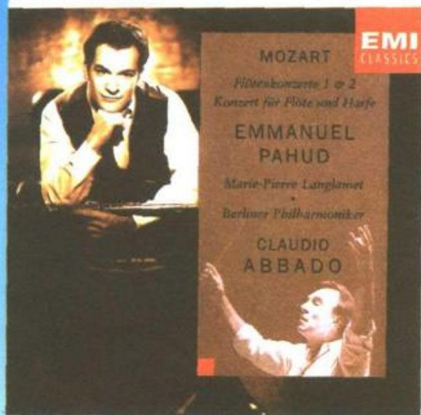

片号: Erato 0630-17530-2

据说婴幼儿在学会讲话前，已具有“前语言”的能力，即能对非语言如音乐、色彩等作出反应，而且其领悟力之强超出一般估计。同时，听音乐能在很大程度上完善婴幼儿大脑的发育，也就是说，听音乐能使婴幼儿变得更加聪明。

据美国加州大学对许多经典音乐作品的研究，证实莫扎特的作品最有效。理由是，莫扎特自幼就具备超人的音乐天赋，短暂一生作品却浩如烟海，而且有浑然天成的自然特色，“使内行满意，外行不知不觉满意”（莫扎特语）。并都充满生气、温暖欢乐，配器纯净逼真而富有表情，“令自己的乐器发出人的声音”（瓦格纳语）。听莫扎特的作品，最多的感受是纯真、清新、毫无造作。这些特点，婴幼儿最能产生共鸣。实验证明，长期接受莫扎特作品熏陶的孩子与其他孩子的智商、情商都有不少区别。

华纳唱片公司根据加州大学的研究成果设计了一张莫扎特音乐专辑。台湾飞碟公司为中国的孩子做了件大好事，引进该版本出了这盘名叫《莫扎特效应》的特别CD。该碟共收录了莫扎特的11首名曲（附有研究、测试报告的中文小册子），汇集最好的演奏版本，制作精良。大人不妨也多听听，说不定会增加几分聪明而减少许多争斗。（杨明）

莫扎特长笛协奏曲

片号: EMI CDC 5 56352 2

指挥: 阿巴多

演奏: 帕胡特 柏林爱乐乐团

上帝没有令莫扎特长寿,却给了他超人的才智。有史以来出现的无数音乐家,恐怕没有一个像莫扎特那样几乎在所有的音乐领域都留下了影响深远的杰作,更少有像他那样为许多乐器写过协奏曲的。

其实,莫扎特并不十分喜欢长笛,但为了换点钱接济生活,就答应别人的订谱,在短短的两三个月中写出了两部长笛协奏曲和3部长笛四重奏。而当莫扎特动笔创作时,他又完全忘记了金钱,倾注了全部的情感,写来非常优美宛转。

该碟收录了《长笛与竖琴协奏曲》(作品K299)、《G大调第一长笛协奏曲》(作品K313)、《D大调第二长笛协奏曲》(作品K314)。担任长笛演奏的是今日柏林爱乐乐团首席长笛手帕胡特。比起众多有名的版本,这可算是最年轻的版本了。不到40岁的帕胡特有鲜明的个性,对乐曲的内涵理解、把握得十分准确。在与柏林爱乐乐团首席竖琴手朗拉美合作演奏《长笛与竖琴协奏曲》时,那种一唱一和,你追我逐,相互嬉戏的音响画面,配上指挥大师阿巴多熏风般地轻柔抚摸,活脱是一幅纯净恬淡的维也纳田园风景图。

帕胡特的长笛吹得平衡且自然,浑然天成的驾驭艺术将莫扎特作品中清丽绝俗的品质表露得惟妙惟肖,扑面而来的是发自内心的温存细腻,是一种至情至性的流露。以清朗丰美、带有浓郁的抒情风格著称的阿巴多指挥协奏这3部作品可谓得心应手,与长笛手相得益彰,再现出莫扎特作品明朗乐观的神韵。(杨明)

莫扎特最后 三部交响曲

片号: SMK 64477
指挥: 瓦尔特
演奏: 纽约爱乐交响乐团

莫扎特仅活了35岁，在去世前3年的1788年6至8月间，他以闪电般的速度完成了最后3部交响曲，即《降E大调第三十九交响曲》、《g小调第四十交响曲》和《C大调第四十一交响曲》。这3部作品是莫扎特交响曲创作的总结，他加强了交响曲各乐章之间的对比，又严格保持了整个风格的统一，使交响曲从组曲性结构发展为一个有机的统一体，大大提高了交响曲思想内容的深度，成为经典中的精华。

“第三十九”大部分主题都是舞曲性的，第二乐章和缓抒情的咏唱性和第三乐章田园诗般柔媚的歌唱性，表现出莫扎特音乐独特的诗意。“第四十一”具有少见的磅礴气势，但不乏温馨迷人的舞曲旋律和沉静的吟唱，一张一弛的乐句强化了对比性特点，突显了史诗般的主题。“第四十”是最受人珍爱的完美之作，尽管这部作品的配器十分精简，而且用了代表忧伤哀愁的调性。这部作品的伟大之处在于：它不用小号，却比小号更嘹亮地唤醒人的灵魂；它不用定音鼓，却比鼓更深沉地重击着人的心灵；它以室内乐的架构，传递出比交响乐更富戏剧性的精神实质。

3部作品在莫扎特生前从未上演过，这无疑表明：他并不是为迎合某种势力，而是为心灵的需要而创作的。

瓦尔特是被公认的指挥莫扎特作品的专家，他恰到好处地把握了莫扎特作品蕴涵在简洁结构中的丰富含义，丝丝入扣地表现出发展到了颠峰的节奏、和声与对位手法。完美的诠释，足以弥补该碟单声道录音的缺陷。时下流传较多的是瓦尔特后来指挥哥伦比亚交响乐团演奏的版本，所以这盘具有原创意义的CD无疑有较高的收藏价值。（杨明）

莫扎特小提琴 与中提琴协奏曲

片号: DG 415 486-2

指挥: 梅塔

演奏: 帕尔曼 朱克曼 以色列爱乐乐团

6

将两件乐器作为独奏角色构成一部协奏曲并不多见，只有像莫扎特这样伟大的音乐家才会有这么独特的创新。这部协奏曲的独奏声部由一把小提琴和一把中提琴担任，互为依存、喁喁对话。其实，这并不是一个简单的形式，而是莫扎特情感世界与创作心态的真实写照，他期望将自己的情感与思考融入无尽的音乐中，在与音乐的“诉”与“听”的交流中，寻找到心灵的慰藉。在这部独特的协奏曲中，莫扎特把自己纯洁、真挚、优雅的品格展露得非常充分，特别是在处理独奏乐器与独奏乐器之间、独奏乐器与乐队之间的关系上，这些品格发挥到了极致，完全是神来之笔，成为他最伟大的一部协奏曲。

帕尔曼、朱克曼这对同门师兄弟的演奏简直是完美无缺，朱克曼客串中提琴，音色甜美、气质清雅，帕尔曼的小提琴流丽生辉，绚烂夺目。两把琴的声音如出一琴，强弱、幅度、表情都十分和谐默契，特别是在第三乐章中，提琴的对奏、齐奏、接奏令人目不暇接，达到了神合境界。以潇洒浪漫、热情明快、感情充沛、富有现代气息著称的指挥名家梅塔棒下的以色列爱乐乐团的协奏张弛有度，不温不火，极佳的总体平衡效果准确地表达了莫扎特蕴涵在作品中的成熟和理性的情感。

DG公司凭借雄厚的技术，把这盘在胡贝尔曼音乐节上的现场演出录得极佳，被评为“企鹅三星带花”版本绝对当之无愧。（杨明）

莫扎特第三、 第五小提琴协奏曲

片号: DG 415 327-2
指挥: 卡拉扬
演奏: 穆特 柏林爱乐乐团

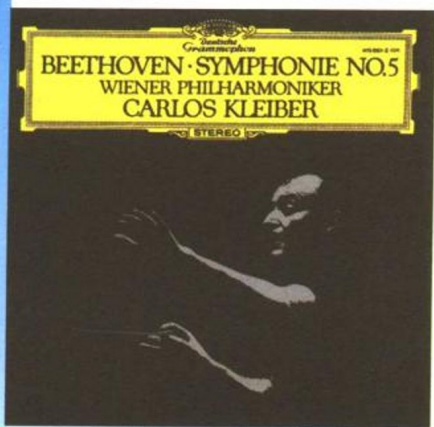
当代“小提琴女神”穆特的第一张CD是《莫扎特第三、第五小提琴协奏曲》，DG公司用ADD方法出版了这张58分钟的CD。那年穆特还是个14岁的女孩子。

比起交响曲和歌剧创作，莫扎特的小提琴协奏曲作品要少得多，一生仅写了5部。其中第三和第五协奏曲被演奏得最多，当然是因为这两部作品的旋律像甘泉一样清澈甜润。莫扎特在19岁时就写出了这5部小提琴协奏曲，他激情似火又没有半点骄狂，淳朴的情感一部比一部表现得透彻。第三协奏曲的风格稳健，旋律单纯，生动自然，远远超过他以往的作品，是他音乐生涯中的里程碑。而第五协奏曲的风格明快，慢板乐章轻盈委婉，优雅如歌的特性非常迷人。

穆特毕竟只是一个刚刚开蒙的小孩子，整个琴声单薄了些，线条感似乎粘了些，但女孩那种天真烂漫的童真是足以弥补这些缺陷。而从另一个角度来看，正是有这种“缺陷”，才让人感觉到童真的可人。看来，让纯洁无邪的小孩表现莫扎特音乐中淳朴真挚的情感是再恰当不过的了。

有人评价，由格鲁米欧与克雷默尔拉奏的这两部作品有浓郁的法国味和德国味，如果他听听小穆特的演奏，那些“国味”和“派别”就会荡然无存，留下的仅仅是清纯与甜美，以及天籁般的“莫扎特味”。

1999年DG公司将该碟列入The Originals(原创)系列重新编号出版，音质大有改进，成为收藏热门碟。(杨明)

贝多芬第五、第七交响曲

片号: DG 415 400-2
指挥: 小克莱伯
演奏: 维也纳爱乐乐团

席勒说: 英雄之所以成为英雄, 就在于他们对痛苦感觉最强烈、最深刻, 而决不被痛苦所压倒。贝多芬音乐的最高形象是英雄: 英雄与人民、英雄与大自然、英雄与命运、英雄与爱情, 这四大内容构成了贝多芬音乐的主题, 而英雄与命运的抗争则是其核心。事实上, “五交”中到处有着他自己的影子, 通过音乐, 他表达了“坚信胜利, 通过斗争摧毁不和谐、不完美的一切”的信念。所以, 这部作品成为贝多芬最具想象力和精神表现力的一部交响曲。

为了体现这部交响曲内容的重大意义和深度, 贝多芬采用了许多新的表现手法, 独创一格, 赋予其雄伟的气魄与高贵的气质。

DG 公司将“七交”与“五交”合在一起, 不完全是因为它们都是由小克莱伯指挥维也纳爱乐乐团演奏的原因。不屈的斗争终将迎来喜悦的胜利。“五交”是抗争, “七交”是胜利。贝多芬深切地理解到, 不但要描写痛苦与斗争, 还应该描写胜利与欢乐, 因为欢乐是斗争所期待的胜利果实。因此, 贝多芬赋予了“七交”充满活力、几近狂迷的舞蹈旋律, 以此表达他对战胜痛苦、欢乐得到尽情地宣泄的理解。

几乎所有的乐评家都认为小克莱伯指挥维也纳爱乐乐团的“五交”、“七交”迄今无人超越, “是有史以来最能撼动人心的著名演奏”。小克莱伯的指挥具有一气呵成的速度感, 暴风疾雨般的磅礴气势和精确而富有感染力的刻画, 丝毫不滥情又能调动出优美的音响, 表现了他对贝多芬交响曲中的矛盾与冲突性格的深刻理解, 以致他将自己与音乐融为一体, 仿佛“五交”、“七交”是为他量身定做的。

呼吸音乐·贝多芬第五、第七交响曲