

“十二五”国家重点音像、电子出版物出版规划项目

打造一生的音乐计划

伟大的指挥家

卡拉扬

Herbert Von Karajan

芭蕾音乐 I

Ballet Music I

严逸澄 编著

“环球经典名曲导读”第三辑

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

4J0076

“十二五”国家重点音像、电子出版物出版规划项目

打造一生的音乐计划

伟大的指挥家

卡拉扬 *Herbert Von Karajan*
Ballet Music I 芭蕾音乐1

“环球经典名曲导读”第三辑

• 严逸澄 编著 •

图书在版编目 (CIP) 数据

伟大的指挥家卡拉扬·芭蕾音乐 1 / 严逸澄编著 - 上海: 上海音乐出版社, 2013.1

(打造一生的音乐计划. 环球经典名曲导读)

ISBN 978-7-5523-0099-4

I. 伟… II. 严… III. 芭蕾舞剧 - 舞剧音乐 - 器乐曲 - 世界 - 选集 IV. J653.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 275076 号

书 名: 伟大的指挥家卡拉扬·芭蕾音乐 1

编 著: 严逸澄

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 龚 蓓 刘 琦 (见习编辑)

音像编辑: 龚 蓓 刘 琦 (见习编辑)

封面设计: 郑 杰 包梦琪

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/16 印张: 10 插页: 1 图、文: 160 面

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0099-4/J · 0076

定价: 78.00 元 (附 CD 1 张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

“环球经典名曲导读”说明

有声版“环球经典名曲导读”系列是上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社和享誉全球的 DG 公司携手合作为乐人推出的全新产品。除了 CD 由 20 世纪杰出的乐团、音乐家和录音大师精心制作外,导读文本均由著名音乐理论家对乐曲进行详尽的分析解读,能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,将快速提高读者对音乐的理解和欣赏能力。

“环球经典名曲导读”系列已出版两辑,包括 40 张金碟和 40 本精美图书,汇集了 34 位古典时期的伟大作曲家和他们的近 130 部经典代表作品。此次推出的第三辑均由著名指挥家卡拉扬指挥、柏林爱乐乐团演绎,共 10 张金碟和 10 本图书,收录的作品涉及歌剧序曲、芭蕾音乐、交响诗和交响组曲等多种体裁,均为耳熟能详的管弦乐小品。

- “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“名曲导读”部分的作曲家生平、作品的创作背景和“聆听指南”部分的作品解析、音乐结构图等内容介绍。
- 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,便于更好地感悟音乐作品的内涵。
- “作品解析”对唱片中的作品进行逐分逐秒分析,帮助您了解音乐的细节和含义。前面的数字和您CD播放机上的计数器显示相对应。
- “音乐结构图”可在欣赏唱片的时候,使您一目了然地获得有关音乐作品结构布局变化的信息。
- 在音乐开始时,“作品解析”和“音乐结构图”上的时间码皆标注为0' 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。
- “音乐结构图”上的颜色和“作品解析”上每段标注的颜色相对应,可以很容易地找到对应的位置。
- “音乐小辞典”对书中作品涉及到的音乐术语都有详尽解释,并在具体位置上提醒您,便于随时对照。

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.

前言

沈旋

音乐是一种可以承载人类各种感情的艺术。它能拨动心弦,让人振奋悲戚,欢乐忧伤;让人心醉神迷,升腾翱翔。它能让人作哲学沉思,领悟人生真谛;让人引吭高歌,翩翩起舞。音乐可以有严密的逻辑组织、数学般的缜密计算,也可以是运用“机遇”的偶然音乐。

环球唱片公司编辑的这套 10 张唱片,选择了“严肃音乐”(serious music)中那些易于理解、易于接受并受到广泛欢迎的作品。它们或带有标题,明确指出音乐的内容;或者管弦乐色彩绚丽,音响效果丰富多姿,亦即接近早期的“通俗音乐”概念。这些乐曲,不管是篇幅适中的序曲、交响诗、舞曲、间奏曲,还是较为短小的管弦乐小品,乃至撷取自某一作品的片断,其情感内涵都很丰富,只要乐声响起,就会让人感到其难以抗拒的魅力。

这 10 张唱片全部由卡拉扬指挥、柏林爱乐乐团演奏。卡拉扬把握的曲目,除偶尔触及勋伯格、欣德米特,18、19 世纪的音乐作品是其主要领域,到他的晚年,这种倾向尤为明显。而要演绎这些接近“通俗音乐”类型的古典作品并非易事,卡拉扬自己就曾说“让乐队准确地把握它非常困难”。在这 10 张唱片中,人们便能感受到他对于作品的演绎很有特点:蜿蜒曲折的线条、丰满的音响效果,引起美感的声音像珠宝般闪闪发光。它们明显地依托于技术的完美和极其清晰、层次丰富的织体,音响的每一个层次都清晰可闻。在这套唱片中,对交响诗、序曲类型的作品,这种效果是完美叙事的典型。例如:斯美塔那的《沃尔塔瓦河》像是爱国主义的游历记录,交织着波西米亚美丽的乡村和历史传说,获得了几乎是电影画面般的效果;里姆斯基-科萨科夫的《舍赫拉查达》中《年轻的王子和公主》弥漫着东方神话故事的氛围;柴科夫斯基的幻想序曲

《罗密欧与朱丽叶》中的“爱情”主题温暖动情。

卡拉扬的这种能力,可以归于他长期指挥歌剧的实践,不断探索戏剧的深度,以精湛的技术将演绎严格地限制于适当的范围。本套唱片大量取自歌剧和其他戏剧的配乐序曲、间奏曲,显示了卡拉扬和柏林爱乐乐团的这种能力。威尔第歌剧《茶花女》序曲一开始,清晰的分句和乐思内涵的表达就为音乐染上悲剧的色彩。马斯卡尼的《乡村骑士》和莱翁卡瓦洛的《丑角》经常搭配在一起演出,它们的间奏曲都收入这套唱片。这两部真实主义歌剧代表作中的那种情敌间悲惨的对立、被压抑住的强烈愤怒,随着乐声缓缓释放、宣泄。瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》幕终时,伊索尔德唱的《爱与死》让管弦乐丰富的音响引领伊索尔德主题的不断变形,人物的情感心移神驰地升腾翱翔。唯一没有悲剧感的奥芬巴赫《霍夫曼的故事》中的《船歌》则音响晶莹剔透,优美如歌。

管弦乐小品和舞曲涉及的范围更加广泛,从巴赫、亨德尔、维瓦尔迪到马勒、西贝柳斯,所有乐曲都不失其艺术特色。

在引进出版这套唱片时,我们为之配上文字的欣赏导读,内容包括介绍作曲家生平、作品的创作背景,如果是歌剧选曲或戏剧配乐,则介绍相关剧情及该曲的戏剧表现内容,最后是对音乐作品的具体解读,希望有助于读者对作品的理解。

然而,用文字来说明音乐其有效性很难确定,何况人们对音乐含义的解读又有相当的主观性。我们采取的方式是根据乐谱分析音乐的构成,这种分析不是学术性的,只是勾勒其概略段落,遵照“音乐是时间的艺术”这一特征,与唱片的音响逐分逐秒对应。音乐结构将用图表列出,每个段落用不同颜色标明,可以很容易地听辨出乐曲的主题、发展、高潮、结尾等段落及其互相之间的联系,把握乐曲发展的脉络。

用文字解读音乐时,难免会用到有关的音乐术语,我们在每页的左面加上旁注,对这些术语做了简单的解释。

2012年1月

目 录

“环球经典名曲导读”说明 001

前言 沈 旋 003

伟大的指挥家——卡拉扬 沈 旋 王 勇 001

芭蕾音乐概论 019

01 《巴黎人的欢乐》之第一曲：《序曲》/

雅克·奥芬巴赫 023

名曲导读 023

作曲家生平 023

创作背景 030

聆听指南 035

作品解析 035

音乐结构图 036

02 《巴黎人的欢乐》之第二曲：《华丽的快板》/

雅克·奥芬巴赫 037

聆听指南 037

作品解析 037

音乐结构图 038

03	《巴黎人的欢乐》之第三曲：《波尔卡舞曲》/	
	雅克·奥芬巴赫	039
	聆听指南	039
	作品解析	039
	音乐结构图	041
04	《巴黎人的欢乐》之第四曲：《快板》/	
	雅克·奥芬巴赫	042
	聆听指南	042
	作品解析	042
	音乐结构图	043
05	《巴黎人的欢乐》之第五曲：《圆舞曲》/	
	雅克·奥芬巴赫	044
	聆听指南	044
	作品解析	044
	音乐结构图	045
06	《巴黎人的欢乐》之第六曲：《进行曲》/	
	雅克·奥芬巴赫	046
	聆听指南	046
	作品解析	046
	音乐结构图	047
07	《巴黎人的欢乐》之第七曲：《圆舞曲》/	
	雅克·奥芬巴赫	048
	聆听指南	048
	作品解析	048
	音乐结构图	049

08 《巴黎人的欢乐》之第八曲:《活泼的快板》/

雅克·奥芬巴赫	050
聆听指南	050
作品解析	050

09 《巴黎人的欢乐》之第九曲:《圆舞曲》/

雅克·奥芬巴赫	051
聆听指南	051
作品解析	051
音乐结构图	053

10 《巴黎人的欢乐》之第十曲:《富有生气的快板》/

雅克·奥芬巴赫	054
聆听指南	054
作品解析	054
音乐结构图	056

11 《巴黎人的欢乐》之第十一曲:《圆舞曲》/

雅克·奥芬巴赫	057
聆听指南	057
作品解析	057
音乐结构图	059

12 《巴黎人的欢乐》之第十二曲:《生动的快板》/

雅克·奥芬巴赫	060
聆听指南	060
作品解析	060

13 《巴黎人的欢乐》之第十三曲:《康康舞曲》/

雅克·奥芬巴赫	061
聆听指南	061
作品解析	061
音乐结构图	063

14 《巴黎人的欢乐》之第十四曲:《波尔卡舞曲》/

雅克·奥芬巴赫	064
聆听指南	064
作品解析	064
音乐结构图	065

15 《巴黎人的欢乐》之第十五曲:《没有速度记号》/

雅克·奥芬巴赫	066
聆听指南	066
作品解析	066
音乐结构图	067

16 《巴黎人的欢乐》之第十六曲:《富有生气的》/

雅克·奥芬巴赫	068
聆听指南	068
作品解析	068
音乐结构图	069

17 《巴黎人的欢乐》之第十七曲:《船歌》/

雅克·奥芬巴赫	070
聆听指南	070
作品解析	070
音乐结构图	073

18	《浮士德》之《圆舞曲速度》/	
	夏尔·弗朗索瓦·古诺	074
	名曲导读	074
	作曲家生平	074
	创作背景	078
	聆听指南	082
	作品解析	082
	音乐结构图	084
19	《浮士德》芭蕾场面之第一曲：《特洛伊少女们与努比亚少女们》/	
	夏尔·弗朗索瓦·古诺	085
	聆听指南	085
	作品解析	085
	音乐结构图	087
20	《浮士德》芭蕾场面之第二曲：《努比亚少女们登场》/	
	夏尔·弗朗索瓦·古诺	088
	聆听指南	088
	作品解析	088
	音乐结构图	090
21	《浮士德》芭蕾场面之第三曲：《克里奥佩特拉的变奏》/	
	夏尔·弗朗索瓦·古诺	091
	聆听指南	091
	作品解析	091
	音乐结构图	092
22	《浮士德》芭蕾场面之第四曲：《特洛伊少女登场》/	
	夏尔·弗朗索瓦·古诺	093
	聆听指南	093
	作品解析	093
	音乐结构图	094

23 《浮士德》芭蕾场面之第五曲：《海伦的变奏》/

夏尔·弗朗索瓦·古诺	095
聆听指南	095
作品解析	095
音乐结构图	096

24 《浮士德》芭蕾场面之第六曲：《福丽涅登场》/

夏尔·弗朗索瓦·古诺	097
聆听指南	097
作品解析	097
音乐结构图	099

25 《浮士德》芭蕾场面之第七曲：《圆舞曲》/

夏尔·弗朗索瓦·古诺	100
聆听指南	100
作品解析	100
音乐结构图	103

26 《睡美人》之第一曲：《序曲》/

彼得·伊利奇·柴科夫斯基	104
名曲导读	104
作曲家生平	104
创作背景	107
聆听指南	114
作品解析	114
音乐结构图	118

27 《睡美人》之第二曲:《柔板》/

彼得·伊利奇·柴科夫斯基	119
聆听指南	119
作品解析	119
音乐结构图	122

28 《睡美人》之第三曲:《穿靴猫和小白猫》/

彼得·伊利奇·柴科夫斯基	123
聆听指南	123
作品解析	123
音乐结构图	126

29 《睡美人》之第四曲:《场景》/

彼得·伊利奇·柴科夫斯基	127
聆听指南	127
作品解析	127
音乐结构图	129

30 《睡美人》之第五曲:《圆舞曲》/

彼得·伊利奇·柴科夫斯基	130
聆听指南	130
作品解析	130
音乐结构图	133

柏林爱乐乐团的发展历程	王 勇 134
-------------------	---------

曲目表	146
-----------	-----

伟大的指挥家 ——卡拉扬

沈 旋 王 勇

赫伯特·冯·卡拉扬(Herbert von Karajan, 1908~1989)是20世纪最杰出的指挥家之一。从1929年在乌尔姆作为职业指挥家指挥歌剧《费加罗的婚礼》,到1989年带领维也纳爱乐乐团访问纽约,他在指挥台上活跃了60年。他指挥过欧洲众多顶尖的乐团,与柏林爱乐乐团有长达34年的合作关系(1955~1989),将其打造成具有极高艺术水准和统一性的乐团;他有丰富的指挥歌剧演出的实践经验,并涉足音乐会和歌剧的电影拍摄;他运用最先进的技术,制作音响和音像制品达到大约八百款,在他生前卖出超过一亿张唱片,为后人留下大量的珍贵资料。

卡拉扬 (© Siegfried Lauterwasser/DG)

第一时期

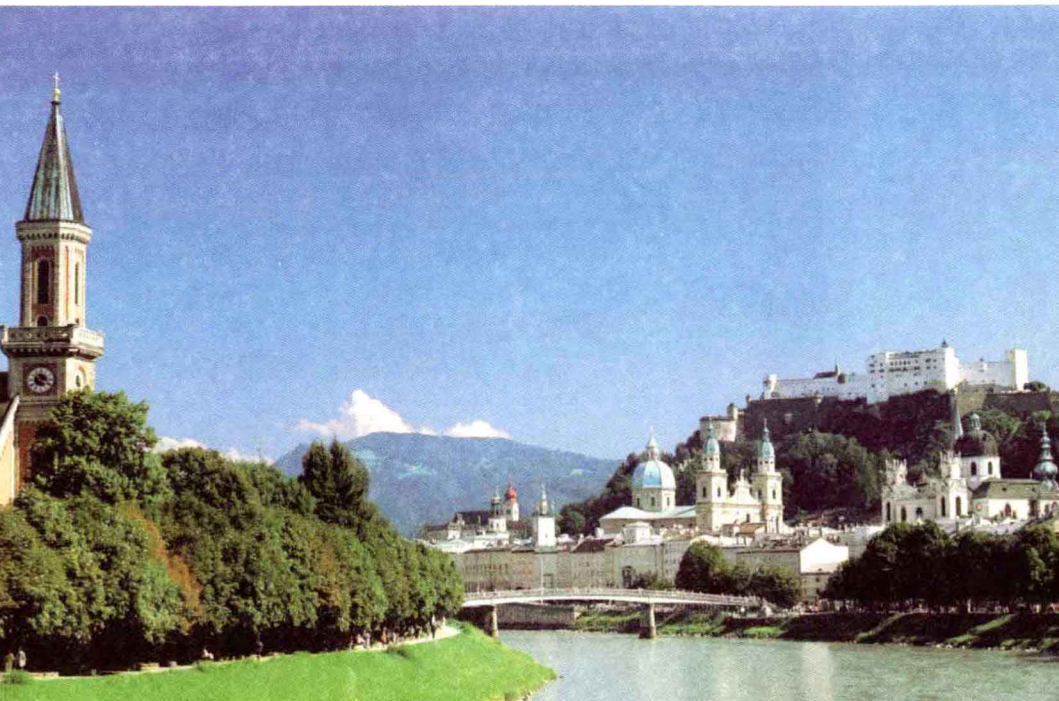
在萨尔茨堡和维也纳学习时期

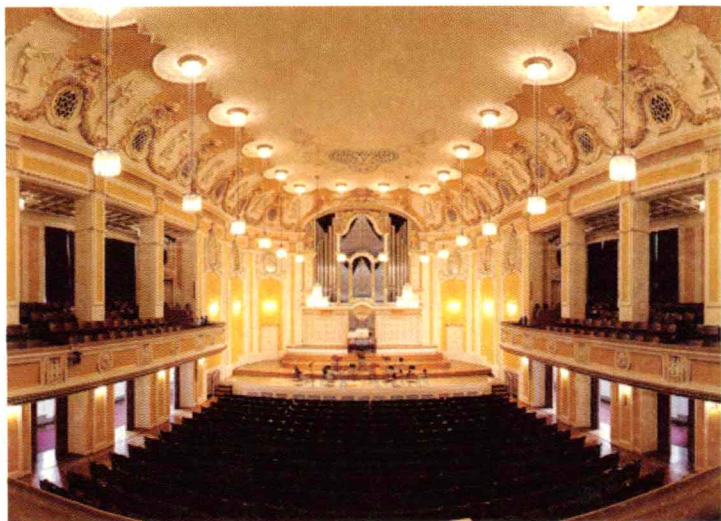
1908 ~ 1929年

卡拉扬的祖先是来自马其顿的希腊人,因卡拉扬曾祖辈的乔治兄弟对于德国纺织业发展做出的贡献,霍亨索伦王朝的腓特烈·奥古斯都三世册封其为准男爵,并在姓氏中插入一个代表贵族的“冯”字。自此,家族原来希腊化的卡拉扬尼斯(Karajannis)改成了卡拉扬(Karajan)。他的祖父路德维希·玛丽亚、父亲恩斯特都是医生,母亲马尔塔是斯拉夫人,来自斯洛文尼亚。

卡拉扬生于萨尔茨堡,是家中次子。萨尔茨堡是神童

萨尔茨堡

莫扎特音乐学院

莫扎特的故乡,有浓郁的文化和音乐氛围。做医生的父亲会弹钢琴和吹奏单簧管,兄长沃尔夫冈先学音乐。卡拉扬4岁开始学习钢琴,他应该也是神童,5岁就登台演奏,8岁入萨尔茨堡的莫扎特音乐学院(Mozarteum)学习,为时10年(1916~1926)。在这里的音乐基础学习相当全面,卡拉扬学习了钢琴、和声、作曲,并参加教堂的唱诗班合唱;与此同时也接受普通教育。起初,他的父母并不看好其音乐才能,父亲认为应该掌握一门用以糊口的技术,母亲希望他当一名银行职员。

离开莫扎特音乐学院之后,卡拉扬只身赴维也纳,一方面遵从双亲的意愿入维也纳工业大学读书,同时入维也纳音乐学院学习钢琴和指挥。这位对艺术追求孜孜不倦,对学业勤奋坚韧的青年人,几乎从不放过维也纳国家歌剧院的每一个新剧目,观摩、学习在那里登台的老一辈指挥家,如费利克斯·魏因加特纳(Felix Weingartner, 1863~1942)、威廉·富特文格勒(Wilhelm Furtwangler, 1886~1954)、克莱门斯·克劳斯(Clemens Krauss, 1893~1954)、阿图罗·托斯卡尼尼(Arturo Toscanini, 1867~1957)、布鲁诺·瓦尔特(Bruno