

吉尼斯

经典唱片 1000张

罗伯·科万 著

Classical

1000

上海辞书出版社

Guinness

- 有史以来最优秀的 1000 张经典唱片
- 由英国著名电台节目主持人和畅销书作家罗伯·科万精心遴选
- 每张推荐唱片都附有版号极易查找
- 是帮你建立起完美的经典 CD 收藏的最佳捷径

ISBN 7-5326-0748-8

9 787532 607488 >

定价：48 元

Guinness

吉尼斯

经典唱片 1000 张

罗伯·科万 著
沈旋 毕祎等译

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

经典唱片1000张/(英)科万编著;沈旋等译. —上海:上海辞书出版社,2000

ISBN 7-5326-0748-8

I. 经... II. ①科... ②沈... III. 唱片-音乐欣赏-世界 IV. J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第85103号

Original title: Guinness

Classical 1000 © 1999

本书中文简体字版由英国Guinness
Publishing Ltd 授权中国上海辞书出版社独家出版。

吉尼斯经典唱片1000张

上海辞书出版社出版

(上海陕西北路457号 邮政编码 200040)

上海辞书出版社发行所发行 上海新华印刷厂印刷
开本850×1168 1/16 印张23 插页1 字数589000

2001年1月第1版 2001年1月第1次印刷

印数 1—10000

ISBN 7-5326-0748-8/J·41

定价: 48.00 元

翻 译 沈 旋 毕 祎 张 雄 冯 涛 梁 晴 金毅妮 王丹丹
 戴 微 王 勇
校 订 沈 旋 毕 祎

责任编辑 朱莘莘 冯 涛
版面设计 汪 溪
封面设计 许尤佳
技术编辑 刘国英 胡重远

出版说明

《吉尼斯经典唱片1000张》是英国吉尼斯公司编制的音乐系列图书之一,由英国著名传媒主持人罗伯·科万编著。我们引进这样一本既适合音乐爱好者需要,又对专业音乐工作者有借鉴价值的音乐图书的版权,是为了原汁原味地将西方古典音乐的经典唱片介绍给中国读者。

书中评点、介绍唱片多达三四千张,勾勒出经典唱片的历史轮廓;内容有很强的历史感,集音乐史上优秀作品之大成;又有纵横感,从纵、横两个方向开掘唱片的文化意蕴。作者在介绍作曲家、进行作品背景与特色分析、鉴赏唱片的同时,更注意把握作品的发展脉络,关注作品的演绎过程,着重对演绎者进行分析比较,从不同的视角和层面,通过对众多指挥家、演奏家、歌唱家及乐团的介绍,展示出艺术风格、表现手法、录音技术的迥异及音乐艺术的无穷魅力。本书的乐评极具个性,简约、精练,点到为止,给读者留下了广阔的想像空间。

本书翻译工作由上海音乐学院音乐学系沈旋教授领衔。该系骨干教师为完成译稿付出了艰辛的劳动。音乐艺术博大精深,专业性强,仅曲名就涉及英、法、德、西、意、拉丁、梵文等多种文字。为确保译文准确,他们不仅查考多种外文资料,还请有关专家“会诊”,攻克了一个又一个难题。为了便于读者查检,书中的外文曲名仍保持原样。

上海辞书出版社

二〇〇〇年十二月

摒弃陈词套话

首先要说的是,应放弃一个造成误解的参照术语。“古典音乐”一词会让人产生许多错误的联想,诸如强迫性的教育,久坐不动的生活习惯,以及我只能称之为“老顽固”的东西。“音乐厅音乐”一词也很不理想,但似乎好些。然而,“伟大的音乐”一词肯定更好——对于这本企图讲评“1000首杰作”的书而言。伟大的音乐具有改变你的生活的潜能。它能强化你的宗教感情(巴赫的《马太受难曲》、布鲁克纳的交响曲或勋伯格的《摩西与亚伦》),重现历史(肖斯塔科维奇的某些交响曲),揭示你的内在冲突(柴科夫斯基的《第4交响曲》和马勒的《第6交响曲》),为你展现自然美景(西贝柳斯的《塔皮奥拉》),或将你带至普通意识无力企及的领域(贝多芬的晚期弦乐四重奏)。

有种观念认为,聆听伟大的音乐,要么是“身心放松的”,要么是“需要头脑的”,适合听这种音乐的人只能是炉边的恋家君子、受人尊敬的教授以及性情稳定的中年人。这使得许多潜在的乐迷觉得,听这种音乐要么会很没劲,要么显得自命不凡。然而,如果你曾沉醉于一部贝多芬交响曲,或曾亲耳聆听一部瓦格纳乐剧的乐队总谱,你就会明白,伟大的音乐具有无穷的意义,远不像那些三心二意的乐迷所持的错觉。从某种意义上说,甚至作曲家都无关紧要了。他的作品就是一切,是一种有益身心的迷幻剂——富于想像、引人入胜,而且与每人息息相关。

我个人有幸进入伟大的音乐圣殿,那还是孩童时代。当时我生病卧床,身边有些唱片,爵士与古典混在一起。以前,我也借过唱片,主要是听听阿蒂·肖、格伦·米勒与埃林顿公爵的。但是,当阿尔图罗·托斯卡尼尼通过瓦格纳的《罗恩格林》第3幕前奏曲为我打开一片晴空之后,我便擅自闯入了这个至今仍令我陶醉的世界。这种诱惑部分来自音乐的生理冲击力,大胆有力、凶猛无畏。如果有人想摒弃“身心放松”的神话,那他就应该抓起一张巴托克《第4弦乐四重奏》的CD,去放送第5乐章——这音乐节奏狂暴,具有强烈的攻击性,所谓室内乐是温文尔雅的传言在此不攻自破。

本书中所介绍的每一种体裁类型几乎囊括了形形色色的音乐经验:巴托克捶胸顿足,怒气冲冲;而莫扎特则以含蓄的痛苦吸引我们。他的《G小调弦乐五重奏》以一个极为深沉优美的慢乐章作为中心,展现出天堂的另一番景象。

伟大的音乐、情感与精神

任何看过好莱坞电影的人都知道,电影配乐与情节、导演和表演一样,都是整体经验中一个不可或缺的组成部分。例如,埃里希·沃尔夫冈·科恩戈尔德为《伊丽莎白与埃塞克斯》所写的动人心弦的配乐,以及阿尔弗雷德·纽曼为《呼啸山庄》(由劳伦斯·奥利弗与梅丽·奥伯龙主演的版本)所作的热情洋溢的小提琴协奏曲,其催人泪下的力量与大银幕上最诱人的拥抱镜头相比有过之而无不及。在电影的情境中,出现这些奇妙的音乐有空间视觉上的准备,但如果你对音乐的影响非常敏感,听里夏德·施特劳斯、瓦格纳和柴科夫斯基的音乐,也能兴奋不已。

本书包括了很多以各自独特的方式赢得了音乐叙述胜利的作品。谁也不会“听不懂”柴科夫斯基的《幻想序曲(罗密欧与朱丽叶)》——其中温柔的爱情盟誓与生灵涂炭的冲突不停地交替转换:实际上,蒙太古与卡普莱两个家族的冲突并不是要点,这音乐也可以说有关你的家族与你情

人或爱人的家族。当受洗者约翰令人毛骨悚然的头颅被摆在莎乐美面前时，里夏德·施特劳斯的音乐以令人瞠目、准确无误的手法表达了交织着罪恶感的刺激。这是音乐中最具情欲的片刻之一，即使你不知道情节，你也会对它有所反应。

爱情在本书的曲目选择中是一个时刻存在的前提，从德彪西《牧神午后》中闷热的世界，到斯特拉文斯基《春之祭》中赤裸裸的暴力展现——其中的场景取自原始的异教俄罗斯，一位处女狂舞至死。随后再看歌剧：普契尼《艺术家的生涯》中贫病交加的恋人，或是瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》中处于迷狂之中的眉目传情。又有谁能比瓦格纳在《特里斯坦》第3幕中更有力地表达了情欲渴望的迷醉？天下绝对无人望其项背。再想想看，很少有哪位作曲家能像巴赫那样，在为哥哥远走他乡时写作《降B大调随想曲——为送别亲爱的哥哥而作》，表达如此感人的惜别之情（你能在“巴赫的独奏曲”一栏下找到这首作品）。

伟大音乐的表现范畴是无限的。有关音乐记谱、和弦与声响的心理意义，以及伟大的作品是怎样的、为何这样写作，为什么它们能如此频繁地拨动我们的心弦等等，著述已经汗牛充栋。创造音乐的方式是非常神秘的，而一部杰作的总体效果是拒绝精确分析的。随意举一部作品，如柴科夫斯基的《第4交响曲》，其音乐充满命运的回声，作曲家对这种命运虽恐惧万分，但又只能无奈忍受。《第4交响曲》的头20分钟里一直被内在的冲突死死攫住，就柴科夫斯基的特定情形而言，它反映了一种与同性恋倾向的对抗。支配整个作品的刺耳号角声象征着不可抵御的阴暗命运，无论安详的梦境、幻想的爆发，还是在民众之间的愉快旅途，都无法阻止命运的不断重现。

同样，在丹麦作曲家卡尔·尼尔森的《第5交响曲》中，一个孤独的小军鼓挑起了与整个乐队的争斗：这是“善”与狰狞的战争之间的对峙，最后“善”获得胜利。《吉尼斯经典唱片1000张》中类似的经验尚有许多。

这里还有精神上的慰藉，虽然并不是所有的精神性的音乐都遵循宗教崇拜的传统路线。当然，巴赫、亨德尔、莫扎特和众多文艺复兴的教会音乐大师的确是为真正的宗教礼仪写作。如果这样说，就很难以教会或大教堂的角度去想像（比如）贝多芬的《庄严弥撒曲》。这部弥撒是上天之乐，苍穹之乐，是心灵剧场中的音乐。一些最伟大的精神性音乐绕开了特定的礼仪，而关注抽象的形式——如贝多芬的晚期四重奏或安东·布鲁克纳的交响曲。

何谓杰作

“一件在其卓越性上超越了所有其他同类的作品……一件具有大师巧技的作品。”《简明牛津英语辞典》对这个起源于17世纪的词是这样解释的。“超越了所有其他”当然并不表示等级，虽然包括在《吉尼斯经典唱片1000张》中的所有作品均达到了最低限度的艺术成就标准，但仍有成百（甚至上千）或更多作品可以被囊括——如果有足够的篇幅和充分的编者概要说明。有必要指出，这里的“杰作”不仅指15个小时的史诗（瓦格纳的《尼伯龙根的指环》四联剧），而且也意味着一个3分钟的斯卡拉蒂羽管键琴奏鸣曲。我们的节目单中既有很多欢乐，也有很多痛苦；有喜剧，也有悲剧（几乎一样多）。考虑到500年时间跨度的丰富宝藏，我们的大多数曲目不可避免选自音乐过去。虽则如此，书中仍有一些战后时期给人以深刻印象的代表作品（梅西昂、赖克、帕特、布莱亚斯、亚当斯，

等等)。

我怎样选择《吉尼斯经典唱片1000张》

巴赫写作了200多首宗教康塔塔,斯卡拉蒂写了555首独奏奏鸣曲,海顿写了100多首交响曲,舒伯特写了600多首歌曲。你瞧,问题来了,是不是?1000首似乎是个很慷慨的选择了,但当你真正面对唱片上已能提供的伟大音乐的数量时,选择变成了一个巨大的挑战。由于《吉尼斯经典唱片1000张》出自一人之手,它在某种程度上反映了个人的偏见。读者可能会对这个或那个遗漏感到不满,这完全正常,但我希望,他不会最后结果的广阔性与多样性产生怀疑。

我的选择标准主要是两点:一、包括每一首最伟大的杰作——我说的是具有高耸入云般里程碑意义的巨作,如贝多芬的《第9交响曲》和他的晚期弦乐四重奏,巴赫的《马太受难曲》,瓦格纳的《尼伯龙根的指环》四联剧,等等。如果我将本书的范围仅限于这类作品——一个类似的文学选集读本可能会只包括莎士比亚、歌德和少数其他大师——我就会只收300部作品,甚至更少。杰作有很多,但里程碑由于极其罕见而格外醒目。二、我在此的意图是想展现伟大音乐的所有方面,从16世纪英国作曲家伯德的弥撒曲到20世纪90年代最具震撼力的作品。有些读者可能会抱怨我收进了一部像加文·布莱亚斯的《耶稣的血从未离弃我》这样的作品(一部极端感人的叙事作品,可能不是每个人都像我一样对其有如此高的评价),而略去了威尔第的某些歌剧或海顿一些最伟大的四重奏。但是,如前所言,一部真正全面的杰作指南会卷帙浩繁。你越是游移到处于公认“中心”的伟大作品(也即某种经典)之外,你潜在的参照框架也就越开阔。就我个人的兴趣而言,我心目中的西方音乐杰作“中心经典”包括以下作品:

巴赫《马太受难曲》

巴赫《戈尔德堡变奏曲》

贝多芬《庄严弥撒曲》

贝多芬《第32钢琴奏鸣曲》

贝多芬《迪亚贝利变奏曲》

贝多芬《第14弦乐四重奏》

贝多芬《第9交响曲》

布鲁克纳《第9交响曲》

马勒《第9交响曲》

莫扎特《G小调弦乐五重奏》

莫扎特《魔笛》

莫扎特《第22钢琴协奏曲》

舒伯特《第15弦乐四重奏》

舒伯特《降B大调钢琴奏鸣曲》

西贝柳斯《第7交响曲》

瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》

你怎样查找

虽然此书不是一本音乐史书,但它试图探索伟大的作品,将这些以特定体裁写成的作品放置到某种编年式的上下文中去。于是,此书提供了(比如)交响曲、音诗、弦乐四重奏或意大利歌剧等体裁发展的鸟瞰线索。我们从协奏曲开始,随后浏览交响曲、音诗、乐队变奏曲和组曲、室内乐、歌曲、歌剧、芭蕾。每一部分再细分,如“室内乐”开始时是为两位音乐家所写的作品,随后加入第3人——因为“三人成群”,再后是弦乐四重奏,最后是“越多越好”。你可以专门研究一种体裁,或关注那种体裁中的各种分类。你也可以信手从德语歌曲跳到法语歌曲,或从意大利歌剧转到德国歌剧,

等等。每一个分类前都有一个简短的引言。

按年代排序——按字母排序

说到“排序”，所有的作曲家都按年代先后排列；他们的作品排列要么按年代顺序（如第1奏鸣曲排在第2奏鸣曲之前），要么依字母顺序——这意味着威尔第比普契尼出生得早排在前面，但他的歌剧却按字母排序。因此，我们在考虑历史透视的同时，也照顾到查找的方便。但是，如果有哪位并不熟悉作曲家的生卒年代，而只是简单地想查找某个作品，他就应该尽快查阅《吉尼斯经典唱片1000张》的索引，在那里作曲家和曲名均按字母排序。

选择唱片

如果你打开《留声机》杂志CD目录的最新版本，翻到贝多芬作品一节，篇幅总有厚厚一叠。你在“交响曲”一段中查看，会发现贝多芬的《合唱交响曲》大概有90种分列在册的不同录音。有些是全新的录音，有一些是从20世纪60年代、70年代或80年代的立体声录音中重新翻制发行的，另有一些则回溯到单声道LP和78转老唱片的遥远时代。我们在其中作何选择？是否“最新”就意味着“最好”？老唱片之所以还能幸存，是否仅仅因为有些老乐迷希望与那些同呼吸共成长的唱片休戚与共？对第一个问题——即是否最新就意味着最好——的回答是：绝非如此。当然，数码技术已使我们在自己的客厅里就能享受到以前只能在音乐厅里才能体验到的那种音响效果；不错，老唱片很少能提供给我们今天多少已经想当然的宏亮音量、音响厚度和空间感觉。但是，虽然科学技术已经将原先模糊的音响复制转变成今日的虚拟现实，真正的音乐演绎成就却是不会过时的，有些老前辈音乐家的表演具有如此强有力的交流能量，它们凯旋般地穿越了40年、50年，甚至60年的时间隔阂。这里即是我自己的选择标准：如果一版数码录音赢得全胜——不论是不折不扣的，还是与已有的录音进行多方面的权衡比较之后得出结论，我都会给它骄傲的一席之地。科林·戴维斯为Philips公司录制的贝多芬《合唱交响曲》CD即为一例，思考周密，演绎优美，录音无懈可击。这些优点结合在一起，所提供的音乐经验应该不仅可以满足初出茅庐的新手，而且也能使精于此道的老手感到满意。然而，另有一些老的版本在某一演绎方面或方向上具有更为突出的性格——如阿尔图罗·托斯卡尼尼更富于明显的戏剧性，威廉·富尔特文格勒的注意中心更多在总谱的神秘因素，拉法埃尔·库贝利克则暗示一种非常个人化的抒情气质。因此，尽管戴维斯是我的首荐版本（他这张唱片的最新号码收录在我们《吉尼斯经典唱片1000张》的索引中），但讨论《合唱交响曲》“最佳录音”的那一节中依然提到了其他的选择方案。其原因在于：第一，没有哪款录音（不论多么伟大）能被认为是最后定论（音乐表演是一种演绎性的艺术，因此是不断自我更新的）；第二，总会有可能一下子找不到我们所选的录音，因而很有必要提供有质量的其他选择。当然我们推想，有声望的演绎版本（我们所选的大多数演绎均属此类）总归有市场需求，因而或多或少应该一直有售。

我们的推荐版本在商店里是否有售

当我写下这些文字时，录音工业正经常受到指责，说它冷酷无情、产销过度。有些CD在一个月

内被投入市场,而下一个个月全部收回,再过3个月重又开始发行。夸大其词?也许——但它在某种意义上说明了为什么此书出版时,我们所推荐的某些唱片在市面上找不到。但不要灰心。我们《吉尼斯经典唱片1000张》索引中所收录的唱片号码,只是我们到出版商那里索要的最新CD成品,尽管可能暂时“缺货”,但几乎没有疑问,我们所收录的大多数唱片会一而再、再而三地不断发行。如果有问题,将所需的唱片号码抄下交给唱片店,另外加上唱片的内容说明——如科林·戴维斯指挥德累斯顿国家乐团所录制的贝多芬《合唱交响曲》(这样做是为了防止与科林·戴维斯近来可能发行的其他“合唱”录音相混淆)。其他的唱片推荐(唱片号码在此没有列出)是让你知道,尚有某个有价值的“替补”或某个重要的历史录音。

单声唱片、模拟唱片和数码唱片——高保真发展的3个阶段

就音响质地而言,我们的推荐唱片分为3类:数码录音唱片,它在录制、混录、编辑和灌制母带(最后制成CD)的全部过程中都采用数字立体声磁带录音;模拟录音唱片,在此所意味的是一种将数码之前的立体声录音用数字技术重新灌制成母带的唱片(有时需对原来的磁带进行重新混录);单声道唱片是只有一个声道的唱片,取自磁带或78转唱片的母带,有时用数字技术对其进行了抛光整理。

数码录音被认为是一种艺术成就,能以最大的清晰度再现活生生的动态变化,而又祛除了“磁带咝咝声”。模拟唱片(可以是AAD——模拟混录,数字重新灌制母带;或ADD——数字混录,数字重新灌制母带)重现立体声的音场,但动态变化比数码唱片小,磁带咝咝声的大小依情况各有不同。单声道唱片将整个音响场景压缩至一个声道,但常常效果良好,令人惊讶。明智的话筒放置和敏感的平衡控制(例如独奏者与乐队之间)极具重要性,这也即为何(具有良好平衡的)模拟唱片比动态强大但平衡较差的“数字后继者”更受人欢迎的原因。将78转老唱片翻制为CD,各个公司态度大不相同。有些公司应用表面噪音清除技术,并加入“假立体声”效果;而另有些公司则最大程度地维持原来唱片的音响特质。为了不使这一问题更趋复杂,我仅用“数码”、“模拟”和“单声道”来标明声音的特质,除非某张唱片需要进一步的评论。

怎样阅读《吉尼斯经典唱片1000张》

再简单重复一次,《吉尼斯经典唱片1000张》从协奏曲、交响曲和乐队作品开始,随后规模缩小至室内乐和器乐独奏,再后探索歌曲和歌剧的声乐世界,在幕落之前是芭蕾音乐,最后大幕落下结束。每一条目的第1段全部讲评音乐;第2段是所选的“最佳唱片”的资料信息,接下来是讨论这张唱片,并涉及另外的重要CD竞争版本(有时谈及尚未发行CD的老唱片)。所列出的唯一一个唱片号码收录在“索引”中,正文中所出现的作品号在多数情况下采用最新的作曲家作品目录编号——例如,巴赫作品采用“BWV”编号,莫扎特作品采用“K”编号,尼尔森采用“FS”编号,德沃夏克采用“B”编号,巴托克采用“Sz”编号,等等。否则,我就使用标准的作品号。一个简单的术语汇编(印在本书末尾)可以帮助你查找各种音乐术语的解释。

在编撰《吉尼斯经典唱片1000张》的过程中,我试图给读者传达出唱片音乐多年来带给我的

欢乐、兴奋和深刻感应。这本书既是艺术信念的一种个人表达,也是对伟大音乐的一次揽胜。我希望你能原谅我在某些时候出于激动而“反应过度”。作为一个忠心耿耿的唱片音乐评论家——主要为《留声机》和《独立人》撰稿——我在大部分工作中都在聆听、吸收、比较和衡量各个音乐演绎版本的优点和不足。这是一种很有趣的生活,但如果没有我妻子乔吉和两个女儿弗朗切斯卡与维克托里娅的爱心支持,我的生活就不会是这样。因此,谨以本书献给她们。

作品

托马斯·塔利斯(T. Tallis,约1505—1585)
《耶利米哀歌》约1567):
Lamentations of Jeremiah

作曲家中英文名及生卒年
乐曲中英文名与创作日期

这部作品的歌词选自《圣经·耶利米书》,是塔利斯最杰出的音乐成就。整日愁眉的先知耶利米讲述着犹太的后裔们所遭受的流浪……

作品评论

唱片特色

声乐剧院/保罗·希勒
Harmonia Mundi 数码录音

演出者

唱片公司与录制方式

演出的表现平稳,专注,音色丰满,声音的融合几乎达到无懈可击的地步——当然,塔利斯学者乐团的演出(Gimell, 数码录音)同样感人。

唱片评论

索引

Tallis 塔利斯
Lamentations of Jeremiah
Harmonia Mundi HMU90 7154...

作曲家

作品名

唱片版号

(杨燕迪 译)

目 录

序.....	1
协奏曲.....	1
早期协奏曲 巴罗克的特殊风格(1714—1739).....	2
古典时期的对话风格(1775—1806).....	7
伟大的浪漫主义作曲家(1800—1909).....	15
20世纪的协奏曲(1903—1993).....	26
交响曲.....	43
古典风范 古典时期的伟大交响曲(1772—1801).....	44
浪漫主义革命 浪漫主义的伟大交响曲(1804—1911).....	53
现代交响曲 (1884—1987).....	72
管弦乐曲.....	103
启幕 序曲及其创立者(1800—1901).....	104
音乐叙事 标题音乐(1673—1993).....	107
主题与变奏 管弦乐变奏曲(1873—1953).....	138
组曲、舞曲及其他 小型作品及未归类作品(1733—1991).....	144
室内乐.....	161
巴罗克典范(1620—1747).....	162
二重奏(1784—1975).....	164
三重奏(1788—1946).....	171
古典弦乐四重奏(1772—1800).....	176
浪漫弦乐四重奏(1798—1895).....	181
新声音 20世纪的弦乐四重奏(1893—1988).....	188
更多,更有趣 为4个或更多演奏者而作的室内乐(1785—1976).....	194
独 奏.....	207
早期器乐独奏音乐(约1600—1770).....	208
巴赫的独奏曲(1708—1742).....	210

古典戏剧	钢琴奏鸣曲与变奏曲(1778—1798).....	216
伟大的独白	浪漫主义奏鸣曲、变奏曲与小型作品中的叙述者(1798—1913)...	219
勇敢的探索	单件乐器作品(1888—1951).....	238
歌 曲		247
邀游	法国艺术歌曲(1840—1930).....	248
旅行者和流浪者	德国艺术歌曲(1816—1948).....	250
穿越国界	英国、俄罗斯与美洲艺术歌曲(1868—1974).....	257
合 唱		261
高尚的哀歌	早期合唱(1567—1610).....	262
受难曲与清唱剧	巴赫与亨德尔的伟大合唱作品(1707—1749).....	264
交响审美观	古典和浪漫主义时期的合唱杰作(1779—1900).....	268
赞美上帝的现代人	20世纪宗教合唱杰作(1915—1988).....	276
教堂外的歌声	世俗合唱精选(1692—1941).....	279
歌 剧		287
歌剧之初(1607—1724).....		288
才智、阴谋与欲望	格鲁克与莫扎特的歌剧(1762—1792).....	290
美声时代	意大利歌剧(1816—1926).....	293
从浮士德到埃克托的精灵	法国浪漫主义歌剧精选(1856—1892).....	300
监狱和哑剧	19世纪歌剧杂录(1814—1893).....	302
黄昏的灾祸	里夏德·瓦格纳的乐剧(1843—1882).....	305
俄罗斯三剧(1874—1890).....		309
心理学家和心理分析	20世纪的歌剧(1902—1957).....	311
芭 蕾		321
天鹅、王子和获得生命的玩偶	浪漫主义芭蕾杰作(1870—1899).....	322
玩偶与异教徒	20世纪的芭蕾(1912—1947).....	324
附 录	常用音乐术语.....	332
索 引	作曲家与作品索引(附本书推荐唱片的最新版本的版号).....	337

协奏曲 Concertos

协奏曲 早期协奏曲(1714—1739)

早期协奏曲——巴罗克的特殊风格 (1714—1739)

“协奏曲”原意为“一起演奏”，到17世纪，指一小组乐器与一大组乐器既可交替出现又可结合在一起演奏。这种类型包括音乐文献中一些最有趣的作品，从巴赫丰富多彩《勃兰登堡协奏曲》、亨德尔庄严华丽的《大协奏曲》到维瓦尔迪节奏明快的《四季》。

阿尔坎杰洛·科雷利 (A. Corelli, 1653—1713)

《G小调协奏曲〈圣诞〉》，Op. 6 No. 8
(1714年出版)

Concerto grosso in G minor, “Christmas Concerto”

据说，阿尔坎杰洛·科雷利常穿丧服，收集名画（但从不付钱）。言归正传，他为大协奏曲（concerto grosso）形式（小组乐器与大型乐器之间的对话）的发展作出重要贡献。“concerto”指小组乐器（两把小提琴与一把大提琴），“grosso”指“应答”乐器。《圣诞协奏曲》将源自意大利的民间音乐，融入一支节奏轻快的西西里舞曲（牧羊人的音乐），其中低音的线条令人联想到民间的风笛吹奏。

伊·穆西契合奏乐队

Philips 数码录音

《圣诞协奏曲》的版本非常多，

从赫伯特·冯·卡拉扬（DG，模拟录音）、圭多·坎泰利（Music & Arts，单声道）到内维尔·马里纳（Decca，模拟录音），以及用仿古乐器（小乐队演奏，DHM，模拟录音；《勃兰登堡协奏曲》由Hyperion出版，数码录音）演奏的版本。仿古乐器小乐队录制了全部的作品，但伊·穆西契合奏乐队在稳定平衡的演奏、热情的表达和风格意识等方面特别成功。他们介绍了科雷利作品6的全部12首大协奏曲，用现代乐器演奏。我建议尽力购进这12首大协奏曲的唱片，它们的确是非常优美的乐曲。

安东尼奥·维瓦尔迪 (A. Vivaldi, 1678—1741)

《E小调协奏曲〈愉悦〉》小提琴与弦乐组，Op. 11 No. 2 (RV277, 约1729—1930年出版)

Concerto in E minor, “Il favorito”

维瓦尔迪创作了大量小提琴或

多重小提琴协奏曲，其中大多数出自18世纪20年代。此曲是题献给皇帝查理六世的12首协奏曲之一。乐曲的中心是一首雅致的行板乐章，随同柔和的伴奏，小提琴奏出舒展的旋律。终乐章的开始段落令人想到小提琴协奏曲《四季》中的《秋》。

《C大调协奏曲》长笛（或竖笛）、短双颈琉特琴、曼多林、沙吕莫管、小提琴各2件，大提琴、弦乐组和通奏低音，RV558(1740)

Concerto, “con molti stromenti”

名为“concerti con molti stromenti”（这一意大利语的标题，可以颇为不敬地转义为“乱七八糟的一切”）一组乐曲中的一首。此曲为访问当时萨克森新选帝侯弗雷德里希而作。它是全部巴洛克音乐文献中情绪最欢乐的协奏曲，甚至可以称它是第7勃兰登堡协奏曲。在节奏的动力和丰富的调性色彩方面，可以与20世纪的后继者相竞争。

阿尔蒂尔·格吕米欧（小提琴），德累斯顿国立管弦乐团
/维托里奥·内格尔

Philips 模拟录音

格吕米欧富于诗意的演奏，可以算得上是已有的最优美的维瓦尔迪作品的唱片之一。特别是慢乐章，具有罕见的精湛表现。而作品558这首协奏曲极其热情，20世纪70年代的录音也异常杰出。可供选择的唱片包括莱奥纳德·伯恩斯坦

协奏曲 早期协奏曲(1714—1739)

坦与纽约爱乐乐团的部分演奏家的演绎(轻松自如,音量稍嫌沉重,但很有趣——Sony,模拟录音),以及超级的小乐队贾尔迪诺合奏团的演奏(Teldec,数码录音)。

《协奏曲〈四季〉》(“和谐与创意的试验”,Op.8:Nos.1—4,约1720年)

The Four Seasons(“The Trial Between Harmony and invention”)

也许原计划写成一部宫廷娱乐作品,后成为维瓦尔迪最流行的名著。取自他最具描写性的协奏曲集中的前4首。按照佚名作者的4首十四行诗的意境写成。《四季》是色彩丰富的描绘性音诗:从春天的鸟儿歌唱、电闪雷鸣、羊咩犬吠、和风轻拂,到秋日昏昏欲睡的醉汉、猎枪鸣响和狗群、狩猎、四下逃窜的动物,以及冬天的狂风呼啸。

恩里科·昂诺弗里(小提琴),
贾尔迪诺合奏团/乔瓦尼·安东尼尼

Teldec 数码录音

对于《四季》的诠释,有两种不同的倾向:一种是富于热情,采用精细制作的现代乐器演奏的版本(如Philips的伊·穆西契合奏乐队的演奏,DG的卡拉扬指挥的演奏);另一种是朴素自然,采用仿古乐器演奏的版本,以贾尔迪诺合奏团最有特点。尼格尔·肯尼迪指挥的著名的数码录音EMI唱片,用现代乐器奏出“拟古”的热情。此外还有尼古拉斯·哈尔农库尔特(Teldec,模拟录

音)以及尼尔斯-埃里克·斯帕夫的演绎(BIS,数码录音,两者都用仿古乐器演奏),也许是最热情的。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(J. S. Bach, 1685—1750)

《6首勃兰登堡协奏曲》(1708—1721)

Six Brandenburg Concertos

巴洛克协奏曲中色彩丰富、曲调优美、织体多变的曲集,是这一体裁发展的分水岭。在克滕(巴赫任小教堂乐长)为宫廷乐队而作,题献给勃兰登堡选帝侯克里斯蒂安·路德维希。当时,巴赫写作这6首协奏曲并不是赶时髦,也不是对科雷利、亨德尔、维瓦尔迪大协奏曲的探究,现今《勃兰登堡协奏曲》是整个巴洛克音乐曲目中最常上演(最多录制唱片)的器乐曲。

《F大调第1勃兰登堡协奏曲》小提琴、双簧管、圆号、大管和弦乐组, BWV1046(1717)

Brandenburg Concerto No.1 in F major
音乐色彩鲜明,终曲是一系列舞曲(一首小步舞曲,一首波洛奈兹舞曲,加上对比性的“三声中部”)。慢乐章是一首动人的柔板。

《F大调第2勃兰登堡协奏曲》竖笛(长笛)、双簧管、小号、小提琴和弦乐组, BWV1047(约1718)

Brandenburg Concerto No.2 in F major
6首协奏曲中情绪最欢乐、音

响最洪亮的一首。在独奏组与包含弦乐组及羽管键琴的“支持”乐器之间,有清晰和鲜明的对比。巴赫写了炫技性的小号吹奏,这样克滕宫廷的小号演奏者约翰·路德维希·斯克莱伯就有了一些华丽的演奏段落。

《G大调第3勃兰登堡协奏曲》弦乐队, BWV1048(1711—1713)

Brandenburg Concerto No.3 in G major

是篇幅相对较短、节奏推动力强的作品。写得十分华丽,3个独奏组有时分别插入,有时互相缠绕成合奏。第1乐章有极强的动力,第2乐章较短小,速度非常快,也许没有其他演奏超过我们推荐的这张唱片。

《G大调第4勃兰登堡协奏曲》小提琴、两支竖笛(长笛)和弦乐组, BWV1049(约1720)

Brandenburg Concerto No.4 in G major
是十分可爱的乐曲,带田园曲风格,形式结构与演奏效果很好的《羽管键琴和弦乐队协奏曲》(F大调, BWV1057)相似。与第2和第3勃兰登堡协奏曲一样,巴赫在独奏组与合奏组之间造成最大限度的对比。此曲的第1和第3乐章有炫技性的小提琴演奏和迷人的竖笛二重奏。

《D大调第5勃兰登堡协奏曲》羽管键琴、小提琴、长笛和弦乐组, BWV1050, (1720—1721)