

曲目简介

7/12 文化村欧查德大剧院定期演奏会 (Bunkamura Orchard Hall)

莫扎特(1756-1791)

莫扎特是奥地利作曲家，维也纳古典乐派的代表人物。1756年莫扎特出生在一位宫廷乐师的家庭。3岁起显露音乐才能，4岁跟父亲学习钢琴，5岁作曲，6岁又随父亲学小提琴，8岁创作了一批奏鸣曲和交响曲，11岁写了第1部歌剧。1762年起其父亲安排去欧洲各国宫廷表演。莫扎特的早期创作基本都是在其父母带他到欧洲各国巡回演出中的创作习作，这期间他广采各家之所长，锻炼了极强的适应各种创作的能力。在莫扎特的早期创作，主要受J.C.巴赫创作的影响。1782年起莫扎特的创作开始进入成熟期，1782年8月，他创作了《后宫诱逃》，然后与康斯坦策·韦伯结婚。这段期间他创作了大量最有光彩，也最具他特色的作品。在维也纳宫廷担任乐师期间，他创作了大量为宫廷服务的舞曲、嬉游曲、小夜曲。他在和迪特斯多夫、海顿一起拉的弦乐四重奏中担任中提琴手，创作了非常重要的《海顿四重奏》。1788年后是莫扎特创作的晚期，这一阶段是他创作的巅峰时期，比如最后的三部交响曲，歌剧《女人心》与《魔笛》等。

莫扎特一生共创作600多首作品，对各类音乐体裁的创作都能轻松自如。他的创作特色，其一靠其天才而体现出的优秀的即兴性；其二是他的音乐中所体现出来的即兴的单纯的美。其三是非凡的平衡能力，莫扎特的长处是善于在丰富的音乐灵感的表现中自然的达到出色的平衡。其四是他把宫廷艺术的优雅发展到顶峰，他的音乐根植于萨尔茨堡和维也纳文化之中，是最单纯、最自然、最优雅、最宁静的音乐。在莫扎特的音乐中，他创作的歌剧丰富了德国歌剧的形式，也推动了其他形式发展。

莫扎特《后宫诱逃》

《后宫诱逃》，3幕21曲，作于1781-1782，首演于维也纳布尔格剧院。不论从纯粹音乐或从歌剧角度来看，《后宫诱逃》都是莫扎特的第一部喜剧杰作。他的剧本已超越歌唱剧的范围，显露出启蒙时代与人文主义的特征。莫扎特的音乐结构突破新局，音乐本身就是戏剧的情节。由咏叹调与重唱推展开的故事，也在音乐之中表现出来。剧中人物不再是一种类型，而是带有情感与个性的角色。他们是情人、仆人、守卫与国王，个个都是真正鲜活的人物。

在这部歌剧中洋溢着青春之美，这是莫扎特青年时代的纪念碑。原因是在此剧首演后不久的8月4日，他便和相爱的康斯坦丝结婚。也就是说，谱写此剧的时期，是莫扎特短暂生涯中最幸福的时代。他挣脱残暴的大主教的控制，在自由之都维也纳定居后，这位青年作曲家获得康斯坦丝的爱，而这个幸福的心情也反映在这部作品中。因为这部歌剧的女主角，也叫康斯坦丝。故事发生在1600年左右的东方，西班牙贵族贝尔蒙特准备从土耳其国王帕夏的后宫救出爱人康斯坦丝。同样沦为俘虏的前仆人布隆德以及布隆德的男友彼德利奥从旁协助。后宫守卫奥斯明识破他们的逃亡计划，要求将他们处死，但国王帕夏反而释放他们给了他们自由。莫扎特把舞台放在土耳其这个东方国度，是当时的时尚。他充分发挥这种题材的趣味，谱出活生生的喜剧。特别是强调出警卫奥斯明这角色，以及颇具效果地使用三角铁、铜钹和短笛等，很成功地酝酿出土耳其式的异国趣味。又如花腔的咏叹调、彼德利奥和布隆德的组合中所显示的意大利音乐与演戏的要素，以及第三幕收场处所见的法国喜歌剧的要素等，都是莫扎特把当时歌唱剧样式巧妙地运用的结果，同时还创造出他独特的音乐格调。

莫扎特《双钢琴协奏曲》

《双钢琴协奏曲》即《第十钢琴协奏曲》，降E大调，作于1779年初，为双钢琴而作。莫扎特最喜爱的乐器是小提琴和钢琴，创作了为数众多的作品，足见他对协奏曲这一题材十分钟爱。这首作品是莫扎特27首钢琴协奏曲里唯一一首为两架钢琴而作的协奏曲，这部作品构思大胆，陈述严谨，节奏强劲有力，旋律富于歌唱性，结构完美并富于逻辑性，尤其是两架钢琴与管弦乐队竞奏之平衡展现出来的美感，表现出莫扎特独有的音乐特质，充分体现了莫扎特出神入化的音乐形象机器丰富深刻的思想内容。

整首作品共三个乐章：

- 1.快板，降E大调，奏鸣曲式。
- 2.行板，降B大调，中间穿插c小调插入句的三段体。
- 3.回旋曲，快板，降E大调。

柴可夫斯基《B小调第六交响曲 悲怆》

这首交响曲正如标题所示，强烈地表现出“悲怆”的情绪，这点也就构成本曲的特色。柴可夫斯基音乐的特征，如旋律的优美，形式的均衡，管弦乐法的精巧等优点，都在本曲中得到深刻的印证，因此本曲不仅是柴可夫斯基作品中最著名、最杰出的乐曲之一，也是古今交响曲中一流的精品。

本曲虽属于标题音乐，是作曲家以自己一生的痛苦经历和悲观情绪为基调，但决不是针对某一特定事件或某一段特定的感情描写，而是以抽象手法表现人类共同具有的悲怆情绪，况且“悲怆”在俄语中更多地含有“多情的”、“缠绵”的意思——这也就更好解释了为什么第一乐章的第二主题和、第二乐章的第一主题和第三乐章会相对明快甚至于狂欢。柴可夫斯基在这首交响曲写就之后曾经说道，他心里早已有了标题，但不想说，之后当他亲耳听到了自己的音乐时，不住赞叹道：“多么美！多么悲怆！”作曲家的弟弟正想给这首曲子拟个题目，听到这话，便鼓励柴可夫斯基在谱上写下“悲怆”。因此本曲不应视为纯粹的标题音乐，而是对于生命历程复杂的刻画。

全曲共分为四个乐章：

第一乐章 慢板，转不很快的快板，b小调，4/4拍子，奏鸣曲形式。序奏为慢板，低音提琴以空虚的重音作为引子，由低音大管演奏出呻吟般的旋律，其他乐器则如叹息般地继续。乐曲自开始就笼罩在一种烦躁不安的阴沉气氛中。主部的第一主题快速而富节奏感地奏出，给人以苦恼不安和焦躁的印象。之后乐曲的速度旋即转成行板，第二主题哀愁而美丽，有如暂时抛却苦恼而沉入幻想中一般。本乐章终结部十分柔美、温和，旋律在平静的伴奏下伸展，形成谜一样的结尾。

第二乐章 温柔的快板，D大调，5/4拍子，三段体结构。自始至终一贯单纯的色彩，其构想似乎来自俄罗斯民谣。5/4拍子的分配方式为，各小节的前半部分为二拍，后半部分为三拍，形成了不安定而又稍快的音乐，全乐章呈现出昏暗、低迷的状态。主部的主要旋律在乐曲开头由大提琴呈示，具有舞蹈般的节奏，却又荡漾着一丝不安的空虚感。中段为b小调，主旋律在定音鼓的单节奏下奏出。

第三乐章 甚活泼的快板，G大调，4/4拍子，谐谑曲与进行曲混合而无发展部的奏鸣曲式。这一乐章的主要内容反映了人们四处奔忙、积极生活的景象，有人认为这一乐章体现出作者对过去的回忆。本乐章第一主题为谐谑曲，具有意大利南部的民族舞蹈音乐塔兰泰拉舞曲的风格，轻快、活泼，与前两个乐章的主题形成对比。

第四乐章 终曲，哀伤的慢板，b小调，3/4拍，自由的三段体。本乐章的主题极为沉郁、晦暗（一般交响曲的终曲都是最为快速、壮丽的乐章，而本交响曲正相反，充分强调了“悲怆”的主题），悲伤的旋律在两声圆号的衬托下显得更加凄凉片段。本乐章在无限凄寂当中结束。这一乐章正如本交响曲的标题，描写人生的哀伤、悲叹和苦恼，凄怨感人，有深沉的悲怆之美。