

曲目简介

9/10 三得利音乐厅定期系列演奏会 (Suntory Hall)

9/11 东京歌剧城定期系列演奏会 (Tokyo Opera City)

威尔第 歌剧《命运之力》序曲

《命运之力》，四幕歌剧，皮亚韦编剧，威尔第谱曲。1861年6月，威尔第受俄国彼得堡王室剧场的嘱托，为他们写一部歌剧。威尔第想起李梵斯公爵，曾以此为题材写了以18世纪末期西班牙的舞台戏曲《唐·阿尔瓦罗的命运之力》，威尔第乘此机会，请弗兰杰斯科写成剧本，并与之共同从事工作，1862年8月完稿。1862年11月10日，于圣彼得堡皇家剧院首次公演，1863年2月27日《命运之力》在西班牙首演，演出时，原作者李梵斯公爵虽然年老体衰，仍亲临剧院观赏，对作曲家表示了由衷的感激。1869年2月27日，改订版的《命运之力》初次演出于米兰拉斯卡拉剧院。首演时由威尔第亲自指挥，使听众如痴似狂，轰动一时。

序曲：e小调。《命运之力》是威尔第附有完美、充实序曲的歌剧之一，而且是其中最通俗的名曲，经常单独在音乐会上演奏。这首序曲几乎跳脱了从前的曲式，自由地驱使剧中的主题，暗示出整部戏剧的内容。

首先铜管乐器强烈吹奏出快板，显示出莱奥诺拉的命运之力。之后，木管插入吹奏小快板的柔和优美主题旋律，这是阿尔瓦罗与唐卡罗在第四幕的二重唱。接着乐队弦乐器转入行板，奏出第二幕莱奥诺拉的咏叹调“仁慈的圣母”的主题曲后，乐队速度变为急速板，使人联想到戏剧性的命运之力。在这一兴奋过去后，单簧管吹奏出华丽快板。这是取之于第二幕，莱奥诺拉与瓜尔迪亚诺二重唱的主题旋律。不久又以铜管为主，吹奏修道院庄严的音乐，最后以强有力又充溢悲剧性的乐调结束。

拉赫玛尼诺夫 五首音画练习曲 (9月10日)

诞生于19世纪末20世纪初的俄罗斯伟大的钢琴家、作曲家拉赫玛尼诺夫(1873-1941)以高超的钢琴技艺和丰富的音乐创作闻名于世。其中他专门为钢琴而作的《音画练习曲》，因其形象生动，已经深远而备受人们喜爱。拉赫玛尼诺夫的音画练习曲是其对19世纪欧洲浪漫主义音乐潮流中诞生的“标题音乐”的再发展，是巧妙地将“音画”这种带有标题性质的形式与传统为钢琴教学而作的“练习曲”体裁相结合的产物。

“练习曲”指提高演奏者技术水平为目的之作品，用在钢琴音乐方面尤指只限于改进一种细节技术的短曲，而“音画”是伴随着标题音乐发展而诞生的一种体裁形式，其渊源还要追溯到标题音乐的发展。

拉赫玛尼诺夫的音画练习曲他一生中最幸福、最稳定的时期，无论从年龄还是创作风格都步入了十分成熟的阶段。拉赫玛尼诺夫的音乐风格在沿袭欧洲浪漫主义作曲手法的同时，也很好的继承了俄罗斯音乐传统的精髓。他身兼作曲家和音乐家的双重使命，运用钢琴练习曲作为音乐的创新题材，探索了标题音乐表现的诸多可能性，和现代钢琴在表现力丰富变化。凭借他那高超的钢琴演奏技艺，深厚的艺术素养，以及他对俄罗斯和西欧文学的深刻理解，创作出“音画练习曲”这样的经典作品。

拉赫马尼诺夫 帕格尼尼主题狂想曲（9月11日）

帕格尼尼主题狂想曲，这首单乐章的钢琴与管弦乐团协奏曲，也是拉赫马尼诺夫最重要的作品之一，创作于1934年。这部作品取材于帕格尼尼的24首小提琴随想曲，利用其中第24首随想曲的音乐主题而创作，这部作品以辉煌的技巧表现作曲家的个人风格，然而作品里最令人难忘的却不是眼花缭乱的技巧，而是第18个变奏，整部作品到这突然放慢，奏出一支纯朴抒情的曲调，优美无比，动人心魄，隐含着永不褪色的“俄罗斯忧郁”，这个旋律先在钢琴上唱出，质朴平和，热情逐步增长，发展成浪漫激情的颂歌。

帕格尼尼主题狂想曲的曲式结构比一般变奏曲更丰富和复杂。首先，音乐的发展并不局限于帕格尼尼的一个主题，作者在这首作品的若干段变奏中，其中的第七、第十、第二十四变奏都引入他所偏爱的中世纪教会歌调《末日记》；此外，这变奏曲的结构还兼具大型器乐套曲的特点——它的主题和二十四次变奏很明显地可以分成三组，相当于套曲的三个乐章，前后两组都是戏剧性情绪的体现，当中一组明朗而抒情，可以说是对幸福的一种幻想，也可以说是在激烈的生活漩涡中对幸福的过去的回忆。换句话说，这首作品由两组对比的形象构成，一个是阴暗的色彩占优势，它的一系列变奏描绘出越来越令人惊心动魄的景象，特别是当《末日记》的主题进入时更是如此。另一个则是诗意的抒情形象，它在前面的阴暗色彩的强烈对照之下，显得更加感人。

帕格尼尼主题狂想曲写于1934年，拉赫马尼诺夫也已离开祖国17个年头了，此时世界乐坛正在发生着很大的变化，传统的调性体系、曲式、节奏等惯用的音乐法则被抛弃，代之而起的是流派纷呈的“新音乐”，无调性音乐、表现主义、后浪漫主义、新古

典主义、十二音列等等相继出现，“求异响于新声”是欧美音乐的时代潮流，而拉赫玛尼诺夫不为所动，仍然在十九世纪的风格和形式里寻求个性的表现。

《帕格尼尼主题狂想曲》取材于帕格尼尼的《24首小提琴随想曲》，利用其中第24首随想曲的音乐主题，写成单乐章的钢琴与乐队曲，技巧复杂精深、气势辉煌，成为十九世纪浪漫主义音乐炫技一派的绝响。没有人怀疑，这是自格林卡以来的俄罗斯浪漫主义传统最后的华章，如同黄昏里灿烂的夕阳，拖着长长的余晖不愿消失在天际。而这种景象在今日看来仍然闪耀着动人的光焰，宛如其中第十八变奏所歌唱的那样，如泣如诉，兀自沉醉。

穆索尔斯基 展览会之画（拉威尔编曲）

穆捷斯特·彼得洛维奇·穆索尔斯基（Mussorgsky Modest Petrovich, 1839~1881），俄国作曲家。1839年3月21日生于托罗别茨县卡列沃村。他主张音乐必须反映现实，表现人民的精神面貌。其作品具有民族性和独创性。1863年返回圣彼得堡，进一步受到了以H. r. 车尔尼雪夫斯基为代表的俄国革命民主主义思想的影响，经历了深刻的思想转变，形成了进步的世界观与艺术观。他的民主思想倾向和现实主义的创作原则，充分体现在他的作品中。他一生中具有代表性的作品均产生在这个时期。1881年3月28日卒于圣彼得堡。他是俄国近代音乐现实主义的奠基人。穆索尔斯基是俄国近代音乐现实主义的奠基人，是“强力集团”中最主要的作曲家。他的创作具有揭露社会黑暗，反映人民疾苦的批判现实主义的倾向，在艺术风格上具有浓郁的俄罗斯民族特点和独特个性，在音乐语言和艺术形式上有大胆的创新。然而，在世时他的艺术成就除斯塔索夫等少数有远见的人士给以肯定的评论外，常常受到指责和非难，以至酿成了他晚年的悲剧。他在艺术上的探索，自19世纪末至20世纪初以来，越来越获得了广泛的承认。不少著名的作曲家，如C. 德彪西、拉威尔、L. 雅那切克、C. C. 普罗科菲耶夫、II. II. 肖斯塔科维奇、r. B. 斯维里多夫等人的创作，都不同程度地受到穆索尔斯基的影响。

穆索尔斯基为钢琴而作的组曲《展览会之画》被称为19世纪俄国最有独创性的钢琴曲，给法国印象主义很大的影响。此曲作于1874年，1873年，与穆索尔斯基交往4年之久的密友、建筑家哈特曼去世，第二年，在众人筹备下，在彼得堡艺术学校举行哈曼特作品展览会，陈列了他的设计图、素描、水彩画等400幅以上的作品。这一组曲是因对哈曼特遗作的灵感而作。

由拉威尔改编的《展览会之画》，已是广为人知的标题音乐，作曲家栩栩如生的音乐幻想，将画面的故事复活起来，以音乐代替语言，侃侃畅谈故事情节的进展，充分表现穆索尔斯基大胆的独创性。