

Overtures by Hector Berlioz

Jan, 2020

Hector Berlioz (1803 - 1869) was a French Romantic composer. He wrote a number of [overtures](#), many of which have become popular concert items. They include overtures intended to introduce operas as well as independent [concert overtures](#).

赫克托·伯利奥兹（又译 柏辽兹）(Hector Berlioz, 1803-1869 年) 是法国浪漫主义作曲家。伯利奥兹创作了许多序曲，其中许多已成为流行的音乐会作品。其中包括旨在介绍歌剧的序曲以及独立的音乐会序曲。

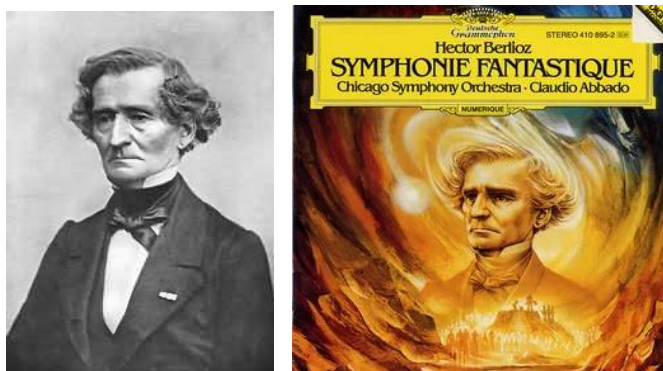

图 1. Hector Berlioz (1803-1869)

有一套名为 “An Evening with The London Symphony Orchestra” 的唱片 (PHILIPS, 1970 版) 收录了柏辽兹的 5 个 Overtures. 在此做一个简单的介绍. 它们是:

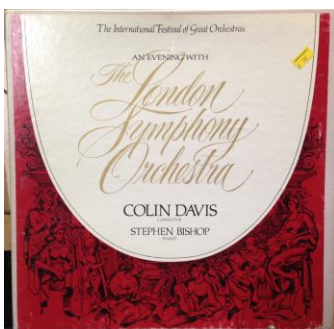

图 2. An Evening with the London Symphony Orchestra

- 1) Le roi Lear (King Lear, 李爾王), Op. 4.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZUZhdbdQ9dU>
- 2) Les francs-juges, Op. 3. (秘密法庭的法官)
<https://www.youtube.com/watch?v=wKJTnt2PGNs>
- 3) Le carnaval romain (Roman Carnival Overture, 罗马狂欢节序曲), Op. 9.
<https://www.youtube.com/watch?v=uYqItMmwwKE>
- 4) Waverley: Grand Overture, 盛大颂歌 Op. 1.
<https://www.youtube.com/watch?v=CYkpR5pY5mc>
- 5) Le corsaire (The Corsair, 海盜), Op. 21
<https://www.youtube.com/watch?v=hLhuumLwmlA>

图 2. An Evening with the London Symphony Orchestra

I. Le roi Lear (King Lear 李爾王), Op. 4.

Composed in [Nice](#) in 1831 during Berlioz's journey back to France after his stay in [Italy](#) (due to winning the [Prix de Rome](#)). The overture is based on [Shakespeare](#)'s [King Lear](#), a recent discovery for the composer whose love of the dramatist is evident in many other of his works. It was first performed at the Paris Conservatoire on 22 December 1833.

The instrumentation is two flutes (second doubling piccolo), two oboes, two clarinets in C, two bassoons, four horns (in Eb and C), three trumpets in C, three trombones.

柏辽兹 1831 年作于尼斯。剧情改编自莎士比亚的《李爾王》，这是这位作曲家的最新发现，他对戏剧家的热爱在他的许多其他作品中都得到了体现。它于 1833 年 12 月 22 日在巴黎音乐学院首次演出。

乐器是两个长笛（第二个短笛加倍），两个双簧管，C 上的两个单簧管，两个大管，四个号角（在 Eb 和 C 中），C 的三个小号，三个长号。

II. **Les francs-juges, Op. 3. (秘密法庭的法官)**

Composed 1826. The overture to Berlioz's [first attempt at opera](#), which was never staged. The overture was first performed in the concert hall of the [Paris Conservatoire](#) as part of an all Berlioz concert on 26 May 1828. In his study on the composer, Jacques Barzun describes the work as "a genuine tour de force for a young dramatic musician working without knowledge of Beethoven."

The instrumentation is two flutes doubling piccolo, two oboes, two clarinets in C, two bassoons, [contrabassoon](#), four horns (in Eb and D), three trumpets (two in E and one in Eb), three trombones.

柏辽兹作于 1826 年。这是柏辽兹第一次尝试创作歌剧的序曲。但是这个歌剧从来没有被演出过。序曲首次于 1828 年 5 月 26 日在巴黎音乐学院的音乐厅内进行，是整个柏辽兹音乐会的一部分。雅克·巴赞在对作曲家的研究中将作品描述为“对于年轻的戏剧性音乐家来说，这是一次真正的不受贝多芬影响的巡回演出。”

乐器是两个长笛加倍的短笛，两个双簧管，两个 C 的单簧管，两个大管，低音提琴，四个号角（在 Eb 和 D 中），三个小号（在 E 中两个和在 Eb 中一个），三个长号。

III. **Le carnaval romain (Roman Carnival Overture, 罗马狂欢节序曲), Op. 9.**

Le carnaval romain, ouverture pour orchestre (Roman Carnival Overture), Op. 9. Composed in 1844 and first performed at the [Salle Herz](#), Paris, on 3 February 1844. A stand-alone overture intended for concert performance, made up of material and themes from Berlioz's [opera *Benvenuto Cellini*](#), including some music from the opera's carnival scene - hence the overture's title. It is scored for large orchestra, is in the key of A major, and features a prominent and famous solo for the [cor anglais](#).

勒·罗纳·罗曼 (Le Carnaval romain)，作品《倾倒的曼彻斯特》（罗马狂欢节序曲），作品 9。柏辽兹 1844 年作曲，1844 年 2 月 3 日首次在巴黎萨尔赫兹 (Salle Herz) 演出。这是一场音乐会的序曲，由柏辽兹的歌剧本 尼维托·切利尼 (Benvenuto Cellini) 的素材和主题组成，包括歌剧中狂欢节上的一些音乐。序曲的标题 “罗马狂欢节序曲” 也因此得名。A 大调，适于大型管弦乐团演奏。本唱片的录音由著名的英国歌舞团演奏。

IV. **Waverley: Grand Overture, 盛大颂歌, Op. 1.**

A [concert overture](#) composed in 1828. It was first performed at the [Paris Conservatoire](#) on 26 May 1828. Berlioz took his inspiration from Sir [Walter Scott](#)'s [Waverley](#) novels.

The instrumentation is two flutes (second doubling piccolo), two oboes, two clarinets (one in C and one in A), two bassoons, four horns in D, three trumpets (one in D and two in A), three trombones,

韦弗利 (Waverley)：(Waverley: 盛大颂歌)，作品. 1. 1828 年创作的一场音乐会序曲。1828 年 5 月 26 日首次在巴黎音

乐学院演出。柏辽兹从沃尔特·斯科特爵士的韦弗利小说中汲取灵感。

乐器是两个长笛（第二短笛加倍），两个双簧管，两个单簧管（一个在 C 中，一个在 A 中），两个大管，四个 D 的号角，D 的三个小号（D 的一个和 A 的两个），三个长号，

V. **Le corsaire (The Corsair, 海盗), Op. 21**

Le corsaire (The Corsair), Op. 21. Composed while Berlioz was on holiday in Nice in August 1844. It was first performed under the title La tour de Nice (The Tower of Nice) on 19 January 1845. It was then renamed Le corsaire rouge (after [James Fenimore Cooper](#)'s novel [The Red Rover](#)) and finally Le corsaire (suggesting [Byron](#)'s poem [The Corsair](#)).

The instrumentation is two flutes, two oboes, two clarinets in C, four horns (in C and F), two bassoons, two trumpets in C, two cornets in B-flat, three trombones, tuba, timpani and strings.

The Corsair (海盗)，Op. 21. 1844 年 8 月，柏辽兹在尼斯度假时创作。1845 年 1 月 19 日，它首次以《尼斯的塔》(La tour de Nice) 的名字进行了演出。后来，它被更名为 Le corsaire rouge (以 James Fenimore Cooper 的小说 The Red Rover)，最后是 Le corsaire (暗示拜伦的诗《海盗》)。

乐器是两个长笛，两个圆号，两个 C 的单簧管，四个喇叭（C 和 F 的两个），两个大管，两个 C 的小号，两个 B-flat 的小号，三个长号，大号，定音鼓和琴弦。

Appendix:

柏辽兹简史

柏辽兹 1803 年出生於法國里昂近郊的醫生家庭，在家人的安排下，早期柏辽兹以成為醫生為目標，但是沒多久就違背家人的期望，

進入音樂學院學習。雖然無法得到家人的諒解，卻也因此產生一位偉大的音樂家。柏辽兹從二十二歲開始創作，但他的創作手法大膽，讓當時的法國樂界一時無法接受。不過，當時的巴黎可謂是歐洲的歌劇之都，除了大型歌劇與喜歌劇之外，柏辽兹的交響戲劇作品無疑為法國浪漫歌劇傳統帶來新的風貌。他的戲劇並非根據劇情平鋪直述，而是選擇出劇中最適合以交響樂處理的場景，因此音樂風格豐富緊湊且富有靈氣。

《幻想交響曲》是讓柏辽兹聲名大噪的作品，也是法國第一部真正稱得上重要的交響曲。情感細密的柏辽兹以音樂來表現「一個病態年輕音樂家，因失戀而吞服鴉片自殺，但因為劑量過少而沒有成功，但他卻產生各種荒誕不經的幻想」。令人難以想像的是：一個年僅二十八歲的青年，竟能創作出旋律如此豐富，曲風如此大膽的作品。除了著名的《幻想交響曲》，這套專輯還收錄了根據古羅馬史詩寫成、結構龐大的五幕歌劇《特洛伊人》、《安魂曲》、戲劇清唱劇《浮士德的天譴》、《夏夜》、《萊里奧，或生命的回歸》、戲劇交響曲《羅密歐與茱麗葉》、把中提琴當成「憂鬱的夢幻者」，像是一個人般穿梭在各種管弦樂場景的《哈洛德在義大利》，以及《羅馬狂歡節》、《本韋努托·切利尼》、《貝翠絲與本尼迪克》、《李爾王》、《秘密法庭的法官》等序曲。