

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα	13
-----------------------	----

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΟΑΤΗ

1 Μικρές πρακτικές πληροφορίες	17
2 Η Ορχήστρα	21
3 Μουσική Φόρμα	30
4 Οι Περίοδοι της Μουσικής Ιστορίας	37
5 Τονικότητα	44
6 Ρυθμός και Μέτρο	48
7 Η Ορχηστρική Παρτιτούρα και πώς να την παρακολουθήσετε	51

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ

ΡΙΧΑΡΝΤ ΒΑΓΚΝΕΡ

Πρελούδιο και «Θάνατος του Έρωτα», από το δράμα «Τριστάνος και Ιζόλδη»	56
Πρελούδιο στην Τρίτη Πράξη του «Λόεγκριν»	58
Ειδύλλιο του Ζίγκφρηντ	59
Πρελούδιο στους Αρχιτραγουδιστές της Νυρεμβέργης	59

ΚΑΡΛ ΜΑΡΙΑ ΦΟΝ ΒΕΜΠΕΡ

Κοντσέρτο Αρ. 1 για Κλαρινέτο και Ορχήστρα	61
--	----

Konzertstück για Πιάνο και Ορχήστρα	63
Πρόσκληση στο Βαλς	64
ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ	
Messa da Requiem	65
ANTONIO BIBALANTI	
Οι τέσσερις Εποχές	68
ΤΖΩΡΤΖ ΓΚΕΡΣΟΥΙΝ	
Rhapsody in Blue	71
Κοντσέρτο σε Φα για πιάνο και ορχήστρα	72
Ένας Αμερικανός στο Παρίσι	73
ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΛΙΝΚΑ	
Εισαγωγή στην όπερα Ρουσλάνος και Λουντιμίλλα	75
ΕΝΤΒΑΡΝΤ ΓΚΡΗΓΚ	
Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα	77
Οι σουίτες Peer Gynt	79
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΕΛΓΚΑΡ	
Enigma Variations	81
ΑΡΚΑΝΤΖΕΛΟ ΚΟΡΕΛΛΙ	
Δώδεκα Concerti Grossi	84
ΛΙΣΤ ΦΡΑΝΤΣ	
Κοντσέρτο Αρ. 1 για πιάνο και ορχήστρα	87
Les preludes	88
ΜΑΛΕΡ ΓΚΟΥΣΤΑΒ	
Συμφωνία Αρ. 1	90
Συμφωνία Αρ. 4	92
Συμφωνία Αρ. 5	94
Συμφωνία Αρ. 9	96
Das Lied von der Erde (Το τραγούδι της Γης)	98
Kindertotenlieder (Τραγούδια για τα νεκρά παιδιά)	100
ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ ΦΕΛΙΞ	
Συμφωνία Αρ. 3	102

Συμφωνία Αρ. 4	104
Συμφωνία Αρ. 5	105
Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα	106
Μουσική για το έργο του Γ. Σαίξπηρ Όνειρο Θερινής Νυκτός	108

ΜΙΓΙΩ ΝΤΑΡΙΟΥΣ

Le Boeuf sur le toit (Το βόδι πάνω στη στέγη)	110
La creation du monde (Η δημιουργία του κόσμου)	112

ΜΟΤΣΑΡΤ ΒΟΛΦΓΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ

Συμφωνία Αρ. 29	114
Συμφωνία Αρ. 36 («Linz»)	115
Συμφωνία Αρ. 38 («Της Πράγας»)	116
Συμφωνία Αρ. 39	117
Συμφωνία Αρ. 40	119
Συμφωνία Αρ. 41 («Του Διός»)	120
Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα σε Λα μείζονα, Κ. 488	121
Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα σε Ντο ελάσσονα, Κ. 491	122
Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα σε Ντο μείζονα, Κ. 503	123
Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα σε Ρε μείζονα («Της Στέψης»), Κ. 537	124
Τα Κοντσέρτα για Πνευστά	125
Sinfonia Concertante για Βιολί, Βιόλα και Ορχήστρα	127
Eine Kleine Nachtmusik (Μία Μικρή Νυκτερινή Μουσική)	128
Οι Εισαγωγές σε Όπερες	128
Requiem	130

ΜΟΥΣΣΟΡΓΚΕΚΥ ΜΟΔΕΣΤΟΣ

Εικόνες από μία Έκθεση	133
Μια Νύκτα στο Φαλακρό Βουνό	135

ΜΠΑΡΤΟΚ ΜΠΕΛΑ

Κοντσέρτο για Ορχήστρα	136
Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα	138

ΜΠΑΧ ΓΙΟΧΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ

Τα Βρανδεμβούργεια Κοντσέρτα	140
Σουίτες για Ορχήστρα	142
Κοντσέρτο για δύο Βιολιά και Ορχήστρα σε Ρε Ελάσσονα	144
Τα Κατά Ματθαίον Πάθη	145
Λειτουργία σε Σι Ελάσσονα	147

ΜΠΕΡΛΙΟΖ ΕΚΤΩΡ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ

Φανταστική Συμφωνία	149
-------------------------------	-----

Ο Χάρολντ στην Ιταλία	150
Το Ρωμαϊκό Καρναβάλι	152
ΜΠΕΡΝΕΤΑΪΝ ΛΕΟΝΑΡΝΤ	
Συμφωνικοί Χοροί από το West Side Story	153
ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ	
Συμφωνία Αρ. 3	155
Συμφωνία Αρ. 5	157
Συμφωνία Αρ. 6	158
Συμφωνία Αρ. 7	159
Συμφωνία Αρ. 8	161
Συμφωνία Αρ. 9	162
Κοντσέρτο Αρ. 4 για Πιάνο και Ορχήστρα	163
Κοντσέρτο Αρ. 5 για Πιάνο και Ορχήστρα	165
Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα	166
Εισαγωγή Leonore	167
Εισαγωγή Egmont	167
ΜΠΙΖΕ ΖΟΡΖ	
Η Αρλεζιάνα	169
ΜΠΟΡΟΝΤΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
Πολοβτσιανοί Χοροί από την όπερα «Πρίγκιψη Ιγκόρ»	172
ΜΠΡΑΜΕ ΓΙΟΧΑΝΕΣ	
Συμφωνία Νο 1	174
Συμφωνία Νο 2	176
Συμφωνία Νο 3	177
Συμφωνία Νο 4	179
Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα Νο 2	180
Κοντσέρτο για Βιολί, Βιολοντσέλο και Ορχήστρα	181
Παραλλαγές σε ένα θέμα από το Γιόζεφ Χάυρν	183
Ένα γερμανικό Ρέκβιεμ	184
ΜΠΙΡΤΤΕΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ	
Ο Οδηγός των Νέων για την Ορχήστρα	186
ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ ΑΝΤΟΝ	
Συμφωνία Αρ. 7	188
Συμφωνία Αρ. 9	189
Te Deum	191

ΝΤΒΟΡΖΑΚ ΑΝΤΟΝΙΝ

Συμφωνία Αρ. 9, Έργο 95 («Του Νέου Κόσμου»)	193
Κοντσέρτο για Βιολοντσέλο και Ορχήστρα	195
Οκτώ σλαβονικοί χοροί, Ορ. 46	101
Οκτώ σλαβονικοί χοροί, Ορ. 72	101

ΝΤΕΜΠΥΣΥ ΚΛΩΝΤ

Πρελούδιο στο Απόγευμα ενός Φαύνου	198
Νυκτερινά	199
Η Θάλασσα	200

ΟΥΙΛΙΑΜΣ ΡΑΛΦ ΒΩΝ

Φαντασία πάνω στο «Greensleeves»	202
--	-----

ΠΑΓΚΑΝΙΝΙ ΝΙΚΟΛΟ

Κοντσέρτο Αρ. 1 για Βιολί και Ορχήστρα	204
--	-----

ΠΟΥΛΕΝΚ ΦΡΑΝΣΙΣ

Gloria	206
------------------	-----

ΠΡΟΚΟΠΙΕΦ ΣΕΡΓΚΕΪ

Συμφωνία Αρ. 1 («Κλασική»)	209
Κοντσέρτο Αρ. 3 για Πιάνο και Ορχήστρα	210
Ο Πέτρος και ο Λύκος	212
Σουίτες Μπαλέτου από το <i>Ρωμαιοί και Ιουλιέττα</i>	213

ΡΑΒΕΛ ΜΩΡΙΣ

Ισπανική Ραψωδία	215
Ma Mere Goye (Η Μητέρα μου η Χήνα)	217
Δάφνις και Χλόη, Σουίτες Αρ. 1 και 2	218
La Valse	220
Bolero	221
Τα Κοντσέρτα για Πιάνο	222
Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα	222

ΡΑΧΜΑΝΙΝΟΦ ΣΕΡΓΚΕΪ

Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα Αρ. 2	224
Ραψωδία σε ένα θέμα του Παγκανίνι για Πιάνο και Ορχήστρα	225

ΡΕΣΠΙΓΚΙ ΟΤΤΟΡΙΝΟ

Τα πεύκα της Ρώμης	227
------------------------------	-----

ΡΙΜΕΚΥ - ΚΟΡΕΑΚΩΦ ΝΙΚΟΛΑΪ	
Ισπανικό Καπρίτσιο	229
Σεχραζάντι	230
ΡΟΣΣΙΝΙ ΤΖΟΑΚΙΝΟ	
Οι Εισαγωγές σε Όπερες	233
ΣΑΙΝΜΠΕΡΓΚ ΑΡΝΟΛΤ	
Verklarte Nacht (Εξαυλωμένη Νύκτα)	235
ΣΑΙΝ - ΣΑΝΣ ΚΑΜΙΓ	
Συμφωνία Αρ. 3 («Συμφωνία για Όργανο»)	237
Μακάβριος Χορός	238
Το Καρναβάλι των Ζώων	239
ΣΑΜΠΡΙΕ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ	
Espagna, Ραψωδία για Ορχήστρα	241
ΣΙΜΠΕΛΙΟΥΣ ΓΙΑΝ	
Συμφωνία Αρ. 5	243
Φινλανδία	244
ΣΜΕΤΑΝΑ ΜΠΕΝΤΡΙΧ	
Ο Μολδάβας	246
Εισαγωγή και Χοροί από την Όπερα <i>Η Πωληθείσα Μνηστή</i>	247
ΣΟΠΕΝ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ	
Κοντσέρτο Αρ. 2 για Πιάνο και Ορχήστρα	249
ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ ΝΤΙΜΙΤΡΙ	
Συμφωνία Αρ. 5	252
Συμφωνία Αρ. 13	254
Συμφωνία Αρ. 14	255
ΣΟΥΜΑΝ ΡΟΜΠΕΡΤ	
Συμφωνία Αρ. 1 («Άνοιξη»)	258
Συμφωνία Αρ. 3 («Του Ρήνου»)	260
Κοντσέρτο για Πιάνο και Ορχήστρα	261
Κοντσέρτο για Τσέλο και Ορχήστρα	262
ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΦΡΑΝΤΣ	
Συμφωνία Αρ. 5	264

Συμφωνία Αρ. 8 («Ημιτελής»)	265
Συμφωνία Αρ. 9 («Μεγάλη Συμφωνία σε Ντο μείζονα»)	267
Εισαγωγή και Σκηνική Μουσική από τη «Ροζαμούνδη»	268

ΣΤΡΑΒΙΝΕΚΙ ΙΓΚΟΡ

Το πουλί της Φωτιάς	271
Πετρούσκα	273
Le Sacre de Printemps (Η Ιερουσαλεία της Άνοιξης)	275
Συμφωνία σε ντο	276
Συμφωνία των Ψαλμών	278

ΣΤΡΑΟΥΣ ΡΙΧΑΡΝΤ

Don Juan	280
Tod und Verklarung (Θάνατος και Εξαύλωση)	281
Till eulenspiegels Lustige Streiche (Τα Εύθυμα Καμώματα του Τιλλ Ούλενοπήγκελ)	282
Also sprach Zarathustra (Τάδε έφη Ζαρατούστρας)	283
Δον Κιχώτης	285
Πρώτη Σειρά των Βαλς από τον Rosenkavalier (Ιππότης με το Ρόδο)	286
Τέσσερα Τελευταία Τραγούδια	287

ΣΤΡΑΟΥΣ ΓΙΟΧΑΝ, Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ

Τα Βαλς	290
-------------------	-----

ΤΣΑΪΚΟΦΕΚΥ ΠΙΟΤΡ ΙΑΓΙΤΣ

Συμφωνία Αρ. 4	293
Συμφωνία Αρ. 5	295
Συμφωνία Αρ. 6 («Παθητική»)	297
Κοντσέρτο Αρ. 1 για Πιάνο και Ορχήστρα	298
Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα	300
Σουίτα, από το μπαλέτο <i>Ο Καρνοθραύστης</i>	301
Ρωμαίος και Ιουλιέττα, Εισαγωγή	302
Σερενάτα για Έγχορδα	303
Capriccio italien	304

ΦΑΛΛΙΑ ΝΤΕ ΜΑΝΟΥΕΛ

Ei Amor brujo (Ο Μάγος «Έρωτας»)	306
--	-----

ΦΩΡΕ ΓΚΑΜΠΙΡΕΛ

Ρέκβιεμ (Messe de Requiem)	308
--------------------------------------	-----

ΦΡΗΝΤΡΙΧ ΧΑΪΝΤΕΛ ΓΚΕΟΡΓΚ

Τα Concerti Grossi	311
Δώδεκα Concerti Grossi	312

Μουσική των νερών	313
Μουσική των Βασιλικών πυροτεχνημάτων	314
Ο Μεσσίας	315
ΧΑΪΔΑΝ ΓΙΟΖΕΦ	
Συμφωνία Αρ. 45 («Αποχαιρετισμός»)	317
Συμφωνία Αρ. 88	319
Συμφωνία Αρ. 94 («Έκπληξη»)	320
Συμφωνία Αρ. 101 («Ρολόι»)	321
Συμφωνία Αρ. 103 («Drum Roll»)	322
Συμφωνία Αρ. 104 («Του Λονδίνου»)	323
Η δημιουργία	325
ΧΟΛΕΤ ΓΚΟΥΕΤΑΒ	
Οι πλανήτες	327
Γλωσσάρι	331

Προλεγόμενα

Το βιβλίο *Βραδιές με την Ορχήστρα-Οδηγός κοντσέρτων* ξεκίνησε με τη μορφή ενός φυλλαδίου για συνδρομητές της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σακραμέντο, την επαγγελματική ορχήστρα της περιφέρειας όπου ζω και εργάζομαι. Οι συνάδελφοί μου στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ο Davis κι εγώ γράφαμε επί ένα διάστημα τις σημειώσεις του προγράμματος, εξυπηρετώντας κατά κάποιο τρόπο την ορχήστρα. Ξεκινήσαμε αυτό το αναντίρρητα δύσκολο έργο ως απλοί νεόφυτοι και με την πάροδο του χρόνου εξελιχθήκαμε κατακτώντας τη γλαφυρότητα του λόγου και κατορθώνοντας ν' αποδίδουμε ό,τι εννοούσαμε με ολοένα και λιγότερο τεχνικούς όρους.

Συνδυάζοντας το παραπάνω σχέδιο με το ότι είμαι διευθυντής ορχήστρας και συνάμα συγγραφέας, πήρα την απόφαση να οργανώσω πολυάριθμες προσυναυλιακές συγκεντρώσεις αξιόλογων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν την επιθυμία να πληροφορηθούν περισσότερα για τους συνθέτες και τα έργα τους. Οι ερωτήσεις τους σχετικά με τις συναυλίες ήταν παρόμοιες από ομάδα σε ομάδα. Έτσι, ένα ωραίο πρωί, συνέλαβα την ιδέα να περιλάβω σ' ένα εγχειρίδιο όλα όσα επιθυμεί να πληροφορηθεί ο θιασώτης των συναυλιών.

Η παρουσία σε μια αίθουσα συναυλιών είναι, κατά κύριο λόγο, διασκεδαστική' αποσκοπεί στην ψυχαγωγία και, συνεπώς, δεν πρέπει να είναι κανείς συνεσταλμένος, επιφυλακτικός