

王勇博士

谈古典音乐大师

Dr. WANG Yong

Comment Classical Music Master

王勇著 / 上海图书馆编

CD

CD一张

SMMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

王勇博士

谈古典音乐大师

Dr. WANG Yong

Comment Classical Music Master

王勇著 / 上海图书馆编

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

王勇博士谈古典音乐大师 / 王勇著 - 上海: 上海音乐出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5523-0029-1

I. 王… II. 王… III. 古典音乐 - 音乐评论 - 世界 IV. J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 141893 号

王勇博士谈古典音乐大师

王 勇 著

上海图书馆 编

出品人: 费维耀

责任编辑: 陶 天 刘 琦 (见习编辑)

音像编辑: 刘丽娟 刘 琦 (见习编辑)

封面设计: 郑 杰 包梦琪

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: 14.5 插页: 6 图、文: 260 面

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 - 4,000 册

ISBN 978-7-5523-0029-1/J · 0019

定价: 48.00 元 (附 CD 一张)

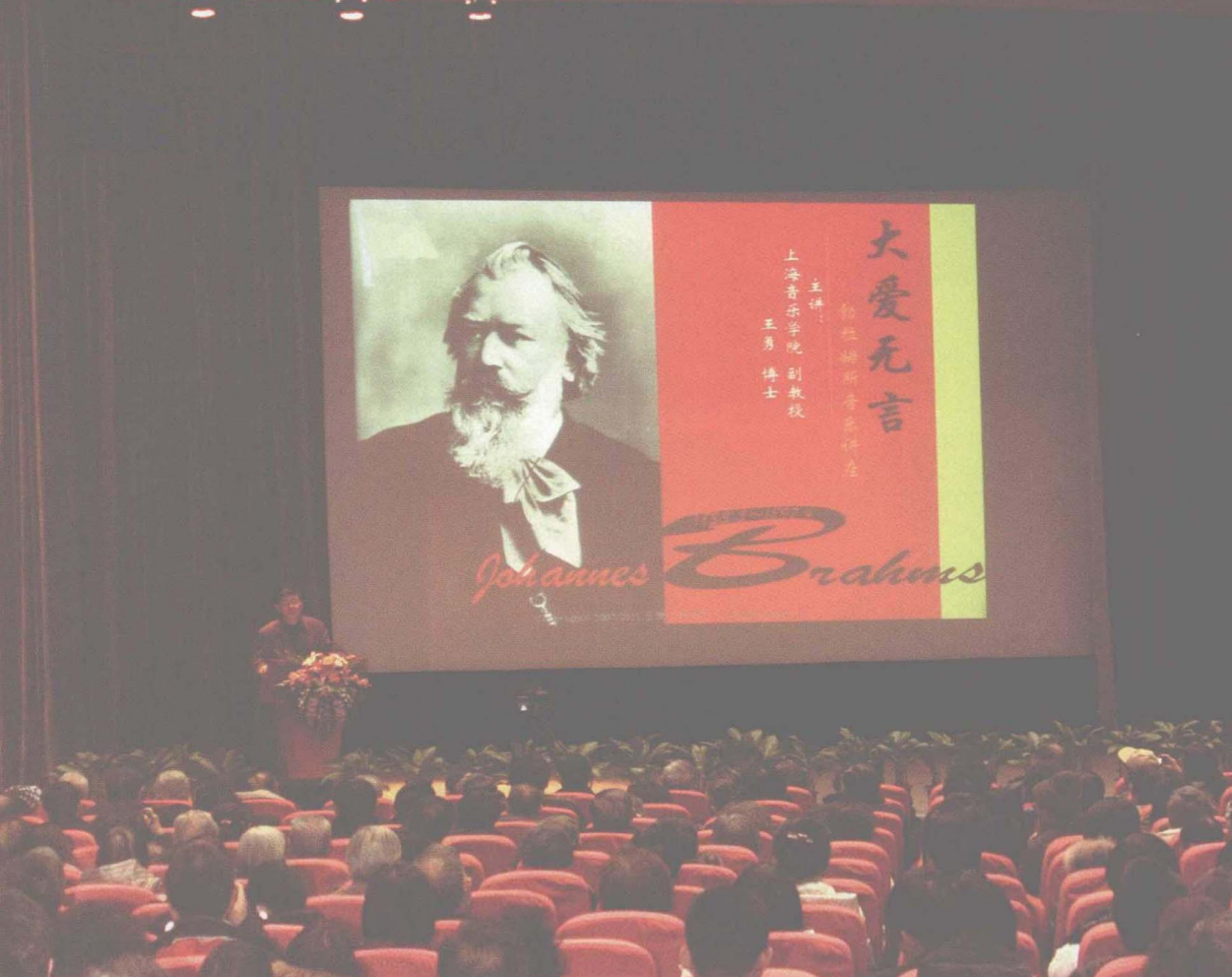
读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

上图讲座·“王博士谈乐”系列 勃拉姆斯

王博士谈乐系列

纳与尼伯龙

主讲嘉宾：王勇 上海音乐

2010年5月11日 上海图书馆讲座中心

上图讲座

王博士谈乐系列

上海老歌：心中永恒的怀旧金曲

主讲嘉宾：王勇 上海音乐学院副教授

上海图书馆讲座中心 协办：香港宝华音像有限公司 安桥(中国)有限公司 <<现代音响技术

路德维希·凡·贝多芬 (Ludwig Van Beethoven, 1770-1827), 德国最伟大的音乐家之一。

上图讲座

王博士谈乐

上海之歌：心中

主讲嘉宾：王勇 上

上海图

协办：香港宝华音像有限

王勇
WANG YONG
上海老歌

分享是一种快乐（代序）

王 勇

比尔·盖茨说：“我和妻子希望以最能够产生正面影响的方法回馈社会”，于是，他决定将580亿美金的资产，捐给名下慈善基金比尔及梅琳达·盖茨基金会，他觉得把自己的财产拿出来和需要的人分享，是一种快乐。那么，对我这样的一介书生而言，能够和大家分享的又能够是什么呢？对于美好音乐的感悟！

在德国留学期间，经常在周末去参加各种音乐派对，德国人民在分享音乐时所流露出的那种愉悦，给我留下了极深的印象。回国后，一个偶然，让我很快就有了和大家分享对于音乐感悟的机会。那是2005年10月的某日，我去德国杜塞尔多夫参加一个中国文化周。在法兰克福机场转机时，接到了沈舒强（经典947音乐频率总监）的电话。由于是国际长途，他说得很简洁，交代了两个信息：第一，星期广播音乐会准备进行广播、电视同步直播，希望有位通晓古典音乐的出镜主持人；第二，音乐部的领导陈接章点名希望你可以加入。随后，我又收到了经典947音乐频率李长缨和谢力昕夫妇的短信，都是让我回国后立刻联系他们，听上去心急火燎的。

回到国内，大家一开会，我才了解他们的计划。原来广播、电视同步直播“星广会”的计划就在年底，只留给我们一个多月的准备时间。我对陈接章先生说，在慕尼黑留学的时候，经常收听巴伐利亚广播电台每周直播的音乐会，但从没有见过广播、电视同步直播的古典音乐定期栏目，这估计也是世界上独一无二的了。他乐呵呵地表示，有了广电合流的优势，我们就是要做点首创的事情。不能不说，正是当时音乐部领导们这种前瞻性的眼光，造就了今天“星广会”品牌的业绩。

不少朋友对我入驻“星广会”有些担心，不是担心我的音乐背景和主持音乐节目的经验，而是担心“四眼哥哥”的形象太深入人心。那个时候，如何转型成

了我们考虑最多的问题。例如在服装上拉开距离，“四眼哥哥”穿的是休闲服装，登上“星广会”主持台我就穿礼服打领结；又如“四眼哥哥”语速很快，“星广会”上我就特别注意稳健的表述风格……随着喊我“王博士”的人越来越多，我知道转型开始起效了。在这个过程中，经典947的同事们给了我很大的鼓励和帮助。

至今，我已经主持了160场左右的演出。曾有不少古典乐迷朋友说，他们通过我的解说，在“星广会”上学到很多东西。其实对我而言，又何尝不是呢？160场音乐会有上千首作品，不少我也是首次听现场版。6年多来，每次“星广会”之前，我都会保持大约4~5小时的准备时间，聆听录音、核准资料，我也在这个过程中不断学习，不断充实自己。滕俊杰先生（现任上海文广局艺术总监）有好几次对我说，“你在星广会是为古典音乐‘布道’，通过这个讲台受益的人数，大大超过你在音乐学院课堂上的学生，你一定要坚持。”每次看着台下观众聚精会神地聆听以及心领神会的笑容，我都会觉得这里是一个古典音乐推广者最大的讲台。

当然，“星广会”也会有其局限，不少爱乐的朋友，希望能够更多、更深地了解古典音乐背后的故事，于是，便催生了我的音乐普及讲座生涯。

2006年3月5日下午2:00，我第一次踏上了上海图书馆4楼多功能厅的讲台，和小提琴家潘寅林以及我过去的学生，现在亦是同行的毕祎一起，举办了一场名为“分享音乐文化盛筵——世界顶级交响乐面面观”的讲座。这次讲座的背景，是开幕不久的东方艺术中心举办了“我心目中的世界十大交响乐团”评选活动，评选后可以逐年、逐团邀请来沪演出。为了使这次活动让更多市民共同参与和了解，特此奉上了一场普及高雅艺术的讲座。当时的广告语是这样说的：“三位主讲嘉宾将以各自的视角，为观众讲述世界顶级交响乐团的故事，展现他们的艺术特色，带您走进交响乐的经典世界。讲座中还将以多媒体的形式，让您身临其境地感受交响乐的丰富世界。届时欢迎广大观众选出您‘心目中的十大交响乐团’，参与由东方艺术中心举办的十大交响乐团评选活动。分享音乐文化盛筵，经典音乐并不遥远。聆听艺术的旋律，交响乐就在你我身边。”

这场讲座的效果很好，让我们见识到了上图听众的热情，也促使了东艺随后决定开设“艺术讲座”系列，在林宏鸣总经理的邀请下，我自然也就首当其冲，“英国BBC交响乐团东艺畅响”、“倾听芬兰”、“古典乐坛的劳斯莱斯来了——伦

敦交响乐团音乐风格赏析”等讲座接连不断。这也算是我的第一轮系列讲座了。

2007年1月28日,我的第一个大型讲座,是在“星广会”25周年的系列纪念活动中,上海音乐厅的楼上、楼下坐满了上千名观众,当时的新闻稿中这样写到:“王勇博士是上海观众非常熟悉、喜爱的‘四眼哥哥’,自从2006年初电视转播‘星广会’以来,更是在爱乐者中有着很高的人气。每次穿插在演出曲目中的讲解,深入浅出、通俗易懂、生动活泼,深受好评。这一次,他将经典947品牌节目《王博士音乐坊》改为扩大现场版——《王博士趣谈音乐》,将为大家展现音乐的多面性。”随后,还举办了我的博士论文首发签售仪式,经典947的同事雪飞、李嘉等一起站台助阵,好不热闹。

2007年10月12日,投资超过7亿元人民币的深圳音乐厅正式启用,在承接商业演出的同时,为了让更多的市民特别是青少年走进音乐厅,得到高雅艺术的享受和熏陶,深圳音乐厅参考香港、新加坡等城市的做法,策划了一项公益性的免费音乐演出活动,并将之命名为“美丽星期天”。演出内容是,每个月一次音乐讲座、一场管风琴音乐会、一场交响音乐会、一场室内音乐会,力求每个星期天都有变化,通过不同层次的音乐形式满足市民的不同需求。深圳音乐厅副总经理、“美丽星期天”的艺术总监徐霞说,这个创意最初是来自她观看了星期广播音乐会之后产生的。所以,她盛情邀请我去深圳开讲。

11月25日,当我第一次登上深圳音乐厅的舞台时,或多或少还是被“震撼”了一下,一千六百多个座位,居然座无虚席。更夸张的是,由于剧场是环形设计,我的背后也有不少观众,这可是讲者少有的“待遇”。由于剧场太大,又按照演出的状态调暗了灯光,而一束追光正打在我的脸上,我几乎看不见台下观众的脸。因为无法迅速感受到听众的反应,我完全吃不准自己的“气场”能覆盖多大范围。讲座过程中,台下一片宁静,甚至连起身上厕所的观众也不曾见,我的心始终悬在那里,直到讲座结束,我说出“谢谢大家”4个字时,全场依旧安静,不知道观众是喜、是悲,还是已经安然入睡。可怕的3秒钟之后,突然爆发出雷鸣掌声,这才让我感受到他们的投入,他们的热情,这才让我确认,他们分享了美好的音乐。随后,我第二轮次的系列讲座在深圳展开,一讲就是一年多。

2009年末,我的好友、女性问题专家林华大姐来电话,说起最近她被邀请在上海图书馆举办系列讲座,颇受欢迎,她的6次讲座即将结束,问我有没有时间

也去讲一轮,她特意告知,上图的讲座,是请人来录像的,然后制成光碟在全国一百多家图书馆播放,所以很有影响力。尽管她从未听过我的讲座,但对我却信心满满,所以大力推荐。这年头,最不能辜负的便是朋友的信任,所以我一口答应下来。没几天,讲座中心的陈凌康主任就带着他们部门的康嫡小姐一同来找我,因为小康过去也是学音乐专业出身的,所以,就由她来负责我的系列讲座的安排。凌康兄操盘过太多的讲座,对于上图的听众喜爱听什么,简直是了如指掌,他也见过太多的讲者,孰优孰劣自然心里也如明镜似的。最初的策划,他给了我很多提示,并给我定了系列讲座的名称叫做“王博士谈乐”。当时约定,参照林华,也是6讲,每月一讲,就是半年。

2010年1月10日下午2:00,这是一个周日的下午,迎世博新年新气象,王博士上图又开讲。第一讲的题目是《古典音乐唱片的111年回眸》,我权衡了很久,才以这个比较宽泛的主题切入,为的是试试“深浅”。因为有了环球唱片公司的帮助,所以不仅PPT图文并茂,现场播放的音响丰富,而且还有抽奖,可谓动足了脑筋。来的听众中,有上图的资深老听众,也有“星广会”的常客,还有不少是通过豆瓣等网站报名前来的年轻人,多功能厅被塞得满满当当,原定一个半小时的讲座,“拖堂”到2个小时,居然人气不散。喜悦写在了当天的主持人小康的脸上,讲座结束,前来索要签名的、提问的爱乐朋友,围扰了近半小时才陆续散去,凌康兄也很高兴,对我说,“就按照这个路子讲,你要有空,把讲稿变成文字,我们可以发表在图书馆杂志上”。我想这也许就是我们呈上这本书的最初创意吧。

卡拉扬、贝多芬、肖邦,特别呈现的“迎世博,音乐盛宴导览”等,前来听讲座的爱乐朋友越来越多,多功能厅不得不在走道上也加了座位,有时甚至有听众朋友坐到了讲台前的地下,如果是年轻学生倒也罢了,国外也经常有这样的情况,但有时竟然是白发苍苍的老人,这让我颇有些诚惶诚恐,不拿出最好的讲座,不分享最好的音乐,怎么对得起大家。随后,上图又和我续签了半年。

2011年初,小康告诉我,由于听众每次都很多,陈主任考虑再三,同时也是消防的需要,从今年起,“王博士谈乐”系列迁到2楼报告厅。报告厅是上图最大的一个场馆,有两层,八百余个座位,这通常都是那些名家、大腕们才用的场馆,我多少有些犹豫。2011年1月29日,“勃拉姆斯——大爱无言”开讲,座位

依然很满,我顿时感受到了上图讲座的一种张力。开门红之后,一切步入轨道。这一年,有两个小插曲,我印象尤为深刻。

其一,由于对知识产权的保护,上图的讲座不允许录音、录像,但每次我讲座时,总有个别听众朋友带着录像机到现场录制,而且还上传到网上。上图没有采取追究的方式,而是在征得我的同意后,联合了东方网,把精彩的讲座直接放在东方网上让大家在线收看。至此,没有人再带摄像机到现场了。

其二,一天,我在电台遇见《市民与社会》的主持人秦畅,她可是一位家喻户晓的“金话筒”,我们并不相熟,几乎没说过话,她很热情地对我说,我要谢谢你!我一阵愕然,她接着说,你的讲座在我的栏目播出,不仅听众喜欢,而且经过这一年多,我自己也变成古典音乐迷了。后来我关注了她的微博,发现她时不时会谈谈古典音乐。上图的讲座与《市民与社会》栏目联手,经过编辑、整理之后播出,这可以算广播版的上图讲座,让广大百姓足不出户就能尽享丰富的讲座资源。

上图利用现代传播媒体的平台,把讲座辐射给更多的朋友,我也经常在不经意中,感受到了分享的快乐。

转眼到了2012年,“王博士谈乐”系列依然在继续。今年是上海图书馆成立60周年,在上海音乐出版社、上海文艺音像出版社的支持下,编辑、整理了这本书,我想,这是最好的祝贺方式,也是分享的最好诠释。

我要感谢我的学生团队在这五年里的陪伴,他们是唐一泓、周业飞、冯金晶、李拉、金野路、尹韶文、张潇雪、张颖琳、陈晟、陆政瑶、胡思佳、陈涵卿、廖骏颖、吴导、薛雯菲、徐一峻、刘铮悦、戴德岳、李颖慧、张菡……我想我无法一一罗列全部名单,甚至连我的听众吴梦都加入了这项工作,他们帮助我把最好的音乐与大家分享,他们也在分享中学习着,享受着。

本书挑选了我的10场讲座内容,进行了文字记录与整理,这期间的工作量大大超出了我的想象,在编辑过程中也对部分讲座内容、甚至标题做出了一些调整,希望呈现给您一册文字版的上图音乐讲座,当您阅读这本书的时候,让我们共同分享音乐,分享快乐。

2012年6月24日

王博士

谈古典音乐大师

百年传奇

卡拉
扬

上海音乐学院

王勇博士 主讲

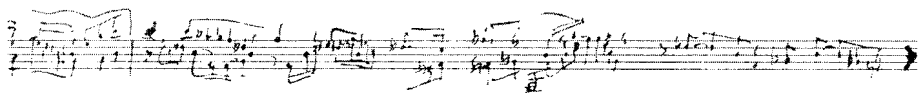
目 录

分享是一种快乐（代序）	I
第一讲 百年传奇——卡拉扬	001
第二讲 前无古人、后无来者 ——钢琴诗人肖邦诞辰200周年纪念	029
第三讲 “指环”之旅——瓦格纳传奇	057
第四讲 大爱无言——勃拉姆斯	083
第五讲 谁误读了贝多芬	107
第六讲 被上帝遗忘的歌王——舒伯特	133
第七讲 含着金钥匙出生——门德尔松	157
第八讲 心中永远的“老柴”——旋律大师柴科夫斯基	179
第九讲 柏林爱乐的前世今生	205
第十讲 海顿，永远的“爸爸”	227

CD 目录

CONTENTS

1. 肖邦《华丽大圆舞曲》 5'06"
2. 瓦格纳《婚礼进行曲》 5'12"
3. 勃拉姆斯《摇篮曲》 2'13"
4. 贝多芬《致爱丽丝》 2'49"
5. 舒伯特《小夜曲》 3'39"
6. 门德尔松《婚礼进行曲》 5'21"
7. 柴科夫斯基《第一钢琴协奏曲》第一乐章 20'42"
8. 海顿《皇帝四重奏》第二乐章 8'20"