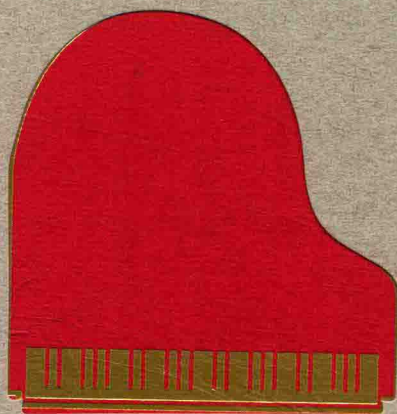

后浪

古典音乐

说明书

クラシック音楽のトリセツ

飯尾

译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

クラシック音楽のトリセツ

古典音乐说明书

[日] 饭尾洋一 —— ● 刘雨轩 —— ● 译

图书在版编目 (CIP) 数据

古典音乐说明书 / (日) 饭尾洋一著; 刘雨轩译

— 北京: 北京联合出版公司, 2017.6

ISBN 978-7-5596-0172-8

I. ①古… II. ①饭… ②刘… III. ①古典音乐—通俗读物 IV. ①J609.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 079519 号

CLASSIC ONGAKU NO TORISETSU

Copyright © 2015 YOICHI IIO

Original Japanese edition published by SB Creative Corp.

All rights reserved

Chinese (in simplified character only) translation copyright © 2017

by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with

SB Creative Corp, Tokyo through Bardonn-Chinese Media Agency, Taipei.

本书中文简体版由 SB Creative Corp. 授权银杏树下 (北京) 图书有限责任公司出版。

古典音乐说明书

著 者: [日] 饭尾洋一

译 者: 刘雨轩

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

编辑统筹: 蒋天飞

特约编辑: 王隽妮

责任编辑: 夏应鹏

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·李渔

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京京都六环印刷厂印刷 新华书店经销

字数 92 千字 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 5 印张 插页 4

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5596-0172-8

定价: 36.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所

周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

前 言

如果能有一本为听懂古典音乐而写的说明书该多好啊！

这本书就是本着这个想法起笔的。

市面上有很多古典音乐的简易入门书，只要去书店，介绍大作曲家或名曲、推荐知名唱片的指导书比比皆是。

但是，我想创作的并非是单纯的解说书，而是为了音乐迷，或者说可能即将成为音乐迷的人而编写的，具有可实践性的说明书。

说起听古典乐，总给人一种高不可攀的印象。

至今我已被问过多次：“在哪里能听古典音乐会？”听起来好似古典音乐会是一项远离生活的特殊传统艺术，而且在一般人无法轻易出入的场所举行。事实并非如此！当我回答说“每天都会有数十场古典音乐会，与其他种类的音乐会一样，可以在网上购票，到便利店取票”时，大家都会露出意外的表情。

我也被问过很多次：“去听音乐会是不是一定要穿正装？”其实并非需着正装前往，但不知为何大家都如此确信此事。

其他的例如“不知道什么时机鼓掌比较好”或“有太多听

不懂的专业用语”……经常听到诸如此类的问题。

因周边的各种大小障碍而影响到对音乐的享受，并不是一件好事。当然，也可以在一无所知的情况下投入进去，通过经验的积累逐步领会这个世界的常识和规则。但若有一本可以抄近道的说明书，尽可能地省略这个过程，相信会有更多人成为音乐迷。

古典音乐并非全是平易近人的作品，也有一些作品需要花时间慢慢品味其中的美妙。正因如此，我希望能尽量简单地清理像“不知道什么时机鼓掌比较好”这样的烦恼。

古典音乐有两种欣赏方式。一种是去音乐大厅享受现场演出，另一种是听录音。无论哪种都可以品味到音乐的美好，但本书略微侧重介绍现场演奏。现场演出需要与他人共享同一空间，为了大家能够心情舒畅地享受音乐，最好提前了解一些相关知识。

另外，名曲专栏收录在本书的第七章，根据我在东急沿线时尚杂志《SALUS》中连载的原稿改编而成。

若能以本书为契机，让更多人亲近古典乐，夫复何求。

目录

前 言.....	3
----------	---

第一章 首先鼓起勇气去古典音乐会.....	1
-----------------------	---

为什么要去音乐会? 3

音乐会的票价是多少? 5

S席是什么? 票价高的席位就是好席位吗? 7

与管弦乐队越近越好吗? 8

各地的管弦乐队和音乐厅 11

如若常去音乐会, 如何进行选择 13

跟谁一起去音乐会? 一个人去也没关系吗? 14

去音乐会之前需要预习吗? 15

第二章 为了能够心情舒畅地享受音乐会.....	17
-------------------------	----

有着装要求吗? 19

音乐会迟到是绝对 NG 吗? 20

在音乐会上的鼓掌时机 22

手机、智能手机和糖纸是烦恼的根源 24

睡眠不足是大敌 25

谢幕是什么? 27

有返场吗? 28

鼓掌以外的称赞 29

工作日晚上的公演, 晚餐怎么办? 31

第三章 开始时谁都会有的质朴的问题…………… 33

有太多的曲子, 不知道该从什么开始听起 35

适合入门的作曲家是谁? 37

为什么有些古典乐没有名字? 39

什么是交响曲、协奏曲、奏鸣曲? 41

为什么古典乐的曲子很长? 44

可以在网络上欣赏古典乐吗? 45

录音是现场演奏的代替物吗? 49

第四章 管弦乐团与指挥…………… 51

管弦乐团由多少人组成? 53

什么是首席? 什么是乐团首席? 55

在管弦乐队中演奏的是怎样的人? 55

不要通过“等级”去判断管弦乐队 57

指挥的作用 58

演奏会变化是怎么回事? 60

有年轻的指挥吗? 61

以前是由作曲家指挥? 61

第五章 享受歌剧..... 63

音乐会与歌剧的区别 65

歌剧的主角是谁? 歌手、指挥、导演? 65

首先观赏的歌剧曲目 68

用外语演唱的话, 岂不是听不懂吗? 68

角色与歌手 69

在电影院看歌剧 71

第六章 了解一点音乐历史..... 73

知道哪位作曲家是哪个年代的人 75

古乐——从中世纪、文艺复兴时期到巴洛克时期的音乐 76

巴洛克音乐——从蒙特威尔第到巴赫 77

古典派音乐——莫扎特和贝多芬的黄金时期 79

浪漫派音乐——感情表达的幅度愈加扩大,

喜爱使用文学表达的时代 81

国民乐派——民族主义音乐 83

20 世纪音乐——现代主义的抬头 84

从知名曲目时代转向著名演奏时代？ 86

第七章 听了不会有损失，

首先从经典名曲开始听吧…………… 89

斯特拉文斯基 芭蕾音乐《春之祭》

引发巨大骚乱、打破常规的芭蕾舞曲 91

肖邦 《小狗圆舞曲》

如轻快的圆舞曲般旋转，小狗的心情是怎样的呢？ 93

奥尔夫 《布兰诗歌》 被庄严的旋律包裹着的现实欲望 95

舒伯特 第七交响曲《未完成》

B 面王者的光辉，如今再次复活 98

柴可夫斯基 芭蕾《胡桃夹子》

大师带来的圣诞节礼物 100

拉威尔 《D 大调左手钢琴协奏曲》

让委托人和作曲家意见相左的“杰作” 102

拉威尔 《波莱罗舞曲》 人生如波莱罗的旋律一般 104

伦纳德·伯恩斯坦 《老实人》序曲

影响未来，新古典乐 106

肖邦 《幻想即兴曲》 被作者扼杀掉的代表性名曲 108

肖邦 《降 D 大调唐璜主题变奏曲》

令舒曼兴奋不已，肖邦 17 岁时的才华 110

舒曼 《小提琴协奏曲》

降临在苦恼的艺术家处的天使的旋律 112

约翰·施特劳斯二世 华尔兹《蓝色多瑙河》

即使多瑙河不会长青，名曲确是美妙如初 114

贝多芬 第九交响曲《合唱》 日本特有的年末“盛宴” 116

埃尔加 《威风堂堂进行曲》第一号

在足球赛场经常能够听到的名曲 119

瓦格纳 《婚礼进行曲》 从两首进行曲来看“结婚” 121

帕赫贝尔 《卡农》

过了三个世纪以上才得以成名的最强古典乐 123

萨蒂 《裸体歌舞》第一首

从特立独行的麻烦制造者手中诞生的治愈乐曲 125

巴赫 《哥德堡变奏曲》 为了失眠之夜而作的不眠旋律 127

普罗科菲耶夫 从芭蕾《灰姑娘》到《战争与和平华尔兹》

装饰了“借来的东西”的热情华尔兹 129

德彪西 《儿童乐园》 攻陷了多情之人的最后一位爱人 131

巴达捷夫斯卡 《少女的祈祷》

从谜一般少女而来的少女的名曲 133

奥涅格 交响乐《太平洋 231》

音符中倾注了对轨道的迷恋…… 135

哈恰图良 《马刀舞曲》

快节奏名曲背后隐藏的濒临绝境的迫切感 137

比才 《卡门》 高涨的悲剧情绪中隐藏的味道 139

马勒 第一交响曲《巨人》

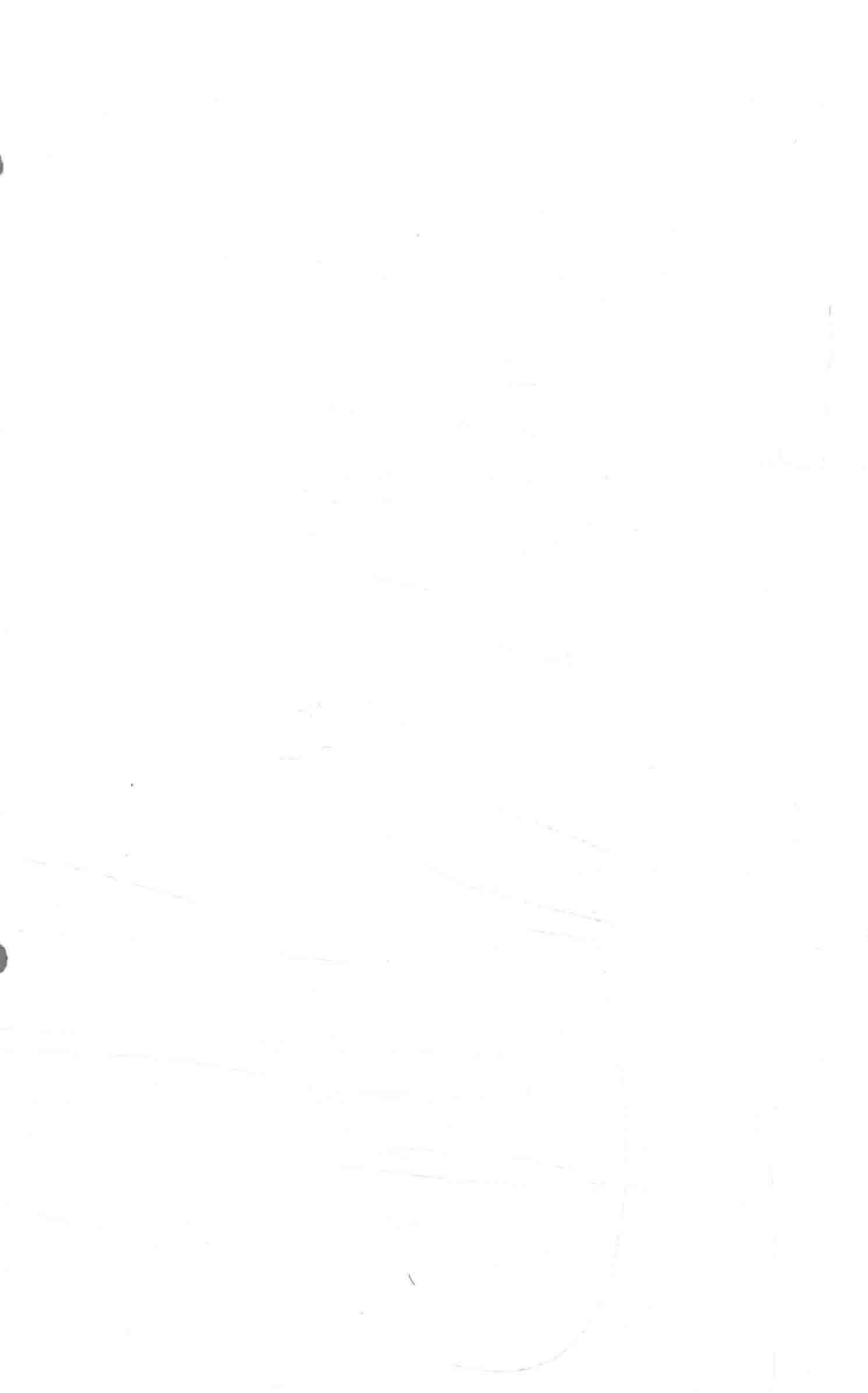
从庞大的文字世界中诞生的庞大音乐 141

后 记..... 145

出版后记..... 147

第一章

首先鼓起勇气去古典音乐会

为什么要去音乐会？

一说起去古典音乐会，有些人可能会觉得很有难度。特别是初学者，由于不太了解音乐会的礼仪等方面，多少会感到不安。

但是，真的尝试着去一次之后，就会感觉没有想象中那么拘谨，演奏大厅也显得平易近人。迈出第一步时总是困难的。一旦开头便会上瘾，急切盼望着下一次音乐会。我想，音乐会正是如此。

现场演奏的音乐，有录音所无法代替的特殊价值。

首先，是“声音”本身的魅力。古典音乐会原则上不使用PA（麦克风、扩音器等电子类声音增幅设备）。观众能够听到乐器演奏者所演奏出来的、不加任何修饰的声音。无论是管弦乐器那生动秀美又动人心脾的旋律，还是钢琴那阳光般闪耀夺目的音色，在眼前产生的声音通过空气的振动直接传递过来。歌手的声音也直接传达到观众席。即使是能够容纳2000人的音乐大厅，不使用麦克风也能覆盖整个观众席，仅这一点就是非常惊人的事吧。

在音乐会上听到的声音，使用怎样的音响再生装置恐都难以重现。

第二点，就是可以“参与”演出。

话虽如此，并不意味着观众可以打拍子或站起来欢呼。

通常，在古典乐的音乐会上，演奏者不会面向观众席侃侃而谈，更多时候是所有人一言不发地持续演奏到结束（通常都会是这种情况）。但实际上，舞台与观众席之间确实存在肉眼看不到的交流。

有时随着演奏的进行，观众席的气氛逐渐发生变化。有时观众被演奏吸引而变得热血沸腾，有时则精力难以集中。另一方面，演奏者也在敏感地捕捉观众席的气氛变化。就连背对观众席的指挥，也能感觉到今天的观众是什么样的心情。

某位指挥家是这样说的：“演奏大厅中，观众席的空间远远大于舞台。所以，真正决定音乐会气氛的，其实是观众。”

虽说观众能做的只是一言不发地坐着听或鼓掌，即使是这

样,坐在现场参与和聆听被固化的录音之间,还是有很大差距的。

即使身处数千人之中,坐在观众席里也是参与了这次公演。

音乐会的票价是多少?

去听古典音乐会前最在意的一点,就是价格吧。仅凭其在大众心中高格调音乐类型的形象,大多数人会觉得其票价一定很高。

然而答案是,票价从便宜到贵分很多等级。古典音乐会与其他类型的音乐会一样,贵的令人咋舌,便宜的却也出人意料。

虽说都是古典乐,但也分管弦乐、歌剧、钢琴或小提琴独奏等各种类型,越是大型音乐会则票价越贵。

规模最为庞大的应属歌剧。在维也纳歌剧院或米兰的斯卡拉歌剧院演出的世界级歌剧团来东京演出时,由于需要支付高额的费用,因此票价也会水涨船高。

以2013年斯卡拉歌剧院的日本公演为例,S席的价格高达6.2万日元。但是,最便宜的经济票仅售1万日元(学生票8000日元),同一场演出的票价差距如此之大。

紧随其后的是管弦乐音乐会。同样,假如从国外请到规模达100人左右的管弦乐团时,票价高也是合理的。如世界顶级管弦乐团维也纳爱乐乐团于2014年举行的赴日公演,S席票价高达3.5万日元,最低的D席票价也要1.3万日元,确实比较贵呢。

重要的是,维也纳爱乐乐团每年最多赴日演奏一次,并非随时可以听到。

那么,东京的管弦乐团又如何呢?比如日本最具代表性的

管弦乐团NHK交响乐团(N响),定期音乐会的S席为8800日元,最便宜的自由席仅为1500日元(截止到2015年3月)。即便它们统称为“管弦乐音乐会”,但你既可以花3.5万日元来享受,也可以用比看一场电影还便宜的价格来欣赏。

东京的其他管弦乐团,如东京都交响乐团、东京交响乐团、读卖日本交响乐团,最低票价从1800日元到3600日元不等。

像钢琴独奏会等独奏类音乐会,若邀请到世界级大师演奏时,票价也可能会高达数万日元。但若并非顶级大师,而是在国际上享有名誉的演奏家的独奏会,仅花费3000日元到5000日元也非难事。

根据出演者的不同,制定差距如此之大的票价,其道理与制定流行乐或摇滚乐演唱会的票价是一样的。比如,2014年滚石乐队(The Rolling Stones)在东京巨蛋举办的演唱会,GS(Golden Circle)席售价8万日元,S席售价1.8万日元。同样在2014年,保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)在日本武道馆举办的演唱会(最终因麦卡特尼身体欠佳而取消),内场票高达10万日元,S席8万日元。

以上两个是比较极端的例子。对于音乐会来讲,世界知名的国外艺术家赴日演出时,票价在1万到2万日元;国内艺术家的话票价仅为几千到1万日元的样子;若是人气颇高的偶像演出票,则可能需要通过网上拍卖,观众除去支付一定手续费还要以数万日元的价格入手。

如此相较下来,并非只有古典音乐会的票价特别高。