

橄欖古典音樂

CLASSICAL MUSIC

GNLN
VOL.
01

古典音樂 如何愛

橄欖FM

著

中信出版集團

CLASSICAL
MUSIC GANLAN

橄 榄 古 典 音 乐

古典音乐·如何爱

橄榄FM

著

图书在版编目(CIP)数据

橄榄古典音乐:古典音乐·如何爱/橄榄FM编著

北京:中信出版社,2017.8(2017.10重印)

ISBN 978-7-5086-7799-6

I.①橄… II.①橄… 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146888号

橄榄古典音乐:古典音乐·如何爱

编 著:橄榄FM

出 品:中信·穆工作室

策划编辑:孙履冰

责任编辑:冯莹

营销编辑:孙履冰 杜海陆

出版发行:中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承 印 者:鸿博昊天科技有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16 印 张:13 字 数:180千字

版 次:2017年8月第1版 印 次:2017年10月第2次印刷

广告经营许可证:京朝工商广字第8087号

书 号:ISBN 978-7-5086-7799-6

定 价:48.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题,本公司负责调换。

服务热线:400-600-8099

投稿邮箱:author@citicpub.com

PUBLISHER
出品

Ganlan Classical Music
橄榄古典音乐

ADDRESS
地址

Zi An Building Room 1216, No.309 Yuyuan Rd, Shanghai, 20040, China
上海市静安区愚园路 309 号紫安大厦 1216 20040

PUBLISHER
出版人

Editor-in-Chief: Wang Qiting
主编: 王奇婷

Executive Editor: Gao Yanqin
执行主编: 高嫣沁

DESIGN
图书设计

Chen Zinan
陈姿男

CONSULTANT
特约顾问

Gu Chao
顾超

NEW MEDIA BOARD
新媒体编辑部

Chief Editor: Feng Biqi
首席编辑: 冯璧琦

Senior Editor: Kou Yi
高级编辑: 寇焱

Education Editor: Wang Shurong
教育编辑: 王姝蓉

Marketing: Wang Yuting
市场企划: 王郁婷

Video Director: Ma Guanghui
编导: 马光辉

CONTACT
联系人

Director of Music Department: Liu Jie
音乐部门总监: 刘婕

电话: 021-52990751

邮编: 20040

网址: www.ganlanmusic.com

商务合作: liujie@ganlan.com.cn

欢迎订阅。杂志公众号

橄榄古典音乐

橄榄古典音乐微店

橄榄戏剧

橄榄钢琴课堂

古典与爵士

官方合作。虾米音乐 | 下载虾米音乐 APP 听见不同

THEY SAY

音乐家漫聊与古典音乐的缘分

CLASSICAL MUSIC

CONTENTS

人物

CHARACTER

特辑

THE LOVE IN
CLASSICAL MUSIC

- 001 THEY SAY
音乐家漫聊与古典音乐的缘分
-
- 008 LANG LANG
朗朗 / 他的名字叫朗朗
- 018 TIAN YIMIAO
田艺苗：人与人的缘分无法解释
-
- 028 ORPHEO
爱的七弦琴：冥府寻妻记
- 034 THE TROUBADOUR
贵妇与骑士：游吟诗人的宫廷爱情
- 040 THE RENAISSANCE MUSIC
音乐是爱情的食粮：文艺复兴时期的世俗情歌
- 045 THE BACH FAMILY
以父之名：巴赫的儿子们
- 050 WOLFGANG A. MOZART
女人都这样：莫扎特歌剧中的爱与忠
- 054 ROYAL FEMALE COMPOSERS
爱王权也爱音乐的女人们：18 世纪王室女性音乐家
- 061 THE MAD SCENES & BEL CANTO
痴女怨——美声时代的疯女人
- 068 HECTOR BERLIOZ
狂飙时代的爱情——柏辽兹《幻想交响曲》
- 075 ROBERT SCHUMANN
浪漫之子的新婚蜜语——舒曼《妇女的爱情与生活》
- 081 WILHELM WAGNER
妻子、情人和缪斯：瓦格纳的风流人生
- 089 LEOŠ JANÁČEK
影子情书：雅纳切克与“小狐狸”
- 097 ANTONÍN DVOŘÁK
温柔岁月：德沃夏克家族恋物语
- 104 ÉRIC SATIE
最后告别：萨蒂短暂而唯一的爱情

- 108 ARNOLD SCHÖNBERG
爱比死更冷：勋伯格的感情危机
- 111 XIAN XINGHAI
五线谱上的中国赤子：冼星海情缘
- 119 DMITRI SHOSTAKOVICH
黑暗中，呼喊她的名字——肖斯塔科维奇秘恋
- 128 HANDEL · BRUCKNER · RAVEL
独身之谜——音乐家里的剩男现象

- 138 THE VIOLIN
橄榄百科·小提琴不完全攻略
- 150 THE QUARTET
ELA 友人室内乐团与您聊聊弦乐四重奏
- 153 THE BUSCH QUARTET
永恒的安慰——布什四重奏之旅
- 159 TEN VIOLINISTS AND THEIR RECORDS
10 位传奇小提琴家 and 他们的 10 张唱片

- 172 LEO TOLSTOY
吃醋的托尔斯泰——《克鲁采奏鸣曲》
- 176 THE PARAMOUNT
情迷百乐门：远东第一乐府往昔
- 182 LINCOLN CENTER
林肯中心：面临挑战的现代音乐厅
- 186 CINEMATIC MUSIC
略谈古典音乐的电影叙事
- 190 BOOKLIST
橄榄书单
- 194 FOUR FAVORITE PIECES
音符炼金术
- 198 THE AUTHORS' ROUNDTABLE
群聊：你是如何爱上古典音乐的

最初如何爱上古典音乐？

张昊辰 / 钢琴家

当时四岁的我，基本是三分钟都坐不住的，但我却能坐在琴上不下十几分钟。好动的人对于很多抽象的东西会好奇，所以他的心会一直处在一个探索的情境中，音乐能让我的好动找到一个安静的地方。随着音不断地变化，这种抽象的音型交织，很能满足当时那么好动的我。

王健 / 大提琴家

我算是天生对音乐敏感的人，父母都是音乐家，从小的潜移默化很重要，听得很多。我记得开始上小学的时候，当时音乐学院还没有附小，我就读的普通的小学。就会注意到有的小朋友可能数学比较好，有的有别的长处，相比之下，我的长处就是音乐。就算一个孩子在很小的时候，也都会很在乎别人的认可。所以那个时候，我就开始潜意识地重视拉琴，会努力地练习。

陈洁 / 钢琴家

我的古典音乐经历可以算教科书一般。最开始父母报着培养兴趣的目的要我学琴，但我的老师觉得我弹琴的天赋非常高，参加了很多比赛，开始崭露头角，所以决定去考上海音乐学院附小。三年之后，我又考上了美国柯蒂斯音乐学院，所以算是一个标准的“好学生”。很多时候会变成你已经跟它分不开了，所以我更多不会从喜欢或不喜欢来考虑。

秦立巍 / 大提琴家

我出生在一个音乐家庭，从小学音乐。不过在澳大利亚读的中学不是音乐学校，所有的同学都是文化课特别好，所以我也想试一下。但就是这样一种转折，使我对音乐的感觉更加深刻。读金融专业的时候虽然也办音乐会，但练琴没有那么多，当时觉得好像伴随我一生的东西离我越来越远。我就保留学籍到英国去（学音乐）了，给自己一个四年的目标，如果能完成的话就待在英国，不能的话就回澳大利亚。

蔡金冬 / 指挥家

对我来说，最早的激励就是贝多芬。当时“文化大革命”不允许听贝多芬，但当我听到时觉得简直不得了，所以肯定是贝多芬对我走上音乐之路有着非常大的影响。

焦元溥 / 乐评人

四岁的时候，妈妈让我练琴。当时只是学乐器而已，父母也没有学古典音乐的背景。直到 10 岁时，在学校午间吃饭时有广播节目会播放音乐。当时学校教导处找我做古典音乐的节目。我借了一些音乐的磁带回家，当听到 B 面勃拉姆斯的《悲剧序曲》时突然很感动，世界上竟然有这样的音乐，就这样偶然进入了古典音乐的世界。现在对《悲剧序曲》没有像当时那么强烈的感受，也不会有当年那种触电般的感觉，但是仍然喜欢听！所以这是非常偶然的一次机会进入古典音乐世界，跟之前学琴以及老师、家长都没有太大关系。

有没有推荐的入门曲？

王健 / 大提琴家

我一直很喜欢的一首曲子，拉赫玛尼诺夫《第二交响曲》的慢乐章，对我来说实在是太美了。

秦立巍 / 大提琴家

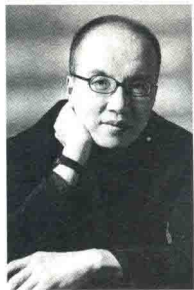
从大提琴来说，我觉得贝多芬奏鸣曲非常重要。从他的 5 号作品到 102 号作品，你能感受到贝多芬的一生，从弹钢琴很好的一个年轻人，到想把这两个乐器结合，把大提琴作为一个独奏乐器体现。还有 Vasks（瓦斯克）的《第二大提琴协奏曲》，很触动我，我觉得它蛮宗教的，让你忘记很多现实生活中的烦恼。另外很多英国作品我也蛮喜欢，像沃尔顿的大提琴协奏曲。我建议大家去听一下，会发现意想不到的美。

焦元溥 / 乐评人

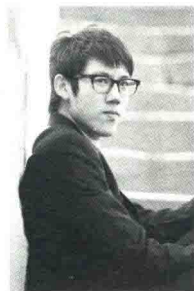
指挥萨洛宁在洛杉矶爱乐做了十几年的古典音乐推广入门音乐会，每场音乐会都有问卷调查，做了交叉分析。十几年的经验告诉我们：没有“入门曲”。有出版社也曾让我推荐 100 首古典音乐入门曲，但是我即使推荐 2000 首，有可能感动你的却是那第 2001 首。我不知道你的个性和脾气，所以很难判断你会喜欢什么样的曲子。我可以开给大家曲单，最终大家还是要靠自己花时间慢慢去欣赏和积累，它绝对值得你付出时间。

国外学习音乐的经历给了你什么？

陈其钢
作曲家

在法国学习的经历，给我最大的感受是和声写作与国内教的完全不一样，是一个个具体的作品、具体的作曲家，不是某本书。作曲也是，每个老师的音乐追求都不一样，没有定论。

张昊辰
钢琴家

在美国就是完全开放式的教学。我的老师格拉夫曼会完全聆听你的意见，学生与他就是不一样的个体，两个人是平等的。就算你说的没有道理，他都会尊重你的意见。他更关注学生本身的性格，学生的兴趣决定了他会往哪里走。

秦立巍
大提琴家

我很幸运，中国、澳大利亚、英国三个地方，给了我很多东西，这三个地方都吸收了很多东西。我在中国打了很好的基础，去了澳大利亚这个新兴国家，给我消除了很多局限，让我很放心地去演奏自己想拉的东西。你听我当时的演奏，会觉得没有框架、没有传统，但会觉得这个孩子特别有乐感，有特别多东西想要表达。去了英国之后，你会觉得在表达音乐之余，不要忘记历史，还有传统。我觉得还是要出去看一下，不是说你一定要出去住多久，更重要的是人文上的东西。

蔡金冬
指挥家

斯坦福大学任教十几年的经历告诉我，音乐教育最重要的是让你真正热爱音乐，帮助年轻人成为更完美的人。音乐是人文学科的一部分，并不只是娱乐，它能塑造一个人的灵魂，这是我们应该教给年轻人的，如何用音乐激发创造性、增进对社会的理解，让他们成为更完整的人。

为古典音乐的传承，做过哪些事？

巴伦博伊姆
／钢琴家 指挥家

在约旦河西岸城市拉马拉成立音乐幼儿园，是因为我觉得在拉马拉这样的地方开展音乐教育，比在柏林、伦敦或纽约更省心。“从娃娃抓起”的音乐教育少得可怜，再这样下去，30年以后我们就没有音乐生活了。在柏林，给孩子上一堂小提琴课，是让孩子提起兴趣的一小时；在巴勒斯坦，则是远离暴力、远离原教旨主义的一小时。不是说古典音乐跟巴勒斯坦、阿拉伯特有亲缘，可当你怀着理解将音乐介绍给他们，音乐便能丰富他们的生活，激发他们的创造力。

郎朗
／钢琴家

我小的时候经常把很多基本的东西弄得特别难，很多东西也不太清楚到底什么意思。比如什么是古典音乐每个时期的风格、什么是近代音乐的特点、什么是先锋派……古典音乐过于复杂，有时候我们研究一个东西，非要把吃奶的力气都用上。就像马勒的交响乐也不一定就听不懂，你其实也能感觉到他心理的变化，但我们太注重所谓的内容，非要看完一些著作才能听懂这些音乐。所以我每周做一节微课堂，还有《跟郎朗学钢琴》这些教材，我的初衷是想用很简单的东西来讲音乐。

秦立巍
／大提琴家

我们听了这么多年德沃夏克、埃尔加、洛可可（主题变奏曲），我一年70场里面可能30多场都是这些。当然我们的基本还是古典的东西。可能现在一个6岁的孩子没听过德沃夏克，我有这个责任等他八、九岁的时候让他听。不过我们也有另外一个责任，给那些听过德沃夏克30遍的人，听一下其他领域的音乐风格。音乐不仅要纵向发展，把每首作品的内涵做到极致；还要横向发展，努力扩展曲目的边界。

如果不做音乐家的话，你会是.....

宋思衡 / 钢琴家

我觉得我会去当兵。

黄蒙拉 / 小提琴家

医生，或者是天体物理学家。

沈洋 / 男低音歌唱家

我会做电影导演。

梁淮 / 小提琴家 指挥家

如果我不做音乐，我想象不到做任何事，其他事情都不能像音乐一样吸引我。我成长在奥地利西部的山区，跟自然的关系很亲密，所以如果我不做音乐家，也许我会做户外的一些工作。

张昊辰 / 钢琴家

应该是作家吧。

郎朗 / 钢琴家

如果现在别人跟我说，朗朗我给你一百个亿，你不用练琴了，你换不换？打死我都不会换。我留在音乐上的精神，是所有事情都不能比拟的，而且完全不在一个档次上。作为一个音乐家，我觉得很幸福。

CHARACTER

007

人物

CHARACTER

THE LOVE IN CLASSICAL MUSIC

THE INSTRUMENTS

EXTENDED READING

人
物

| Character

Why is His Name

LANG

作者 / 王姝蓉

LANG

他 HIS NAME 的名字叫

IS

父母给他取名时,希望他成为一个明亮、开朗的男孩
郎后面就多了一个“朗”

郎 LANG 朗

弹琴到忘我的「琴疯狂」

010

图片摄影师 / 吕海强

试读结束, 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com