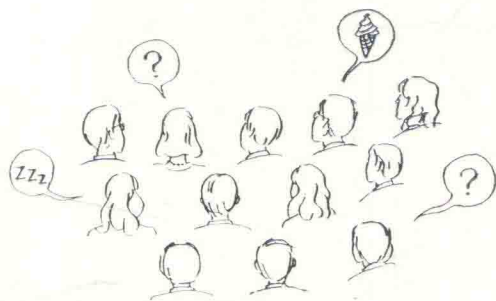

WANN DARF ICH
KLATSCHEN?

Daniel Hope

我该

几时鼓掌

[英]

丹尼尔·霍普

——著

汤非黎

——译

汤亚汀

——校

WANN DARF
ICH KLATSCHEN?

Daniel Hope

我该
几时鼓掌

[英]

丹尼尔·霍普
——著

汤菲黎——译
汤亚汀——校

广西师范大学出版社
·桂林·

本书是「上海高校高峰高原学科建设项目——
上海音乐学院西方音乐史团队」研究成果之一

Author: Daniel Hope together with Wolfgang Knauer

Illustrator: Christina Thrän

Title: Wann darf ich klatschen?

Copyright © 2009 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, Germany

Simplified Chinese edition copyright: 2017 Guangxi Normal University Press

All rights reserved.

中文版本由德国 Hercules Business & Culture GmbH 代理

著作权合同登记号桂图登字:20-2014-223 号

图书在版编目(CIP)数据

我该几时鼓掌 / (英)丹尼尔·霍普著;汤菲黎译;汤亚汀校.
—桂林:广西师范大学出版社,2017.10

书名原文: Wann darf ich klatschen?

ISBN 978-7-5495-6936-6

I. ①我… II. ①丹… ②汤… ③汤… III. ①音乐欣赏—基本知识 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 065485 号

出品人:刘广汉

责任编辑:解华佳

助理编辑:李昂 徐妍

装帧设计:胡斌

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人:张艺兵

全国新华书店经销

销售热线: 021-31260822-882/883

肥城新华印刷有限公司印刷

(山东省肥城市老城开发区 邮政编码: 271601)

开本: 787mm × 1092mm 1/32

印张: 10.75 字数: 150 千字

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

谨将此书献给无比热爱音乐和舞台
并深谙此道的梅纳赫姆

写在前面的话：
为什么要写这本书？

“二十年后还会有古典音乐会吗？”若是在我音乐生涯的初期，面对这样的问题，我一定会不屑一顾，认为这样的怀疑完全不成立。“当然会有音乐会。”我会这么回答，就像还会有汽车、足球比赛和度假旅游一样。因为音乐会就是生活的一部分。现场演出之于音乐，就像水之于鱼、空气之于人那样必不可少。

可是渐渐地，我却不敢那么肯定了。人们对古典音乐的兴趣已大大减弱，演出组织方抱怨上座率走低，唱片业销量大幅下跌，电台的古典音乐节目只能通过播放动听而浅显的小曲来吸引听众。我不禁要问自己：传统音乐会还有未来吗？

不久前，在一次采访中我曾被问及是否毫不隐讳自己如下的疑虑：如果没有明天的听众，那么我们今天这样的音乐会，将真的不复存在。两小时坐着不动，虔诚地听着编排得千篇一律的曲目，这对于年轻人来说的确鲜有吸引力。他们渴望新形式，不想因刻板的音乐会仪式和那种精英式的矫揉造作而被拒于千里之外；他们想直接地感受音乐，没有对进入音乐厅的恐惧，也不会因为自己是门外汉而感到格格不入。

在与一些新近来听古典音乐会的听众的交谈中，我不止一次听到类似的抱怨，正是音乐会那种老套过时的氛围将人们拒之门外。此外，对于音乐会过程中的诸多细节，那些光顾音乐会的常客已经习以为常，但新来者对此却一窍不通。本书将涉及那些无法一眼看透的仪式化行为、看似古怪的惯例以及惯常的“游戏规则”，也同时回答这样的问题：人们到底该何时鼓掌？

本书不是音乐辞典，更不是学术论文，也不是音乐会行为守则，而是一本指南。作为一名专业音乐家，我经常出入各大音乐厅，可谓对个中环节了如指掌，因此自告奋勇为各位读者担任向导，就像一个艺术的“领航员”，指明方向，讲述音乐，介绍演奏家，聊聊台前和

幕后的故事。

本书会让你感到，音乐厅不再是一个陌生的未知世界，也希望能激起大家进一步了解音乐的兴趣。最重要的是，让人们重返音乐会现场。

出品人 / 刘广汉
责任编辑 / 解华佳
助理编辑 / 李 昂
 / 徐 妍
封面设计 / 胡 斌

目 录

- 第一章 为什么要听音乐会? /001
 古典音乐值得欣赏/003
 有钱人的音乐? /007
- 第二章 邀请去听音乐会/015
 我们必须是专业人士吗? /017
 穿着礼服听贝多芬? /022
 如何体验更多? /028
- 第三章 音乐史速成/035
 各个时期的音乐/037
 古典主义古典在哪儿? /045
 浪漫主义如何浪漫? /054
 巴洛克有多现代? /063
 今天的声音,或者说:为什么现代音乐如此费力? /074
- 第四章 在夜场售票处/081
 音乐有价/083

哪些座位是最佳座位? /088
音乐般的名称——著名的音乐厅/094

第五章 音乐会大幕开启前/107
音乐厅外的大厅/109
在舞台后/112
练习过了，也排练过了/119

第六章 管弦乐队出场/127
一个敏感的家族/129
正确的调音/144

第七章 指挥登场/151
紧张的期待/153
传奇人物和受到顶礼膜拜的人物/158
几位传奇巨匠：神秘的大师们/168

第八章 独奏家准备登场/177
等待上场/179
新星和老手/187
独奏家能决定演奏什么吗? /203
霍普先生，请出场/216

第九章 看谱演奏还是背谱演奏/229
凭记忆还是看谱演出/231
用大调和小调/243
从广板到急板/253

第十章	演奏、乐章和成功/261
	听赏和感觉/263
	大大小小的戏剧性事件/274
	乐队，响一点，再响一点/284

第十一章	可以鼓掌了/289
	音乐之后最美的噪音/291
	加演曲目：为奖励而报答/301
	报上怎么说？/307

结语：再见，拉里/312

唱片目录/315

人名索引/320

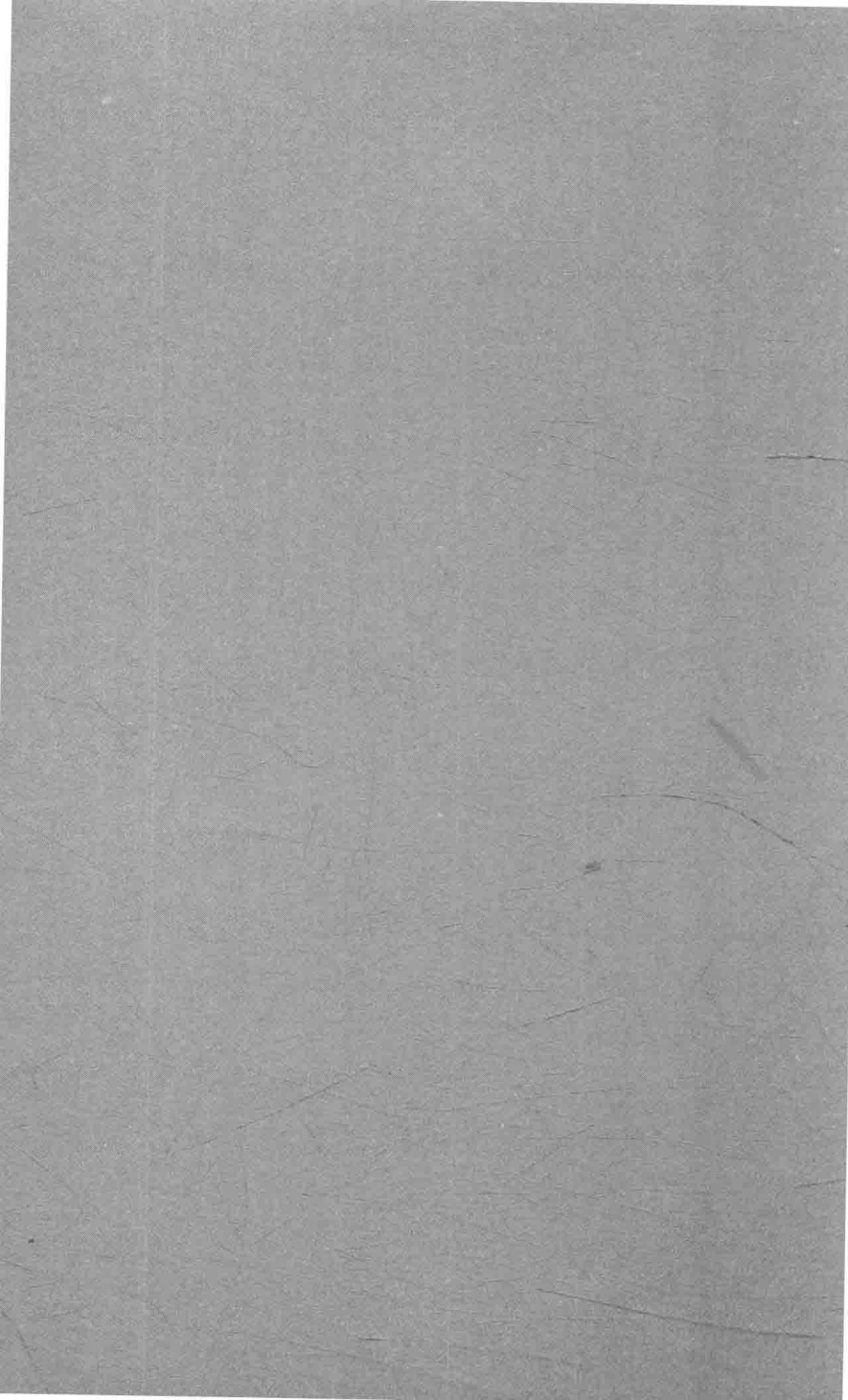
第一章

为什么要听音乐会？

“音乐能自我表达，但前提是，
我们给它表达的机会。”

——耶胡迪·梅纽因，小提琴家

古典音乐值得欣赏

我必须承认，我热爱音乐会。没有什么比现场聆听贝多芬、门德尔松、勃拉姆斯更令人激动不已了。没有什么能让人在一瞬间释放如此多的肾上腺素和“快乐荷尔蒙”。

我是否有点夸大其辞了？

也许吧，对音乐的热爱让我有些不由自主。但我始终坚信一点，那些从未听过音乐会的人，根本不知道自己错过了什么。

你至少得经历一次现场体验，听听各类木质和金属乐器如何从乐谱上的符号及线条之中突然爆发出乐声，犹如一次爆炸。这仿佛魔术一般，似乎真有魔力在起作用。

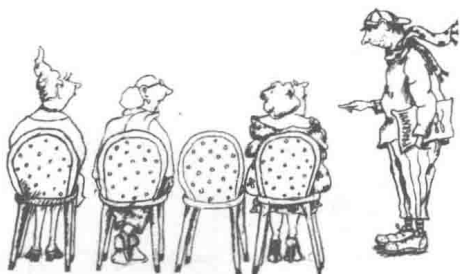
当然，不是所有人都这么觉得。对一些人来说，这跟蹦极差不多，他们事后会说：一次就够了，用不着来第二次！但大多数人，在亲临了这般奇迹之后，会远远不满足于他们从中所获的感受。

问题是，上述状况究竟还能持续多久。因为最大的问

题是：古典音乐会已经危机重重。甚至连业内人士都在谈论和预言音乐会行业几乎已经走到尽头，如几年前伦敦一位著名乐评人在其书中所称，古典音乐会“大势已去”。而音乐会听众平均年龄的不断上升，让悲观主义者们更对此坚信不疑；根据德国电视一台（ARD）最近的一项调查显示，德国音乐会听众的平均年龄已达到 63 岁。这就不难断定，如果没有年轻听众接替，至多 20 年后，音乐家们将面对一排排空荡荡的观众席演奏。这样的想象让我忧心忡忡。

为什么有兴趣听音乐会的年轻人这么少？这不可能、也不应该是音乐本身的问题。不管怎样，其他民意调查显示：18 岁以上的人群中，有超过 50% 的人对古典音乐持开放态度，但只有 6% 的人会定期去听音乐会或看歌剧。

超过 50%，这难道不是一个巨大的机遇吗？

究竟是什么吓跑了年轻人？是他们觉得古典音乐无聊，还是不够酷？是他们害怕不得不长达几十分钟地全神贯注于一首曲子，还是他们在学校的时候，就从来没有告诉过他们，除了摇滚、浩室（House）和说唱，这世界上还有其他种类的音乐？而有些人已开始对古典音乐产生兴趣，可是却认为去不去音乐会对他们来说无关紧要，这又是怎么回事呢？

作为职业音乐家，我无法对这样的状况视而不见。其实，我始终在利用每一个机会去寻求解答，究竟是什么让年轻人对音乐会反感、紧张、厌烦。我已在自己的每场演出后，同不少年轻观众进行过交谈，想了解他们是否喜欢我的音乐。

我总是听到同样的说法：人们认为音乐“很好”，乃至“棒极了”，但音乐会的其他方面却糟透了。整个过程太过于呆板和拘谨，票价太贵，完全不合时宜。此外，初涉音乐会的人很容易有这样的印象：那些头发灰白的老观众更希望不受干扰地欣赏音乐。而古典音乐的“门外汉”，极有可能在错误的时间节点鼓掌，这时常让他们招致反感。

有些观点完全是一种成见，但大多数却合乎实际情

况。这种过时的氛围长久以来也引起了其他人的注意，不仅观众，甚至包括台上的演奏者。为了改善这种状况，业内已做出不少努力，对此我们也不该回避。越来越多的演出组织方和音乐家尝试用全新的、更现代化的形式以及试验性的模式来吸引年轻人，但同时也不排斥年长观众。因为绝不能让那些长年光顾音乐会的人感到自己突然被排斥在外。

那么是否需要专业知识呢？如果完全不懂的话，估计在音乐厅里你会感到不知所云，这也是音乐会入门者最担心的。对此我想请大家放心，要相信这都是因为对音乐知之甚少。去听音乐会，你无须成为这方面的专家，也能欣赏音乐。但这并不是说，就这样满足于现状了。如果有一些知识，并对作曲家及其作品有些了解，再去听音乐会，你很快就会发现，对所听曲目有了更多的认识。而若你能不断提出问题，并进而以这种方式对音乐继续探究下去，那就更好了。

这也就是所谓的给音乐以表现自己的机会，正如著名小提琴家耶胡迪·梅纽因所说的那样——音乐与我们对话的机会。音乐始终有很多话要对我们说。你接触音乐越久越深入，对它的感知也就越发强烈。你会意识