

橄 欖 古 典 音 乐

CLASSICAL MUSIC

GANLAN

VOL.
02

音乐会 观赏指南

橄榄FM
编著

中信出版集团

CLASSICAL
MUSIC GUIDE

橄 榄 古 典 音 乐
音乐会观赏指南

橄榄FM

编著

图书在版编目 (C I P) 数据

橄榄古典音乐·音乐会观赏指南 / 橄榄 FM 编著. --

北京: 中信出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5086-8484-0

I. ①橄… II. ①橄… III. ①古典音乐-音乐会-通俗读物 IV. ①J609.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 320171 号

橄榄古典音乐·音乐会观赏指南

编 著: 橄榄 FM

策划编辑: 孙履冰

责任编辑: 张美杰

营销编辑: 关建 王睿里

图书设计: 陈姿男

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: 上海安兴汇东纸业有限公司

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

版 次: 2018 年 5 月第 1 版 印 次: 2018 年 5 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-8484-0

定 价: 58.00 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

Room 1216, Zi An Building, No.309 Yuyuan Rd., Shanghai, 200040, China
中国上海市静安区愚园路 309 号紫安大厦 1216 200040

PUBLISHER
出版人

Editor-in-Chief: Wang Qiting
主编: 王奇婷

Executive Editor: Kou Yi
主编: 寇毅

ILLUSTRATOR
插画师

Starky
陈星

CONSULTANT
特约顾问

Gu Chao
顾超

NEW MEDIA BOARD
新媒体编辑部

Chief Editor: Zhang Xiaoxue
首席编辑: 张潇雪

Music Editor: Feng Biqi
音乐编辑: 冯璧琦

Music Editor: Liang Yaoyuan
音乐编辑: 梁耀元

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: 刘捷

电话: 021-52990751

邮编: 200040

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

人物

CHARACTER

与音乐家谈音乐会

- 004 I MUSICI
I MUSICI / 我们怎能不爱《四季》
- 012 RCSINGERS
与金承志谈未来之彩虹
- 017 TOUR
音乐家的巡演“日记”

特辑

CONCERT GUIDE

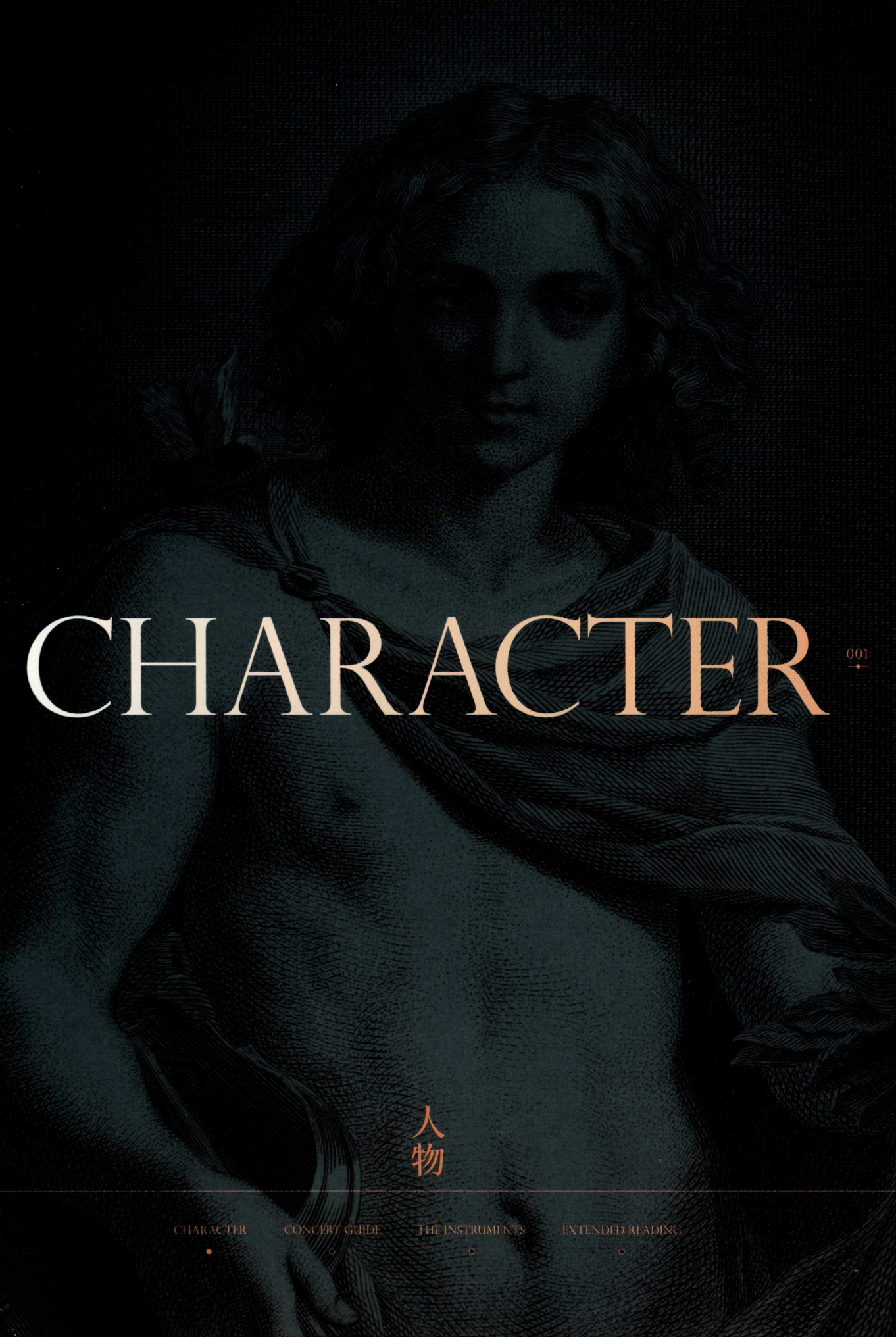
I 音乐演出面面观

- 034 CONCERT
什么是古典音乐会
- 040 SYMPHONY
交响乐确实是一种很响的音乐
- 045 CHAMBER
室内乐必须在室内演奏吗
- 048 RECITAL
今天的独奏会为何这么苛刻
- 052 OPERA
在歌剧院期待平庸的演技和好的演唱
- 058 BALLET
芭蕾，立在足尖上的舞蹈
- 062 MUSICAL
一场火灾催生音乐剧
- 066 AUTHENTIC PERFORMANCE
古乐能否真正完全地还原历史
- 070 TRADITIONAL CHINESE MUSIC
热烈的中国锣鼓总是更接地气
- 074 CHORUS
从各种各样的“合”解密合唱
- 078 OTHER TYPE
其他类型的音乐会

II 音乐会十问十答

- 082 CONCERT MASTER
乐队首席都在做什么
- 086 INSTRUMENT
谁是乐器世界熟悉的“陌生人”
- 090 PIANO TRIO
钢琴三重奏是什么
- 095 SHEET MUSIC
背谱演奏和看谱演奏有什么区别
- 098 CONDUCTOR
不看指挥的演奏就一定缺乏表现力吗
- 100 OPERA IN CONCERT VERSION
音乐会歌剧是一把双刃剑吗
- 104 ORGAN
音乐厅里的管风琴是装饰物吗

	109	CONCERT TITLE 音乐会需不需要标题
	112	ENCORE 加演曲目的设定真的是一门学问吗
	114	INTERMISSION 中场休息时音乐家都会做什么
III 名曲背后的故事	118	BACH 《C 大调前奏曲》这么火, 巴赫知道吗
	120	HAYDN 海顿《告别》交响曲第四乐章, 乐手为何离开舞台
	124	MOZART 莫扎特《单簧管协奏曲》为什么常常加演第二乐章
	128	BEETHOVEN 贝多芬的交响曲可以用钢琴来演奏吗
	132	WAGNER 《尼伯龙根的指环》是最长的歌剧吗
	134	TCHAIKOVSKY 《1812 序曲》的隆隆炮声打哪儿来
	136	DVORAK 德沃夏克的名作为什么风靡美国
	138	PAGANINI 为什么音乐会上总有帕格尼尼的身影
	142	LISZT 李斯特《B 小调奏鸣曲》究竟隐藏着什么故事
	144	JOHANN STRAUSS I 如何跟随《拉德茨基进行曲》的节奏鼓掌
IV 与音乐会有关的谈资	148	CONCERT ETIQUETTE 音乐会礼仪之 ABC
	154	CONCERT TICKETS 想买音乐会门票要趁早
	159	MUSIC FESTIVAL 那些难以抗拒的欧洲小众音乐节
	170	BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 值得一游的挪威卑尔根艺术节
		⊕
乐器志 THE INSTRUMENTS	189	CELLO 乐器小百科之大提琴
		⊕
非典型阅读 EXTENDED READING	198	RECORDS & BOOKS 橄榄书单推荐

CHARACTER

001

人物

CHARACTER

CONCERT GUIDE

THE INSTRUMENTS

EXTENDED READING

002

人物

CHARACTER

IMMU

意大利音乐家台奏团成员合影

与音乐家谈音乐会

004

我们怎能不爱《四季》

采访／翻译 寇焱 张潇雪

I M U

现存历史最悠久的弦乐室内乐团之一，意大利音乐家合奏团，成立于1952年，由12名意大利籍的音乐家组成。他们大多毕业于全欧洲最古老且极负盛名的圣切契莉亚音乐学院，以六把小提琴、两把中提琴、两把大提琴、一把低音提琴和一台大键琴的编制，复兴了在音乐史上曾经辉煌灿烂的意大利巴洛克音乐，并以意大利文的“音乐家们”（I MUSICI）作为团名。

意大利音乐家合奏团于1955年录下首张维瓦尔第《四季》唱片，被视为当代维瓦尔第的最佳诠释者之一。该团羽管键琴演奏家弗朗西斯科·布卡雷拉（Francesco Buccarella）不无自豪地说：“演奏它们的每一个夜晚都让人产生一种满足感，我们怎么能不爱它呢？”

S I C I

名琴都是我们自己的

圣切契莉亚音乐学院建于1585年，据说现在的结构由两部分组成：管弦乐队与合唱团、教学部门。每个专业都只有一个班级。小提琴、钢琴、室内乐、大提琴和作曲都有单独的课程；最近，又增加了木管乐器和打击乐器课程。意大利音乐家合奏团的乐手们是如何选择拉琴、聚在这里的，很多人都非常关心。

意大利音乐家合奏团的羽管键琴演奏家弗朗西斯科·布卡雷拉回答说：“圣切契莉亚是一个非常优秀的机构，在意大利独一无二。我们中的很多人都是音乐家的孩子，因此开始学习音乐是一件非常自然的事情，但是选择弦乐器是非常私人的考量。对我们中的一些人来说，这经常发生在童年时期，可能听到了某位著名演奏家的演奏，或是一个特别能够体现出这件乐器音色的演奏片段。其他则很单纯，被父母和老师所指引。比如我们的羽管键琴演奏家，在4岁的时候接触了钢琴，父母顺其自然地把他放在椅子上让他能够摸到键盘去弹奏，从那时起一切就开始了。”

意大利是现代提琴的发源地，意大利音乐家合奏团则是弦乐室内乐团的翘楚。他们不仅以充满意大利风格的演出闻名于世，团员们手持的名琴，每把亦都价值连城，保守估计超过千万美元。因此，意大利音乐家合奏团的每次现场演出都会造成轰动。

谈到这些名琴的归属，布卡雷拉说：“现在成员们的乐器都是音乐家个人的。过去，一些最名贵的乐器，比如斯特拉迪瓦里家族的弦乐器，被大收藏家委托给那些跟随乐团首席的第一小提琴手们。每一位音乐家和他的乐器之间都有着难以用语言描述的密切关系，有时就像是谈恋爱，宛如第一次见面或第一次聆听；有时又像是一次漫长的旅途，不断测试、演奏、磨合，直到擦出火花，让音乐家认定这就是他的乐器。我们中的一些人从父母那里继承了小提琴，有的人则花费很多年时间寻找自己喜欢的琴。我们可以将这称为‘日常拼写’，有些是随机发生的，有些则是自然而然的结果。”

意大利音乐家合奏团的成就就是让人知道《四季》

1952年3月30日，由12位意大利音乐家组成的合奏团在圣切契莉亚音乐学院举行创团首演，获得一致好评；1952年4月，他们在意大利广播电台，为85岁高龄的指挥大师托斯卡尼尼演出，大师极力赞美意大利音乐家合奏团的演出，并在自己的照片上签下了“棒极了！音乐因你们而永垂不朽”的赞语。

是谁决定由12位演奏者组成意大利音乐家合奏团，而不是11位或者15位呢？布卡雷拉说：“对于12位成员人数其实并没有经过特别的决定，我们以一种自然的方式组成了乐团，演奏18世纪意大利曲目。三把第一小提琴、三把第二小提琴、两把中提琴、两把大提琴、一把低音提琴和一架羽管键琴，创始成员们都确信想要去组建这样一个乐团：每一个组成部分都可以维持独奏的个性。因为在没有指挥的情况下演奏，个人水平必然高于平均水平。此外，音乐的每个元素输入都被这样一个事实所激发，每个人都有更强烈的参与感和团队认同感。这无疑是一个创新的选择，65年后的今天，我们可以说，这是一个成功的选择。”

意大利音乐家合奏团于1955年录下首张维瓦尔第《四季》唱片，在50多年的历史中早已成为这首巴洛克名曲的同义词，也被视为当代维瓦尔第的最佳诠释者之一。意大利音乐家合奏团的《四季》录音在唱片市场屡屡获得佳绩，成为历史上第一张达到百万销量的古典音乐唱片，1983年在全世界累计总销量更是一举突破千万纪录，至今已超过2500万张，与帕瓦罗蒂等人并驾齐驱，成为古典音乐史上少数达到里程碑级别的音乐家或团体。

据意大利音乐家合奏团介绍，他们是最早完整表演并录制《四季》的合奏团，在那之前只出现过单独一个季节的协奏曲被独立演奏。意大利音乐家合奏团的成就就是，让人知道《四季》是一部由四个季节组成的作品，每个季节都是这部作品中的一部分。

至今意大利音乐家合奏团已经灌录了8个版本的《四季》，布卡雷拉介绍说：“维瓦尔第的《四季》是一部卓越的音乐作品，其中的美妙与壮丽、精湛的技术和充满新意的声音使得这部作品如此迷人，演奏它们的每一个夜晚都让人有种满足感。与此同时，它也为你用不同的方式反复去琢磨和演奏每一个细节提出了挑战：或许是找到另一种音调来演奏某一段，或许是用另一种更富有个性的方式去处理某个特别的地方。然后，通过对季节的隐喻，它们代表着不断更替的生命循环，我们怎么能不爱它呢？”

I Music

Platinum re
for sales exce
VIVALDI
And for record

Phonogram Internatio

aset diamond
D in Holland of
SEASONS"
l-wide totalling
January 1983

从来没有指挥，也没有客座指挥

《纽约时报》曾评论道：“意大利音乐家合奏团是所有弦乐室内乐团的典范。他们不需要指挥，每位成员都是独奏家，每一次的演出都是最真实自然的情感抒发。在12位艺术家一丝不苟的精湛技艺下，不论何种音乐风格，在他们手里都会呈现出无比的生命力与艺术性，在精雕细琢的完美音响中，具有交响乐团的丰富层次感，以及弦乐四重奏般的清澈准确性。”

如果把意大利音乐家合奏团看成是一个人，布卡雷拉是这样描述其性格的：“这让我想起了漫画中一个虚构的人物，只有在他思考的时候才能够改变他的容貌和形状。是的，意大利音乐家合奏团和他如此相像：可以产生变化并且多变，就像音乐。”

对于合奏团没有指挥这件事，布卡雷拉回答道：“这对我们来说再正常不过了。对于巴洛克时期的小型室内乐团来说，没有指挥是很正常的；负责指导演奏的是独奏或第一小提琴手，这也是我们所做的。我们的排练在那些习惯了交响乐队纪律的人看来也许显得很混乱。事实上，意大利音乐家合奏团的排练是很有创造性的，因为我们的演奏风格、演奏方式就孕育和成长在此时此刻此地。我们会会有很多想法，其中一些好的想法会成为最终的结果。这的确需要很长时间，但我们喜欢这样。然后下一次，你仍然可以改变一切，这很棒，不是吗？”

很少有人知道作曲家汉斯·维尔纳·亨策几十年前写过一部作品，原本听众可以看到意大利音乐家合奏团作为一个独奏家乐团伴随着交响乐队一起表演，由指挥大师卡拉扬担任指导。不幸的是，由于双方的沟通问题，这个计划未能实现。

布卡雷拉说：“因此我们从未有过客座指导，但是许多艺术家近几年很喜欢与我们合作，例如，著名双簧管演奏家海因兹·霍利格尔，他的瑞士口音很好笑；小号演奏家莫里斯·安德烈，他曾经是冒着生命危险工作的矿工；还有小号演奏家艾丽森·巴尔松、贾柏·柏多契基、蒂娜·婷·赫尔塞斯，小提琴家朱里亚诺·卡米诺拉和双簧管演奏家阿尔布雷希·迈耶，我们曾经一起录制过维瓦尔第同时代的一位意大利剧作家创作的双簧管和弦乐协奏曲。和每位艺术家合作的经历都是愉悦的，然后我们一起吃饭、讲故事、度过休闲的时光……但是这些内容我就要保密了。”

■ 每一次经历都是一个不同的故事

屹立乐坛数十年，除了大力推广意大利巴洛克曲目外，意大利音乐家合奏团也积极推广现代曲目，将当代意大利作曲家的作品带到世界各地观众面前，包括瓦伦蒂诺·布奇、尼诺·罗塔、路易斯·巴卡洛夫、埃尼奥·莫利康内。布卡雷拉说：“这总是顺其自然发生的，从通过朋友与作曲家沟通开始，对我们显示出兴趣的人就会谱写作品给我们，比如尼诺·罗塔写的《弦乐协奏曲》。我们还请求巴卡洛夫将他著名的《大协奏曲》为我们做一个改编。当然，我们是世界上少有的能够轻松在 18 世纪音乐和当代音乐中切换的乐团，对此我们深感自豪。”

65 年过去了，意大利音乐家合奏团仿佛从来没有遇到过新老成员交替的问题，布卡雷拉说：“作为一个有稳定成员的乐团，没有很多理由替换音乐家。这种情况可以超过 20 年甚至更久才会发生。所以这必将是不同的故事，也取决于我们应该扮演什么样的角色，以及什么样的处境引导我们换一种经历，甚至是换一个年轻人。简言之，规则就是没有规则。我们喜欢这样，每一次，都是一个不同的故事……”

■ 中国听众的提问使我们非常欣慰

意大利音乐家合奏团已经在中国演出过好几次，布卡雷拉清楚地记得，第一次来中国演出是在 2006 年。除了中国观众的热情，团员在音乐会结束之后，在公共场合感受到了观众们的兴趣、情感，他们希望带来一些来自意大利的信息的目的达成了。布卡雷拉说：“并不是所有方面都能有很深层的见闻，不过这些年来，相互的沟通、了解使我们和听众对音乐的理解更加自觉和深入。从中国听众问我们的很多关于音乐的问题中，我们能够感觉到，他们对此越来越感兴趣，并且对音乐的欣赏能力在不断提升，这使我们非常欣慰。”