https://www.douyin.com/video/7249353018351684922

标题:未找到标题
关键字: 未找到关键字
作者: 严伯钧
视频ASR文本:
 好久没有聊文艺了啊今天聊点音乐哎其实我从小时候学音乐开始我就很纳闷一个点啊就是为啥老师总是要求我们按照谱子演奏当然对于一个小朋友或者一个学生来说按照谱子演奏这属于基本功啊无可厚非但后来我发现哪怕到了专业的音乐学院啊也还是在强调所谓的忠实原谱 甚至整个学院派古典音乐的主流审美就是要尊重原谱表达作曲家的原意里面就有各种各样的规定啊什么莫扎特的颤音啊要从上面往下颤之类的各种各样既定的所谓属于各个作曲家的风格 如弹奏莫扎特弹海顿啊就一定要表现古典时期的风格和高雅情绪啊啊弹肖邦的时候一定要表达出肖邦忧郁的诗人气质啊等等啊 我是觉得吧从做学术研究也就是研究音乐史的角度上来说呢想要还原作曲家心目中自己作品的风貌无可厚非但如果从演奏的角度来说如果都是追求这个的话那我就觉得那就没啥意思了 因为这个就好像把艺术当成了数学一样去追求所谓的标准答案而艺术这个东西要有标准答案的话那还叫艺术吗哪怕艺术家自己来看自己的作品他自己都不知道所谓什么是标准答案我举个例子啊这就发生在我身上过啊 家都知道我写过艺术书有一次呢一位读者给我发了个东西我一看啊是某中学的模拟考试题里面有一道阅读理解说根据我写的某段文字的描述以下哪些作品符合我这段文字描述这个题啊我自己去做了一下结果错了一半啊 不光我这样的十八线作家碰到过这样的问题啊一线大作家像余华呀周国平啊都遇到过类似的问题连写作连文字内容都如此更不要说艺术作品了这充分说明哪怕创作者本身 也不知道所谓的标准答案大家都管肖邦叫钢琴诗人那肖邦自己知道自己被称为诗人吗你经过肖邦同意了吗要知道啊所谓的乐谱信息是有限的而艺术家在创作的时候呢他的内心 听世界丰富着呢乐谱只能表达最低限度的作曲家的想法其余的呢靠的就是演奏家自己的理解并进行二度创作并且哪怕作曲家自己他在演奏自己的作品的时候啊经常跟所谓尊重原谱没有半毛钱关系我曾经听到过一个十九世纪的 老录音是柏拉姆斯自己弹自己创作的匈牙利舞曲第一号那弹的他妈简直跟喝大了一样啊跟他那个原谱根本不是一回事这要让一个音乐学院叫出来评论一下他要不知道这是柏拉姆斯自己弹的估计他能把柏拉姆斯给骂的够呛啊所以演奏家的任务不是去所谓还原乐谱上的标准答案 因为不存在标准答案而是以乐谱给到的灵感进行二次创作要没有这个二次创作啊演奏家根本不是艺术家最多就是个技术精湛的工匠既然是演奏家进行二次创作那就放开了随便弹呗还学啥呀学那么多音乐知识干嘛呀那倒也不是啊因为毕竟演奏的不是你自己 创作的作品是有原作作为框架的这康德也说无边界不自由吗学习相关知识啊其实就是要了解创作的边界在什么地方超过这个边界干的就不是古典音乐的演奏而是即兴创作或者改编了所以当演奏家难啊又要尝试突破边界但又不能完全突破边界简直是在走钢丝 些青史留名的演奏家无一不是拥有强烈的个人风格的其实演奏家跟画家跟雕塑家是一样的都必须具备要被人一下子就能认出来的能力哎比方说伦波朗啊大画家对吧我看他的作品就能做到走到博物馆房间门口隔着老远放眼望去就知道谁是伦波朗啊这个 signature 啊就要强到这个程度 前奏家远的不说就说这个啊大家都很熟悉的朗朗吧朗朗出道到现在已经有二十五年了吧他可以说是从出道到现在一直都是巅峰是因为啥是因为技术好吗哎如果只是因为技术好而走红的不好意思啊这个基本上只对 小朋友有用要红那么多年那必然就是对音乐的理解有强烈的风格以及强烈的内在思想性一定是内心不光有感性的体会还要有理性的思考而且这种强烈的个人风格是要受到大众的认可的是高级的是经得起推敲的是有逻辑有思考的 朗朗的录音呢我基本上一耳朵就能听出来是他弹的咱也不说其他作曲家了那就说肖邦吧如果你听到过朗朗在凡尔赛宫弹的肖邦喜鹊曲阿姨就知道我在说什么了就 像那种超级大名曲啊大家已经听过无数遍都太熟悉了但是朗朗弹的呢就是能让人感觉哎以前没有听过这个曲子感觉是个新曲子一样那越剧的设计相当精巧啊很多以前没有听清楚过的越剧在他这都听清楚了 这就说明啊朗朗在演奏的时候呢都是经过严谨的逻辑思考的这反而是又尊重原谱又创新的做法哎除了法尔赛的肖邦啊朗朗还有一张索尼的唱片里面有很多肖邦的作品大家可以去听一下啊这个朗朗 演奏的肖邦练习曲比方说这个 op 二十五第一号叫这个竖琴啊大部分人弹这作品啊呼噜一下就过去了你感觉呢就是音特别多左手一直在循环爬音因为是要模仿竖琴的声音但是朗朗这个演奏里面呢你就能够听出这种 从容感以及丰富的层次感这就不光是技术好就够的那是一定要经过深思熟虑的设计的这才是音乐上的创造力的体现 其实我想说啊只有当一个演奏者具备这种音乐上的思考能力跟创造能力时候他才是一个独立的真正的艺术家当然除了肖邦以外还有好多大明学朗朗弹出来都给人这种感觉啊耳目一新没有听过的感觉我印象非常深刻的就还有他弹的这个德标系的月光 当然还有前两年出的这个巴赫的歌德堡编奏曲啊那为啥这两年我已经不太关注肖邦大赛了呢肖邦大赛啊曾经出过很多超级大师像阿格里奇啊玻璃尼啊齐莫尔曼啊布宁啊但到后面呢越来越趋同了就比如二零二一年的这冠军啊我对他的评价呢就是都对但是不好 冠军是冠军啊但听完我记不住呀后来一查发现他是这个越南艺钢琴家邓泰山的学生哎那就难怪了邓泰山呢是八零年的肖邦冠军那年肖邦比赛就有个大瓜哎那届那个比赛有个选手啊叫 pokalerach 啊人称波哥 谈的叫一个精彩啊也是拥有强烈的个人风格结果就是因为个人风格太强烈了搞得连决赛都没有劲就被淘汰了啊当时评委里呢哎就有这个被称为钢琴女祭司的著名钢琴家阿格里奇啊就因为淘汰了波哥阿格里奇直接撂条子不干评委了啊当然后来波哥呢这个受欢迎的程度是比邓泰山他要高多了红的多了啊 夺冠的那就是邓泰山当然也不是说他不好就是太中规中矩太纯正了太忠实援助了听完那还不大记得住教出来的学生吧也都跟他一个味啊是真记不住这届比赛呢还有好几个邓的学生啊谈的那真的是叫的那那我觉得那都一个样但我觉得吧好的老师绝不是复制自己比方玻璃尼是米卡兰吉利的学生按理 了解的都知道这师徒俩的风格呢南辕北辙啊但不妨碍都是顶级大师这 ai 时代啊已经来临了我想说呀当 ai 能高效合成音乐的时候忠实原谱的学院派那是最容易被 ai 取代的只有像朗朗这样的啊波哥这样的作为演奏家啊才能够被时代记住听没听懂都点个赞呗