

你不知道的维也纳新年音乐会

维也纳新年音乐会 1939年正式推出

早在1928年至1933年,维也纳音乐之友协会每年演出一场新年音乐会,由奥地利指挥家、作曲家约翰·施特劳斯三世(1866-1939)指挥,奥地利广播公司直播。但当时的新年音乐会并未形成制度坚持下来,后来中断了几年。

久负盛名的施特劳斯家族的主要作曲家有老约翰(1804-1849)以及他的三个儿子小约翰(1825-1899)、约瑟夫(1827-1870)、爱德华(1835-1916),约翰·施特劳斯三世是爱德华的长子,他也是位作曲家,但更擅长指挥。

1938年3月12日,纳粹德国吞并了奥地利。1939年,奥地利指挥家克莱门斯·克劳勃(1893-1954)提出由维也纳爱乐乐团举办1940年新年音乐会,门票收入捐赠给“国家社会主义基金”即“纳粹基金”,用于慰问前线官兵。这个计划得到纳粹德国宣传部长戈培尔的大力支持和广为宣传,尽管音乐会的10首曲子均出自“圆舞曲之王”小约翰之手,但戈培尔并没在乎施特劳斯家族的犹太血统。老约翰的祖父是皈依天主教的犹太人。

1939年12月31日演出,克劳勃亲自执棒指挥了1940年的新年音乐会。从1941年1月1日起,新年音乐会均在元旦演出,一直持续到今日。从1959年开始,维也纳新年音乐会由电视直播,个别曲目由奥地利国家芭蕾舞团配上优雅、精致的舞蹈,从此,观看维也纳新年音乐会电视直播成为世界很多家庭新年假日的一项最重要的活动。

实际上,维也纳爱乐乐团在新年期间会演出三场曲目完全相同的音乐会:第一场“预演音乐会”在12月30日上午11时演出;第二场“除夕音乐会”在12月31日晚上7时30分演出;第三场就是知名度最高的“维也纳新年音乐会”,在1月1日上午11时15分(北京时间晚上6时15分)演出。

如果购买《维也纳新年音乐会》光盘,光盘上录制的曲子并非都来自1月1日的那场音乐会,光盘上的每首曲子是由出版商和指挥从上述三场音乐会中挑选出品质最好的一首。

从1999年开始,维也纳爱乐乐团每年从新年音乐会门票收入中拿出15万欧元,从预演音乐会门票收入中拿出10万欧元捐赠给慈善组织。

曲目大都出自施特劳斯家族

早期的维也纳新年音乐会曲目均出自施特劳斯家族,以小约翰的作品为主,最近一些年才加入少量非施特劳斯家族作曲家的作品。

读者可能好奇,被誉为“音乐之都”的维也纳培育了众多永垂千古的大音乐家,如海顿(1732-1809)、莫扎特(1756-1791)、舒伯特(1797-1828)、贝多芬(1770-1827)和勃拉姆斯(1833-1897)虽出生在德国,但他们的大部分音乐活动也在维也纳,可为什么每年的维也纳新年音乐会会对施特劳斯家族情有独钟?

维也纳的皇室贵族有热爱音乐的风气,神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世(1741-1790)自己就是一位出色的大提琴手。欧洲国家不少贵族每年带着自己的乐队到维也纳过冬,通过音乐交流显示自己的身份。

上有好,下必甚焉。很快,爱乐之风就刮到维也纳平民阶层,百姓聚会十有八九是切磋音乐、合奏几首曲子,街头、广场到处可见自由音乐人演出。当然,对平民百姓而言,更喜欢轻松、流行的曲调,施特劳斯家族的几位作曲家迎合了大众对音乐形式的需求,创作了许多短小精致、欢快明亮、优美动听的曲子,尤其是圆舞曲,这些作品雅俗共赏,风靡欧洲。再加上最早的新年音乐会就是约翰·施特劳斯三世指挥的,选择施特劳斯家族的曲子就不足为奇了。

维也纳新年音乐会起初没有“安可曲”(加演曲目)。1945年开始有安可曲,并从1958年开始固定了3首安可曲,均出自施特劳斯家族。第一首指挥自己确定(通常是快速波尔卡),第二首是《蓝色多瑙河圆舞曲》,第三首是《拉德茨基进行曲》。只有两次例外,一次是1967年把《蓝色多瑙河圆舞曲》作为正式演奏曲目;另一次是2005年为哀悼印度洋海啸遇难者,没有演奏《拉德茨基进行曲》。

《蓝色多瑙河圆舞曲》是小约翰1866年创作的,被誉为“奥地利第二国歌”,优美欢快的旋律,带给观众春意盎然的感觉,有一种到多瑙河畔翩翩起舞的冲动。

1848年,82岁的奥地利陆军元帅拉德茨基

具有79年历史的维也纳新年音乐会是被世界广泛认可的音乐盛宴,近100个国家对它进行电台、电视直播(信号由奥地利广播公司提供)。中国从1989年开始也加入到直播行列,维也纳新年音乐会成为国人认知度最高的外国文化名片。

2018年11月25日至12月3日,维也纳新年音乐会的演出团体维也纳爱乐乐团在天津、广州、上海进行了巡演,一些乐迷有幸现场聆听了世界顶尖乐团演奏出的迷人音响,人们对2019年维也纳新年音乐会更加期待。为帮助读者更好地通过电视欣赏这场无与伦比的音乐会,本文对维也纳新年音乐会、维也纳爱乐乐团和上演音乐会的金色大厅进行解读。

(1766-1858)率奥地利大军攻占意大利,老约翰便创作了《拉德茨基进行曲》鼓舞士气,宣扬国威。现在,人们已忘记这首曲子是写给一个侵略者的,当乐团奏响这首压轴曲子时,指挥不断转身,既指挥乐队,又指挥观众,观众跟着节奏和旋律强弱击掌,与乐队默契配合,整个金色大厅洋溢着祥和、欢快、热烈的新年气氛。

2019年维也纳新年音乐会由德国指挥家克里斯蒂安·蒂勒曼执棒。

能买到新年音乐会门票的概率为百分之一

维也纳爱乐乐团有世界一流的演奏家,加之其独特的乐器选择和乐队配置,演奏出的绝妙“维也纳音色”,让世界乐迷为之倾倒,使它成为世界众多交响乐团中的翘楚。维也纳新年音乐会更是一票难求,购买它的门票比买彩票中奖还难。

维也纳新年音乐会的唯一购票渠道就是维也纳爱乐乐团官网。首先要在该网站上注册一个账户,然后在2月份的任何一天提交购票申请,可申请全部3场音乐会,也可申请其中的一场或两场,但每场只能申请一张票。维也纳爱乐乐团在3月份从符合规范的申请中抽签,为体现公平,抽签时不按申请时间排名,只要在2月份申请的,都有同等的概率被抽中。抽中后,同时向账户和电子邮箱发送抽中通知,办理购票手续。

音乐厅也有残疾人座位,残疾人照样可以申请新年音乐会的门票。

元旦那天的新年音乐会每年有20多万人申请,金色大厅售票座位不会超过2000张,抽中的概率不到百分之一,即每100个申请者中最多有1人能买到门票。

对照奥地利人的收入水平,维也纳新年音乐会的门票并不贵。2018年12月30日预演音乐会的票价在20欧元到495欧元之间,2018年12月31日除夕音乐会的票价在25欧元到800欧元之间,2019年1月1日新年音乐会的票价在35欧元到1090欧元之间。奥地利全国年薪中位数是4.1万欧元(税前),最便宜的票价大致相当于奥地利人一个小时的工资,而最贵的票价大致相当于奥地利人一个星期的工资。

乐团采用“民主自治”管理模式

1842年,一群常在咖啡馆聚会的“文艺青年”成立了“维也纳爱乐乐团”,成员除了音乐人外,还有诗人、评论家、报社编辑、歌剧《温莎的风流娘儿们》的谱曲者、德国作曲家、指挥家奥托·尼古拉(1810-1849)任指挥,并于1842年3月28日举行了首场音乐会。这是一群爱

好音乐的人组成的私人乐团,不受任何人或组织雇用,也不挂靠任何机构。

维也纳爱乐乐团把“从心灵中来,到心灵中去”作为座右铭,致力于演奏那些用心灵创作的作品,并让音乐浸润听众的心灵。

1870年,维也纳爱乐乐团进驻刚落成的维也纳音乐之友协会大楼。中国人所熟悉的“金色大厅”是这个大楼里最大的一个音乐厅,每年的维也纳新年音乐会就在这里演出。

维也纳爱乐乐团成立177年来一直坚持“民主自治”的管理模式,不设职业经理等专职管理人员,所有成员都是老板,自主管理。乐团每年召开几次全体会议,讨论、投票表决乐团重要事项,乐团章程的修改需要五分之四多数票通过,其他事项简单多数票即可通过。全体会议选出由12人组成的执委会,负责乐团的日常管理。

1987年开始,维也纳爱乐乐团不再设驻团指挥,而是在世界范围内选择客座指挥。这样,通过竞争选出顶尖的指挥家,也通过经常更换指挥让乐团吸收对古典音乐作品的不同演绎风格。所以说,维也纳爱乐乐团既是世界上最古老的乐团,也是世界上最新的乐团。说它最古老,因为它已有177年的历史;说它最新,因为乐团指挥每年都是新面孔。由此,维也纳爱乐乐团既保留了传统,又有了创新,让世界乐迷对它总有新的期待。

现在读者应该知道了,每年维也纳新年音乐会的指挥,是乐团一人一票在世界著名指挥家里选出来的,每年新年音乐会结束,即公布下一年度新年音乐会的指挥人选。平时的演出也是如此,所有指挥均是客座指挥。不管是指挥家还的独奏家,能与在国际乐坛享有盛誉的维也纳爱乐乐团合作,是音乐生涯上的最高荣誉。

乐团有4把300年的小提琴

为演奏出清晰透彻、华丽璀璨的音响效果和金子般的音质,在乐器选择和乐队座次配置上,维也纳爱乐乐团与其他乐团不同,鉴于篇幅限制,本文对此不作阐述。

这里需要提及,维也纳爱乐乐团有4把约有300年历史的极品小提琴,这4把小提琴是奥地利中央银行的收藏品,借给乐团使用的。这4把小提琴均由意大利制琴师安东尼奥·斯特拉迪瓦里(1644-1737)制造,斯特拉迪瓦里小提琴在2011年6月21日拍出了1000万英镑的价格,按当时的汇率,约合人民币1.1亿元。

成为维也纳爱乐乐团的一员堪比竞选总统

维也纳爱乐乐团只从维也纳国家歌剧院的乐团遴选成员,所以说,要想进入维也纳爱乐

团,必须首先进入维也纳国家歌剧院的乐团。

选拔演奏员的历程漫长复杂,应聘者必须在维也纳国家歌剧院的乐团演奏3年以上,证明自己的演奏水平,而且年龄不得超过35岁,这也是为乐团成员的切身利益考虑。根据奥地利的法律,如果入职时35岁,在乐团演奏30年后65岁退休,可领到全额养老金。

由于乐团编制所限,只能有人退休有了空缺才招聘,所以,要想成为维也纳爱乐乐团的一员,其难度堪比竞选总统。

一旦被维也纳爱乐乐团录用,不但是乐团的演奏员,也是乐团的老板,除繁重的演出外,还要参与乐团的管理。

维也纳爱乐乐团成立以来长期不雇用女性,这遭到女权组织的批评。乐团从1997年开始接受女性申请者,但至今乐团女性比例仍很小。乐团对此解释说,他们不是根据性别挑选,而是根据演奏水准挑选。他们在考试挑选时采用“盲选法”,让所有应试者在另一个房间演奏,根本不知道其性别,完全排除了可能存在的性别偏见。

正因为遴选演奏员非常严格,而且乐团没有领导,没有“后门”可走,这就杜绝了“南郭先生”混入,使乐团一直保持世界顶尖水平。

维也纳爱乐乐团目前有134人,包括第一小提琴21人,第二小提琴18人,中提琴17人,大提琴14人,低音大提琴12人,竖琴2人,长笛5人,双簧管6人,单簧管5人,大管6人,圆号10人,小号6人,长号4人,大号2人,打击乐6人。该乐团还有80名退休人员。

金色大厅是私人音乐厅谁都可租用

维也纳金色大厅大概是中国人最熟悉的国外音乐厅了。

金色大厅位于奥地利首都维也纳卡尔广场地铁站东侧,维也纳博物馆北侧,帝国酒店南侧。金色大厅的正式名字是“音乐之友大厅”,因为内部装饰金碧辉煌,“金色大厅”的别名就叫响了。

1812年,剧作家、奥地利宫廷剧院总监约瑟夫·松莱特纳(1766-1835)征集到507个请愿签名,成立了“维也纳音乐之友协会”,其目标是“促进各个方面的音乐文化”,最初的办公地点是维也纳的洛布科维茨宫。该协会在1819年创建了维也纳音乐学校,在1858年创建了维也纳合唱团。

1863年,音乐之友协会获得两笔巨大捐赠,奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世(1830-1916)拿出一块地皮,奥地利企业家尼古拉斯·敦巴(1830-1900)出钱,为音乐之友协会建造一座永久办公楼,大楼由丹麦建筑师西奥多·汉森(1813-1891)设计,采用古希腊神庙样式的森古主义风格。汉森也是奥地利国会大厦的设计师。

音乐之友协会大楼1867年动工,1870年1月6日举行了竣工后的首场演出。

大楼共有6个厅,当然,最有名的就是金色大厅了。金色大厅长48.8米,宽19.1米,高17.8米,有1744个座位和300个站立位。其他5个厅的名字和座位数分别是:勃拉姆斯厅600个座位,玻璃厅380个座位,金属厅70个座位,石头厅60个座位,木头厅60个座位(该厅不用于演出)。大楼里还有大量音乐史上珍贵的手稿、乐谱、乐器等藏品。

西方国家的音乐厅,管风琴是标配。金色大厅的管风琴是与整个建筑一起建造的,由德国管风琴制造家弗里德里希·莱德盖斯特(1818-1905)制造。今天金色大厅的管风琴,是1907年奥地利里格勒管风琴制造公司制造的,并在2011年进行了大修升级。

金色大厅与德国柏林音乐厅、荷兰阿姆斯特丹皇家音乐厅、美国波士顿交响音乐厅,被认为是世界上音响效果最好的音乐厅。

长方形的金色大厅三维比例恰到好处,众多的雕塑及包厢,既消除了声音的回响,又能把声音反射到每个角落,听众不管坐在何处,都能享受到舞台上传出的同样品质的音响。金色大厅的声学效果完全是汉森凭直觉设计的,因为当时建筑声学还未诞生,他不可能对此进行深入研究。

最后说明一下,金色大厅就是一个私人音乐厅,谁都可以租用,你自己租一天在里面唱卡拉OK都可以。在金色大厅演出并不意味着演出水准高,演出水准要看演出团体自身,最直观的评判就是看票价、购票难度及上座率。当然,只有维也纳爱乐乐团出现在金色大厅,两者才会相得益彰,交相辉映。(艾菲尔)