

今年的维也纳新年音乐会,艺术家们在观众席上空无一人的"金色大 厅"进行了演奏,通过直播欣赏美妙音乐之余 撰文/供图 言章

交响乐团里的乐器

美国竖琴演奏家布里奇特·基比

2021年1月1日,维也纳新年

音乐会在严峻的疫情下如期上演,

维也纳爱乐乐团的艺术家们在观众

席上空无一人的"金色大厅",用最

高艺术水准诠释了18首交响曲,包

括中国在内的90多个国家的电视

台直播了音乐会,广大观众为之动

容,增添了战胜疫情的信心和希

望。可你能认清交响乐团里的那些

乐器吗? 知道这些乐器在演奏时起

什么作用吗?

交响乐团的乐器被划分为6个组

交响乐团乐器种类和数量没 人能说清楚,自然界一切可以弄 出声响的东西都可能被作曲家用 作乐器。所以说,一场交响乐上 台演出的人数并没有统一标准, 有的几十人,有的上百人,有的数 百人甚至上千人。

交响乐团一般把所有乐器 划分成6个组,即弓弦乐器组、 拨弦乐器组、木管乐器组、铜管 乐器组、键盘乐器组、打击乐器

多数交响乐团在弓弦乐器组 配置第一小提琴16-18人,第二

小提琴14-16人,中提琴10-12 人,大提琴10-12人,低音提琴 8-10人;在拨弦乐器组配置竖琴 2人: 在木管乐器组配置长笛4人 (第四长笛演奏短笛),双簧管4 人(第四双簧管演奏英国管),单 簧管4人(第四单簧管演奏低音 单簧管),大管4人(第四大管演 奏低音大管);在铜管乐器组配置 圆号6人,小号4人,长号4人,大 号2人;在键盘乐器组和打击乐 器组,根据需要配置若干人。如 此计算,多数交响乐团上台演出 的人员有100多人。

弓弦乐器是交响乐团的主力

在交响乐团里,弓弦乐器指 的是小提琴、中提琴、大提琴和 低音提琴,它们属于弦鸣乐器, 靠琴弦振动发音。弓弦乐器发音 连贯,音色统一,整个音域跨越7 个八度。由于弓弦乐器没有音 品,可以演奏出富有表现力的滑 音来,极具歌唱性。弓弦乐器配 置60多支,是乐团的主力,配置 在舞台前面和两侧。

小提琴发音灵敏,音色华丽, 音域宽广,表现力强,就像一只会 唱歌的百灵鸟,被誉为"乐器王 后"。小提琴有4根琴弦,空弦音 依次是g、d1、a1(440赫兹)和e2, 用高音谱表记谱,音域从g到b4。

小提琴是整个乐队的核心,主 要演奏旋律声部。我们可以这样 理解,小提琴是歌唱家,而其他乐 器则是给小提琴伴奏的。小提琴 分成第一小提琴和第二小提琴,前 者演奏主旋律,后者提供协助。

乐队首席,就是乐队里小提 琴拉得最好的人,他是乐队的核 心,除了带领第一小提琴演奏旋 律外,还担任独奏,并负责全乐

队的定音,协助指挥排练。 中提琴比小提琴略大,声音 比小提琴更柔和、厚重,通常在 乐队里演奏第二声部。中提琴比 小提琴低五度,4根空弦音依次 是c、g、d1、a1,用中音谱表记 谱,音域从c到a3。

大提琴就比小提琴大多了,它 声音浑厚,像阅历丰富的老人在诉 说,是乐队里最富表现力的乐器。 大提琴既是次中音声部也是低音 声部,演奏低音旋律和伴奏均表现 优越。大提琴比中提琴低八度,大 多用低音谱表记谱,4根空弦音依 次是C、G、d、a,音域从C到e3。

低音提琴俗称"贝斯",它的 个头更大了,一般要站着或坐在 高凳上演奏。低音提琴为整个乐 队建立低音支撑,构成和声基 础。低音提琴是弓弦乐器家族的 唯一移调乐器,用低音谱表记 谱,向下移调八度,4根空弦实际 发音依次是E1、A1、D、G,实际 音域从E1到降b。

<mark>竖琴是交响</mark>乐团的标配

一场交响音乐会,可能没有 钢琴,但一定有竖琴,它是交响乐 团的标配。竖琴看上去高傲华 丽,有一种"鹤立鸡群"的感觉, 一般配置在舞台的左后侧(观众 方向看)。

竖琴属于拨弦乐器,同样靠 琴弦振动发音,多数情况下演奏 分解和弦。竖琴共有47根琴弦, 跨越6个完整的八度,另外有C、 D、E弦在最低音域处重复,有F、 G弦在最高音域处重复。竖琴用 大谱表记谱,C大调音节定弦,音 域从C1到升g4。

竖琴共有7个踏板,从左到 右的排列顺序是B、C、D、E、F、 G、A,左脚控制左侧的3个踏板, 右脚控制右侧的4个踏板。每个 踏板有上、中、下3个卡槽,控制 同一音名上的所有琴弦(最低的 C和D弦不受踏板控制),所有踏 板在中卡槽就是C大调音阶;某 个踏板在上卡槽,该踏板控制的 同音名琴弦降半音;某个踏板在 下卡槽,该踏板控制的同音名琴

弦升半音。 作曲家必须熟悉竖琴踏板的 倒换规则,避免让同一只脚同时倒 换两个踏板,为方便演奏,还要在 谱子上标注各踏板的位置。其他 乐器也是如此,作曲家必须了解各 种乐器的音域和演奏技巧,否则, 写出来的曲子乐器无法演奏。

鲜明的特色,除伴奏外,木管乐 器的独奏部分并不在少数。木 管乐器配置在舞台中间部位。 长笛不靠簧片发音,演奏者

制造的

对准吹孔吹气,气流冲击边棱发 音。长笛发音非常灵敏,声音柔 和,大多在平行音程上演奏或交 替演奏,有时演奏富有情感的长 音旋律。长笛多数用C基音长 笛,用高音谱表记谱,演奏音域 从 c1 到 c4。

木管乐器并非都是木制的,

木管乐器属于气鸣乐器,靠

单簧管、双簧管、大管是木制的,

但长笛和萨克斯管则是由金属

空气振动发音。木管家族种类

繁多,音色丰富,每件乐器都有

长笛之所以被划分到木管组, 因为它最初就是木制的,尽管现代 长笛用金、银、不锈钢等金属材料 制造,根据传统仍把它划分到木管 乐器组。长笛有一个家族,除长笛 外,还有短笛、中音长笛和低音长 笛,但后两种不常用。短笛音域比 长笛向上扩展一个八度,用高音谱 表记谱,向上移调八度,实际音高 比记谱音高八度。

双簧管的形状与单簧管很 像,只是喇叭口小些,它略带鼻

音单簧管、F调巴塞管、降B调低 铜管乐器能吹出辉煌的声音

木管乐器能吹出多变的色彩

音的音色很情绪化,被誉为是

"花腔女高音"。双簧管用高音

那就是,整个乐队都以它吹出的

a1 定音,即便双簧管吹出的这个

音有些偏差,其他乐器也要跟着

相应偏差,这个音就是整个交响

吹嘴略微朝下弯曲,喇叭口是球

形的,它忧郁质朴的音色很有情

调,让人有怀旧感。英国管是F

调移调乐器,用高音谱表记谱,

实际音高比记谱音低纯五度,实

性,既可低声细语,也可高亢激

昂,并且能与管乐器与弦乐器很

好融合。单簧管常用的是降B

调移调乐器,用高音谱表记谱,

实际音高比记谱音低大二度,实

际音域从d到g3。单簧管是十

二度超吹,而其他管乐器都是八

度超吹,这是单簧管的独特之

除降 B 调单簧管外,还有降 E 调

单簧管、A调单簧管、降E调中

单簧管自己也有一个家族,

单簧管的音色非常富有弹

英国管比双簧管更修长些,

乐团的标准音。

际音域从e到c3。

双簧管还有一个重要功能,

谱表记谱,音域从降b到a3。

铜管乐器属于气鸣乐器,靠 嘴唇在号嘴里吹气带动空气振 动发音。铜管乐器是交响乐团 里最灿烂辉煌的声音,可增加乐 曲的张力和戏剧性效果,在舞台 上配置在木管乐器组后面。

圆号被称作"交响乐队之 王",它既是铜管声部的一部分, 又是木管声部的附属,是乐队里 配置件数最多的铜管乐器。圆 号的声音虽然没有小号响亮,但 它吹奏和弦饱满且富有弹性,音 色很容易辨别,感觉是从远处传 来的声音,很有空灵感。圆号型

号很复杂,但F调的居多,用高 音谱表记谱,向下移调纯五度, 实际音域从F1到f2。

小号过去被称作是"国王的 乐器",只有国王在场时才允许 用小号演奏。它高亢嘹亮,华 丽辉煌,表现力丰富,穿透力极 强。小号通过3个按键的不同 组合,把泛音列降低小二度到 增四度,从而能演奏任何调性 的音乐。圆号、大号也是如 此。小号是移调乐器,最常见 的是降B调小号,用高音谱表记 谱,实际音高比记谱音低大二

度,实际音域从e到c3。

的实际音域从降A到f2。

长号声音饱满圆润,音量很 大,在独奏与和声演奏中表现突 出。长号的U形拉管共有7个把 位(低音长号没有第五把位),每 个把位的音高比上一个相邻把 位音高降半音。交响乐团里常 用次中音长号,用低音谱表和次 中音谱表记谱,音域从E到b1。

音单簧管、降B调倍低音单簧管

乐器组的低音部。大管在低音

区雄壮有力,中音区温和甜美,

高音区富于戏剧性,听上去有种

滑稽感,被称作是"管弦乐队小

丑",作曲家很喜欢给大管写一

段独奏旋律。大管伴奏时往往

重复大提琴或低音提琴,营造出

立体化色彩。大管一般用低音

谱表记谱,有效音域从降 B1 到

打造,但它被分为木管乐器组,

因为它的音色更接近木管乐器

的单簧管,而且也是靠笛头上的

单簧片发音,指法也与单簧管的

相似。萨克斯管是1840年才被

发明出来的年轻乐器,在交响乐

团里用到的机会并不多,如果需

要萨克斯管,一般由单簧管演奏

员吹奏。萨克斯管是移调乐器,

常用的有降正调中音萨克斯管

和降 B 调次中音萨克斯管,用高

音谱表记谱,实际音高分别比记

谱音低大六度和大九度;降 E 调

中音萨克斯管的实际音域从降d

到降b2,降B调次中音萨克斯管

萨克斯管一般用黄铜手工

降e2。

大管也叫"巴松管",是木管

大号是铜管乐器组的低音 声部,与低音提琴和低音大管具 有相同的地位,为整个乐队提供 低音支撑。大号用低音谱表记 谱,音域从D1到g1。

<mark>管风琴和钢琴是音域最宽的乐器</mark>

钢琴是乐队里除了管风琴 外音域最广的乐器,用大谱表 记谱,音域从A2到c5。钢琴在 管弦乐团里,有时担任独奏,有 时作为一个声部,也有时替代 竖琴增大琶音力度。虽然把钢 琴分到键盘乐器组,但它本质 上是打击乐器,因为它是靠琴 槌敲击琴弦发音,故此,它经常 替代打击乐器组里的木琴、马 巴林琴以及颤音琴,甚至也替 代定音鼓。钢琴一般置于在舞 台左后侧。

钢琴是由羽管键琴演变来

的,在演奏古典交响乐时有的仍

使用羽管键琴。 在管弦乐乐团里,另一种键 盘乐器——钢片琴,比钢琴更常 用,它看上去像一架小型立式钢 琴,里面的机械结构也与钢琴类 似,不过,钢片琴的琴槌敲击的 不是琴弦,而是钢片,它的音色 与钟琴相似,极富穿透力,给观 众魔幻般的感觉。钢片琴用高 音谱表记谱,向上移调八度,实 际音域从c1到c5。

在规范音乐厅舞台后面,总 能看到一大排贴烟囱一样的管

子,这就是管风琴,它不但是最 大的键盘乐器,也是交响乐团里 最大和音域最宽的乐器,音域从 C3 到 c8, 有 12 个八度。实际 上,人耳能听到的声音频率在20 赫兹到20000赫兹之间,管风琴 的超高音和超低音是听不到的, 只能用身体感觉。管风琴有多 种音色,可用同一力度无限延长 任何一个音或几个音,极具震撼 力。有的音乐厅没有管风琴,在 需要管风琴的地方只能用电子 管风琴或用脚踏式风琴替代,但 音响效果相差甚远。

打击乐器五花八门,不尽其数

打击乐器是交响乐团里最庞 杂的乐器组,包罗万象,不尽其 数,多数属于体鸣乐器(靠乐器 本身整体振动发音,如木琴)和 膜鸣乐器(靠皮膜振动发音,如 定音鼓),它们配置在舞台最后 面,大都由一人演奏几件打击乐 器,唯有定音鼓是个例外,定音 鼓演奏员只负责演奏定音鼓,即 便有时间也不参与别的打击乐器

打击乐器主要用来加强节 奏,增强根音,制造特殊音效,用 五线谱表或一线谱表记谱,打击 乐谱号是一个竖立的小矩形。

常用的有确定音高的打击乐

器有定音鼓、钢鼓、木琴、马林巴 琴、颤音琴、钟琴、钦巴龙琴、管

钟、古钹等。 常用的无确定音高的打击乐 器有小军鼓、中鼓、大鼓、筒子 鼓、邦戈鼓、康嘎鼓、铃鼓、钹、大 锣、三角铁、乐砧、牛玲、风铃、橇 铃、音树、盒棒、木鱼、响棒、响 板、拍板、沙槌、刮响器、风声器

最后说一句,交响乐团的指 挥,负责诠释音乐,排练时要一小 节一小节指导演奏员演奏;正式 演出时,指挥负责打拍子,提醒声 部进入,控制节奏和各声部的强 弱,调动整个乐团的演奏激情。

看到18,你的脑海里,首 先跳出来的是什么?

小学生说,就是一个数字 啊。他还掰起了指头,歪着脑 袋数:1、2、3……17、18,18 就是18,跟17就是17,19就 是19一样,一个数字嘛。

"要发。"一个商人毫不犹 豫地说。他进一步诠释,如果 是168的话,就是"一路发", 如果是918的话,就是"就要 发",当然,最好是888,"发发 发",连着发,全是发。

另一个商人不屑地说,庸 俗! 什么要发,就知道发,明明 是18洞嘛,标准的高尔夫球场 18 洞嘛。他是个成功的商人, 现在追求的已不是发,而是生 活的品位,格调。

青年曲起胳膊,隆起一坨 肌肉疙瘩,声音洪亮地说,我 觉得吧,18就是十八般武艺,

或者降龙十八掌。

一个满脸忧郁的人说,我

想到了18层地狱。 一个身缠重病的人,悲壮 地说,18年后又是一条好汉。

"罪过罪过,"我家邻居 天天在家吃斋念佛的老太太 说,"18罗汉呢,阿弥陀佛。'

老太太的孙女,正处在甜 蜜恋爱中的女孩说:"应该是 18 相送吧? 我,一个中年大叔,看到

18,立即跳出我脑海的,是18 岁,青春年少,朝气蓬勃。那 是我已经远去的,再也无法回 头的青春。

同样一个18,不同的人, 看到的,想到的,期待的,就是 如此不同。

我们生活在同一个世界, 但你的世界,我的世界,他的 世界,也是如此不同。

不断重建的寺庙

□保罗·科埃略/文 夏殷棕/译

在日本,我到访过一座寺 庙,寺庙掩蔽在茂密的树林 中,安静肃穆,不过我看到寺 庙旁边一块巨大的荒地,甚是 不解,便问陪同的住持,他缓

"你所看到的荒地上原先 是一座寺庙,后来,我们把它 拆掉了,在旁边重新建起一座 新寺庙,你现在看到的就是我 们新建的。每20年我们都会 拆掉寺庙,在其旁边重建一

"这不是没事找事干嘛!"

我禁不住说。

"非也!"住持说,"这样 的话,我们寺庙中的僧人,他 们有的是木匠,有的是砖瓦 匠,有的是雕花匠,就有机会 练习手艺,年轻的僧人就有 机会向他们学习手艺,并派 上用场。

住持顿了顿,继续说: "更重要的是,我们要让大 家明白一个道理,'人生之中没 有什么是永恒的',即使是我们 的寺庙,也是在不断拆与建之

中延续。

热闹书与冷僻书 □孙香我

此刻大冬天的,只要是晴 天朗日,我就什么事也不想 做,一定是窝在阳台上,一边 晒晒太阳,一边弄本书看看, 快何如之。说得雅一点,就是 负曝观书。这几天正在观的 是《山谷题跋》,此书淘回来很 多年了,老早就看过,这回是 重温,如逢故人,很觉亲切,正 是"学而时习之不亦乐乎" 黄庭坚的题跋文字从古来就 很有大名,文字之好不让其师 东坡,要算得是古人小品文中 的翘楚。

如今的年轻读者,都是 追着看畅销的书、获奖的书、 时兴的书,这本《山谷题跋》 怕早已成冷僻之书。我看书 则向来落伍,平日喜欢翻翻 古人的书,尤其爱读宋明人 的小品文字,好得不得了。 若是如今的年轻人只晓得看 眼前文坛上的热闹书,一定 就错过了经过时间淘汰而留 下来的古人的好文字,其实 蛮可惜的。

今天吃过了早饭,在客厅 泡起一壶茶来,就想翻几页 书。书昨天还留在阳台的椅 子上,起身过去拉开拉门到阳 台取书。这几天正遇降温,天 气预报报的今早外面是零下 10℃,阳台上虽有窗子,还是 一下子就感到寒滋滋的,拿起 书来,不得了,书都被冻得冷 冰冰的冰手,赶紧将其带回客 厅来。怪我粗心,竟让山谷老 先生在阳台上挨了一夜的冻, 罪过罪过。古人这么好的书

寻觅广东百岁老人**长寿的秘密** 8

勤劳打下好的身体基础

"大国点名,没你不行"。 全国第七次人口普查在庚子 年展开,我有幸作为参与者, 见证了一批广东老人跨进百 岁寿辰之列。

百岁老人小资料:

姓名:黄连英。性别: 女。出生年月:1920年12月 (100周岁)。民族:汉族。户 口登记地:中山市三乡镇。受 教育程度:没上过学。是否识 字:否。探访时间:2020年12 月15日。

我们一行驱车约40分 钟,来到了中山市三乡镇大布 村,准备拜访的这位老人叫黄 连英。 老人家一大家子居住在

同一栋楼里,四世同堂。接待 我们的是老人73岁的儿子和 孙媳妇,平日照顾老人的主要 就是孙媳妇。

见老人精神面貌不错,我 说:"老人家,您身体很好啊, 刚才握手的时候,我感觉您的 手很温暖。"

老人的孙媳妇介绍说: "是啊,奶奶身体很好,一生没 生过什么病。我们曾陪她到 医院做过检查,除了肠胃有点 不太好外,其他都正常。80 岁之前,奶奶还能帮我们带小 孩子。现时我们外出,奶奶一 人留在家里,我们都很放心。 她不时还会出门走走,都不用 扶拐杖呢。"

这时,老人比划着伸出一 个手指。她的儿子在旁边解 释说:"我妈妈说,她100岁 啦。

我连忙对老人点头说: "老人家,厉害呀!"

我转头问老人的儿子:

黄连英老人

□月同

"你们觉得老人长寿的原因是 什么?"

老人的儿子答:"可能是 早年勤劳打下的身体基础 吧。当年,我家大概有20多 亩承包地,主要是水田,种些 稻谷和蔬菜。农忙时,我妈妈 就到地里干活;农闲时,就在 家里操持家务,洗衣挑水,什 么活都干。'

我们怕待的时间长影响 老人休息,就准备起身告辞。 看到我们起身要走,老人嘴里 说出几个字,我没有听清。

老人的孙媳妇解释说: "奶奶说让你们再坐坐。"

恭敬不如从命,我们重新 坐了下来。我问:"老人家饮

食怎么样?" 老人的儿子说:"她饭量 不大,但喜欢喝鲜汤。'

再聊了一会之后,我们起 身告辞了。刚走出老人家的 院子,就听到她的孙媳妇喊: "奶奶来送你们啦。"

我们回头一看,老人在家 人的陪同下,已走到了院子门 口,向我们招手作别。我急忙 说:"天气冷,赶快回去吧。老

人家,再见!"

