

从马云指挥说起

文 | 梅弘夫

前段时间，马云又火了一把，不过，这次的“火”有别于以往的“火”，它既不是因为商业上的再次成功，也不是因为他又说出什么惊人之语，而是因为他指挥了当今中国最出色之一的管弦乐团——中国爱乐乐团。但没想到的是，一石激起千层浪，网上一片哗然声，大多数是谩骂的、挤兑的，还有教育他应该如何做的……真是热闹非凡！

既然此次的焦点在马云的指挥上，那我们就先说说乐队的指挥是干什么的。

指挥，作为西洋乐队中的一员，大约出现于18世纪中叶，已经历了三百

多年。最早的指挥，多是由乐队中的羽管键琴演奏者或首席小提琴兼任，他们拿着用纸卷成的指挥棒，或是用手杖击拍，其目的是使乐队能整齐演奏。那时的指挥并不是专职的，有时还会出现谁对将要演出的曲目较熟，谁就是指挥，其在乐队中的地位远不及现在。但是，随着作曲家所写的乐曲难度越来越大，管弦乐队的编制也不断扩大，指挥的职责也随之不断增多，特别是在对作品诠释的话语权方面，逐渐走向主导地位，形成了一门独立的音乐表演艺术，成为管弦乐团中最重要的灵魂人物。

对于大多数的朋友来说，都知道指挥的重要性，因为，他就像一个公

司的总经理、一个学校的校长、一支军队的统帅一样。但是，如何理解在音乐中的这位“主宰者”呢？那位站在乐队面前、背对着听众的仁兄，时而摇头晃脑地自我陶醉、时而奋力地挥动着双臂、时而“闭目养神”好似音乐与他无关、时而二目圆睁像是愤怒到达了极点……其实，我们这时所看到的指挥表演，只是他们全部工作的一小部分，而真正重要、繁琐、细致、认真的许多工作，是在幕后案头与排练工作。案头工作包括：对即将演奏作品的作曲家及创作时代背景的了解、作品风格的把握、作品结构与旋律线条的分析、复调旋律进行的声部关系、

乐曲高潮部分的处理等等。排练工作包括：根据乐队整体情况而进行的局部调整、整体音效处理、整体速度时间的把控、各声部之间的平衡、和声色彩的听觉感受等等。这一切的工作只为了一个目的：准确地表达细腻的情感，无论作品是哲理的、抒情的、悲伤的、欢快的，还是娱乐的。

当进入排练时，就是指挥实现前面所做的工作的时候了，当然，排练的过程也是调整的过程，指挥会根据实际情况再进行调整。排练时的指挥是“疯狂”的，他们会大声吼叫，直截了当地指出问题所在，碰到脾气不好的指挥，还会出言不逊，吓得演奏员们个个小心翼翼、如履薄冰，演奏员会称这样的指挥为“暴君”。不过，对于学习音乐特别是学习指挥的人来说，倒是非常喜欢看排练，因为，那是学习的最好时机。

排练是一位指挥表达对作品的理解与诠释的重要途径，也是一个管弦乐团整体能力提高的重要途径。指挥在排练时把要表达的内容都阐述清楚后，再加上反复认真地排练，就能做到胸有成竹，演出时更多的就是“表演”，是乐队灵魂人物充分展示自我的时候。

他们姿势优雅，表情丰富，动作夸张，开始时要引人入胜地紧紧抓住你的心，结束时要让你意犹未尽，这与他们在排练时的状态形成鲜明对比。如果你要问我这是为什么？我只想提示你，指挥是一门音乐表演艺术。

说了这么多，该回来说马云了。他懂音乐吗？应该懂一些吧。他懂指挥吗？可能也知道一点吧。那这一些、一点能指挥乐队吗？当然可以，第一，像这样难度不大的小曲子，乐队不知演奏了多少次了，即便没有指挥，也可以演奏得八九不离十。第二，像许多人一样，马云也一定非常熟悉此曲，甚至知道在哪里强奏、哪里弱奏，哪里应该与听众的掌声一起表演、互动。所以，只要稍有些节奏感的人都可以指挥该曲。第三，你真的以为他在指挥乐队吗？你错了！乐队绝对不可能看他的指挥的，因为，如果他的节拍不准，会把整个乐

队带到沟里去的。所以，乐手们只会正常地演奏乐曲，而这位指挥则需要根据乐队的情况（主要是速度）来调整自己的节拍，也就是说，乐队在“指挥”指挥者。这就是为什么我们在看那段视频的开始部分时，马云的指挥与乐队不是在一个拍子上的，但马云很快就调整过来了，他一定是发现了这个问题。第四，马云是在什么场合下指挥该乐队的呢？是在河北廊坊举办的中国企业家俱乐部年会上，也就是说，这是一个俱乐部的内部音乐会，不是公开售票演出的商演。是马云主动登台表演的吗？当然不是（当然，也许早就商量好的），他是在中国爱乐乐团指挥于隆的邀请下登台指挥的。第五，马云是在什么情况下指挥的呢？是在代表们正襟危坐地听余隆指挥了肖斯塔科维奇的《节日序曲》、何占豪与陈钢的《梁祝》、德沃夏克的《自新大陆交响曲》等大作之后，指挥了那首《拉德斯基进行曲》，谁都知道这是一首与听众们一起互动、一起嗨的乐曲，就连大名鼎鼎的维也纳新年音乐会上也是这样娱乐的，所以，身为俱乐部主席的马云，在内部的聚会上娱乐一下有何不可呢？

好了，总结一下：

不要以为所有的古典音乐都是深刻、富有哲理的，它们当中也有很多娱乐性很强甚至俗不可耐的作品。不要总想着那颗酸葡萄。作为知名企业家，能身体力行地参与到音乐之中，应该是一件好事情。☐

作者微博：梅说什么

