

音乐神童加工厂

[音乐神童加工厂_下载链接1](#)

著者:伊莎贝拉·瓦格纳

出版者:华东师范大学出版社

出版时间:2016-6

装帧:平装

isbn:9787567522121

- *首次展现西方古典乐界打造精英演奏家模式
 - *用法语、俄语、波兰语、英语进行的第一手采访
 - *访谈了90位小提琴手、建立了339位独奏学生档案
 - *分割独奏职业的国际化、天才演奏家的低龄化等
 - *消除音乐老师和学生、家长之间的认知隔阂
 - *讲解大师班在晋级、精艺、扩展人脉等方面的运行规则
 - *关注评委、指挥、伴奏者、音乐会组织者、乐器修理师、音响师、经纪人等少为人知的重要角色
 - *音乐教育不仅有关乐器技艺的练习与打磨，更是一次社会化过程
-

19世纪的意大利曾有这样一则传说：小提琴大师帕格尼尼把自己的灵魂交给魔鬼，由此换得出神入化的演奏技艺。你是否也曾好奇，马友友怎样成功书写他的传奇；朗朗又如何横空出世？本书虽以小提琴界为研究主体，却意在展现整个西方古典乐界打造精英演奏家的模式：野心勃勃的家长自作主张，引领孩子走上一条前途未卜的人生道路。他们与老师合作，力图让年幼的孩子克服爱玩天性，苦练乐器。老师带给学生的不只有乐理和演奏技巧，更包括独奏界的处事规则和人脉资源。他们甚至亲自为学生参加比赛、获得演出机会打通关系。指挥、经纪人、小提琴制作师……一个又一个角色在独奏教育中逐渐登场。然而，所有人都小心翼翼地维护着家长和学生时而脆弱、时而炽热的梦想；尽管他们都清楚，绝大多数学生无法走通这条独奏之路。

在近二十年日复一日的高强度乐器训练中，独奏学生不仅需经历自我怀疑和彷徨，更要苦苦寻觅进入古典乐市场的契机——师从一位独奏大师、赢得一场重大比赛，或是一把稀世小提琴……没错，他们的成功亦有模式，远非天赋异禀和精通演奏那么简单。

名家推荐：

一流的民族志观察、扎实的社会学分析和一段段引人入胜的故事共同组成了这本书。它向我们讲述了一个复杂、且有些残酷的世界——小提琴表演界；而这与我们从报纸上读到的截然不同。此书没有像如今大量存在的那些社会学著作一样，陷入无止境的文献引用和理论堆砌之中。作者运用另一种方式，将理论分析与事例恰到好处地结合起来。我从书中得知，原来乐器修理师、收藏家、音响师以及资助者都是漫长、曲折的独奏之路上必不可少的力量。只有堪称非凡的田野投入才能带给我们如此丰富、完整的信息。

——霍华德S.贝克（Howard S. Becker），社会学芝加哥学派代表人物之一，美国越轨社会学、艺术音乐社会学家，“标签理论”奠基人。

这本书显然是迄今为止对于古典音乐表演家们最杰出的研究。如此深度的民族志考察和研究模式，短时间内难有其他学者能望其项背。如果说E.C.休斯（E.C. Hughes）和霍华德·贝克开启了对职业社会化过程予以民族志研究的传统，那么本书作者为该传统做出了重要的贡献和复兴。我相信，此书将吸引类型广泛的读者：那些研究艺术社会学、艺术经济、音乐表演和音乐史等领域的学者自不必说，还包括古典乐从业者——他们将从作者的叙述中看到自己的成长轨迹，以及渴望把孩子送上音乐道路的家长和老师。

——保罗·狄马乔（Paul DiMaggio），美国普林斯顿大学社会学教授，曾任该系首席教授。

作者介绍:

伊莎贝拉·瓦格纳（Izabela Wagner），社会人类学家，现任波兰华沙大学社会学学院副院长、兼任法国社会科学高等研究院(EHESS)社会运动研究中心研究员。她还曾任美国哈佛大学访问学者和复旦大学访问教授。

作者出身音乐世家，父亲是一位作曲家，母亲则是音乐教育领域的教授。受父母影响，她从小练习钢琴。在从事社会科学研究之前，伊莎贝拉于1987年以优异成绩获得波兰波兹南音乐大学（Music University in Poznan）音乐专业硕士学位。此后，她在法国南特音乐学院任教，还曾于巴黎教授私人钢琴课程。1996年，她进入法国社会科学高等研究院攻读社会学博士学位，并于2006年以该学院最佳成绩毕业。本书正是基于作者博士论文（法语）的英语版（由作者本人整理）所译。

伊莎贝拉的儿子也曾是一名独奏学生。如她本人所写，这正是她研究的起点，却也给其田野调查带了额外的自我挣扎和烦恼。她时常在母亲和社会研究者两个角色间左右为难。然而，能兼具深厚乐理和社会学理论、并以人类学视角深入剖析古典乐界复杂社会关系的学者，除作者本人外恐怕难出其右。

译者黄炎宁，上海外国语大学新闻与传播学学士，复旦—伦敦政经学院全球媒体与传播双学位硕士，现为伦敦政治经济学院（LSE）传媒学博士候选人，主要研究中国网络流行语的社会意义和语义流变。

目录: 目录

前奏 舞台上的闹剧

第一章小提琴演奏的职业简史

第二章独奏班之前

一独奏学生的家庭

二 乐器教育的开始

三 参加试奏

四 给孩子贴上“天才”的标签

第三章独奏教育的第一阶段

一老师、家长、孩子的三方互动

二家长的调教

三父母的投资

四乐器练习

五抗拒工作

六家长与老师的冲突和协商

七家庭地理位置上的迁移

八什么是独奏班

九参与比赛

十彼此依赖

第四章独奏教育的第二阶段

一危机来临

二去上学还是在家练琴

三独奏教师及其班级

四职业接合过程

五磨合阶段

六三堂独奏课

七大师与学生间的冲突

八积极合作

九关系的破裂

十年轻演奏者的解放

十一特定的专业文化

第五章独奏教育的第三阶段

一独立进入独奏市场

二消极合作

三次要行动者

四拥有一把优质小提琴

五赞助和音乐生涯

六非正式支持网络的力量

七国际比赛

八音乐会的组织者

九独奏学生世界中的特定人际关系

十独奏学生的职业生涯

第六章优秀的职业

一独奏教育的一些附加特征

二年轻独奏者的职业典范

三一切照旧的独奏界

尾声舞台闹剧的背后

附录方法论

后记

参考文献

• • • • • (收起)

[音乐神童加工厂_下载链接1](#)

标签

音乐

人类学

社会学

教育

音乐社会学

艺术

音乐神童

田野调查

评论

本来因为长度只打四星，但看完最后的方法论部分，还是再加一星。小提琴演奏界如同武林，门派和出身非常重要——这为武林的师道传承提供了可能。当然，就像所有的武侠小说，“名门正派”贡献了最多反派，绝世高手都是野生的。。。

谢爸妈不培养之恩。

音乐职业相比其他职业而言，是一条更加狭窄与艰辛的职业道路。到达顶端，需要花费大量的时间（10岁之后每天6-8小时）去练习纯粹的技巧，需要巨额的钱去购买工具（好琴本身可达上百万人民币）、积累行业人脉（参加名师的课程）和声誉（参加国际比赛），需要放弃通常的学校通识教育（因为这会导致没时间练琴），并必须牺牲父母中一个人的事业全职陪伴孩子。
收获一：除非下定决心让孩子走音乐道路，否则疯狂的督促孩子练琴考级之类的是没有必要的。如果仅仅是培养对音乐的爱好，那么对兴趣的保护和音乐鉴赏能力的提高，比获得个业余几级重要太多。
收获二：再次思考，将一个人的人生从童年开始全部押在音乐事业上，对个体而言是“值得”的吗。

不错的书，国外灰色地带也不少，按这书的标准
中国小孩是根本没机会出头的，除非像朗总那样走极端或者是内部关系户

职业音乐教师对家长说的最致命的一句话，就是“你的孩子很有天赋，千万不能埋没了它”。

古典乐教育中人与人之间的关系

非常扎实的田野，因为作者本身是琴童的家长，所以有更加独特专业的视角。对于音乐培养中的阶级、分层、个体作用和关系网都做了很好的梳理和判断。基本上来说，一个琴童能成为朗朗那样的音乐家，天时地利人和，老天爷赏饭。

一直想到了某个下国际象棋的基友…所以这个世界还是属于能者无所不能的人

揭示了一个大型国际化中世纪宗教体系，嗯

作为一个曾经的琴童,读完了还挺耿耿于怀.
不过当年国内的大环境不如西方世界,音乐系统培养的体系不健全,我们用的手风琴大部分练习曲的曲谱都是钢琴曲谱再编曲,有一部分老师直接放弃左手和弦的教学.
看完此书,还是感慨朗朗爸爸的坚持,郎爸的眼光远超同时代的国人30年水平,特别是在那个资讯并不发达的改革开放初期,啧啧称奇...PS:1.吐槽这本书的注释,居然把放在每个章节后面,需要看注释的时候还得一番查找,这要是电子版本的,绝对会刷吐血.
2.中间人物人物采访口述过于冗长,可以用数据总结概括.
综上,有意走音乐专业道路的家庭,可以把此书当工具书看待.

用语文阅读题的方法来说就是揭露了音乐界黑暗的一面，不过最后作者也说，这本书是献给那些热爱音乐或者读完后仍旧热爱音乐的人们（书中有几处piano译错了）

小提琴演奏就是作用在社会结构下，个人极限创造的挑战。作为一个拉琴的人，看的我五味杂陈。。。

当年犹太人逃难时总能看到随身带着的身家里就有小孩子随身背着的小提琴，为啥是小提琴？可能是小提琴本身器质性带来的吧。没有太多其他乐器能比小提琴更适合单纲做SOLO了吧？音调最高的弦乐器？大悲大喜都容易被关联到小提琴声上（低沉的更适合悲？）并且可以很自然的把大家注意力吸引过去。还有一点就是小提琴也适合做伴奏和旋和做背景声。其实我也没大明白独奏之王为啥不是钢琴，钢琴虽是乐器之王，虽宽泛但也更平和，并且在表演上和视觉上，一个人在一架钢琴边应该没有一个人手里攥着个小提琴这么更显得solo吧？想想这些非音乐家庭里非要培养自己孩子走职业音乐道路的父母得有多无知，空洒一腔热心而已。经营一条这样的职业的首要条件no1家庭音乐背景no2地理位置no3我觉得才是背后的热情，熟不知热情驱动下最多只能技不压身

挺好看，作为一个曾经的琴童，读完了还挺耿耿于怀的。

真是好书。同情小贾。没有他我也不会读这本书。感谢小贾。

最近了解了艺术生的世界 也是被触动 可能再看一次钢琴家会比较好

用hard core的方式起底乐队小提琴家的培养方式，秘密层层揭开，引人一气读完。

作者最后说：实际上，这本书并不适合所有人阅读——其一是依然怀抱独奏梦的理想者。

为了采访，但看了一半看不下去了。不是说语言多晦涩内容多无聊。只是说对这个话题实际上并不感兴趣。怎样把这种东西写成一篇特稿或者小说呢？唉

19#188
薄荷书系里目前最喜欢的一本。作者是独奏学生的家长，花了十年完成这个田野调查，全面而详尽的呈现了琴童的自幼开始的职业道路。从其中看到了朗朗、李云迪、沈文裕的影子。也包括其他类似职业。他们的经历恰恰都是典型的。

[音乐神童加工厂_下载链接1](#)

书评

中国琴童很多，但不少家庭培养孩子学琴并非培养“神童”，战略上是为了对抗应试教育，旨在陶冶情操，提高素质，可战术上又往往用应试教育的方法，比如重复练习，考级等。再者，琴童缺乏和音乐行家、学生频繁接触、交流和竞争的机会。家庭缺乏自信和野心，也是后劲不足的原因。 ...

20世纪90年代，欧洲某国首都，座无虚席的音乐大厅，某国际小提琴大赛的闭幕式上。按照惯例，获得前六名的选手，有机会在颁奖仪式上，演奏一首曲子。名次最低的选手将率先登场，而冠军则是最后的压轴。然而，当场却发生了一件让所有乐队骚动、评委愤然、观众燃爆的事件。排名...

【媒体用稿，请勿转载】
古典音乐界可能是世界上“神童”最扎堆的领域了。无论是在电视上，或是一些小型公开场合，那些幼齿的孩子看上去总是一脸懵懂，但当他们坐在钢琴前或是拿起小提琴时，他们手指上下翻飞。一段质拙但无比迅捷的莫扎特或是帕格尼尼选段之后，观众掌声...

Izabela
Wagner出身于波兰一个音乐世家，父亲是作曲家，母亲是音乐系教授，打小学习钢琴，曾在巴黎教授私人钢琴课程。她的孩子亦传承音乐职业，成为一名独奏小提琴手。然而Izabela并没有继续走艺术家的道路，对精英文化感兴趣的她转而攻读了社会学博士。花了10年时间，跟踪访...

嘉宾：伊莎贝拉·瓦格纳教授（本书作者）、田艺苗（音乐作家，作曲博士）
主持人：首先感谢大家在尼伯特台风过境的时候来这里听一听舒伯特们的成长故事，也感谢建投书店的大力支持，能够在黄浦江畔最美丽的书店开始这场活动，非常感谢他们。今天分享的这本书是一位出...

联系上下文，授课大师让助理伴奏在某处弹成 forte(强奏)，而助理伴奏予以反驳，称乐谱上标注的该处是 piano(弱奏)。但是译者却将音乐表情术语 piano(意)，翻译成“钢琴”，而且还不止一处。很多国外的优秀著作，特别是人文类的不属于“硬学科”的内容的，总有一些译者认为自...

这本书描述了独奏小提琴的教育，以及独奏小提琴家的成长过程。他们从很早的时候就要接受高强度的训练，并得到“神童”的社会认可，然后师从更高级的名师直到“毕业”。这些名师为小孩子提供的课程并非普通的音乐导向性课程，而是面向职业方向的独

奏课，目标就是把小孩子培养成...

宓多里的小提琴——《音乐神童加工厂》读后感

那晚小提琴宓多里在海傍演出完，还有些乐迷留在大堂等着要签名。不一会，身板瘦小的音乐家依然如在演奏时一般优雅，脸上带着恬静的微笔，背上还驼着个黑色发亮的葫芦形皮箱，里头装着的就应该是演出前传单上有提到了瓜奈尔在三百多...

宓多里的小提琴——《音乐神童加工厂》读后感

那晚小提琴宓多里在海傍演出完，还有些乐迷留在大堂等着要签名。不一会，身板瘦小的音乐家依然如在演奏时一般优雅，脸上带着恬静的微笔，背上还驼着个黑色发亮的葫芦形皮箱，里头装着的就应该是演出前传单上有提到了瓜奈尔在三百多...

作者用社会学的方法研究了成为顶尖独奏家的职业之路，从儿童到长大的。作者提供的信息让我叹为观止。描绘了音乐界的内幕和不为人所知的相信内容。作为一个儿子在学琴的家长，书让我知道了儿子音乐成长之路怎么选择。以及所以选择的利弊。

此书的内容表明，音乐职业相比其他职业而言，是一条更加狭窄与艰辛的职业道路。到达顶端，需要花费大量的时间（10岁之后每天6-8小时）去练习纯粹的技巧，需要巨额的金钱去购买工具（好琴本身可达上百万人民币）、积累行业人脉（参加世界各地名师的大师班课程）和声誉（辗转各国...

[音乐神童加工厂_下载链接1](#)