

约翰·米勒爵士大乐团首次访华 ◆ 沈建

第九届中国上海国际艺术节中,享誉欧美爵士乐坛的约翰·米勒大乐团将亮相申城。乐团是由爵士乐传奇大师格林·米勒(Glenn Miller)的侄子约翰·米勒亲自执棒并演奏的,也是当今世界最受爵士乐迷追捧的大乐团之一。不少专家及乐评人都对该团给予高度评价,乐团的激情、豪华而轻松的风格令爵士乐迷乐而忘返。

格林·米勒是上世纪40年代摇摆乐的代名词,他将爵士乐的激情和大型乐队的豪

华丰盛完美地合合起来,创造出了划时代的“格林·米勒之声”。格林·米勒年轻时便是一名出色的爵士长号演奏家。1937年组建自己的乐队,他那四支萨克斯管,四支黑管的编制形成标志性的风格。1943年,正是二战最为激烈之时,格林·米勒报名参军。在军中他组织了著名的空军爵士乐队,定期为部队演出。希特勒甚至下令禁止播放格林·米勒的音乐,以免德国军队军心涣散。而盟军则在前线播放格林·米勒的音乐以鼓舞成千上万

战斗在反法西斯战场第一线盟军将士的斗志,同时将有无线广播放到战场的前沿对着德军阵地播放,来瓦解敌军的士气。同时,正是由于他在英国空军基地兴办的爵士乐团,爵士乐自此传遍大西洋两岸。

正当二战接近尾声之际,格林·米勒乘坐飞机从英国前往欧洲大陆途中离奇失踪。1954年,好莱坞推出了电影《格林·米勒故事》,叙述了这位传奇人物的音乐和人生。2007年英国“视觉”制作公司摄制了名为《我与格林·米勒》的音乐纪录片,从曾与格林合作过的著名音乐人的角度讲述他的传奇人生与音乐成就,罗比·威廉姆斯等今日流行巨星也在片中表达了对大师的敬意,以及“格林·米勒之声”对他们的影响,而这部纪录片串联全片的特邀主持人正是约翰·米勒。

庆幸的是,格林·米勒的音乐并没有随着他的意外离世而淡出人们的耳畔。他的音乐接力棒首先被同胞兄弟荷伯·米勒接过,接着又被身为贝司手与歌手的儿子约翰·米勒接过并更名为约翰·米勒爵士大乐团。约翰·米勒凭借自己特有的幽默和活跃的舞台表演,以及极其擅长舞台上下呼应互动的主持魅力为乐团注入了全新的活力。

纪念歌剧四百年

◆ 仁者

今年是歌剧诞生400年,世界各地纷纷举行各种庆祝活动,上海歌剧院日前也在上海大剧院的大厅举办了一个纪念展,他们用几十块巨幅展板、数百张珍贵图片、数十段经典视频,以及精致的道具、模型、服装,将400年歌剧的辉煌历程一一展示,精彩回放。纪念展共包括歌剧发展史、歌剧制作、世界著名剧院、歌剧欣赏、上海歌剧院五个板块,分别将中外歌剧发展历程、歌剧从剧本到舞台呈现所经历的艰辛的幕后制作流程、世界著名剧院的特色、歌剧音乐赏析以及上海歌剧院建院以来的历程等内容,通过图片、视听、文字、实物等多种形式呈现给观众,全方位向大家普及歌剧知识。

歌剧是音乐与戏剧结合的最高形式,蕴含着丰厚的文化积淀。自它诞生开始,它便成为人们文化生活的重要内容。连日来,到场观众都对展会给予了好评,纷纷表示来到大剧院既能观赏演出,又看了展览,了解了不少歌剧知识。观众们还表示,展会形式灵活,融知识性、趣味性于一体,通俗易懂。

上海歌剧院张国勇院长表示,今后还会将展会带进校园、带进社区,为上海的“文化大都市”建设尽一分力。如果以后有机会,也会把它带到全国各地,让更多的观众了解歌剧、喜爱歌剧,培养更多的歌剧观众,为今后的歌剧艺术发展营造良好的文化氛围。

新颖的构思 独特的语汇

◆ 何士雄

经典昆剧《游园惊梦》关于杜丽娘和柳梦梅凄美浪漫的爱情故事流传甚广,但用现代舞来演绎则是第一次。9月底在上海东方艺术中心歌剧厅,金星现代舞团奉献了一台令人耳目一新的现代舞《中国制造·游园惊梦》。

1999年金星应邀为上海昆剧团的《牡丹亭》编导舞蹈时,就萌生了改编《游园惊梦》的思想,经过七年酝酿,胸有成竹,终于跃然台上。舞蹈以其新颖的构思、独特的语汇、深邃的内涵、恢弘的气势、激情的表演而引人瞩目。金星选择惊梦、寻梦、离魂、回生四个段落,但是无场次,一气呵成,没有具体的故事情节,而是用现代意识和现代肢体语言来诠释关于爱情的问题。金星着重把古代人和现代人对爱情的不同态度进行鲜明对比,使传统经典剧目更具现代冲击力。舞蹈开始就不同凡响,女演员仰躺着从侧幕两旁慢慢蠕动着出场,似潺潺流水,如花

瓣飘浮,台中杜丽娘翩翩独舞,舞蹈缱绻动人,揭示了杜丽娘渴望爱情的内心感情。杜丽娘与两个男人的三人舞则表现了杜丽娘在梦中追寻理想中爱人的情景,这段三人舞很有新意,时冷时热、时分时合、时柔时刚、时疾时徐,别有一番神韵。

有不少观众反映现代舞很难看懂,其实看现代舞不一定要看懂,只要有所感受就可以了。当然智者见智,仁者见仁,各人的感受可以不同,甚至可以大相径

庭,不必强求一致。因为现代舞崇尚创新,编导往往是依据个人的真实感受来编舞,演员的表演松弛自然,仿佛似台下的日常生活,但是现代舞却能极大地释放人体潜在的运动能量和表现力,因而现代舞能给观众心灵的震撼和思想的启迪。金星说:观众欣赏现代舞要尽量放松,不要有任何条条框框,事实上,现代舞给观众提供了更大的想象空间。

令人难忘的“婚礼” ◆ 任海杰

小泽征尔率维也纳国家歌剧院,来沪演出莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》,可以说是今年上海演出舞台的一大热门。现在,这场隆重的“婚礼”已经落幕,回味“婚礼”的过程,我们从中看到了什么?

这次的《费加罗的婚礼》,采用的是音乐会版的形式,相比舞台版,对指挥来说,难度其实更大。在指挥舞台版歌剧时,乐队是在乐池里的,因此,乐队和舞台演员都呈现在指挥的前面,指挥对眼前所发生的一切均是一目了然。而音乐会版的歌剧,指挥是“夹”在乐队和演员中间的,他既要调度前面的乐队,又要注意身后的演员,因此稍不留神,便会顾此失彼。一开始时,小泽更多的是关注乐队,但随着剧情的展开,上台演员的增多,他指挥的区域逐渐扩大,经常舞步于乐队和演员之间,肢态轻灵,表情丰富,幽默风趣,有时甚至翩翩起舞(“费加罗”本来就是部喜剧歌剧),几乎是集指挥与导演于一身。非常明显地感觉到,小泽是这场音乐会的中心。

这就要说到小泽的这次徒手背谱指挥了。一部近三个小时歌剧,能背谱指挥,可见作品已烂熟于心。也正因为如此,才使他在

舞台上能够如此自由潇洒、游刃有余。

这次“费加罗”中的演员,虽不见大牌,但大都能胜任角色,且几位主要演员的形象比较出色,善于表演,如苏珊娜的娇美,费加罗的俊秀,伯爵夫人的端庄,凯鲁比诺的可爱……只是伯爵似乎老了些。现代的歌剧演出,已从过去一味重唱,发展到既重演唱,也重形象。歌剧演的毕竟是人物,只有形神兼备,才会丰满可信。从演唱上来说,几位主演在主要唱段上也有出色的表现:苏珊娜的音准虽然有些偏低,但她在第四幕中演唱的“美妙的时刻将要来临”,堪称绝妙;费加罗风趣的喜剧男中音,在第二幕中的“再也不要做情郎”中尽情挥洒;伯爵夫人音质音流一流,我们在第二幕听到的“爱神,请你怜悯”和第三幕中的“那消失了的喜悦”,真是如饮甘泉;而凯鲁比诺在第二幕中的“你们可知道,什么是爱情”,楚楚动人,委婉动听,堪称是那晚最精彩的演唱,博得观众最长时间的热烈掌声!

虽然音乐会版的歌剧没有舞台布景,但我们看到,维也纳的演员们

在演唱时非常注重表演,其表演的力度和幅度几乎不亚于有布景的“全本歌剧”,而且因为东艺的场子是环形的,笔者注意到,演员们在演唱时都有意识地照顾到四周的观众,显示了他们丰富的临场经验(当然,如果能穿上戏装表演则更好),这些都非常值得国内同行学习借鉴。

最后说乐队。约五十人的编制,还有架古钢琴,几乎与两百多年前“费加罗”首演时的规模相同。更重要的是乐队所奏出的音色和韵味,仿佛有一种淡黄夹淡蓝色的细腻、灵巧、优雅、风趣。“费加罗”的音速很快,独唱、重唱频频,但乐队配合衔接得丝丝入扣,又不“喧宾夺主”。一直在说维也纳,听了“费加罗”,直感叹——这就是维也纳哟!

我们都知道,李云迪获得过第十四届肖邦钢琴比赛的金奖,然而第一位荣获此项殊荣的亚洲人是邓泰山,他在1980年10月波兰华沙举行的第十届国际肖邦钢琴比赛中,一举摘得金奖及玛祖卡特别奖、波兰舞曲特别奖。然而,由于在那届比赛中发生了众所周知的“波戈莱利奇事件”,使舆论的热点“阴差阳错”地转向了当时并没有进入决赛的波戈莱利奇,而金奖得主反而遭到了冷落,如此情景在钢琴大赛中实属少见,这可以说是对邓泰山的第一个“误解”;而自从那届大赛后,因为乐坛的关注点一直在波戈莱利奇身上,无形中将“默默无闻”的邓泰山给淡忘了,有人甚至以为邓泰山早已“偃旗息鼓”地淡出了钢琴界,由此造成了对邓泰山的第二个“误解”。其实,早在2001年,邓泰山曾来上海商城举办过一次音乐会,但当时似乎仅为圈内人所知,而在今年的10月12日,邓泰山在担任由中国文化部主办的中国国际钢琴比赛评委之前,将来到上海,在上海音乐厅举行“再现肖邦”钢琴独奏音乐会以及“对话大师”的活动。

邓泰山幼年时随其母亲在音乐学校学习钢琴。后经苏联钢琴家卡兹教授的推荐,赴莫斯科柴科夫斯基国立音乐学院深造,师从弗拉基米尔·那坦森和德米特里·巴斯基罗夫教授。就是在莫斯科留学期间,邓泰山荣获了肖邦大奖。

1983年,他取得了硕士学位,随后开始在各国进行巡回演出。从上世纪80年代末起,邓泰山在日本东京的一所音乐学院任教,在此期间在日本举办了100多场音乐会。1991年,他离开日本前往加拿大和美国继续其职业演奏生涯,他与许多世界著名的交响乐团合作演出,足迹遍及世界40多个国家。

在演出中,邓泰山曾与许多著名指挥大师合作过,如:内维利·马利纳、莫里斯·杨松斯、伊凡·菲舍尔、弗拉基米尔·斯皮瓦科夫等。他还为索尼、JVC、旋律(Melodya)等公司灌制过唱片,并担任过多项国际钢琴比赛的评委,如2005年的国际肖邦钢琴比赛。

国外的乐评界称邓泰山的演奏风格细腻而不造作、抒情而控制有方,在理性和感性之间达到了平衡,自成一格。他对音色的控制令人印象尤深。“他即使弹一个最弱音,在音乐厅的每个角落都是一样的。”因此,邓泰山去年在北京国际钢琴艺术节上的一场演出,曾引起强烈的轰动。

邓泰山说,他以前最喜欢肖邦,现在对法国作品,特别是德彪西和拉威尔等最为喜爱。因此,此次的上海音乐会,他将演奏最为拿手的德彪西的《意象集》、拉威尔的《高贵而伤感的圆舞曲》、肖邦的叙事曲、福雷的《a小调第一号船歌》等。让我们拭“耳”以待邓泰山吧!

邓泰山一位曾被『误解』的钢琴家

◆ 楚天