

郭新洋 摄

贝多芬的古典精神

◆ 橙客

评席夫、曼泽与北德广播爱乐乐团音乐会

在贝多芬逝世 190 周年之际，上交新赛季安排了多场贝多芬系列音乐会，以席夫演奏的《“皇帝”钢琴协奏曲》作为此次“贝多芬之旅”的开端再合适不过。席夫前半生录制了大量经典唱片，从 17 世纪的巴赫到 20 世纪的雅纳切克，偏偏遗漏了古典核心贝多芬。这位较真的钢琴家认为弹好贝多芬需要足够的阅历，他也曾在 20 多岁时登台演奏《“皇帝”钢琴协奏曲》，却自认为无力驾驭。直至过了知天命之年，席夫现场录制了贝多芬钢琴奏鸣曲全集，并因此获得波恩贝多芬博物馆颁发的荣誉会员称号。如今，63 岁的席夫对于贝多芬音乐的把握臻于完美，在今年 7 月的韦尔比耶音乐节和 8 月的 BBC 逍遥音乐节上，席夫均以《“皇帝”钢琴协奏曲》技惊四座。

10 月 14 日晚，上海交响乐团音乐厅，当“皇帝”开篇的华彩和弦从席夫的指尖流淌出来，熟悉他的听众可以立即辨认出来：没错，这就是席夫！稳健的步伐、晶莹的音色以及王者的气场，没有丝毫多余的刻意煽情，举重若轻，是现场听席夫演奏“皇帝”给我的直观感受。北德广播爱乐乐团与其说是在曼泽的指挥下协奏，毋宁说是紧随在席夫的坐骑之后，哪怕在最高潮时，依然保持同样节制的声音，而这种节制，自有一种伟大的力量。从中仿佛有阳光浮现，让我们不得不以仰视的态度聆听来自乐池底部的声音。

在钢琴声部休止时，席夫的双手也在不停挥舞——这位深谙指挥艺术的钢琴家，在两个月前的韦尔比耶音乐节上演奏“皇帝”时，是边独奏边兼任指挥的。然而，随着乐队呈现近两分钟的柔板主题，席夫双手聚拢在胸前，闭上眼睛纹丝不动，表情像一个孩子，这圣洁的一幕让在场听众终生难忘。席夫随后弹出的钢琴柔板旋律足以将人带入天堂般的幻境，他的弱奏比耳语还轻，却给人温柔的力量。

相比之下，曼泽的表现令人有些失望。或许因为刚接手乐团两年，磨合期尚未形成默契，乐队和钢琴的衔接多次出现问题，下半场的“英雄”交响曲末乐章也略显疲态。但主要原因恐怕在于曼泽多年的古乐研究和演奏经验，导致他在指挥现代乐团时要面临一些矛盾。尽管本场音乐会乐团基本上运用的是现代演奏法，但谨慎的处理还是让我想起古乐指挥家加德纳的贝三版本。这种矛盾体现在其指挥姿态上，像是一位久居书斋的老夫子，竭力想模仿马勒当年的夸张动作，出来的声音依旧是保守的。

不可否认，席夫的演奏中也出现了一些瑕疵，如装饰繁多的快板段落钢琴声部出现两处错音和漏音，但瑕不掩瑜，他们在许多细节张力的处理上甚至比之前的录音版本更精彩，更重要的是，这场音乐会向听众诠释了真正的古典精神。贝多芬的同时代文学家歌德曾将古典精神归纳为：强壮、新鲜、欢乐、健康、纯朴、英雄。即便贝多芬自《“英雄”交响曲》转向浪漫主义风格，他的浪漫主义始终维持着歌德晚年倡导的古典精神，而法国作曲家柏辽兹在贝多芬去世两年后写出《幻想交响曲》，正式宣告病态式浪漫主义的到来。尽管席夫的演奏风格在近年来经历了很多变化，但始终维持着德奥音乐的古典精神，听他的现场演奏很容易让人想起温克曼的古典艺术理想：“庄严的单纯和静穆的伟大”。所以，虽然席夫毕业于匈牙利李斯特音乐学院，却一直不愿染指李斯特的钢琴曲，因为他骨子里排斥那种滥情的浪漫主义。

由于是与乐队同台上演协奏曲，所以本场音乐会并未再现 2013 年加演的“第三个半场”的“席夫之夜”。席夫此次加演了贝多芬的《降 E 大调钢琴小品》(Op. 126 No.6)和舒伯特的《降 E 大调即兴曲》(Op.90 No.2)，与“皇帝”和“英雄”的调性相统一。乐团最后加演了门德尔松的戏剧配乐《仲夏夜之梦》之谐谑曲(Op.21)，再次以轻松活泼的小品与英雄交响产生对比，始终保持的，是德奥音乐中最可贵的欢乐、健康的一面。

原汁原味的俄式大餐

——评捷杰耶夫与马林斯基剧院交响乐团音乐会

◆ 张菲儿

捷杰耶夫(昵称“姐夫”)与马林斯基剧院交响乐团(简称“马林斯基”)，这两个极其响亮的名字几乎等同于票房保障。几年前我们还在叹息无法在国内看到这两个神话的合体，而今在上海大剧院的努力下，这一愿望终于得以实现。

从拉赫玛尼诺夫、肖斯塔科维奇至斯特拉文斯基，姐夫与马林斯基给我们带来了原汁原味的斯拉夫民族风味大餐。上半场极其绚丽的斯特拉文斯基《火鸟》组曲与质朴的拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》形成鲜明的对比，而姐夫和马林斯基也给我们带来了全然不同的两种处理方式。《火鸟》组曲野性十足，断裂而干脆的乐句，突出的铜管以及逼真的拟声手法令人印象深刻。俄罗斯乐团独特的粗犷音质真实地再现了斯特拉文斯基音乐中的原始感。而在“拉三”中，他们则将拉氏特有的绵长旋律展露无遗。乌兹别克斯坦的 90 后钢琴家阿布杜瑞莫夫近年来可算是中国的常客。“小鲜肉”自 2014 年在东方艺术中心与波士顿交响乐团以拉赫玛尼诺夫《帕格尼尼主题狂想曲》引起轰动后，

每年都会“上海一日游”。阿布杜瑞莫夫擅长演奏抒情片段，高音音色如水晶般剔透，旋律处理细腻轻柔，阳光的男性外表下透出一股小女生的羞涩之美。论演奏技术，他无可指摘；但也许是由于太过年轻，与马林斯基协奏时便显露出稚嫩来，无法尽善尽美地把控乐队，多少有些“少年与老人的对话”之感。如果说上半场的马林斯基是一只停

留于树枝的小鸟，那么下半场便是翱翔在天空的雄鹰。相信没有一个词比“火力全开”更适合他们演奏肖斯塔科维奇《第五交响曲》时的状态。肖斯塔科维奇的作品是姐夫与马林斯基的看家本领，脱谱指挥的姐夫第一乐章几乎享受得在舞台上“跳”了起来，第一个和弦一出便震慑全场。虽然之后有些倦怠，但第二乐章又立即拾回状态，独奏中展现的 rubato 对《第五交响曲》的神秘猜测展现得淋漓尽致。而经过第三乐章情绪收敛而沉重的铺垫后，第四乐章冲上云霄，将高潮推向极致。毫不夸张地说，我们俨然看见“音乐沙皇”坐镇“航母”开了过来。长号与长笛出色的表现，定音鼓带领其余打击乐器霸气的演奏，都让我们真正感受到来自俄罗斯音乐原汁原味的魅力，如果不是圆号偶尔的“打岔”，我们也许会沉浸其中，久久不能回到现实。

没有指挥棒，也没有指挥台，姐夫始终与亲兵保持在同一平面上感受着音乐带来的美好。他指过莲花般的巧妙与波澜壮阔般的音乐永远地留在了我们心中。

创意古乐 别开生面

——威廉·克里斯蒂的《意大利花园》 ◆ 任海杰

威廉·克里斯蒂与他创立的法国繁盛艺术古乐团，几十年来在业界一直是品牌的象征。欣赏过他们无数的唱片和影碟，多年前还在上海大剧院现场观赏克里斯蒂指挥繁盛艺术古乐团演出拉莫《游侠骑士》，那个狂欢之夜至今仍历历在目，回味无穷。时隔多年后，在今年上海国际艺术节，克里斯蒂再度率领他的子弟兵来到上海，10 月 16 日在上海音乐厅上演了一场充满创意的古乐音乐会，别开生面，精彩纷呈，值得一赞。

这台名为《意大利花园》音乐会的曲目，并非按常理出牌，它汇聚了 16 至 18 世纪意大利抒情风格作品(歌剧、牧歌、康塔塔等)的精华片段和唱段，经过创作人员重新编配和加词，有机组合成一台全新的“情景剧”，上半场着重对爱、美、怒、妒等情感主题的挖掘，下半场展现了一幅生动趣味的世俗场景，令已经日久的古乐焕发出勃勃新意。在这些作曲家中，既有我们熟悉的维瓦尔第、亨德尔、约瑟夫·海顿、莫扎特(后几位其实都是德奥人，可见当时意大利音乐的强势和盛行)，又有我们平时鲜知的阿德里阿诺·班基耶里、亚历山德罗·斯特拉德拉、奥拉齐奥·维奇、居古拉·波尔波拉等——其中居古拉·波尔波拉还曾经是约瑟夫·海顿的老师，如果不是这样的音乐会，我们可能要忘记他们了，而他们的“复活”表明，红花还需绿叶

叶，长长的音乐史，有主角，也要有配角，这才是一部活色生香的“戏”。

其次，从节目单上了解到，从 2002 年开始，威廉·克里斯蒂与他的繁盛艺术古乐团又创建了每两年一次、为青年歌唱家建立的声乐学院——声之花园。学院的最终入围者，将与繁盛艺术古乐团一起进行国际巡演，作为这些声乐演员职业生涯的出发点。这次随团来上海演出的六位(男高音、女高音、女中音、男中音、假声男高音、男低音)声乐演员，就是“声之花园”声乐学院的佼佼者。虽然还是新秀，但已展现出相当高的演唱水准，我尤其欣赏其中的抒情女高音露琪亚(唱亨德尔《时间与真知的胜利》中的咏叹调《离开荆棘，采摘玫瑰》——此曲我们最为熟悉的是出现在亨德尔另一部歌剧《里纳尔多》中的“让我哭泣”)、曾经已两次来上海演出巴洛克歌剧的女中音利亚·德桑德勒(唱维瓦尔第《奥托尼在维拉》中的咏叹调《让我嫉妒》)和假声男高音卡洛(唱尼古拉·波尔波拉《独唱康塔塔第十首》，虽然他演唱时有一个小失误)。而我们此次欣赏到的这台《意大利花园》音乐会，其实已经是克里斯蒂“声之花园”的第七版了。也就是说，经过十几年的成长发展，“声之花园”已经是繁花似锦，蔚为壮观了。这样的曲目组合与演唱机制的培养，相得益彰，真是充满了创意啊！

此番二十多人编制的繁盛艺术古乐团，虽然是担任音乐会的伴奏，但其醇厚而又纯真的古乐韵味，在我所听过的林林总总的古乐团中，绝对是名列前茅的。这就必须要说到乐团的灵魂人物威廉·克里斯蒂，看他指挥演出，已不仅仅是在演出，而是在享受音乐——他的举手投足，优雅亲切，深深陶醉在音乐的喜悦中——所以啊，乐队才会焕发出如此迷人心醉的神韵。

最后要赞的是，整场声乐音乐会，上海音乐厅在舞台两侧荧光屏上都配以中文字幕，便于观众对剧情和唱词的了解，这是需要相当大的工作量的——如果不是这样，对这样一台古乐演出，观众很可能一头雾水。回家细看节目册，又是一喜：除了常规内容的介绍，还附有音乐会所有曲目的中文翻译，令我再度沉浸在回味无穷音乐的涓涓细流中……

赞穆特拉“齿轮”

◆ 许锡铭

我更喜欢抽象地去欣赏它。注意钢琴的伴奏，相当篇幅是分解和弦，当然有不协和的和弦，但总是有序的。而小提琴，则常常出现无调性，听来抓不住旋律。两者合起来，显然就是无序的却有情感起伏的线条，游荡于有序的形式美结构之中，营造

出有序与无序灵动交融的抽象美。二十世纪现代音乐中，有的乐曲已在“异端”的指责声中被公认为经典。二十一世纪了，创新还在继续。在我们享受古典、浪漫悦耳的旋律之际，来点新奇的、初听可能并不顺耳的音乐，扩大自己的“听野”，激发起与时俱进的审美情趣，未尝不是一种乐趣。穆特拉“齿轮”，正是一种引导。

在小提琴女神安妮-索菲·穆特的音乐会上，喝彩声最多的当为最后一首，桑柔的《引子与回旋随想曲》。但我却要特别为她在传统的节目里加一曲现代作品的做法叫好。这一曲就是库瑞尔(Currier)的“齿轮”。

库瑞尔是美国当代作曲家，他的音乐被誉为“声音独特，抒情多彩，扎根传统，却是绝对创新”，大受世界好些著名的交响乐团、重奏团和独奏家之欢迎，其中就包括穆特。他为穆特以委约的方式创作了多首作品，最有名的是“时间机器”协奏曲，由穆特携纽约爱乐合作首演，后来美、欧、亚一些乐团相继演出。这次音乐会上的“齿轮”，则是最新的一首。

听此曲，我们当然可以按其标题进行一番联想：齿轮转动的摩擦声，或受阻，或顺畅。当琴弦按到极高音时，那似乎是上紧了发条。然而

	上海技术产权拍卖有限公司 上海拍卖信用资质AAA级企业 <small>(2014年11月—2016年12月)</small>	臻品雅鉴 第九场 2016年秋季艺术品拍卖会
	拍品内容: 海派字画、瓷杂玉石、钱币邮票、竹木雕件等珍品雅玩300余件。 预展时间: 2016年10月27日(周四)—2016年10月29日(周六) 9:30—17:00 拍卖时间: 2016年10月30日 下午13:30(周日) 预展、拍卖地点: 黄浦区海潮路23号三楼(近陆家浜路，中福青年汇) 地铁四号线 南浦大桥站 2号口步行五分钟	
咨询电话: 021-63168968或021-63085588转828 联系人: 邹女士 公司网址: www.jscqpm.com 邮箱: jscqpm@163.com 注意事项: 竞买人凭有效身份证并付保证金伍仟元整，办理登记手续、领取号牌后参加竞拍。		