

十年前,台湾金革唱片的小邱送我一张DVD——德国莱比锡市集广场露天音乐会现场实况,时间是2000年7月28日。音乐会题名为《Swinging Bach》(台湾版译《摇摆巴赫》,北京普罗艺术译《摇滚巴赫》),全场演奏巴赫作品,以纪念巴赫诞生250周年。

巴赫后半生定居莱比锡近30年,最后死于莱比锡,也葬于莱比锡,因此莱比锡人视巴赫为这个城市的骄傲。从录像上看,从广场一直延伸到周边小巷,到处是挤得满满的人群。音乐会进行到一半时下雨了,人群非但没减少,连打伞的人都不多。撑伞多势必影响后面观看。欧洲人处事不愿意打扰人,由此可见一斑。

音乐会邀请的都是大牌,而最让人印象深刻的则是鲍比·麦克费林:一个人,一张嘴,一支麦克风,没有任何伴奏,却唱出了那晚最让人激动的“音乐”。尤其当他指挥台下听众唱《圣母颂》时,上万人的声音飘荡在广场上空,轻轻的,又是满满的,充满了和谐与虔诚,让人感动不已。

上周三,鲍比来上海音乐厅演出了。音

乐厅门前少有的热闹,大多是年轻人。上身一件圆领T恤,下身一条牛仔褲,鲍比的“行头”与街头小混混混无二致。一个

鲍比无类

◆ 沈次农

满座的观众席鸦雀无声。鲍比对着麦克风轻轻地“唱”了起来:那只是一连串的声音,没法听得明白,合着似有似无的曲调,就像古老部落老妪嘴里吐出的呓语。整场音乐会没有曲目名称,第一首“乐曲”便长达20分钟。一切都是真正的无标题音乐,纯粹是从那张嘴巴里发出的声音。仅凭舌头、喉头和声带,夹杂着即兴带出的旋律,时高时低,却是难以想象的丰富与多彩。

短短的旋律都是随意哼出来的,然后又随意地唱下去,没有规则,也没有统一的声线,与DVD碟片中完全不一样。那声音渐渐变得复杂起来,常常会有多种声音交织在一起,甚至形成和声;有时像模仿某一种乐器,又转瞬即逝,变成另一种乐器。这“乐器”其实只是听众的想像,高的时候像小提琴的高音,低又让人想到大号,各种声音的转换完全不可捉摸。

若以音乐分类,博比的音乐无法归类。从前有口技表演,惟妙惟肖,但都是模仿生活中的各种声音,不是音乐。但博比的表演从头到尾都是音乐,这正是他能出许多唱片并多次获格莱美奖的原因。

巴伐利亚广播乐团在上海

■ 左图为指挥家丹尼尔·哈丁,右图为小提琴家特兹拉夫

2005年的初冬,和央视的一个节目组来上海采访杨松斯,顺便在上海音乐厅听了巴伐利亚广播交响乐团的音乐会。记得上半场的曲目是贝多芬的第七交响曲。一乐章的引子中规中矩,正主题出来非常轻巧,木管尤其好。乐队全奏时不抢不拖,渐强做得十分自然。巴伐利亚乐团的声音像醇酒一样。贝多芬第七仿佛透着春天的气息,温暖亮丽,明媚一片。

杨松斯没有打算“创造”贝多芬,他只

是在“引领”“召唤”贝多芬,朴实而真诚地走进我们这个时代。他本人却躲进贝多芬身影的后面,不露声色,听任乐团和贝多芬一起歌唱。小快板的第二乐章肃穆庄严而又淡定,弦乐部分极有节制,营造出葬礼进行曲般哀恸的氛围。第三乐章的急板仍然紧凑干净。最后一个乐章,很多指挥都会赶速度,特别是现场,目的在于表现“酒神的舞蹈”的狂欢。但杨松斯和巴伐利亚的速度却是疾徐有序,张弛有度,他们不是酒神而是日神,高洁

◆ 胡尚文

光明,阳光灿烂。

下半场的曲目是肖斯塔科维奇第五交响曲,期待着杨松斯的爆发。果然,第一乐章一开始就充满张力,在逻辑的背后保留着节制与理性。在弦乐拨奏的乐段,节奏突然加快,气氛更为紧张。弦乐齐奏后管乐也跟了进来,喧嚣的声浪一直推演到高潮。管乐和打击乐一片肃杀,把听众带回到那个特殊的年代。第二乐章的小快板,结实的大提琴和低音提琴厚重而方正,引出木管时反而带有几分调侃和戏谑。慢板的第三乐章对指挥是个极大的考验,这是诠释第五交响曲的关键所在。三乐章的慢板既有深刻的沉思,又有白热化的展开。杨松斯的处理颇有些像普列文,这符合他内敛而不张扬的个性。弦乐声部异乎寻常的好,气氛自悲悯情绪之压抑让人喘不过气来,使我们触摸到作品的灵魂。四乐章的开场英气勃发,精神抖擞地进入了小快板。饱满的弦乐之后,铜管乐悲怆而出,打击乐引领出乐队豪迈的全奏。

那是7年前的往事,是我第一次在上海音乐厅移位后听音乐会,感觉声音有些“压迫”,乐团的能量没有完全释放出来。所以对今年3月8日东方艺术中心巴伐利亚的演出很期盼。这个团的曲目很广泛,声音绝对是“德国范儿”,贝多芬的《艾格蒙特》序曲、舒伯特的“第九”都是地道的德奥曲目,勃拉姆斯的小提琴协奏曲又是大家的最爱。大过其瘾是一定的,非此不知道还有什么能表达当下的心态。

和慧难得唱德、奥

◆ 任海杰

中国善出抒情女高音,也不乏花腔女高音,但出类拔萃的戏剧性女高音,凤毛麟角。和慧的成功,证明中国也能出这样的一流人才。自从2000年9月,和慧在美国洛杉矶赢得多明戈国际歌剧大赛第二名后,迅速成为中国在海外最为出色的戏剧女高音,获得无数荣誉,去年7月,和慧更是在意大利获得伊利卡国际歌剧奖。此奖是国际歌剧界最重要奖项之一,自1961年以来两年一届,颁发给歌剧舞台上最重要的歌唱家、指挥、导演和乐评。和慧是50年来第一位获此殊荣的亚洲歌唱家。

和慧的成功令乐坛瞩目,因此多年来她的演出日程排得满满的,鲜有机会回国献艺。十多年前她在上海演《阿伊达》后,就再也没有来过,所以不久前她与上交合作演唱瓦格纳的《爱之死》、理查·施特劳斯的《最后四首歌》,自然引起乐迷期待。

上交乐手在余隆带领下演奏《特

里斯坦与伊索尔德》前奏曲,过后,和慧接唱《爱之死》,甫一发音,即展现了她得天独厚的嗓音,字斟句酌,情感饱满。但也许她平时经常演唱的是意大利歌剧,对瓦格纳乐剧的把握尚欠火候,乐队在高潮时又没有适当“谦让”,令她唱得有些吃力疲惫。

理查·施特劳斯的《最后四首歌》属于艺术歌曲,没有故事情节,也不需戏剧张力,讲究的是独特的意境、委婉浓郁的情感表达、绵延圆润的声线……总之,唱法明显异于意大利歌剧。和慧的演唱非常用心,可以说有些小心翼翼,但唱惯了戏剧性强、又有故事情节的意大利歌剧的和慧,似乎一下子“转不过弯”,感觉上没有完全“到位”,唱法稍欠圆润,中低音部分不够沉稳。当然,更重要的还是意境。意境,是此类作品的灵魂。由此可见,要唱好《最后四首歌》,确非易事,放眼世界乐坛,有不少一流的女高音歌唱家,也是到了中晚期艺术修养臻于成熟时,才演唱或录制这四首歌。我们对和慧勇于挑战自己、勇于拓展演唱曲目的精神表示钦佩和赞赏,

也相信以后会有进步的表现。

在返场曲中,我们看到了希望——和慧加演的是理查·施特劳斯的《明天》,在她此次演唱的曲目中,这首艺术歌曲她唱得最好,松弛自如,气息顺畅,唱出了歌中的意境。

据悉今年9月,和慧将在上海大剧院举办她的独唱音乐会。

家住法华镇路的吴老师教授钢琴已有数十年,在周围街区很有名气。有一位学生最近搬家去了莘庄,学生的母亲为此发愁,因为开车送孩子去学琴单程就要一个多小时。吴老师的一位搞计算机的朋友建议她用Skype来进行远程教授,试了两次后发现省时、省事,家长也满意,皆大欢喜也。

Skype是一种网络即时语音沟通工具,利用Skype通过视频远程教授音乐,在国外已十分普遍。特别是比较冷门的乐器,教师数量相对有限,视频教授更是势在必行。美国西雅图有一个叫McClure的人,业余学习苏格兰风笛,他从网络找到一位在苏格兰非常有名望的老师,并通过Skype上课。McClure是病理学家,他在工作时经常要等待病理标本的送到,他就利用上班的间隙和远隔重洋的老师上课,不亦乐乎。

美国“全国音乐教师协会”经调查后认为,视频音乐课目前已遍布世界各地。时下已有音乐教师称:非“视频”不教——因为它有诸多优点:学生不会因刮风下雨而缺课;学生通常会把讲课录下供平时练习时回放;学生的年龄也不再是老师决定取舍的标准,纽约州有一位老师专门教授老年学生,年龄最大的已有79岁。

当然,视频音乐课也有缺陷,特别是在教授弦乐时,老师无法对学生手指的位置作微调,也有人质疑学习效果和面授有差距。此外,Skype对网络连接的要求很高,如果家里有多人上网的话,其他人在音乐课时必须让位。但可以肯定的是,今后,音乐教师面对的学生,不会仅限于居家周围,甚至会来自世界各地。新一代的乐团演奏员,必有一些人从孩提起,是完全对着摄像头学习演奏的。

视频音乐课正在兴起

◆ 周炳揆

ENCKET 东方票务

2月24日起售票

俄罗斯歌曲交响·合唱音乐会	3月23日	东艺
第五届亚洲青少年音乐比赛冠军巡演暨上音师生双钢琴演奏会	3月24日	贺绿汀音乐厅
自新大陆 东方交响乐团音乐会	4月14日	东方艺术中心
曹鹏和吕思清演绎俄罗斯经典	4月15日	音乐厅
麦斯基大提琴独奏会	5月25日	音乐厅
上海交响乐团乐季闭幕音乐会	6月30日	音乐厅
订票热线:962388		

一周音乐会
(2012.3.4-3.11)

3/4-5晚 大剧院 伦敦交响乐团音乐会 小提琴:萨拉·张 钢琴:马祖耶夫 指挥:捷杰耶夫
3/7晚 大剧院 马友友与丝绸之路合奏团音乐会
3/7晚 上海音乐厅 上海爵士乐团

3/8晚 东艺 巴伐利亚广播交响乐团 小提琴:特兹拉夫 指挥:丹尼尔·哈丁
3/8晚 上海民族乐团音乐会 独唱:林琳、王静
3/9晚 上海音乐厅 弗莱堡巴洛克管弦乐团音乐会 小提琴兼指挥:戈尔夫

3/10晚 奔驰文化中心 日本彩虹乐队演唱会
3/11晚 东艺 凯文·蔡斯与梅兰妮·摩根演唱会
3/11晚 城市剧院 美国南卡罗莱纳交响管乐团音乐会