

上周,第14届(2011年)柴可夫斯基国际音乐比赛获奖者音乐会刚在上海大剧院举行,两周后的5月24日,第13届(2009年)范·克莱本国际钢琴比赛金奖得主张昊辰又将在大剧院登台,演奏肖邦、贝多芬的钢琴名曲。

要不要去参赛

——从张昊辰独奏音乐会说起

◆ 钱世锦

目前全球国际钢琴比赛多达300多个,几乎每天产生一位国际大赛第一名。面对如此众多的国际赛事,无数学子到底要不要去参赛,似乎已经成了一道哈姆莱特式的难题。赞成者很多,反对者也不在少数。许多人以朗朗为例,来证明比赛得奖并不重要。确实,朗朗小时候虽然参加过几次国内赛事,但真正让他一夜成名的却是1999年临危受命,顶替瓦兹与芝加哥交响乐团演奏老柴钢琴协奏曲,戏剧性地一夜成名。

由于现在中国琴童不计其数,许多家长都抱着望子成龙的愿望,舍得花大本钱让孩子学习各种乐器。就如张昊辰,3岁半开始学琴,5岁登台,7岁起先后参加上海市钢琴比赛、第4届老柴国际青少年音乐比赛、第4届国际国际钢琴比赛均获第一名,19岁那年更荣获克莱本比赛第一名,从此扬名国际乐坛。但无数琴童中,能有这种幸运的毕

竟是少数。今天报名参加比赛并不难,但要在众多高手林立的比赛中脱颖而出可谓千辛万苦,压力可想而知。范·克莱本国际钢琴比赛考验的不只是技巧,更是作为演奏家必须具备的全面素质。

比赛最后的输赢都要由评委来定夺,而评委则是由不同经历、不同审美情趣的专家组成,有时甚至会发生水火不相容的场面。第10届国际肖邦比赛中,波格莱里奇由于演奏备受争议而在第三轮被淘汰,但评委阿格里奇为了表示抗议,随即退席,造成轰动一时的赛场新闻。但波氏也一举成名,登顶世界乐坛。

综上所述,尽管参赛并不是让世人发现音乐天才的唯一途径,但像中国这样音乐生态发展并不成熟平衡的发展中国家,多去参加各类比赛,仍不失为一条有效捷径。因此我们仍应该鼓励有才能的琴童去比赛,特别要到强手林立的大赛中去闯荡,去获奖。

英国利兹国际钢琴大赛的创办者、评委会主席范妮·沃特曼女士曾经在接受采访时对我作过一个形象的比喻,说“一个在国际比赛胜出的选手,就像一个泳者刚从家乡的池塘游进专业生涯的大海”。这个比喻很清楚地告诉我们,要想成为一名真正成功的钢琴家,需要面对的困难之多是难以想象的。

钢琴演奏最容易上手,却也最不容易成为高手。平庸的钢琴家多如牛毛,真正的高手却难得遇见。上海近年得天独厚的是,舞台上钢琴独奏会络绎不绝。于是摆在我们面前的困惑是,究竟如何区别它们之间的差别。一般听众冲着朗朗、李云迪的名声前往,音乐会结束后却不知所云。这是因为他们不知如何欣赏。其实任何一位有成就的演奏家,都有其独到之处。听音乐与学琴一样,一个音乐家能在众多同行中脱颖而出,必然经过勤奋多练之路。而对欣赏者来说,多听与广泛地听也是必须的经历。否则在名家的演奏面前,你依然一头雾水。

去年元旦前后的24小时内,本市有两场贝多芬《第九交响曲》演出,两位指挥家分别是库特·马苏尔和曹鹏。马苏尔时年83岁,曹鹏85岁。本报当时把两位指挥家的照片并排刊出。马苏尔虽然小两岁,却明显老态毕露,而曹鹏先生目光炯炯,更显精神。

最近乐坛爆出新闻:马苏尔于4月26日指挥法国交响乐团时不慎从指挥台上跌下,音乐会不得不中止。而4月15日曹鹏在上海音乐厅指挥上海交响乐团演奏整场俄罗斯作品音乐会,下台后依然精神抖擞,还拿起话筒对着听众讲话。非但没有气喘吁吁之状,还思路清晰,语言表达准确,足见最后长达50分钟的拉赫玛尼诺夫《第二交响曲》并没有把曹老拖垮。

曹老今年87岁,

宝刀不老曹鹏创乐坛奇迹 八十七岁指挥全套新曲目

是上交130年历史中最高龄的指挥家。现场听众见证了曹鹏先生的精神面貌,以长时间的鼓掌表示他们的敬意。然而多数人并不知情的是,整场音乐会的三部作品,曹鹏先生都是第一次上台指挥,其中《悬崖》还是国内首演。而下半场拉氏《第二交响曲》又分量很重。以87岁高龄对三本新总谱进行研读还要在排练中传授给乐队,这么繁重的工作,即便是57岁,也属不易了。

说起这几个作品,曹老坦承刚拿到节目时,曾经有过动摇,想过要改,“作品都长而重,我担心自己这么大年龄,体力怕不能承受,当然更怕影响音乐会质量,直到排练前还在担心。但是通过排练,我觉得很好,很愉快,便坚持下来了。”音乐会后是三满意:观众满意,指挥满

◆ 孙薇玲

意,乐队满意。演完后全乐队都对着曹老鼓掌,让他感到很高兴。由于多年没有指挥上海交响乐团,所以这个乐队对他来说几乎是全新的,熟悉的脸庞没有几张。但通过排练和演出,他对这个乐队大有好感,称赞他们作风好,修养好。

曹老第一次指挥上海交响乐团是在1959年,那时曹老在莫斯科音乐学院留学。1961年毕业后,曹老回国正式进上海交响乐团任常任指挥,至今已过半个世纪。80岁那年,上海交响乐团为曹老举行了一场纪念音乐会,包括庆祝从艺60周年,让他感到欣慰。

ENCKET 东方票务

5月3日起售票

瑞典隆德大学交响乐团音乐会 6月16日 城市剧院

姚珏小提琴音乐会 6月22日 上海音乐厅

订票热线:962388

要不要让孩子学琴

◆ 沈次农

钱世锦先生提出要不要参加比赛的问题,其实对很多年轻家长来说更纠结的问题是:要不要让孩子学琴。

这些年来的各种耳濡目染,让许多家长开始对让孩子学琴有了新的看法。他们注意到孩子多半不愿意弹琴,也注意到许多琴童在考出10级证书后再也不愿坐回琴凳的现实。10级之前,已有不少琴童落马。而一纸10级证书,其实仅证明你曾经是个业余钢琴学生。

进入专业学校学习,让人纠结的问题就更多和更复杂。学生之间有层次,教授之间也有层次,学校之间更有层次。谁高谁低就看你能否在层出不穷的竞争中最终出人头地。

这是一条充满变数的路。虽然出现了朗朗、李云迪、王羽佳这样的出类拔萃之辈,现在又有了张昊辰,但能达到这个高度的概率,实在小

而又小。这座高耸入云的金字塔从一开始就不断有人中途而退,而无论你是在哪个高度。

虽说榜样对望子成龙的家长充满诱惑,但当家长们在消耗了大量的财力人力之后,在孩子完全没有了童年的欢乐之后,在努力前行的路上不断遇到各种无可奈何的社会力量之后,许多家长终于明白这条路并不是自己咬咬牙就可以走到顶点的。或许这还是在孩子的音乐天分得到肯定的情况下。

因此,对于少数几个成功者,虽然人们多半只看到他们面前的鲜花和荣耀,但只有他们自己才明白,这份荣誉是来得多么的不容易。郎朗父亲当年的经历已经众所周知。而人们永远无法知道的是,有多少家长可能付出的代价远超朗朗父亲,但最终却一事无成。

追寻三百年前制琴大师的灵光

重现意大利顶级古琴遥远的绝响

◆ 肖龙

为了重现斯氏琴和瓜氏琴的音响效果,后人精心模仿大师们的琴型和尺寸,并在选材和制作工艺上狠下功夫,甚至运用先进科技手段,从声音、材料、工艺、油漆配料等各个方面,对意大利古琴进行全方位的分析,并运用到提琴制造中。但无论怎样,其音色总是略输一筹。

人们传说,斯特拉蒂瓦里用一种神秘的油漆,能让琴发出独特的声音。更有人宣称,对意大利古琴的简单模仿和复制是不可能的。这些琴不仅仅是一件乐器,它们本身就充溢着灵性的生命体,是精神与物质的精妙结合。现代科技可以制造一部精密机械,但无法创造一个有灵魂的生命体。

莱奥哈德承认,油漆确实能影响琴的音质,斯氏琴的神秘油漆配方确实失传了。借助现代技术,后人得以更多地了解斯氏琴的油漆配方,但这种油漆对提琴品质的作用不应过分夸大。实际上,小提琴制作没有秘不示人的诀窍,当代的制琴师仍有可能造出优秀的小提琴。

优秀制琴师首先要具备超凡的记忆力,要尽可能地记住所有看见过、听到过和触摸过的经历和感觉,包括

每一把小提琴的特性、每一次制作和修补的经验教训、甚至每一块木头的不同特性。这些虚无缥缈、瞬间即逝的经历和感觉,很难转化为数据,不能变成图形和表格,也无法被现代仪器所记录。制琴师要不断地将经年累月的记忆进行梳理、分析、领会,从而提升自己的制琴技艺。掌握这种记忆力极其困难,很多现代制琴师宁愿相信测量仪器,也不相信自己的感觉。

优秀制琴师还必须熟练使用传统工具。在提琴的关键部位,每一刀,每一凿,都考验制琴者的技巧和功力。一般学徒需要十年左右才能熟练掌握传统工具,而功力的提升则没有止境。前辈制琴大师正是在工具的使用上,展现出了深厚的功力和高超的技巧。

好琴的关键是木材。适合造琴的木材有一种独特的“响应”特性,这种特性无法用科学参数来描述。优秀的制琴师对好木材有一种“感觉”,通过触觉、听觉、视觉甚至直觉,便可确定一块木材的好坏。中国历史上有“焦尾琴”的故事,也是闻声知良木,以此获得好琴的例子。木材确实是好琴的基础,而具备挑选好木材的慧眼,则是制琴师的能力。很多现代制琴师放弃了基本功

的训练,转而求助于现代仪器和一大堆数据,这对制琴技艺的提升没有多少帮助。很多制琴师还有个缺点,他们认为新琴需要经年累月的演奏才能出好声。为了早点卖好价钱,他们把新琴的琴身做得很薄,使得新琴的声音听起来非常好,但强度不够,很容易破碎。意大利顶级古琴的用料很厚重,这样的琴经久耐用,并且随着演奏家的使用,木头的共鸣性能越来越好,声音品质越来越高。现代制琴师不是没有技术,也不是没有好材料,而是缺乏正确的制琴理念和等待的耐心。

三百年前的意大利制琴大师日出而作,日落而息,与大自然融为一体。他们走进树林,仅依靠听觉和触觉,便知道哪块木头能做小提琴。他们记得每一块木头的特性,每一刀下去的感觉,每一张面板的弧度、每一种油漆的特性,每一个模具的尺寸,每一把小提琴的声音特性,精益求精,锲而不舍地追求最高品质。

莱奥哈德认为,现代技术要面向未来,而制琴工艺则要面对过去。现代人制作的小提琴有可能达到古代大师的水平,但这需要制琴师自身的天赋与努力,也需要时间去证明。(三)

音响问答

Q&A

问:家中的双声道音响的声音效果一直不很满意,不知道问题出在哪里,能指导一下该如何更换器材吗?

答: 音响器材的搭配有个“系统环链”的概念,可以理解成系统是由若干“链条”组成。如果搭配合理的话,意味着每个“链条”的质量是相近的。此时“性价比”最高。也有可能其中一件配置不妥,出现“薄弱”的链条,影响到系统整体音效的正常发挥。

对成套器材,在没有经验的情况下要找出薄弱环节有一定的难度。实用的方法多半是用替换法来试验。如果有条件,请先试着更换功放,感觉一下是否有改善,再不满意的话可以替换音箱,如此试验下来应该能够得到满意的声音。

朱大刚 主持