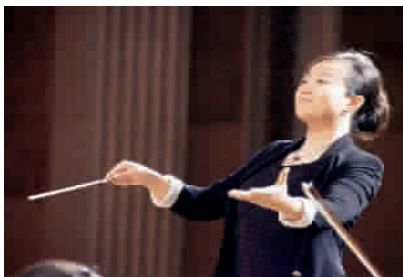

海外学子回国参赛 指挥台上比高低

◆ 唐若甫

李昊冉

景焕

焦阳

指挥之于乐团类似教练之于球队,日常训练和临场调教至关重要,现场激情和瞬间的奇思妙想都能创造奇迹。两者的成才之路也同样艰辛。对于年轻指挥,临时救场、求拜大师门下和参加比赛不失为出人头地的三条捷径。若非如此,年轻指挥的出位也是难上加难。因此,6月中旬在青岛举行的首届李德伦全国指挥比赛格外引人注目。

国内指挥比赛并不多见。1993年文化部在广州举行首届全国指挥比赛,名次揭晓后,22岁的李心草获第一,29岁的俞峰获第二,23岁的傅人长获第三。三位获奖者如今都名声在外。李心草是中国国家交响乐团常任指挥和韩国釜山爱乐乐团音乐总监,俞峰是中央歌剧院院长,傅人长在柏林和厦门的乐团均有要职。

再早些年,没有比赛,只有选拔赛,也就是音乐学院选送学生出国代表国家参赛。俞峰、胡咏言和邵恩都是两次选拔赛的优胜者。

2004年,中国成立了指挥学会,并于2006年11月在深圳举办了全国性的指挥比赛,也被称为“第二届全国指挥比赛”。夏小汤、陈琳、焦阳、林大叶依次获第一到第四名。其中林大叶和夏小汤是如今发展最为酣畅的获奖选手。而俞峰从1993年的获奖选手摇身一变而为2004年的评委会主席。

今年的李德伦指挥比赛,焦阳和陈琳也都报名参加了。焦阳现在在美国耶鲁大学音乐学院深造,一路闯关进入决赛,最终获第二名。第三名由正在美国辛辛那提大学就读的景焕获得。第一名空缺。另一位呼声很高的选手李昊冉目前求学于柏林汉斯·艾斯勒音乐学院。在决赛中,他以肖斯塔科维奇《第十交响曲》群情激昂的第四乐章获得最为热烈的观众掌声,但最终却被评委会“扫地出门”,仅获决赛证书。这个结

果让观众席普遍感到愤愤不平,也给“被出局”造成巨大的心理负担。

很多人都无法理解李昊冉的出局,想必他自己也难以接受。公布名次后到第二天的颁奖音乐会前,他便“人间蒸发”了,只留下那让人过瘾的音乐。但一位评委在与笔者私下沟通时,对李昊冉的评价是“失控,备感惋惜”。也许这是对现场多数观众看法的一种过于冷静的解释。面对李昊冉肖斯塔科维奇疾风骤雨般的音乐,

另两位决赛选手都选择了德彪西《牧神午后前奏曲》,一首用音色和旋律勾勒古怪陆离童话世界的乐队作品。这让人不由地想起20年前俞峰与李心草的竞赛——俞峰的突然爆发同样获得现场多数人的叫好,但最终却是稳重的李心草夺魁。参加过这两次比赛的资深人士都觉得历史的巧合不可思议。而今天,俞峰和李心草都坐在评委席中。当然,最终人们记住的是指挥,而忘却的是他们参加过的比赛。

听巴伦博伊姆的「贝多芬」

◆ 赵建人

德意志民族有着很深的哲学渊源,作曲家贝多芬一生喜爱哲学,尊崇自由平等博爱的思想,年轻时还去波恩大学旁听哲学课。演奏他的音乐,是应该有一点德国古典哲学味道的。贝多芬一生写了五部钢琴协奏曲,还有一部《D大调钢琴协奏曲》,改编自他的小提琴协奏曲,通常不计在内。这张蓝光碟记录的是2007年德国鲁尔钢琴节,巴伦博伊姆担任独奏兼指挥,与柏林国家歌剧院管弦乐团合作,连续三个晚上演绎《贝多芬钢琴协奏曲全集》的盛况。演出在德国鲁尔区中部城市波鸿举行,音乐厅的内部装饰极具现代意识,仿佛一间大型厂房,音响效果却极佳。巴伦博伊姆与乐队的配合默契,丝丝入扣,在钢琴与乐队之间的对话中,不时碰撞出耀眼的音乐火花,往往一曲奏毕,全场观众掌声雷动,经久不息。真的是好久没有看到如此精彩的演出了。

和他的九部交响曲一样,贝多芬的五部钢琴协奏曲也闪烁着德国古典哲学和新兴资产阶级民主思想的灿烂光芒。铿锵有力的钢琴声中,人们真切地感受到法国大革命弥漫的硝烟。在乐坛闯荡了几十年的巴伦博伊姆,在这方面的探索和表现显得愈加老辣、功力深厚,他的演绎大气磅礴,如史诗一般恢宏,一派纯正的德国古典音乐风格。这是人性中的至洁至纯。

写《第一钢琴协奏曲》的青年时代,贝多芬也是一位“少年维特”。他写得朝气蓬勃、诗意盎然。尤其是第二乐章:最缓板,浪漫得像一首抒情诗。在演奏这些优美宁静的乐句时,巴氏对触键十分讲究,尽力使琴声更加纯净朴素、晶莹剔透,让人联想到恋人在皓月朗照、波光粼粼的湖边携手徜徉的动人情景;肯普夫曾说过:“世间所有钢琴协奏曲中,要数贝多芬《第四钢琴协奏曲》最美。”巴伦博伊姆在弹这部杰作时,以十分真挚的情感,进行异常精致的艺术处理,着力强调其中不少乐句的歌唱性和抒情性,听来简直是如沐春风、如闻天籁,强烈地抚慰、净化人的心灵;至于笔者最爱的《第五钢琴协奏曲》,巴氏的演绎自然是金戈铁马,是巨澜狂涛,是风雷激荡,是灿烂辉煌到了极致的金秋田野,而其中对速度、节奏的把握又恰到好处,没有让音乐变成“脱缰的野马”,张弛有度之中,彰显出历史的沧桑和哲理的厚重。多看几遍这张碟片,你会满怀欣喜地品尝到:巴氏是怎样一边演奏钢琴,一边用自己的表情、眼神和其他肢体语言,细致入微地,有时疾如闪电般地,启发、暗示和严密掌控着乐队,把贝多芬的这些经典演绎得至臻完美。

3月15日,牛牛从波士顿飞往利物浦,进行他的第三张个人专辑录音《李斯特:钢琴改编曲》。仅两天,牛牛便完成全部曲目的录制,EMI英国总部的专业录音团队对其赞不绝口。

录音在圣马利天使教堂,这是利物浦爱乐乐团的大本营。第一首改编自圣桑《骷髅之舞》,英国的钢琴调律使用的是欧洲标准音440Hz,而不是牛牛惯用的442Hz,他并没有因为调律的差别而感到不适,积极地与制作人——EMI古典部总裁安德鲁·科纳尔沟通,反复尝试寻求最好的音色,将这首神秘、恐怖的音乐表现得淋漓尽致。

之后,舒伯特、瓦格纳、帕格尼尼等大师的作品接踵而至。李斯特继承了克列门蒂、贝多芬的动力性钢琴音乐传统,追求令人眩晕、炫技性的钢琴演奏风格。辉煌的技巧、狂放的气势以及他对歌剧与艺术歌曲的改编都令牛牛陶醉。这张专辑录制的曲目均由EMI总公司精心挑选,杰出的作品及充满挑战性的技巧要求都被牛牛超越年龄的纯熟能力完美展现,充满个性的演绎令人赞叹不已。

原定三天的录音计划,牛牛用两天便完成。安德鲁说整个录音过程结束后,脑海中还

14岁牛牛完成第三张录音专辑

◆ 吴同

是那动人心魄的音乐。他评价这是一份绝对高水平的录音。牛牛也很开心,能在这座华丽的大教堂,配合EMI总部的专业录音及拍摄团队录制新专辑。据悉,专辑的后期制作将在世

界唱片录音史上拥有顶级地位的伦敦 Abbey Road Studio进行。

牛牛于10岁发行首张个人专辑《牛牛——莫扎特》,于次年在日本上市,成为日本2009年最高销量的古典唱片。2010年5月,牛牛的第二张专辑《肖邦练习曲》,是全球录制该套曲目的最年轻钢琴家。

6月,牛牛在日本巡演13场,7月在台北演出后,将于28日在汤沐海的指挥下,于上海东方艺术中心演出普罗科菲耶夫《第二钢琴协奏曲》。

4年前,10岁的牛牛签约EMI百代唱片公司,成为全球最年轻的签约国际品牌专属古典钢琴艺术家。如今,稚嫩的“天才少年钢琴家”已出落成高瘦又白净的大男孩,与其年龄不相符的成熟与稳重和他骨子里那份求新求变的创新精神让人不敢相信他还只是一个14岁的孩子。

史瑞克进入音乐剧

◆ 陶辛

《怪物史瑞克》中的“怪物”的学名叫 ogre,中译为“食人魔”。这是一种传说中的族类,青面獠牙凶悍残忍且力大无比。在当今的电子游戏中,还时常能见到此物的踪影,当然是恐怖魔兽角色。

1990年,83岁高龄的美国老爷爷斯泰格(William Steig,1907-2003)出版了一本名叫《史瑞克》的儿童漫画书,虽然 shrek 这个名字的原意是“恐怖”,主人公的行为确实很粗鲁,但这个魔兽并没有如通常的童话中那样被杀死,而是找到了一位更丑的公主做伴。形象仍是绿莹莹的皮肤,但已不再有獠牙;圆圆的大脑袋上长出两个小喇叭似的小肉耳朵,很是滑稽。

美国电影公司“梦工厂”看上了这个形象并把故事作了延伸,2001年推出旗下第一部动画片《史瑞克》,并乘胜在2008年推出同名音乐剧。这也标志着继迪士尼之后,美国音乐剧这潭深水中又冒出了一条大鳄。

《安塔爾》◆ 任海杰

近读美国人奥斯卡·汤普森著《德彪西》,在谈到俄罗斯作曲家时,德彪西特别提到了里姆斯基-科萨科夫的《安塔爾》,称其为“纯粹的杰作”。通常我们熟悉里姆斯基-科萨科夫的《西班牙随想曲》《天方夜谭》,尤其后者,上演率高,唱片也多。而《安塔爾》平时很少被提及。我正巧有一张斯维特兰洛夫指挥俄罗斯交响乐团的《安塔爾》,便取来听。

里姆斯基-科萨科夫的《安塔爾》是根据6世纪阿拉伯诗人安塔爾的传奇故事创作的,乐曲描述安塔爾离开世俗世界,前往废墟帕米拉,发誓诅咒曾背弃他的人。后来他在梦中见到帕米拉女王,精灵娜莎,娜莎答应赐予安塔爾人生

最大的喜悦。安塔爾梦醒后,发现自己仍躺在废墟。娜莎赐予安塔爾的,最初是复仇的喜悦,其次是权利的喜悦,最后是爱的喜悦。最后安塔爾怀抱这娜莎,两人相拥而死。

《安塔爾》有两个主题:安塔爾和娜莎。安塔爾的主题为主(强),娜莎的主题为辅(弱);更突显的是,安塔爾的主题不仅统领全曲四个乐章,而且丰富多变,形象鲜明,色彩绚丽。各种乐器依次奏出安塔爾主题,旋律极为动听,显示了里姆斯基-科萨科夫作为配器大师的卓越才华。

《安塔爾》另一大特色是巧妙地将独创性和综合性融化于一体。我们会在其中隐约听到格林卡、李斯特、巴拉基列夫的音调,但里姆斯基-科萨科夫用东方音乐的元素将其“整合编制”,融化之,创作出了属于自己独特风格的音乐。

感谢德彪西,提醒我们不要疏忽《安塔爾》。

家格里的名曲《朝景》的旋律,公主与老鼠精的那段踢踏舞显然是从百老汇经典《群舞演员》的终场歌舞《One》中来的。皮诺曹、小飞侠、女巫、三只小猪和三盲鼠等众多童话角色的戏份,也比动画片中增加了很多。比较出彩的还有矮子国王法夸和那条既会喷火也会飞眼儿的母龙。在音乐上,古典、民谣、R&B、放克,乃至更为古老的黑人福音歌等多种风格的混搭也成了一种艺术态度的宣示。

又想起了正在网上爆红的父女版MV《因为爱情》。虽然老套且时常会被忘记。而一旦被提起,我们还是愿意相信那种单纯到无需解释的魔力,希望看到那种幸福的模样。

一周音乐会 (2012.7.8-7.15)

- 7/10 晚 东艺 雷内·伯曼与薛颖佳大提琴、钢琴音乐会
- 7/12 晚 东艺 英国威尔士 BBC 交响乐团音乐会 指挥 蒂埃里·菲舍尔
- 7/12 晚 城市剧院 敦煌国乐古筝比赛颁奖音乐会
- 7/13 晚 大宁剧院 南非纳尔逊·曼德拉都大学合唱团音乐会
- 7/14 晚 贺绿汀音乐厅 少儿钢琴展播秀决赛音乐会
- 7/15 晚 大剧院 上海国际钢琴大师艺术周开幕音乐会

ETICKET 东方票务

6月28日起售票

孙梅庭钢琴独奏会 8月5日 音乐厅

上海爱乐乐团室内乐音乐会 9月16日 大宁剧院

订票热线:962388