

韩闻放 12岁成上交音乐会独奏家

◆ 沈次农

上海交响乐团近年频频邀请国外音乐大师参与演出,令乐迷兴奋不已,票房也常爆满,一改以往国内乐团出票普遍不佳的窘况。孰料上周六的一场演出,“上交”请来的独奏家韩闻放年仅12岁,让观众普遍不解:名既不见经传,也没见是哪届国际比赛的获奖者,怎么就坐上“上交”的独奏席呢?何况还是指挥家陈燮阳的指挥?

然而当贝多芬《第一钢琴协奏曲》的琴声响起,大家就安静了。“有力的触键、清纯的发音、平稳的节奏,韩闻放的琴声引导我们进入‘乐圣’清新美丽的音乐世界”,资深乐迷刘蔚在音乐会后回到家里这样写道。

其实我听韩闻放的琴不是第一次。去年在一个地区少儿钢琴比赛当评委,第一名就是韩闻放。当时就觉得他与其他选手相比差距

好大,像是专业学校的学生。一问,说来自北京,便未深究。这回知道了,原来韩闻放的那个第一名,只是他许多第一名中的一个。有些比赛由琴行主办,最高奖往往是一台钢琴。而韩闻放家里已经有5台钢琴是他“捧”回的奖品。

韩闻放的学琴经历也与众不同:生于辽宁鞍山,家里并无音乐背景,母亲是做幼儿早期教育的。只是因为觉得音乐对幼儿的大脑发育有帮助,便让他学钢琴。4岁那年参加刘诗昆幼儿园的钢琴比赛,一不小心就拿了第一名,引起刘诗昆的注意,建议他到北京学习,于是举家到北京。

音乐的天空从此对他敞开。听母亲说,韩闻放从小学琴不用她操心。而这个孩子对学习也特别专心,学得特别快,还特别愉快。由于父亲

工作的原因,他家多次在北京上海之间来回搬迁,母亲说像随军家属一样,这里住两年那里又住两年。于是韩闻放只得到处拜师。奇怪的是他虽然面临不同的教师,琴技却天天向上,丝毫没有因教师不同而左右摇摆,停滞不前。不过为他上课的也都是业界鼎鼎大名的音乐教授,比如上音的吴志杰、林尔耀、杨晏如,北京的邵丹、丁爽诺等,甚至傅聪、陈宏宽也为他上过课。虽然知道名家都各有特点,看法常常迥异。但韩闻放小小年纪,似乎也懂得兼收并蓄,博采众长。总之随着年龄的增长,琴弹得越来越深,受到的关注也越来越多。而韩闻放始终处于多位教授的授课中,并不像多数琴童只认准一个老师。

终于有一次他有机会弹琴给余隆听,同样受到称赞。这是去年的事。不久就接到余隆的邀

请,让他参加上海交响乐团“完全贝多芬”的系列音乐会演出。韩妈妈闻讯大感惊讶,因为她打听到参加这个系列演出的钢琴家都很大牌,比如许忠、张昊晨等。在他们面前,韩闻放算什么?但余隆心里有底。第一次与乐队合奏后,陈燮阳高兴地对韩妈妈说:“没问题,很好。”

托马斯与旧金山乐团的凝练美

◆ 张可驹

托马斯(Michael Tilson Thomas, 乐迷简称MTT)与旧金山交响乐团访沪,在东艺连开两场音乐会。本人慕名而去,感到实至而后名归。

我们多少都听过名指挥与名乐团的合作,效果却“没那么好”的演出。客席指挥在不同乐队间飞来飞去会增添不确定性,首席指挥频繁跳槽也不少见。而要真正塑造一种交响乐风格,除非指挥与乐队长期磨合,否则很难做到。MTT成为旧金山交响乐团的掌门人已17年,如此稳定的合作,在今天相当罕见。

MTT最拿手的是现代音乐和马勒,11月14日音乐会却近似“拉赫玛尼诺夫专场”——《帕格尼尼主题狂想曲》与《第二交响曲》,这让我感到新鲜。

在“狂想曲”中,指挥与乐队呈现了在老一辈名家手中才能听到的东西:细节中的千锤百炼,乐队音响整体上的凝聚感。演奏家们不仅技术高超,更能够进一步超越技巧,达到深深的默契。MTT像外科医生那样,细细剖析作品迷人的管弦乐法,而非一味推动浪漫情感的奔流。他维持乐队与独奏钢琴的平衡十分用心。王羽佳的演奏也可谓精彩。她弹出漂亮的音色,颗粒分明而不枯干。无论抒情还是“放电”,钢琴家都能尽职尽责。

《第二交响曲》的演奏更精彩。此曲秉承柴科夫斯基的浪漫风格,但比老柴多出一份散文式的感怀。作曲家沉浸在阴郁而宽广的抒情性中,直到后两个乐章才渐渐走了出来。MTT与旧金山乐团风格特点完全浮现,我称其为“凝练与集中力的美”。乐队音响从不铺张,每一组乐器的音色皆美,但无论在线条的塑造,还是整体的音响造型方面,他们首先注重的不是表现气势或美声,而是追求一种凝练感,一种音响的品格。

乐队似乎能在每一细节上都保持高度的集中力,演奏有一种非凡的专注。细节之美好像一刀刀被雕刻出来,同样可贵的是含蓄,却极敏锐的节奏感。抒情的旋律在全奏中流淌时,音乐的外观总是内敛的。可在情感的表达上,又能切中要害。尤其第三乐章,作曲家的旋律天才登上高峰,演绎者的音乐表现亦达顶点。那个美妙的旋律最初出现时,听者的心大概已经被它俘虏了。整个乐章表现出非凡的控制力,尾声渐弱的效果令人心荡神驰,如果不是太过陶醉的话,我都想在乐章间鼓掌。

一首不算热门的交响曲最终竟赢得全体起立鼓掌。事实证明,要攀登交响乐艺术的高峰,明星组合仅是第一步,排除万难,追求稳定而有成效的合作才是关键。

即兴是她的灵魂

——听爵士女星珍·梦海的现场表演

◆ 许锡铭

一年一度的上海爵士音乐周已经结束,尽管演出阵容中有大牌明星劳拉·费琪,有集爵士、古典和吉普赛风格于一身的小提琴家罗比·拉卡托斯,但我感兴趣的却是来自美国的女歌星珍·梦海(Jane Monheit)。

数年前曾听她的圣诞歌曲CD《The Season》(季节),一下就被她另有一功的多元风格所吸引。随后我就常在网寻找她的录音欣赏。珍·梦海被认为是传统意义上的爵士歌手(区别于歌舞厅或百老汇式歌手)。她的嗓音无瑕如玉,甜美却不腻俗。她常常让伴奏停息,独自低吟轻吟,然而其古典功底的假嗓音排除了慵懒之情,令人屏息细品。珍·梦海的音乐形式融合了上世纪30—50年代爵士乐中的多种流派,甚至包括音乐剧、拉丁、波萨·诺瓦等多种风格。她常在同一首歌里涵有几种风格,而又在不同场合唱同一首歌,却“面目全非”。有时慢歌唱快,有时快歌也变成徐徐倾诉,变化无穷。

珍·梦海生于1977年,成长于纽约长岛的一个音乐世家。祖母和姑妈都是专业歌手,父亲弹班卓琴,哥哥是摇滚吉他手,她自己则学单簧管。少女时她就梦想将来投身爵士乐,她的偶像是当时被称为爵士歌坛第一夫人的艾拉·费兹杰拉德(Ella Fitzgerald)。

1999年她从曼哈顿音乐学校获得音乐学士学位。第二年她便出了第一张专辑《Never Never Land》(忘忧谷),此专辑在Billboard(公告牌)爵士榜单上停留了一年多。2001年发行的《Come Dream With Me》(梦海)专辑,第一周进榜即获Billboard爵士

榜冠军,并蝉联13周。2001—2002年展开欧美巡回演唱,反响热烈。她的韵味被媒体誉为“继艾拉·费兹杰拉德之后最美的爵士女声”。

听珍·梦海的现场,感受到的魅力大大超越其唱片。凭借即兴发挥,她可以将一首歌曲的篇幅扩充近一倍。先来一个长长的即兴引子作铺垫,使听众耳熟能详的优美主旋律千呼万唤始出来。主歌唱了一段,即兴好戏出场,有时还请钢琴、贝司、爵士鼓各献一番即兴身手。音乐会上她唱了那首她两岁时就学会的《Over The Rainbow》(飞越彩虹),其中的即兴段,在钢琴轻击的碎音伴随下,珍·梦海的迂回淡雅的低吟,将听众带进梦幻的意境。

即兴是爵士乐的灵魂,即兴也正是珍·梦海的灵魂。

音响问答

Q&A

用低音炮弥补小音箱的低音

朱大钢 主持

问:我的双声道系统用的是小型台式音箱,低音少了点,但又不打算更换音箱。有人建议添一个有源低音炮,我想先咨询下是否可行?效果会好吗?

答:如果对低音播放没有过高的要求,添

低音炮是完全可行的,只是需要有经验者调整低音炮的摆位和频率设置参数,将台式箱和低音炮两者的低音频率合理地衔接起来。如果缺乏经验,会感觉难度较大,有可能产生低音的重叠、抵消或衔接不上。

语言第一,还是音乐第一?这是格鲁克歌剧改革时就出现的争论命题,是一个纯艺术的命题。

音乐家弗拉曼德认为应该是音乐第一,诗人奥里维认为应该是语言第一,两人把争论聚集到主人公爵夫人玛德琳身上,因为两人都爱着玛德琳。如果她同意谁的观点,那么也就意味着谁赢得玛德琳的爱情。虽然玛德琳有些偏向音乐,但感到语言同样重要,她感到难以抉择……

这就是理查·施特劳斯的最后一部歌剧《随想曲》的故事情节。在歌剧创作领域,理查·施特劳斯向以题材、风格多变著称。最初他以激进前卫的《莎乐美》《埃莱克特拉》震动乐坛,后又迅即“倒退”转向温文愉悦、诙谐幽默的传统形态《玫瑰骑士》;他既有半人半神的《阿里阿德涅在拿索斯》《没有影子的人》,也有维也纳世俗风情的《阿拉贝拉》……

当《随想曲》于1942年10月28日在慕尼黑首演时,更让人有些摸不着头脑。想想

理查的《随想曲》

◆ 任海杰

吧,那时欧洲硝烟弥漫,腥风血雨,二战正处于关键时刻,被称为二战转折点的斯大林格勒战役正胶着对峙,而施特劳斯却在此时拿出一部如此风花雪月、谈艺论道的歌剧,似不食人间烟火者所为。于是有人认为,这是施特劳斯故意为之,因为从二战开始后,他的处境越来越尴尬。他既不想为纳粹擦脂抹粉,又不能得罪纳粹,唯一的出路也只能“纯艺术”了。

相比较他的一些热门歌剧,如《玫瑰骑士》《莎乐美》等,《随想曲》的上演率并不很高,这主要缘于它独特的品格和演唱的难度。欣赏《随想曲》这样的歌剧,不是听热闹,而是品门道,需静心玩味。还有一点很重要,全剧要有一位才艺双全的大牌女高音(饰演伯爵夫人玛德琳)镇场。

前辈德国女高音施瓦茨科普夫曾是伯爵夫人的不二人选,她不仅在舞台上演唱,还录

在挑选低音炮时,尽可能选购知名品牌,否则有可能仅仅加强了低音响度而低音的频率并没有真正降低。

低音效果较好的高保真音箱为了达到较低的低音频率,一般是在箱体内存置合适的低音单元,然后设计精密的分频器和箱体来完成低音的重放。这种结构要优于外置低音炮的方式。

过唱片。然而对当今的乐迷来说,没有戏剧性的情节,没有动人的唱段,要静心坐听两个半小时并非易事。现在唱片市场上有两款DVD《随想曲》比较引人注目,一是1993年由卡娜娃主演的旧金山歌剧院版;一是2004年由弗莱明主演的巴黎国家歌剧院版。卡娜娃和弗莱明都是演唱施特劳斯的高手,且容貌端庄。然两者比较,还是卡娜娃更胜一筹。说实话,我对卡娜娃的嗓音一直不敢恭维,尤其是她演唱的意大利歌剧、法国歌剧,总感觉用嗓没有到位,差那么一点火候。但她的身材仪表、天生丽质,绝对是风姿绰约、风采迷人,在歌剧舞台上可以说是万里挑一。她的这些综合优势,终于在玛德琳身上得到了充分的、淋漓尽致、浑然天成的体现。如果说她在《玫瑰骑士》中的元帅夫人还有人可以一比的话,那么她在《随想曲》中塑造的伯爵夫人,恐怕很难再有人能超越她了。

『恺撒堡杯』钢琴赛揭晓

◆ 张可驹

由市教委、上海国际艺术节中心主办,上海大学承办的“2012首届上海市高等学校‘恺撒堡杯’钢琴比赛”,于11月18日在贺绿汀音乐厅举行决赛暨颁奖音乐会。

全市五十多所高校近四百名选手经过初赛、复赛的激烈角逐,产生由复旦、交大、同济、东华、上大5所高校的9名选手进入决赛。最终,独奏组的复旦大学平由植、四手联弹组的上海大学张小雨与钱晨晨、双钢琴组的张小雨与陈遇安摘取各组桂冠。

本次比赛突破了通常单纯以演奏为形式的局限,以多种形式诠释钢琴演奏艺术的魅力。同时为体现参赛者的综合素质,增加音乐即兴演奏的项目,以考察选手对音乐的理解力、创造力和表现力,包括对美术、文学、电影等其他艺术领域的感知能力与审美能力,对参赛者的艺术修养与音乐创意表达提出了较高的要求。

决赛当日,著名指挥家曹鹏执棒城市交响乐团,与三位独奏获奖者合作演奏钢琴协奏曲。

ETICKET 东方票务

11月15日起售票

心在歌唱——亲民音乐会 12月15日
上海音乐厅
卢凯彤音乐会 12月7日 浅水湾文化艺术中心
2013新年音乐会 12月31日-1月1日
艺海剧院
2013新年音乐会 12月28日 贺绿汀音乐厅
订票热线:962388