

一首中国曲目就是一种打开方式

——细看上海国际小提琴比赛如何深度推广中国文化

■ 折扇抽签也是一种打开方式

马上评

体会中国之美

上海国际小提琴比赛每年都会安排由世界各地顶尖小提琴家、作曲家、指挥家或教育家组成的评委团,深入体验传统文化。首届活动期间,他们去了青浦课植园,隔着一道小河,欣赏了张军领衔的庭院版昆剧《牡丹亭》。此番第二届,他们又在一个徽派古宅中,邀请书法家为自己在折扇上写名字的中文。“折扇”是今年大赛的视觉主题。此前,选手们就是通过折扇的“折动”来进行“抽签”的,评委目睹过选手为如何打开折扇绞尽脑汁,甚至当场撕扇。所以,他们一个个小心翼翼地打开折扇……

中国传统文化的打开方式要多样。中国传统文化的打开方式“打开方式”更要讲究。打开方式对路,那就事半功倍。小提琴大赛润物细无声地通过必选曲目、评委郊游等活动,把传统文化分解为旋律、故事、情感、美食、书法、戏曲等,让西方艺术家在比赛期间,体会到了中国古人的生活方式之美;让欧美青年小提琴手深入西方音符、中国旋律背后的情感、故事与哲思。这样的打开方式,谁都会甘之如饴。 朱光

■ 奥尔加·什劳布科娃

打响四大品牌三年行动计划

著名俄罗斯小提琴家扎哈尔·布朗作为评委参加体验中国传统文化活动时,面对折扇小心翼翼地寻找如何打开的“机关”,首届上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛第四名斯特凡·塔哈哈如今的巡演曲目中多了一曲《梁祝》,日前刚落幕的第二届小提琴比赛“最佳中国作品演绎奖”获得者捷克选手奥尔加·什劳布科娃因为爱上了陈其钢创作的本届中国曲目的“必选动作”《悲喜同源》而开始学中文的音律……一个小小的规则“参赛选手必须演奏一首中国曲目”,让全球各地顶尖艺术家和生机勃勃的青年选手,向中国传统文化靠拢了大大的一步。

《梁祝》成为海菲茨学院教材

小提琴家丹尼尔·海菲茨是首届和此次第二届比赛的评委,也是海菲茨国际音乐学院的创始人和艺术总监。在首次担任评委时,他发现必选曲目《梁祝》非常好听,选手们更是做足了功课。他们不仅上了首演者俞丽拿的演奏分析课,还在课上了解到这首曲目的有些旋律来自越剧《梁祝》。接着,他们就反复观看越剧视频,琢磨弦外之音。演奏得好,就是寄情于弓弦,所以,他们还要看“懂”这个悲剧。因而,还有更认真的日本选手开始学中文……

一时间,全上海的《梁祝》谱子卖空。选手和评委都在研究这首曲目应该如何抑扬顿挫。必选曲目还有一首是莫扎特的曲目,考验的是选手在“华彩”部分的即兴演绎能力。后来获得第四名的斯特凡·塔哈哈在华彩中融入了《梁祝》的旋律。最终,这首本来对于西方音乐界而言“入耳”的中国曲目,就入了心。海菲茨决定,把这首曲目纳入自己创办的国际音乐学院的教材之中。

《悲喜同源》让作曲家与选手心灵相通

今年第二届比赛应该选择怎样的曲目呢?大赛组委会主任余隆认为,应该选择一首近年来中国作曲家的新创曲目,“不要让后来人觉得我们这一代中国音乐家没有留下痕迹”。于是,陈其钢的《悲喜同源》入选。上交团长周平认为:“这一首曲目在技法上,是以交响乐制式创作的有结构的作品,在旋律上融入了很多中国声音,在主题上则有着中国传统美学的哲思。”上交与北京音乐节联合委约了这首曲目,去年10月,《悲喜同源》由马克西姆·文格洛夫在北京首演——大赛组委有意邀请外国艺术家来表现中国作曲家作品。“我们一听,感觉这首曲目站得住”,周平这下心定了,“虽然有文格洛夫的首演版,但是我们并不打算让选手们听,就是想让他们从各自的理解出发,看看他们的

演出效果。”他们甚至隔绝了作曲陈其钢与6位决赛选手——这对作曲家而言有点难。作曲家最期待的就是与演奏自己作品的艺术家交流对作品的理解。但是出于比赛规则的规定,作曲家不能“提点”选手如何演奏,陈其钢生生屏牢澎湃的热情与思绪。

结果,6位选手演绎出6个不同版本的《悲喜同源》,甚至在节奏上都有明显差异。“这就对了!”指挥乐队为6位选手伴奏的迈克尔·斯特恩表示:“非常好的作品,被不同的人去演绎就会呈现出非常多样的版本。每个版本都不一样,这就说明这是一部好作品。”事实上,陈其钢最欣赏的就是奥尔加·什劳布科娃的版本。结果,获得“最佳中国作品演绎奖”的就是她!这说明,作曲家、选手和评委,理解作品的能力和情感,是相通的。他们对好作品的认同是高度一致的。

全球顶级古典音乐唱片公司DG昨天透露,他们已选择《悲喜同源》作为与上交合作的首张唱片中的重要曲目。就此,将有世界各地更多的乐迷,感受到“悲喜同源”的中国旋律、音乐特质和东方美学。

上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛在赛程设置中的精心,让《梁祝》《悲喜同源》等中国旋律深入西方顶尖音乐家的脑海,让未来音乐大师的曲目单中增添了不可磨灭的中国文化烙印,让中国声音呈几何级数增长,传播到国际舞台! 本报记者 朱光

听舒伯特声乐套曲中“爱与痛的诗篇”

初秋时节来一场心灵《冬之旅》

■ 伊恩·博斯特里奇
本版摄影
记者 郭新洋

“演员站在台上表演,或许并不完全理解他们所‘道出’的那些高深理论,但坚持阅读、聆听、欣赏美术作品,能帮助他们培养艺术感,让想象和创造力融于自身,再从感性表演中传递出来。”由伦敦巴巴肯艺术中心制作“爱与痛的诗篇——舒伯特《冬之旅》”将于本周末在上海大剧院上演。昨日,担纲这部“独角戏”的英国男高音歌唱家伊恩·博斯特里奇和上海音乐学院杨燕迪教授对谈,探究如何诠释“艺术歌曲”,如何从这部创新作品中解读舒伯特的永恒魅力。

《冬之旅》是奥地利作曲家弗朗兹·舒伯特以德国诗人威廉·穆勒的24首诗为蓝本而改编的声乐套曲,创作于1827年至1828年间。这部套曲原为男高音和钢琴而作,德国当

代作曲家汉斯·费德以前卫大胆的手法将其改编为男高音与小编制管弦乐团的版本,以惊人且富有戏剧性的编排来诠释这部套曲。

妮夏·琼斯被誉为“英国当代最具想象力的剧场导演”,携手《冬之旅》最佳代言人——英国著名男高音伊恩·博斯特里奇,将这部作品以崭新的形式呈现到观众的面前。导演远赴北欧汲取灵感,运用斜面舞台及多面投影等手法,以黑白影像营造万物寂寥的冬景。失恋的主人公漫步于雪地之中,独行路上遇见的人与物构成一首首歌曲的主题,黑白幻境映衬出几近崩溃的内在情绪。

伊恩·博斯特里奇以往的演出片段也被巧妙地运用于作品之中,如同一面“暗镜”,使得剧中人与往昔的自己相互映照。博斯特里

奇强调:“观众应该更多地体会作品和当下生活的关联,任何经典作品都不应脱离时代来看。”而事实上,为了演绎此作品,博斯特里奇也翻阅种种资料,甚至在旅行途中都在跑图书馆。对于有些观众会纠结于这究竟是艺术歌曲还是一部歌剧,他答疑解惑道:“舒伯特的艺术歌曲也很富有戏剧性,它和歌剧并没有那么明显的分水岭,《冬之旅》作为体量最大、具有里程碑意义的套曲作品,有着难以企及的地位。”

值得一提的是,现场演奏的乐手们也将以复古装扮亮相,带领观众走入光影交错的时空隧道。炽爱与痛楚,绝望而悲伤,音乐、人声、影像的精巧混搭,呈现的不仅仅是脚下的旅行,更是心中的一次长行。本报记者 朱渊