

■ 昨晚
出现场
记者 郭新洋 摄

台前幕后

小城因何出名团

——美国克利夫兰管弦乐团的幕后故事

克利夫兰
是美国俄亥俄
州凯霍加县的首府,在
这个至今人口不过 280 余
万的城市却拥有跻身美国排名
前五的百年交响乐团——克利夫
兰管弦乐团。昨晚,这支诞生于 1918
年的老牌劲旅由音乐总监弗朗茨·韦
尔泽-默斯特执棒,在上海交响乐团
音乐厅为申城观众奉上了被称
作“皇帝”协奏曲的贝多芬《第
五钢琴协奏曲》以及施特
劳斯的《英雄生
涯》。

演出前,克利夫兰管弦乐团总裁兼首席
行政官安德里·格林米耶、大提琴声部助理首
席查尔斯·伯纳德及小提琴手袁瑀接受记
者采访,分享了这支百年老团如何让古典乐
走向年轻观众的秘诀。

克利夫兰的宝藏

今春,克利夫兰管弦乐团与音乐总监弗
朗茨·韦尔泽-默斯特展开了第 19 次国际巡
演的旅程,沿途造访亚洲 7 个城市——中
国台北、中国澳门、深圳、上海、南京、武汉
与北京,共举行 11 场音乐会。巡演曲目为
四部宏大的管弦乐作品,分别是两首 19
世纪经典与两首 20 世纪杰作:贝多芬第
五钢琴协奏曲(“皇帝”),由钢琴家丹尼尔·特
里弗诺夫担任独奏;柴可夫斯基第五交响曲;
理查德·施特劳斯特交响诗《英雄生涯》与普
罗科菲耶夫夫人遐思的第三交响曲。

克利夫兰管弦乐团上一次造访上海是
1998 年。大提琴声部助理首席伯纳德曾参
与了 1998 年的演出,那场在卢湾体育馆的演
出让他印象深刻,而更令人难忘的是外滩独
特的建筑风格以及整座城市的摩登和现代化。
时隔 21 年再度来沪,伯纳德看到的是更高的
楼和更现代化的上海。同样和上海很有渊
源的还有出生在上海的袁瑀,上海在她的记
忆里永远是高安路上的静谧和金黄的梧桐叶
盖路面的样子。

此次带来的曲目经过音乐总监弗朗茨·
韦尔泽-默斯特精心挑选和考量,而邀请明星
钢琴家丹尼尔·特里弗诺夫担任独奏,也让这
两场音乐会具有更高含金量。弗朗茨·韦
尔泽-默斯特表示:“我们今年到亚洲巡演的重要
目标是跟老乐迷重建友谊,向新观众介绍
自己。还有,我们也可以走进那些推动中国大
众喜爱古典音乐的新建音乐厅。”

拿什么吸引年轻人

“过去半个世纪以来,克利夫兰管弦乐团
几乎每年都有巡演项目,”乐团总裁格林米耶
说,“作为俄亥俄州与克利夫兰的标志,克利
夫兰的这支管弦乐团几乎就是这座城的历史,
而生长生活在这座城市中的一代又一代
人,都是在乐团所营造的艺术氛围中成长起
来。”虽说,至今克利夫兰只是个人口不足 280
余万的小城,但克利夫兰管弦乐团所拥有的
年轻观众却是所有美国乐团中比例最高的。

乐团和乐迷的粘附度源自互相的生活渗
透以及共同陪伴的成长时光。在克利夫兰,
几乎大多数 8 岁以上的孩子都有被父母带去听
音乐会的经历,在他们 8 岁到 18 岁的求学期

间,对音乐感兴趣的人可以申请成为克利夫
兰管弦乐团的“音乐使者”,代表乐团普及古
典音乐,将艺术之美感染到身边的人。而乐团
借助社会基金捐赠成立“未来观众中心”,将
古典乐推广到各个年龄层的观众,尤其是年
轻的“未来观众”。

过去七年,超过 25 万年轻人参与乐团的
多种活动,乐团的观众中 20% 都是 25 岁或
以下的观众。此外,还推出“学生优惠”“学生大
使”“粉丝优惠卡”等优惠措施,更对“18 岁以
下”观众免费提供门票……这些计划的目的
只有一个——就是培养观众观赏古典音乐现
场演出的习惯,让音乐在他们的一生之中成
为不可或缺的、毕生受惠的一部分。

虽然克利夫兰管弦乐团在古典乐的推广
中十分看重年轻观众,却不会为了迎合年轻
人的“口味”而改变乐团风格。在格林米耶看
来:“音乐是世界性的语言,千万不要小看古
典乐本身的魅力,也不要低估年轻人的接受
力。地球上的人们生活在不同文化与环境,可
是聆听古典经典的感受提醒着大家,彼此的
距离其实相当之近。”

本报记者 朱渊

理解无障碍 连声称“梦幻” 歌剧《汤显祖》 打动澳洲观众

我在现场

已经进入南
半球秋天的澳大利
亚,这几日,忽然被中
国原创歌剧《汤显祖》
点燃了——“要为天地
立心, 要为生民立命,
休道如梦人自醒,有爱
就是永恒。”4月3日、5
日《汤显祖》(音乐会
版)在澳大利亚巡演的
最初两场于墨尔本大
学、墨尔本演奏中心唱
响,近三个小时的演出
之后,观众的掌声喝彩
声经久不息。

歌剧《汤显祖》的主创团队、演出人员,集合了上
海音乐学院声乐歌剧系、音乐舞蹈学、戏剧影视学、
艺术理论学等的师生力量,150 余人的演出规模,是
近 20 年来中国在澳大利亚人数最多的一次演出。

唱词 兼顾古典与现代

歌剧甫一开场,便是汤显祖大婚的场面,演员
们身着红衣,气氛热闹浓烈,汤显祖与新婚妻子吴
氏的生活在你依我依中一幕幕铺开去,情绪也在
一句句不断转化中。全剧并没有拘泥于对于“爱”
的诠释,而是在此基础上加入了直言上书、被贬、调
任、纵囚等,植入他的“临川四梦”创作心路,真实再
现了汤显祖作为中国知识分子不寻常的一生。

歌剧是西方音乐的一颗明珠,但《汤显祖》讲述
的却是一个古老的中国故事,因而唱词介于古与
今、文与白之间。如何让台下的当代观众能够很好
地理解这些唱词?担任总策划并作词的林在勇认
为,如果唱词没有文言文,观众无法体会到汤显祖
所代表的韵致,而没有现代语言,就达不到精致,
“不用全部懂得,可以捕捉其中的风貌,风情。对于
西方观众,了解主要感情,就足够了。”

旋律 有交响乐也有戏曲

近三个小时的歌剧《汤显祖》,对于作曲徐坚强
也是一项考验,他在配器上作了很多尝试,加入了
唢呐、古筝、二胡、笙、笛子、中胡、琵琶等民族乐
器,使整体音色变得丰富,又兼顾民族性与国际性。
三小时的现场音乐里,既可以发现交响乐演奏,也
可以发现戏曲的踪迹,还运用了不同的民间小调来
表现不同的角色。例如《好一个奇男子》运用了《茉莉
花》的曲调演变而来;《汤府大喜》《折柳别》《春之

歌》等则是从江西采茶调的音调变化而来。

演出背景的呈现也凸显了创作人员的匠心,元
明时期的文人画、泼墨重彩、兼工带写的多媒体影
像画面取代了传统的实景布置,与他本人的“士气”
与“逸格”相贴合。

观众 耳目一新的体验

做了这么多的努力,国外观众能否理解“情不
知所起”的旖旎婉转,宦宦之途的曲折,以及汤显祖
被贬广东之后的劝学兴教、施以仁政等等中国知识
分子的多个侧面呢?

记者观察到,5 日在墨尔本演奏中心的演出
现场,差不多有三分之一的观众来自澳大利亚本土。
演员谢幕之后,许多观众不由自主地站起来大声喝
彩,兴奋的表情洋溢在他们脸上。亨利、琳达、肖恩
三位是演员谢幕时最早从座位上站起来鼓掌喝彩
的,他们告诉记者,台上的中国民族乐器和杜丽娘
的昆曲演唱,令他们印象尤其深刻,对歌剧的感
受就此耳目一新。他们非常享受整个观剧过程。

一对墨尔本本地夫妇表示,聆听体验十分新
鲜,“对整个剧的理解毫无问题”,他们反复使用了
“梦幻的”“完美的”来形容整个观演感受。

一对来澳大利亚度假的中国姐妹,在观看演出
中发现,她们的家乡就在距离汤显祖被贬谪的流放
地徐闻的不远处。她们表示,等到回国一定要去徐
闻,以亲眼所见为观赏这部歌剧的过程画上句号。

今晚,歌剧《汤显祖》将在悉尼歌剧院唱响。据
悉,2000 余张票已在多日前售罄。许多人怀着对中
国独有韵味和精神的好奇、向往、期待,在这个南半
球的秋天傍晚步入了剧场。

特派记者 徐翌晟(本报墨尔本今日电)