

德奥新年音乐会展开“三国演义”

◆ 刘思惠

岁末年初,本地乐迷从电视上连续欣赏到三台世界级“新年音乐会”:维也纳爱乐乐团、柏林爱乐乐团、德累斯顿国家管弦乐团。有意思的是,三支乐团由于在曲目安排上的不同特色,令众多乐迷互相比评,竟成为辞旧迎新之际的一道音乐大餐。

维也纳新年音乐会作为最早打入国内市场的贺岁节目,虽然至今保持以施特劳斯家族舞曲为主打的传统,但在进入21世纪后,越来越多的作曲家开始出现在新年音乐会的曲目单上——勃拉姆斯、海顿、伦拜、李斯特、柴可夫斯基、瓦格纳、威尔第等多张“新面孔”登陆金色大厅。当然,施特劳斯家族的主导地位并未因上述“客人”的到来而有所动摇,以进行曲、舞曲为主的大政方针也坚定不移。但部分喜新厌旧的乐迷难免会别情转移,转向“没有固定套路”的柏林新年音乐会,认为那里“更有看头”。

但从去年开始,西蒙·拉特决定为一直“没有固定套路”的乐团新年音乐会明确一个主题——交响舞曲,并每年邀请一位独奏(唱)名家登台。2011年是俄罗斯钢琴家基

辛,2012年是意大利歌唱家芭托丽。

从没有固定套路到明确舞曲主题,拉特与柏林爱乐乐团的这个决定包含两层用意:一方面,在辞旧迎新之际,多数听众希望轻松、欢快的音乐,而舞曲恰恰符合这个要求,属于“群众喜闻乐见”之类;另一方面,明确的主题和形式,让乐迷拥有一个可供遐想、议论的期待空间。拉特和柏林爱乐乐团所看重的这两点,恰恰是维也纳新年音乐会的宝贵经验,即便每年都有抱怨和批评,但媒体和乐迷对其关注度却始终不减;柏林同行显然希望从中加以借鉴,从而在新年音乐会的餐桌上分一杯羹。但据行家分析,促使柏林爱乐下决心对新年音乐会进行变革的动力并非来自维也纳,而是德累斯顿,时间是2010年12月31日的音乐会。

2010年除夕是克里斯蒂安·蒂勒曼在森珀歌剧院首度执棒德累斯顿新年音乐会,他为这一年的贺岁演出安排了莱哈尔的《风流寡妇》,并决意将“音乐会版轻歌剧”确立为这台演出的固定形式和主题,德国电视二台现场直播了这场演出。而几乎在同时,德国电视

一台也直播了由杜达梅尔指挥的柏林爱乐乐团的新年音乐会。根据事后的收视率调查,德累斯顿的收视观众有167万,而柏林的收视观众是119万。由于两场音乐会的时间段基本重叠,受欢迎程度立见高下。

继莱哈尔之旅大败柏林之后,这次蒂勒曼又锁定另一位轻歌剧大师卡尔曼,节目则包括歌剧序曲、独唱、重唱和舞曲等。“声情并茂”显然是德累斯顿新年音乐会最鲜明的特点,歌唱家、合唱团与交响乐团紧密合作、交相辉映,加上森珀歌剧院的豪华内饰与耀眼的灯光,整台演出给人以视觉、听觉的双重享受。

三台新年音乐会各具特色,但他们又都拥有各自的固定返场压轴曲——维也纳的《蓝色多瑙河》和《拉德茨基进行曲》早已妇孺皆知,而柏林则选择了勃拉姆斯的《匈牙利舞曲第一号》,德累斯顿在小约翰·施特劳斯的《维也纳的舞中》选择了一首适合自己的《易北河畔圆舞曲》。易北河从德累斯顿穿城而过,是世代德累斯顿人赖以生存的河流。

团差距颇大,不免落选“十大音乐会”。在候选名单中,首次在外滩老码头举办的夏季城市音乐周采用免费索票方式入场,与隔岸相望的上海交响乐团MISA夏季音乐周形成擂台局面。但两者本次均未有所斩获,或与国际乐坛大牌抢滩上海演出市场不无关系。

除“十大音乐会”外,本届评选还以六个荣誉性称号对在创意、形式和影响力方面有所表现的节目予以嘉奖。在辰山植物园举行的草地交响音乐会获“特别演出”称号;上海大剧院首推出的高清晰度转播系列获“创新活动”称号;东艺“未来大师”坚守五年,以性价比瞩目,本季尤以钢琴家孙梅庭用四个星期的八场音乐会完成了32首贝多芬钢琴奏鸣曲全集,展现出惊人的毅力和艺术追求,以此获“年度音乐会”称号;索尔蒂指挥大赛桂冠加身的年轻指挥家林大叶以他的“东艺”首秀夺得“年度青年指挥家”称号;年过八旬的长笛演奏家格拉夫夫与上海爱乐乐团的合作中既演奏又指挥,挑战极限,被评委委以“年度感人音乐会”。

五位评委在商讨本届评选名单时,对音乐家和演出团体借助社交网络所做的新招迭出的推广和分享印象深刻。经过商议,他们拟将在下届评选中,对音乐家或演出在微博上的各种奇思妙想予以大胆创新以充分关注和必要认可。

第六届古典音乐季评选揭晓

◆ 吴同

由《音乐爱好者》杂志和KLASSIKOM音乐资讯中心联合主办的上海2011-12古典音乐演出季评选于昨日揭晓。这一自2006年举办至今的评选活动旨在甄选过去一个演出季中在上海发生的最具亮点和传世的古典音乐类演出、事件或活动,今年是第六届。

五位乐评人从2011-12演出季在本市各

主要演出场所举行的380场有案可查并公开售票的演出中选出10场(套)令人难忘的音乐会(歌剧)演出,列为“十大音乐会”。据向评委了解,上选的标准仅限于艺术家临场表现,与他们的名气毫无关系,十场音乐会均来自海外。据评委介绍,本土演出团体无论在曲目选择、演出质量还是推广力度上都与海外来

2011-2012 演出季入围“十大音乐会”名单

2011-9-7	上海大剧院 松本音乐节斋藤纪念乐团 指挥皮埃尔·瓦莱,巴托克:《蓝胡子公爵的城堡》
2011-10-27	东艺 斯图加特国际巴赫学院,指挥赫尔穆特·里霖,巴赫专场
2011-11-3	东艺 瑞士苏黎世市政厅管弦乐团,指挥大卫·津曼
2011-11-13	上海大剧院 柏林爱乐乐团,指挥西蒙·拉特
2011-11-25	音乐厅 皮埃尔-劳伦·艾玛尔钢琴独奏音乐会
2012-2-29	音乐厅 博比·麦克费林
2012-3-4.5	上海大剧院 伦敦交响乐团,指挥 瓦莱里·捷杰耶夫
2012-3-8	东艺 巴伐利亚广播交响乐团,丹尼尔·哈丁指挥
2012-3-9	上海音乐厅 德国弗莱堡巴洛克管弦乐团巴赫专场
2012-6-12	上海音乐厅 女中音伊丽莎白·库尔曼与艾玛科德韦恩四重奏

进入2013年,正当全球音乐界都在纷纷纪念瓦格纳和威尔第200周年诞辰的时候,波兰音乐界对两位已故音乐家的百年诞辰展开了纪念活动。或许他俩的名字并不被我国乐迷所熟知,但其造诣和贡献都已获得国际乐坛的认可,在音乐史上留下了宝贵的“波兰印记”。

一位是1913年1月25日出生的波兰作曲家卢托斯瓦夫斯基(Witold Lutoslawski,右图),他在20世纪的欧洲音乐界可谓宗师级人物,尤其在人生的最后30年间在波兰获得极高的声望。卢托斯瓦夫斯基的作品包括四部交响曲、一部弦乐四重奏、几部器乐协奏曲和一些交响组歌。

年轻时卢托斯瓦夫斯基在华沙学习钢琴和作曲,他的早期作品浸润着波兰民间音乐的独特韵味。上世纪50年代后期,卢托斯瓦夫斯基逐渐发展出自己的个性化语汇,通过许许多多小的音程组构建出了一种宏观的和声效果,同时,他也会采用任意音乐中的一些要素,将音乐中的几个重要元素如节奏、力度随机组合。二战期间,卢托斯瓦夫斯基逃离德军的控制,在华沙的酒吧弹钢琴谋生,在纳粹禁止波兰作曲家作品(包括肖邦)的时期仍然坚持演奏波兰本土音乐。战后受苏联控制的波兰政府以形式主义名义禁演他的《第一交响曲》,而作曲家认为不公平,坚持自己的艺术追求。卢托斯瓦夫斯基的第二交响曲和献给罗斯特罗波维奇的大提琴协奏曲是他赢得国际声誉的开端。到上世纪80年代,他支持“团结工会运动”,目的是抵抗苏联的控制。卢托斯瓦夫斯基的晚期风格从中期的高度复杂化,转变得更为简洁清晰,回归了传统的协调感,这在他的第四交响曲和室内乐作品中体现得尤为明显。在生命的最后几年里,卢托斯瓦夫斯

波兰纪念两位音乐家百年诞辰

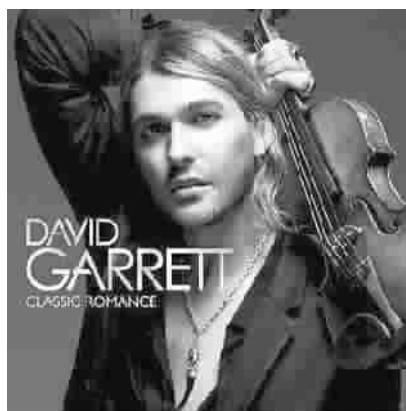
◆ 詹湛

基被授予了象征波兰最高荣誉的白鹰勋章。第二位波兰音乐家是和卢托斯瓦夫斯基几乎同龄的莱伯维茨(René Leibowitz,左图),但生命轨迹完全不同。他虽然出生在华沙,双亲其实都是法国人。在上世纪30年代,莱伯维茨曾在巴黎学习作曲,是拉威尔的学生,并第一次接触到勋伯格的十二音技法,于是追随勋伯格的弟子韦伯恩。1947年,莱伯维茨在巴黎建立的国际室内音乐节就是新维也纳乐派被法国接纳的第一个平台。二战后,

莱伯维茨在巴黎担任音乐教师,出版了关于勋伯格的不少研究著作,就此成为全世界专业研究十二音技法的最早专家之一。作为一位指挥家,莱伯维茨在巴黎曾是皮埃尔·蒙都的助手,留下了最早的、依照原始节拍记号而演奏的贝多芬交响曲全集等一系列录音,所受影响主要来自著名小提琴家科利什。莱伯维茨一生留下了近百部作品,其中弦乐四重奏和室内乐奏鸣曲占据了主要地位,可惜今天已经很少有人了解它们了。

想起一部十几年前看过的老电影《红色小提琴》(The Red Violin),主角之一是在修道院里拉小提琴的神童,当年扮演这个角色的是金发小演员克里斯多夫·昆茨(Christoph Koncz)只有10岁,如今已是一名成熟的小提琴家。在2012年扬颂斯指挥的维也纳新年音乐会上,24岁的昆茨已是维也纳爱乐的第二小提琴首席,出现在金色大厅的舞台上。

昆茨幼年便显示音乐天赋,4岁启蒙学琴,六岁起随维也纳音乐与表演艺术大学的教授学习。银幕上的成功,并没有改变他对音乐的初衷,而是一个脚步继续向前走。12岁时,昆茨和迪图瓦棒下的蒙特利尔交响乐团有过合作,后进入萨尔茨堡莫扎特音乐大学和格拉茨艺术大学。昆茨与圣马丁乐团和欧盟室内乐团曾到北美、澳洲和亚洲等地演出,还组建了“昆茨三重奏”并获得欧洲青年音乐大奖。与此同时,他抓紧时间地向巴伦波伊姆请教室内乐,跟哈丁学习指挥来完善自己的音乐修养。2008年他考入维也纳爱乐,三年后成为二提琴首席,乐团提供他一把意大利制琴家伽里亚诺(Giuseppe Gagliano)1762年制作的小提琴。

大卫·嘉雷特(David Garrett,上图)有着不同的艺术人生。他7岁登台,12岁成为小提琴大师依达·亨德尔(Ida Haendel)的高足,十三岁就在阿巴多指挥下录制了莫扎特的小提琴协奏曲,还和众多的著名乐团和指挥大师合作,是DG公司最年轻的签约艺术家。德国总统特许将一把斯特拉迪瓦利名琴无偿借与他使用。然而,他进入英国皇家音乐学院不久,就因严重旷课被院方除名。嘉雷特曾以惊人速度演奏“野蜂飞舞”打破吉尼斯世界纪录,而后摇身一变成为模特,现身在阿玛尼的秀场上。三年前这位小提琴型男卷土重来,把流行、摇滚和古典融为一体奏响“摇滚交响曲”,这个专辑在美国推出的第一天就登上亚马逊销量榜首位。音乐经纪公司把他包装成桀骜不驯的跨界乐手,童年时那清秀无垢的形象,早已荡然无存。他的演奏也转了向,形式多于内涵。如今又投身影视圈,在即将推出的影片《鬼才琴师》(The Devil's Violinist)中饰演帕加尼尼。17岁时就录制过“24首随想曲”,无论气度还是琴技,嘉雷特与饰演的角色之间确有不少相似之处。

两位德奥神童都是80后,前者虽从娱乐圈出道,仍坚守古典音乐阵地;后者有深厚传统基础,却义无反顾地投身于时尚和跨界。生命之精彩,在于无限的可能,也使人眼花缭乱。

如何看待他俩的人生轨迹?有些爱乐朋友直言不讳地说,对以外貌和姿态来博取眼球的音乐家不抱好感,再说知道嘉雷特的人未必是乐迷,更不了解他正统派的根底。不过再想想,把音乐作为职业肯定是一条非常狭窄的路。即使是神童,长大后会展变成什么样,又有谁知道?原先是学校、老师和家长眼里的乖巧天才,一夜之间的叛逆,要走流行、摇滚和退学的路子;这样的事,也时有所闻。孩童们在成长过程中都面临自我重新定位,表面上看向何处发展是个人的选择,然而最终走什么样的路,都不是偶然的结果。窃以为,如以艺术为标准,认同前者;如以个人价值为目标,倾向后者。爱乐的朋友,你更认同谁呢?

ETICKET 东方票务

1月1日起售票

亲子音乐会 1月27日 上海音乐厅
黄蒙拉小提琴独奏音乐会 3月3日 上海音乐厅
订票热线:962388

音乐神童的不同之路

◆ 陈友义