和慧凭什么征服了欧洲歌剧舞台

——写于和慧在巴伐利亚歌剧院主演《蝴蝶夫人》之后

◆ 陈唯正（于慕尼黑）

判断一个歌剧演员的成就，有一个铁打的指标就是看她(他)在哪个歌剧舞台登台，演哪些角色以及被回头邀请的频率。得力的经纪人或许可以让你相对轻松地被引进世界一流歌剧院，但要在国际舞台上立足，并不断被回头邀请，还需要靠自己的过硬实力。

以这个标准，在中国歌唱家中，女高音和慧无疑是迄今西方歌剧领域中的最高成就者，没有第二人能拥有与之相提并论的傲绩。迄今为止，她的足迹遍布所有世界一流歌剧院——维也纳国家歌剧院、纽约大都会歌剧院、米兰斯卡拉歌剧院、伦敦皇家歌剧院、慕尼黑巴伐利亚歌剧院、柏林德意志歌剧院、柏林国家歌剧院、意大利维罗纳歌剧节等等，这都是些声名显赫的歌剧圣殿。而在那里，她主演的角色又都是意大利歌剧的大角色：阿依达、托斯卡、阿梅利亚(假面舞会)、刘(图兰朵)、玛德琳娜、丽娜(Stiffelio)等，还有《蝴蝶夫人》中的巧巧桑（这都是些靓丽耀眼的角色）。和慧是第一位真正称得上“国际著名”并享有崇高声望的中国歌唱家。

上月和慧来慕尼黑巴伐利亚歌剧院，在《蝴蝶夫人》中饰演巧巧桑。由于票子早已告罄，笔者不得不顶着天寒地冻去歌剧院等退票。好在运气不错，等到一张顶楼(六楼)第一排的座位，是慕尼黑歌剧老油子们的热门位子：看得清，听得好，平民价。这是和慧继“阿依达”、“托斯卡”之后，第三次来慕尼黑的主演。

巧巧桑在《蝴蝶夫人》中，是一位玉手纤纤、珠泪点点，年仅 15 岁的日本少女。在歌剧舞台上，这是一个声乐技术和角色塑造上出了名的矛盾角色——从普契尼写的音符特征来看，如果由东方女子来演，则很难胜任剧中许多戏剧性力量的表现；而由西方女子来演，则又不能展现东方少女娇嫩缠绵、柔情似水的抒情一面。她是妩媚孱弱的日本村姑与豪放刚毅的意大利烈女揉捏而成的结合体。从角色本质来选角，找一位亚洲女高音是理所当然的。但是由于角色的技术难度和亚裔女性生理条件的限制，塑造巧巧桑的佼佼者却是寥若晨星。有多少被媒体捧为“天生的蝴蝶夫人”的女高音，在短短几年后声音便一晃三摇，人未老，声先衰，在国际舞台销声匿迹。评论家的共识是：巧巧桑这个角色非常“吃声音”。 著名意大利女高音米蕾拉·弗雷妮虽然在录音和电影里出色地演过这个角色，但始终没在舞台上演过。而和慧，至今已经饰演了百余场巧巧桑。

和慧具备亚洲女高音少有的宽泛厚实的嗓音，聚焦成一个干净清晰、炙热发光的银色声音核芯，具备一种贵族般的声音特质。其次，和慧拥有力量型戏剧女高音的巨大音量。在巧巧桑的那些戏剧爆发段落，她能发出山呼海啸、气吞山河的高强音。这是她能走出亚洲的保证。拥有如此大号的嗓音，通常难以胜任抒情委婉的音乐段落。但和慧又不是这个“通常”。

第三，她还具有优秀抒情女高音所必须具备的弱音，尤其是高声部弱音技巧。通常人声越往高唱，越需要音量作为支撑。在高音区如果把音量收回，并且稳稳地站立住，就需要非凡的技巧。一个上品的柔弱无骨的高音，必须具备无级扩张的渐强能力，这需要用更为强大的气息来支持。在巴伐利亚歌剧院，和慧大量清晰平稳、轻如羽翼的高弱音能够充盈歌剧院圆形拱顶，然后再反射到观众厅的每个角落，像缕缕乐魂，淡淡如菊地飘荡而来：仙风道骨、空灵脱俗、余音绕梁、缠绵不绝。慕尼黑听众们得以尽情享受声乐艺术的阳光雨露、如痴如醉。这种艺术感染力之大，足以摄魂夺魄。

以上特征使和慧拥有动态变化的巨大幅度的两个极。恰到好处的自然震音既使她在拥有巨大音量的同时保持一种灵活性，又保证弱音段落能清晰地传达到歌剧院顶层最后一排的位子。

第四，在高与低、强与弱之间隔着一个世界，但它们不是孤立的。它们的幅度越大，起承转合的空间就越广，戏剧冲击力就越强，随之而来的嗓音调色范围也就越大。和慧异常出色的 legato(连音)技巧保证了她具有随心所欲地支撑音乐弧幅、拉出连绵悠长的旋律线的能力。她从撕心裂肺的胸声跳至气冲云霄的高强度能让人感叹，在弱如游丝中膨胀出的山崩地裂气势能让人振颤，在一个短短的乐句中将艾来克特拉(理查·施特劳斯)的疾风暴雨收敛于帕米娜(莫扎特)的风和日丽而能让人心醉。她在憧憬、幸福、自尊、怀疑、悲切、愤怒、放弃、绝望的情绪塑造中运用的嗓音调色，更是丰富多彩、左右逢源、信手拈来。

第五，与演唱相配，和慧的肢体语言，举手投足是那么得心应手、活灵活现。她信步走上舞台的瞬间，便散发出凝敛大气的强磁场效应，始终吸引着所有观众的眼球。这种独特的明星风范一直持续到剧终。这是百余场角色经历慢慢锤炼出来的功夫。

和慧的蝴蝶夫人已经达到如此境界：人们用耳朵可以“看”见这个形象；用眼睛可以“听”见那些音乐。

事实上，“蝴蝶夫人”还是和慧的成名角色——在她出道不久的 2004 年，当她在维也纳大众剧院出演《蝴蝶夫人》时，即被世界顶级的维也纳国家歌剧院总经理荷兰德慧眼相识，并立即与之签下威尔第的《斯蒂费利奥》《阿依达》《假面舞会》的主演合同。从此她便踏上国际歌剧院“甲级队”的艺术生涯，成为世界各地炙手可热的威尔第、普契尼女主角。

陪长辈聆听经典音乐

——潘寅林小提琴独奏会引发敬老新现象

◆ 关耳

月初在贺绿汀音乐厅举行的“著名小提琴家潘寅林公益迎春音乐会”，规模不算大，制作成本也小，因潘寅林夫妇要将全部演出收入捐给上海市老年基金会，就一切从简了。然而，这场小小音乐会的社会影响却很大，原来组织者上海九九关爱文化中心借此发起“陪长辈听经典”活动，在立春前夕的申城泛起了阵阵暖意，也留给人们许多启示。

不同年龄与经历的人，会有不同爱好的音乐。对出生于上世纪五六十年代的人来说，潘寅林不啻是他们心目中的大明星。当年他演奏的《千年的铁树开了花》《苗岭的早晨》《红太阳的光辉把炉台照亮》《阳光照耀塔什库尔干》等，都是他们年轻时百听不厌的经典作品，让他们回忆起自己当年的青春激情。

网友佐贺仔在微博中写道：“在那个文化沉寂的年代，是潘寅林的小提琴为我们捅开了一个洞，让人们看到了一线光亮。”

随着时光的流逝与社会的发展，这些当年经典音乐的爱好者正在逐渐老去，而更多随时代涌现的音乐作品则渐渐把他们心中的经典音乐淹没。

而本次潘寅林音乐会的成功原因，除了让这些怀念“潘曲”的老人得以一解心中的旧念，更因其倡导的“陪长辈听经典”的人文理念，引发众多年轻人对长辈关怀的新方式。现今老人受到小辈的关心照顾，多半在物质生活层面，但精神文化生活在物质生活的“掩盖”下，常常被社会和小辈们忽视。那首风靡一时的《常回家看看》，仅仅停留在呼吁帮长辈“刷刷筷子洗洗碗”、“捶捶后背揉揉肩”。因此，本次音乐会的组织者发出“陪长辈听经典”的呼吁后，立即得到众多年轻人的响应。在贺绿汀音乐厅现场笔者看到，搀扶年迈父亲步入的有之，用轮椅推爷爷前来的有之，握着母亲的手凝神静听者有之，用纸巾轻拭奶奶眼角泪水者亦有之……由此构成了一幅难得一见的“融融亲情图”，让人动容。

网友“星星 MS”一家三代到现场听了音乐会后，回家发出微博：欣赏“潘曲”，曾是我父母辈的最爱，如今亦是我和女儿的经典，更是沟通我们祖孙三代心灵的纽带。

一位中年听众表示，陪长辈听经典，是对历史的尊重，更是孝敬长辈的一种特殊方式。对小辈来说，无非是花一点时间，换一种形式，平时我们也会陪长辈上街游览，但音乐会的内容是他们的青春怀念，对长辈来说更有不同意义。

■ 潘寅林夫妇在演奏会上 王志忠 摄

从芝加哥看美国乐团的变化

◆ 任海杰

与德奥乐团相比，以往美国乐团给人的印象是直、硬、粗、响，音乐内涵和韵味稍欠。据说在美国五大乐团中，克利夫兰最接近欧洲风格，波士顿以弦乐著称，这两个乐团近十多年来没有到访过上海。而纽约爱乐、费城、芝加哥，近年先后光临申城，纽约爱乐的评分好像最低，费城、芝加哥反响不错，不过总体上还是典型的美国乐团：雄壮响亮、势大力沉，犹如简练敦实的现代建筑。芝加哥前些年在上海大剧院演了两场，曲目的分量很重，海廷克的指挥理性而又硬朗，符合芝加哥当时的风格。据一位留学芝加哥、听了芝加哥乐团六年的乐迷朋友说，芝加哥决策层后来请来穆蒂，就是看中他细腻、抒情的特长。事实证明，穆蒂的调教，使芝加哥的音色发生了鲜明的变化。

遗憾的是，穆蒂因病缺席，由马泽尔临时顶替执棒。马泽尔没有改变穆蒂原定的曲目，全部背谱指挥，显示大师功底。第一曲威尔第歌剧《西西里晚祷》序曲，乐团甫一发出的音响即令人耳目一新，弦乐清澈通透，精致典雅；木管音色悦耳，空灵柔和；铜管不爆不炸，相得益彰。整体的抒情味和戏剧感好。

芝加哥的这些特色，在接下来门德尔松“意大利”交响曲中，依然表现鲜明，尤其是在第一、二乐章，活现一派意大利明媚的阳光、蔚蓝的天空、虔诚的朝圣。看得出，马泽尔在上半场仅是“带乐团过”，基本是让乐团自己发挥，这样的结果，在显示乐团自身素质的同时，也露出了整体结构的不足。如果是意大利人穆蒂，相信会更得心应手。

马泽尔的力道主要是放在下半场，贝多芬“英雄”交响曲。他指挥的速度偏慢，精雕细琢，展示贝多芬激昂悲壮中的抒情气质。第二乐章“葬礼”，弦乐木管无比精美，感人肺腑；表现不显眼的圆号终于发出了圆润雄壮、气息绵长的惊天呼唤，催人泪下！马泽尔在指挥中不仅多次渐慢，而且在第四乐章的关节点有一个长长的休止，令人屏息。总体而言，马泽尔指挥的“贝三”，是一首一唱三叹、深情感人的抒情史诗，表现的是一位有着温柔细腻情怀的英雄。

安可又掀高潮——勃拉姆斯《匈牙利舞曲》与瓦格纳《罗恩格林》第三幕前奏曲，整场演出鲜少露面的长号、大号等铜管乐器悉数上场，金碧辉煌，恢宏壮美！芝加哥的铜管扬眉吐气，铆足了劲，表现超级完美，全场起立，掌声雷动，欢声不绝！整场音乐会以威尔第开头，瓦格纳收尾，在 2013 年，别具纪念意味。

从芝加哥的这场演出中，我们看到了美国乐团近年来的变化，音色和音乐性方面有了进步。包括不久前托马斯指挥旧金山交响乐团的演出，也在朝这个方向变化。

戴维斯取消上半年音乐会

◆ 詹湛

1 月 31 日，德累斯顿国家歌剧院方面传出消息，戴维斯爵士打算取消今年上半年所有音乐会，然后在夏天重新登台。

取消音乐会的原因是他的健康状况。自去年底至今，戴维斯一直在休养中。歌剧院经理扬·纳斯特说：“与我们上次去伦敦看到的相比，大师的身体已经康复了许多。”柯林·戴维斯爵士现任德累斯顿国家歌剧院荣誉指挥，今年已届 85 岁高龄。尽管年岁不轻，但他去年还是把演出计划早早地排到了 2013/2014 乐季。

柯林·戴维斯爵士 1927 年出生于英国，早年学习单簧管，以后改学指挥。1967 年戴维斯成为 BBC 交响乐团的首席指挥，四年后进入科文特花园皇家歌剧院。他所录制的古典、浪漫主义时期作品一向受到乐评家的青睐。戴维斯最近一张率领德累斯顿国家管弦乐团发行的唱片是与小提琴家尼古拉·齐奈德合作的埃尔加小提琴协奏曲，获得极高评价。去年 9 月戴维斯爵士 85 岁生日之际，德累斯顿国家管弦乐团特地安排了名为“庆祝戴维斯爵士 85 岁生日”的欧洲巡演，向这位老大师致意。

ETICKET 东方票务

1 月 17 日起售票

大型交响音乐晚会 3 月 8 日 东艺

宁峰小提琴独奏会 4 月 25 日 东艺

海顿爱乐乐团音乐会 4 月 29 日 城市剧院

RJ bigband 爵士音乐会 5 月 12 日 人民大舞台

久石让钢琴曲龙猫乐队梦幻之旅演奏会 7 月 27 日 东艺

订票热线:962388