

钢琴独奏会曲目设计——菜单式

◆ 朱贤杰

在古典音乐曲库中,钢琴曲目占了很庞大的部分。对一个演奏者来说,其数量之多,即使仅考虑其中的优秀部分,也委实力不从心。许

有一款难得一见的 DVD,记录了一场在法兰克福歌剧院上演的音乐会。节目安排并不见有多少新意:上半场是圣桑《第三小提琴协奏曲》,下半场是格里格《A小调钢琴协奏曲》,然而令人诧异的是,两部协奏曲担任独奏的是同一个人:时年 25 岁的茱莉亚·菲舍尔。

有人也许会问:会不会搞错?小提琴独奏和钢琴独奏的是同一人?真是闻所未闻。也许有人会用大提琴家罗斯特罗波维奇来证明,因为老罗既是大提琴高手,又能弹钢琴。但他仅偶尔为妻子、俄罗斯女高音加丽娜·维什涅芙斯卡娅的独唱音乐会担任钢琴伴奏。何况伴奏与独奏还是有区别的。

茱莉亚·菲舍尔是德国和斯洛伐克的后裔,母亲是钢琴家,父亲是数学家。她 3 岁学钢琴,4 岁再学小提琴,以后主攻小提琴,但也未放弃钢琴演奏。9 岁进入慕尼黑音乐学院,11 岁荣获国际梅纽因大赛奖,23 岁就任职法兰克福音乐和表演艺术学院教授,是德国当时最年轻的小提琴教授。在大学执教的同时,她以小提琴家的身份,每年参加八九十场音

多钢琴家尽毕生之力,也只能做到沧海一粟。

面对如此浩瀚的曲目,钢琴家在开音乐会之前,为了弹什么,为了这些曲目先后出场的编排问题,常常费尽心思而仍一筹莫展。有时候恰如花萝里挑花,越挑眼越花。当年霍罗维茨为了确定去莫斯科演出的曲目与加演作品,自己拿不定主意,把大卫·杜巴尔找去商量。而在我们看来,杜巴尔在霍罗维茨面前完全是个小辈。但这一老一少却常常共享一起策划节目的乐趣,并且从各种层面对其进行分析。

霍罗维茨对节目策划非常重视。他曾说:“我希望节目的编排要有反差,除了反差,还是反差。”在他看来,一份出色的音乐会节目单,就好比一家正规餐厅提供的正式菜单。他认为钢琴家在音乐会上拿出一首首乐曲,去款待他的听众,让整场独奏会成为一场音乐的飨宴。

从他在 1986 年 12 月纽约卡内基音乐厅的最后一场独奏会的节目单,可以看出他是这

方面的行家里手。粗看之下,这个节目单安排似乎没有章法可循——开场两首斯卡拉蒂奏鸣曲,之后全部是浪漫派作品:舒曼、斯克里亚宾、肖邦与李斯特。

但是整个编排相当注重现场效果。两首短小的斯卡拉蒂奏鸣曲作为“前菜”,起到了让听众“醒耳”的作用;同时弹完之后,也能让迟到听众有一个可以入场的机会,非常实际。“前菜”开胃之后,是上半场的“主菜”——舒曼的《克莱斯勒偶记》。接着这个重头戏以后的,是两首斯克里亚宾的《前奏曲》,一慢一快,造成一种还没完全终结的感觉,留下悬念,把听众吊起胃口,继续期待下半场的节目。

下半场是李斯特与肖邦各三首。李斯特改编自舒伯特的《随想圆舞曲》,以轻快活跃的舞曲节奏,一开场就把听众注意力从中场休息之后拉回来。接着两首李斯特作品,时而安静时而激昂;肖邦的两首马祖卡,单纯朴素,为最后

一首《英雄》波兰舞曲作好了情绪上的铺垫,而华丽而火焰般的《英雄》波兰舞曲作为压轴,爆发出整场音乐会最绚丽的火花。他的返场节目也是精心安排。三个小品,犹如三道餐后甜品,以慢速、中速与快速的次序,再次将听众的情绪引向高点。

霍罗维茨认为:“当我自己弹给自己听的时候,我什么都弹。但是当我拟定独奏音乐会的节目单时,我总是尽量使许多不同时代的作品和风格形成对比。”对比、反差,这是他编排曲目的出发点,就像一个厨师需要不断以不同口味的菜肴来挑起食客的味道一样,他偏向于以不同的风格与反差对比来吸引听众。他非常重视票房,一切以音乐会现场效果出发,以听众的反应为上,他不能允许音乐会的节目让听众觉得有哪怕片刻的沉闷。他说过,如果他听到一场很闷气的音乐会,“我的选择只有两种:要么回家,要么在座位上睡觉!”(一)

菲舍尔“左右开弓”

◆ 任海杰

乐会,并屡获大奖,出版发行过多张广受好评的唱片。遗传、天赋、美貌、勤奋,费舍尔的成功之路一帆风顺。

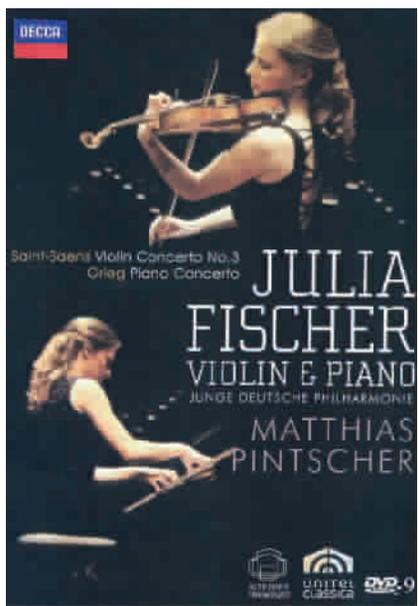
虽然菲舍尔以小提琴家闻名乐坛,但她始终没有放弃钢琴:“当我独自弹钢琴时,我觉得它比小提琴给了我更大的空间,所以我常常在家只为自己弹钢琴。”经过多年的酝酿,菲舍尔决定举办一场小提琴协奏曲和钢琴协奏曲音乐会,既全面展示自己的才艺,又圆儿时的梦。为此,在教授、演奏小提琴之余,费舍尔又腾出时间练习钢琴,可以想见其过程的艰难辛苦与不易。

音乐会终于如期举行。上半场圣桑《第三小提琴协奏曲》,菲舍尔发挥稳定,特色鲜明:充满自信的运弓、遒劲有力的琴音、洪亮温暖的音色、富有洞察力的个性,总体的表现在人们的预料中。

一个演奏家,如果能“一主一辅”演奏两种乐器,听众往往看重“主”,至于“辅”的表

现,基本合格即可。当菲舍尔下半场走到钢琴前坐下时,人们并不抱奢望,能顺利弹完就不错了,毕竟格里格《A小调钢琴协奏曲》不是小品。然而让人大吃一惊的是,在第一乐章开始的进入,她的触键刚劲有力,气势恢宏,扣人心弦,完全是一位成熟钢琴家的派头。第二乐章的抒情段落,涓涓细流,万种风情。钢琴的音色、颗粒感、连贯的气息,演奏得浑然天成,“随心所欲”。到第三乐章,你已忘记了菲舍尔的小提琴家身份,她就是出色的钢琴家!

当人们惊异于菲舍尔为何能如此“左右开弓”时,她说:“弹钢琴与拉小提琴不同,小提琴与乐队的关系更密切,而钢琴是件独立的乐器。在演奏钢琴协奏曲时,更需听清乐队的演奏。所以我弹钢琴时,我比多数钢琴家更注意旋律,那是我学小提琴给我带来的益处;当我拉小提琴时,会比别的小提琴家更留意复音,这是学钢琴给我带来的帮助。”

希望之星尼尔森斯

◆ 陈友义

在古典音乐圈里,从不缺少器乐演奏方面的神童。而指挥却和医生一样,是一门越老越吃香的行当。然而如今早熟型的指挥也相继登台。杜达梅尔成为洛杉矶爱乐首席指挥时只有 28 岁,俄罗斯人彼得连科接掌英国皇家利物浦交响乐团时才 29 岁。今年 1 月,有 145 年历史的瑞士苏黎世音乐厅乐团请来了年仅 26 岁的法国人布林古伊尔担任音乐总监。近年最引人瞩目的要数来自拉脱维亚的安德里斯·尼尔森斯(Andris Nelsons)。他生于 1978 年,音乐学院毕业后在拉脱维亚国家歌剧院吹小号,1999 年扬颂斯率奥斯陆爱乐到里加演出,小号手突然病倒,他被召来救场。音乐会刚结束,扬颂斯便向他提出一个令人想不到的问题:“你愿不愿意学指挥?”一句话改变了他的命运。

他的成长经历和一个世纪前的托斯卡尼尼十分相似——先在乐队里当乐手,然后成为助理指挥,更被委任为歌剧院首席指挥,终于在 30 岁时,跨进了英国伯明翰市交响乐团(CBSO)的大门,成为第十二任音乐总监。CBSO 原本是拉特尔夫的福地,经过尼尔森斯两年的梳理,乐团得以上路巡演 BBC 逍遥音乐节和瑞士琉森音乐节。他的指挥风格张扬而不失细腻,核心曲目涵盖瓦格纳、理查·斯特劳斯、马勒、斯特拉文斯基和肖斯塔科维

奇。受邀指挥歌剧更是得心应手,伦敦科文特花园皇家歌剧院的《波希米亚人》和《蝴蝶夫人》,纽约大都会歌剧院的《图兰多》。最成功要数 2010 年拜罗伊特音乐节上的《罗恩格林》,2016 年还将指挥《帕西法尔》。

现在世界顶级乐团都和他保持着固定的合作关系。尼尔森斯曾代替生病的小泽征尔率维也纳爱乐出征日本,又在卡内基音乐厅顶替莱文指挥波士顿交响乐团上演马勒“第九”。合作过的名牌乐团还有莱比锡“布商”乐团,巴伐利亚广播和阿姆斯特丹皇家音乐厅乐团,以及纽约爱乐和巴黎管弦乐团。

他棒下乐团的音乐会 CD,曾获得德国古典回声年度指挥大奖和德意志乐评年度大奖。对于这样一位炙手可热的指挥,乐团当然不肯轻易放手,在合约到期之前就延长到 2015 年。不过下一站在哪里,又有谁知道呢?近两年来,柏林爱乐和尼尔森斯的合作持续升温,每个演出季请来至少两场音乐会。除德奥曲目外,还有普费茨纳(Pfitzner)、里姆(Wolfgang Rihm)和卡明斯基(Kaminski)的现代作品,是柏林爱乐喜欢的那种复合型指挥家。从今年起,柏林爱乐另起炉灶创办“巴登巴登复活音乐节(Baden-Baden Easter Festival)”与萨尔茨堡音乐节分庭抗礼。尼尔森斯是首届音乐节邀请来的唯一指挥家,他拿起阿巴多的节目单,演绎瓦格纳和勃拉姆斯,德彪西和拉威尔。柏林爱乐毫不掩饰地称赞他说:“在众多的青年指挥家当中,尼尔森斯确实卓尔不群”。

早在去年 12 月初,就有拉特尔夫挂冠的传言。柏林爱乐音乐总监的年薪并非最高,但在古典乐团中的地位却无法撼动。阿巴多 1998 年宣布退休时,留给乐团四年时间寻找继任者。在投票选举中,年长的选巴伦波伊姆,年轻的投拉特尔夫。如今的柏林爱乐有三分之二是“70 后”和“80 后”,倾向性可想而知。再说,1989 年卡拉扬去世时有近十位指挥家参加角逐。现在离拉特尔夫卸任还有五年之遥,能让柏林爱乐中意的指挥却不多。难怪有人说道,现在是好的乐团很多,好的指挥太少,或许尼尔森斯接棒有望。

23 日晚上,上海油画雕塑院展厅人头攒动,主题为“生命的诱惑”的对话在音乐家王作欣和雕塑家彭小佳之间进行。在精心布置的雕塑群当中,王作欣唱起《月光下的小河》。音色亮丽、抒情,使人想起她 17 岁那年主演《白毛女》的风采;接着是巴西歌曲《月夜绮思》……

王作欣良好的家庭教育背景和多年留学演出的历练,使她无论是在舞台抑或客厅里,都能显得自然从容,游刃有余。谈艺术就像谈家常。

去年我曾应邀观摩她在文化广场主持的“王老师歌唱教室”,那里是她利用周末给热爱音乐剧的小青年作辅导,其中一位李姓高中生专程从湖南岳阳赶来上课,王作欣听他唱完后,纠正了一个英语错误,还谆谆诱导他:“如果语言过硬,你能唱出更多的感情色彩”。她对音乐剧的造诣、对学生的热忱、对工作的极其负责给我的印象十分深刻。

春节期间,听王作欣说起在油雕塑院的演出,她认为音乐家不仅要有艺术技巧,更要创建具有个性色彩的东西。她认为“生命的诱惑”不是一场普通意义的演唱,而是音乐和造型艺术的撞击,是一个有特殊意境的沙龙……地上铺木屑,场内有雕塑和硕大的柱子、风格前卫的油画等,使观众身处宏伟的艺术美景。那晚最后一个节目是在巴赫音乐的旋律中,王作欣连续唱《莫妮卡之华尔兹》和《西城故事》选段,把风格迥然不同的作品大胆地串联起来,极有创意。

ENCKET 东方票务

3月28日起售票

宋思衡多媒体钢琴音乐会 4月25日 音乐厅
Calefax 创意音乐工厂 5月5日 大宁剧院
杨学进与她的学生们音乐会 5月12日 音乐厅
维也纳爱乐六把大提琴 5月23日 东艺
意大利音乐家合奏团音乐会 6月1日 音乐厅

订票热线:962388

国际高级音响演示会 下周开幕

◆ 吴同

本市每年春秋两季各有一场大规模的音响展示会,成为音响爱好者了解国际音响行业变化的机会。4月12日至14日第21届上海国际高级 HI-FI 演示会将于斯格威铂尔曼大酒店展开一场影音饕餮盛宴,展出面积达 16000 平方米,参展品牌 891 个,规模空前。

Wilson Audio 扬声器大师 David Wilson 经过两年时间的研发,推出最新扬声器 Alexia。专门针对那些聆听空间有限,但却希望拥有更全面表现的音响迷的追求。

MAGICO 是 1996 年创办的美国超级音响,坚持将最新技术和材料应用到扬声器上,在国外很多测试评论中,无论是制造工艺还是声音表现都获得“零瑕疵”的评价。

法国 Focal 拥有多不胜数的扬声器专利制作技术,其 High-End 级扬声器,不论设计、制作、箱体工艺以至成品组装等过程,都在法国本土完成,确保质量统一高超水平。

此外,展会上还有众多时尚耳机,投影系统甚至通过手机就能遥控的各种家用智能影音解决方案。

与音响硬件一起展出的,还有许多软件产品。2009 年全球首张 LPCD1630 纪念 CD 以及全球首张采用 K2HD+HQCD 技术制作的纪念 CD,当年母盘在日本制作,并交美国工程师操刀完成。目前 SIAV 的纪念 CD 已经不再仅仅是展会的一件可有可无的附属品,而成为众多音乐爱好者不可缺少的欣赏软件与收藏品。

本届展会纪念 CD,在原先成功经验的基础上再一次求新求变。采用了 BLU-SPEC CD 格式,此盘片使用高分子聚乙烯材料,拥有绝佳光学性能,在数据表现上与昂贵的玻璃 CD 极为接近。内容获 EMI 公司授权,选用 15 首最经典的古典音乐录音片断,这些录音的出处堪称天碟。EMI 破天荒的提供了 24bit 的数字母带,又开创了业界先例。