

慕尼黑三大乐团雄视柏林

——到欧洲去听音乐会系列之五

◆ 沈次农

离开柏林的前一晚是扬颂斯指挥的柏林爱乐，由于刚进柏林的那场现代作品，让我不得不把寄托留给了扬颂斯。然而当晚进入爱乐大厅，蓦然发现指挥家换人——扬颂斯的名字不见了，取而代之的是荷兰人 Jaap van Zweden。柏林爱乐大厅底层的 CD 店，当门醒目位置专列当晚音乐会主角 CD 专辑，那天也被 Jaap van Zweden 占了。这对我打击无疑非同一般：难得那么老远到柏林，竟没有听一场预期的柏林爱乐音乐会，太没面子。后来得知因为换了一种药，医生要求扬颂斯停止一切演出，真是城楼失火，殃及池鱼。

到了慕尼黑，环境换了，气氛也随之改变。与巴伐利亚广播交响乐团的朋友聊天，他一脸不屑地说“世界一流乐团中，柏林只有一个柏林爱乐，而慕尼黑有三个”。言下之意你有吕布，我有桃园三结义。

这三个乐团是慕尼黑国家歌剧院、慕尼黑爱乐乐团和巴伐利亚广播交响乐团，确实是世界乐坛响当当的名团。因此慕尼黑向来被视为德国音乐的南部重镇。当前，马泽尔和扬颂斯显然是慕尼黑的乐界大腕。

■ 莫扎特歌剧《唐乔瓦尼》场景

马泽尔和慕尼黑爱乐刚结束访华巡演回到慕尼黑。我从网络问上海朋友音乐会的效果，竟是一片冷漠。原来 2008 年老马率纽约爱乐来上海演出效果不佳，从此遭上海乐迷不屑，竟然波及至今。可见艺术家的公众形象也有风险——即便马泽尔这样德高望重的前辈大师，一朝不慎，居然五年后还让爱乐者耿耿于怀，不肯原谅。倒是乐队对张昊辰的钢琴独奏赞不绝口，称他的演奏风格与其年龄绝不相符；还说国内几场演出中均获好评，唯上海一场略显拘谨。

在慕尼黑听老马的音乐会是周日晚上，

在慕尼黑爱乐大厅，Janine Jansen 的普罗科菲耶夫小提琴协奏曲，下半场勃拉姆斯第二。老马功力不减，乐队在他的调教下有声有色，弦乐的长音齐奏比在上海听到的更为丰厚饱满，让人心满意足。在慕尼黑看了两部歌剧，威尔第的《麦克白》和莫扎特的《唐乔瓦尼》，都不是传统制作。多数演员能够称职但并不特别吸引人，倒是《唐乔瓦尼》中的同名主角男中音 Gerald Finley 十分突出。

歌剧演员虽然多如牛毛，但真正出色的并不多，尤其是能恰到好处地担任某一角色的更多。即使很有名的歌唱家，也不见得样样角色都适合演。因此对观众来说，能在歌剧院现场中听到一部分精彩演唱应该额手称庆了。名角尚且如此，低一点的角色就更是如此。好在德国歌剧上演机会并不多，歌剧迷普遍处于饥饿状态，只要有演，便饥不择食，顾不上台上强弱了。

慕尼黑爱乐大厅是目前慕尼黑最主要的音乐会剧场，隶属爱乐乐团，于是对巴伐利亚广播交响乐团殊有不便。两大乐团同处一室难免产生矛盾。扬颂斯已多次呼吁要求再建造一个音乐厅，至今尚处于落实之中。

英国纪念文艺复兴时期作曲家道兰

◆ 詹湛

众所周知，2013 年是威尔第年、瓦格纳年，稍微偏的一些话可以被认为是布里顿（1913-1976）年。然而，很多人可能并不知道，一位出生在文艺复兴时期的英国作曲家也在今年迎来了他的 450 周年诞辰。而他在英国音乐史上的重要地位也丝毫不容小觑。他就是约翰·道兰（John Dowland, 1563-1626）。

为了纪念道兰的 450 周年诞辰，英国剑桥大学的菲茨威廉学院特别举办了一次学术研讨会（其中还包括两场大师班）。这虽然是网络上能寻觅到的唯一一项关于道兰的纪念活动，但是至少证明：热爱传统、尊崇前辈的英国人没有把他忘记。

道兰出生于 1563 年，是英国文艺复兴时期的重要作曲家，更确切地说，他应该是一位当时的流行音乐作曲家，因为那时英国的流行与古典之间没有那么大的间隙。道兰大部分的音乐都带有小小的伤感与忧愁，但这绝不意味着他是一个容易自哀自怜的人。在那个时代，忧郁和伤感代表着一种特殊的、超凡脱俗的个性，这是人的本性与深层次情感的自然流露。而在其一生中，坚强的道兰几次因天主教信仰问题被英国皇室冷漠相待，被迫流亡他乡，直到晚年才获得地

位上的认可，他却在逆境的几十年间始终笔耕不辍，留下了大量有着英格兰地方风格的佳作。

道兰的作品可以大致分为歌曲和鲁特琴两类。其中的鲁特琴作品有上百首，清新流畅，一部分可以移植到吉他上演奏，比如其中的《幻想曲》《不列颠歌谣》等到今天仍然被吉他爱好者广泛采用。而在英国国内，他又被称作“那个有绅士气质的歌曲作者”。所谓的绅士气质，大约是指他歌曲中的主要情感除了开始提到的哀愁之外，多不流于粗俗嬉闹，因而更加适合安静的环境聆听。相对而言，道兰早期的声乐作品有着分段诗歌的特点，大多采用舞曲形式，受意大利牧歌作曲家卢卡·马伦齐奥的影响颇大。而到了后期，道兰的分段歌曲开始减少，相比意大利的牧歌变得更注重音乐本身，不受语言内容的局限，所以听上去愈加自由与微妙。

道兰作品的录音不是特别多，笔者最为推荐的就是琴鸟公司（L'OISEAU-LYRE）所录制的 12 张套装《道兰作品选集》。其中既有道兰的歌曲，又有弦乐合奏、独奏与羽管键琴作品。如果您听一听其中的第七张（器乐作品），那么一定会被其单纯的旋律而打动——尽管没有华丽的和声效果，低音维奥

■ 琴鸟公司出版的道兰作品套装

尔琴的独自吟唱和直笛的空灵飘逸在燥热的初夏时节会显得那么清凉宜人。有人说，道兰的最大魅力在于，他就像一个娓娓道来的长者，穿越过四百多年与你面对面地交谈，你可以听到太多私密、亲切的心声，好像他就是你的邻居。道兰是莎士比亚的同代人，也许他的音乐正如莎翁的作品一样，永远也不会过时。

■ Naive“名模版”维瓦尔第系列

卢浮宫音乐家古乐团的春日访沪演出使申城古典乐迷间再度掀起一股古乐热，曾几何时只能在唱片上一窥古乐演奏的国内乐迷如今有越来越多的机会现场领略其魅力，是件令人欣喜的事。古乐经过半个世纪的发展已成为国际古典乐坛最具活力的一个分支，它的魅力究竟在哪里？

首先是古乐器独特的音色，习惯现代钢琴的听众突然领略到轻柔精致的早期钢琴，或是习惯于现代管弦乐团的耳朵突然接触到羊肠弦赋予弦乐合奏的强烈质感和温润音色，多数会感觉焕然一新，而羽管键琴、维奥

古乐开启聆听新维度

◆ 朱墨青

尔琴、竖笛等早已淡出人们视线的乐器以及假声男高音等历史声乐技巧的复兴更是大大丰富了当今古典音乐消费者的听觉体验。同时，古乐运动使 20 世纪主流演奏、演唱技法受到挑战，它成功地剥离了浪漫主义尤其是晚期浪漫主义“重口味”的演绎审美对 19 世纪前音乐的影响，当乐团回到小编制，弦乐不再揉弦而是发出直截了当的音响，合唱歌手不再用美声唱法而是用头腔共鸣送出自然而光滑的声线，音符的时值及乐曲的速度不再经过夸张处理，你会惊讶地发现年龄超过两三百年的音乐竟如此织体透明、干净利落、朝气蓬勃。

在古乐运动的努力下，一些被人淡忘的作曲家及“杰作”重见天日，知名作曲家的一些因无演奏先例可参考而无人问津的曲目也得到了演奏的机会，更重要的是，文艺复兴、中世纪甚至更早的音乐越来越多地被人们所认知。12 世纪末的一个圣诞节，人们首次听到标志着四声部复调诞生的合唱作品——佩罗坦的《全世界看见了》带来的新奇体验是不言而喻的，但今天我们聆听此曲时的新鲜感可能不亚于八百年前的人们，你甚至会觉得它更像出自某位崇尚简约的当代作曲家之笔。

对已进入主流曲目的巴洛克音乐，古乐

演奏家们也注入了全新的表现力。同古典、浪漫派作品必须严格按照谱面演奏的惯例不同，巴洛克时期的乐谱中有大量即兴发挥的空间。一首短小的帕赫贝尔《D 大调卡农》的通奏低音声部在谱面上仅仅是八个音符的不断反复，但在这行谱基础上即兴加奏和声的羽管键琴或琉特琴有无穷种二次创作的可能，古乐演奏家们将这点发挥到了极致，结果是同一曲目的不同古乐演绎版本一定包含着截然不同的音符和气质，这造就了当今古乐团体鲜明的个性。

可见，古乐运动与其说是复古，不如说是借古创新，它和 20 世纪许多现代作曲流派一样，开启了全新的聆听维度，将人们的耳朵从对浪漫主义主流音乐的审美疲劳中解放出来，美国音乐学家理查·塔普斯金曾称古乐的本质正是“现代主义思潮的体现”。然而，在现代主义作曲家放弃听众的同时，古乐运动却借助历史的智慧和现代传媒手段获得了商业上的成功，这又不得不说不说它更具有后现代主义的意味了。

古乐还与当代艺术、设计行业结合紧密，法国唱片品牌 Naive 于本世纪伊始推出维瓦尔第作品系列 CD，如今已逾 60 款，它们破天荒地使用世界名模的造型设计作为唱片封面素材，你有没有被惊艳到呢？

拉特纳演《魔笛》「落户」巴登-巴登

◆ 周炳捺

早在两年前，“柏林爱乐”宣布自 2013 年起，每年春天的复活节音乐会将不在萨尔斯堡举行了。消息引起了不小的震动，因为“柏林爱乐”在萨尔斯堡举行复活节音乐会已有 45 年的历史。拉特纳说到做到，今年复活节，他率“柏林爱乐”在德国著名的温泉胜地巴登-巴登出演莫扎特的《魔笛》。拉特纳称“落户”巴登-巴登可以让“柏林爱乐”演出的节目更广泛一点，不过谁都知道金钱的诱惑是移师德国的最大原因，因为巴登-巴登有着运作非常成功的私人基金支持音乐演出。

今年是威尔第、瓦格纳诞辰 200 周年纪念，但是，如果选择威尔第或是瓦格纳的歌剧，稍有疏漏就可能招致评论界的鞭挞，德累斯顿国家管弦乐队在萨尔斯堡演瓦格纳的《帕西发尔》遭遇观众不满就是一个例子。所以，选《魔笛》作为移师德国的首演不失为一个稳妥之计。拉特纳已在 1 月宣布他将于 2018 年合同期满后离任“柏林爱乐”，不过这还相当遥远，而指挥《魔笛》居然还是拉特纳首次指挥歌剧。

这次上演的《魔笛》是加拿大歌剧导演卡森的版本。卡森的一个大胆改动是剧中的夜王后不再代表邪恶，而是和祭司萨拉斯特罗相互合作调教公主帕米娜，这降低了《魔笛》的戏剧色彩，魔笛似乎不魔了。剧终时，拉特纳和所有演奏家被请上舞台谢幕，他的歌剧首秀显然受到了观众的认同。

新碟速递

大地安魂曲

EMI/Virgin 5 月 11 日中国国家交响乐团由普拉松执棒在国家大剧院上演关峡的《大地安魂曲》，以纪念汶川大地震五周年，同日该曲唱片由一线古典品牌维珍向全球发行，中国交响乐向世界又迈进一步。

向陶伯致敬

DG 当红波兰抒情男高音贝查瓦翻唱 20 世纪上半叶奥地利男高音巨星陶伯的金曲，如《你是我心的一切》《维也纳，我的梦之都》以及一些轻歌剧咏叹调，为您献上一场怀旧盛宴。

戴维利浦爵士

Decca 为纪念 4 月 14 日逝世的英国指挥大师柯林·戴维斯爵士，迪卡公司推出该 15CD 套装，囊括大师 20 世纪 70 至 80 年代在飞利浦品牌黄金时期的众多优秀录音。

欣云

ENCKET 东方票务

近期音乐会一览

斯坦尼斯拉夫·伊奥丹尼奇钢琴独奏音乐会 6 月 5 日 贺绿汀音乐厅
《一根丝线牵过河》中外合唱精品音乐会 6 月 12 日 上海音乐厅
BBC 音乐会管弦乐团音乐会 7 月 18 日 东艺

订票热线：962388