

朱利安让我们认识又一个韦伯◆ 沈次农

国际乐坛有两个韦伯:安德鲁·劳埃德·韦伯和朱利安·劳埃德·韦伯(右图),两个韦伯是亲兄弟。

哥哥安德鲁·韦伯是大名鼎鼎的音乐剧作曲家,《猫》和《剧院魅影》的曲作者;弟弟朱利安·韦伯是大提琴演奏家,年轻时就很有名:我有两张他的大提琴唱片独奏专辑,飞利浦的黑胶,发行于1984年和1986年,封面上朱利安的照片一脸的青春年少,没有一丝岁月磨痕。而上世纪八十年代是古典音乐大师辈出的年代,朱利安年纪轻轻便跻身其间,实属不易。

韦伯一家成就两位大师,不免让人羡慕。而我们身边多少琴童苦学苦练,多少家长倾其所有望子成龙,最终却什么收获也没有,最后只能自嘲是陶冶情操,提高修养,俨然阿Q的现代族群。韦伯家一门两星的例子,眼下能随手摘取的只有郑

京和、郑明勋姐弟,或者是远古的巴赫家族。

前些年上海刚掀起音乐剧热的时候,安德鲁·韦伯因为上海大剧院上演他的作品,来过几次上海。近几年哥哥少来了,弟弟却来得多了,原来弟弟娶了一个上海媳妇。

上星期六下午,在虹口区中图上海公司所在地,《现代音响技术》杂志在一家英国音箱品牌MAD的支持下,安排我们与朱利安·韦伯见了面。高个子的朱利安在他太太的陪伴下出席了见面会。

朱利安的太太程家馨也是大提琴家。在上海从音乐学院的附小、附中一直学到大学毕业,教授是林应荣和刘美娟,毕业后又进了上海交响乐团。从职业角度看,她受到的专业教育在当时是国内最好的,也是这个专业的学生能够达到的最高理想状态。这些自然是她努力的结果。

在上海交响乐团工作了几年后,程家馨出国到新西兰奥克兰,并成为奥克兰室内乐团的大提琴首席。正是在奥克兰,程家馨遇到了朱利安,经过一段时间的接触,两把大提琴组成了一个家庭。现在,程家馨随朱利安移居伦敦。

我们见面的时候,朱利安·韦伯很少说话。看来他的性格就是这样,让人觉得难以接近。在《现代音响技术》杂志社的视听室里,韦伯为我们播放他的唱片录音,讲述这些录音的故事,却滔滔不绝。他不是一个只知整天演奏他人作品的乐匠。当全世界都在演奏大家喜爱的德、奥、俄古典作品时,他却带头将许多鲜为人知的英国作品呈献给听众。他是一个传统与现代的结合体,也是敢于挑战传统,又尊重传统价值,并且用行动去改变、帮助弱势群体的前瞻者。他是一个带着过去、活在现在

的进行式音乐大师!

一个一生都在用心演奏的音乐大师,对音乐的看法一定是深思熟虑的。面临目前世界乐坛种种辉煌与残酷竞争,注意到世界各国无关贫富无关是否天才的莘莘学子,朱利安·韦伯说出了一句让现场所有人都感动不已的话:

“音乐不应只给那些有钱上音乐课或买得起乐器的人所享有而已,它是属于每一个人的!”

我不知道大师的这句话是不是专门针对中国的音乐家,但这句话确实对中国的现象更具警示作用。多年来我们已经习惯了每年增长的学琴孩子,以及伴随孩子的学习而引发的各种家庭变化。而其实最大的变化莫过于,随着越来越高的“学费”,音乐学校与音乐教师们已经把注意力开始投向富裕家庭。“没钱不要想学音乐”的说法,正在

坊间蔓延开来。对于这样的现象,中国音乐家当中却至今没有一个人能像朱利安·韦伯那样站出来呼吁。光凭这一点,朱利安·韦伯也绝对称得上是一位真正的大师。

新碟速递

威尔第
第六万岁
维拉松

DG 在男高音维拉松看来,没有作曲家能像威尔第那样,与听众之间产生如此水乳交融的共鸣。为纪念这位作曲家诞辰二百周年,他从众星云集的各类威尔第歌剧录音中选出最爱的名曲,构成这套充满戏剧性和浪漫爱情的选集。

光芒四射
库萨克

Decca 因在多部美声时代的歌剧中表现出众而被寄予厚望的女高音新秀库萨克,在此还原了一个集抒情、喜剧、炫技天赋于一身的罗西尼。其中一些曲目因让人望而生畏的技巧,之前鲜有录音留下。

安德烈·奥登萨默
单簧管素描

DG 从奇马罗萨、斯波尔到科普兰、格什温,年仅24岁的柏林爱乐乐团新晋单簧管首席安德烈·奥登萨默在首张个人专辑中以一套风格差异如此巨大的曲目,尽显其千变万化的音乐表现力和温暖的音色。

严煊

斯特林：跳着舞拉琴◆ 赵 州

有着“小提琴精灵”之称的林赛·斯特林6月底刚结束欧洲的巡演,本月又将来到亚洲,以其标志性的飞扬琴点燃观众热情。

很多人觉得林赛·斯特林(上图)和美国明星林赛·罗韩有几分相似,实际上她们没有任何关系。斯特林1986年出生在加利福尼亚州,5岁踏上学琴之路,尽管家里经济条件并不宽裕,但她的家人尤其是父亲给与她的音乐启蒙和支持对她的成长起着至关重要的作用。斯特林的成长还伴随着多次搬迁,从加州到亚利桑那,再到犹他州和纽约,年纪轻轻的她走到哪儿学到哪儿,也见识了许多新鲜事物。

正统的古典音乐培训为她打下了坚实的演奏基础,不过,造詣出众的她天生就注定不会按照教条标准的琴童模式发展,她16岁的时候参加了一个四人乐队,在与乐队的磨合过程中,她创作了第一首独奏小提琴现代小品,她的演奏和美貌让她赢得了亚利桑那州青年选美比赛。之后,她又大胆地将加拿大作曲家霍华德·舒尔为电影写的《指环王》组曲重新改编,这部作品曾获得过第61届金球奖最佳原创配乐和第46届

格莱美最佳原创影视音乐等奖项,原作曲家糅合交响乐与歌剧手法,融入非洲、印度、凯尔特等世界音乐元素精心酝酿,使作品散发出史诗般光彩,而斯特林的改编版本,则更突出个人色彩,有些另类,也无怪乎音乐制作人夏伦·奥兹本会说,斯特林更适合在团队里呆着,而不是一个人玩小提琴独奏。如今,斯特林当然已经证明了奥兹本的说法是错误的。

斯特林不是那种会轻易跟着别人思路走的女孩,她依旧坚持着她独特的演奏风格,并且重新回到学校进修。她还是跳着舞拉琴,打扮时髦前卫,充满青春活力。斯特林和其他小提琴演奏者的另一个区别是,她十分擅长在网络上推广自己的作品。她请导演格拉涵帮忙拍摄了她自己写的作品《天然的我》的MV,并在网上个人频道发布,很快就有了上亿的点击率,并获得了270万粉丝。她还别出心裁将自己的乐谱放上网卖,很受欢迎。

8月21日,斯特林将在奔驰文化中心演奏她自己的原创作品以及重新编排的《剧院魅影》等,喜欢现代风格古典乐的朋友一定会在现场找到共鸣。

中小学生演绎《狮子王》◆ 小 朴

近70位来自上海心音儿童合唱团和全市各个区的孩子,昨天在卢湾青少年活动中心献演了整台音乐剧《狮子王》,受到一致好评。

这是一群基本没有演戏经验、部分甚至从没上过舞台的中小学生,这个暑假对他们来说太有成就感了——上海心音儿童合唱团请来美国儿童音乐剧中心的专业导师和上海音乐学院音乐剧系的教师学生,组建了生动活泼、寓教于乐的“音乐剧夏令营”,并用孩子最喜欢的游戏等方式,仅仅用了半个月时间,就拿出了历时一个小时、全英文的音乐剧《狮子王》。孩子们在短时间内,不仅掌握了大量的舞蹈、演唱和台词,还从互相合作的过程中学习到了更多舞台以外的人生道理。

古典音乐的普及,是许多有识之士在致力于做的一件事。《古典音乐日课书》就是这样一本深入浅出、通俗有趣地讲解古典音乐之书,内容不拘一格,引人入胜。

从本书中,我们知道了,勃拉姆斯思维缜密,据说小时候他就发明了只有他自己才明白的记谱法,随时可以记下头脑中出现的旋律。德沃夏克《第九交响曲》的创作成功,促使更多的美国音乐家从印第安人和黑人音乐中汲取营养,他对此十分欣慰,说:“所有这些都是建立一个伟大而高贵的音乐学派所必不可少的。”格什温的《蓝色狂想曲》是一位乐队负责人怀特曼的委约作品,作曲家并没有当回事,但有一天却在报纸上读到了怀特曼的声明,说这部协奏曲将在六周后的纽约上演。格什温被逼入创作,居然在一个月内就写完了这部作品,首演获得圆满成功,《蓝色狂想曲》也成了美国音乐史上的里程碑之作。

《古典音乐日课书》比较注意勾勒音乐知识的历史与起源,注重文笔的生动与趣味性。比如,作者告诉我们,小号的历史非常古老,最早是在埃及法老图坦卡蒙的墓中发现的,可以追溯到3300多年前;竖琴的历史也很悠久,可追溯到4500年前的古埃及;木琴虽然起源于亚洲和非洲,但第一架木琴却出现在16世纪的欧洲,它在拉美还有一个“兄弟”,即定音比木琴更低的马林巴,它是打击乐器组中最有名的色彩乐器。对巴洛克音乐,作者指出巴洛克的原意是“畸形的梨”,最初指的是17世纪特有的建筑风格。为了进一步说明,作者用了一个类比,即音乐

与建筑中的巴洛克都以华丽的装饰著称,音乐中的颤音和装饰音,就相当于建筑中的雕梁画栋和鎏金屋顶。这样的比喻可以帮助读者形象地理解巴洛克音乐的特点。

本书的作者团队由一群美国人组成,他们中有录音工程师、唱片公司品牌总监、歌剧院次女高音、摄影师、爵士钢琴家、大学教授等,大都受过专业的音乐训练,又长期地浸淫于美国社会的音乐文化生活中,因此,他们的写作既立足于从专业的角度讲解音乐知识,又非常注重揭示音乐与生活的联系。书中用一定篇幅描述了古典音乐在电影与广告中的运用。比如,根据福斯特的小说名作《看得见风景的房间》改编的同名电影的开始,选用了普契尼歌剧《贾尼·斯基基》中的著名咏叹调《我亲爱的爸爸》作为主题曲,与画面相得益彰;雀巢咖啡的电视广告使用了格里格《培尔·金特》中的《晨曲》,将音乐表现的清晨、日出与咖啡、早餐巧妙地结合在一起。这些足以说明,古典音乐其实离我们并不遥远,它们具有恒久不衰的魅力。

每天一则音乐知识或故事,篇幅简短,内容生动,形式独特,易于理解。不过,这本书也存在一些瑕疵。第72天“组曲”,将普罗科菲耶夫的《罗密欧与朱丽叶》组曲归到了柴可夫斯基的名下,将斯美塔那《被出卖的新娘》组曲说成是比才的作品,不知是原作的错误还是误译?又如,巴伯的《弦乐柔板》,另一处变成了“慢板”,圣彼得堡音乐学院被译成了“圣匹兹堡音乐学院”,更不应该。希望重版时将这些错误予以改正。

价值百万英镑名琴失而复得◆ 德咏

最近,英国警方破获了一起名琴盗窃案,价值120万英镑的斯特拉迪瓦里小提琴(右图)在被盗三年后终于被找了回来,只要做一些小修复,马上就能物归原主。

2010年11月7日,韩国小提琴家金敏珍完成了伦敦爱乐乐团的演出,正准备从伦敦返回曼彻斯特,当晚她正在伦敦一火车站附近的餐厅购买三明治,转身片刻,这把琴就消失了,这把造于1696年的琴还配了两把价值7

万英镑的琴弓。今年3月,保加利亚警方曾表示在一名黑帮老大手发现了这把琴的下落,可惜鉴定专家马上就指出这是赝品。

其实,即使有小偷成功盗取了这类稀世珍宝的乐器,也会很快发现它们并不好脱手,因为所有的艺术品或古董商很容易就能看出这是赃物。流通渠道少加上很难运出国,破案并非难事,警方在2011年就抓到了小偷,只是琴当时不知被他转手到了哪里。

