

大剧院里的“婚礼”与观念转变

徐尧

范焘执棒东艺中秋国庆音乐会

赵州

国家一级指挥范焘将执棒埃克森特交响乐团,分别于中秋和国庆之夜,在东方艺术中心为申城观众带来两场主题音乐会。

毕业于上海音乐学院,范焘是指挥家、教育家黄晓同先生的学生,现任中国广播艺术团电影乐团常任指挥,在影视配乐领域有着丰富的经验,曾先后执棒芬兰国家广播乐团、赫尔辛基爱乐乐团、西贝柳斯音乐学院管弦乐团等。2001年范焘获全额奖学金赴美国深造,师从Phillip Spurgeon,在这期间,他执棒佛罗里达交响乐团在纽约卡内基音乐厅成功举办音乐会,还受邀在第十一届佛罗里达现代音乐节中指挥了一系列极具特色美国当代作曲家的作品。他还执棒中国爱乐乐团录制了畅销唱片《音乐之门》并指挥中国广播民族乐团录制了唱片《四大名著》《黄河》《梁祝》等,做了不少音乐普及工作。

由范焘担任音乐总监的埃克森特乐团,虽然成立时间不长,却已颇具雏形,一直致力于古典音乐的推广,从约翰·施特劳斯父子作品到久石让的宫崎骏系列,从斯皮尔伯格御用作曲家约翰·威廉姆斯的电影配乐到民族管弦乐曲,埃克森特乐团的选曲总是以普通老百姓是否耳熟能详为标准。

据主办方爱乐汇透露,此次演出仍然以中外经典为主,只是侧重略有不同。9月19日中秋夜的主题为“花好月圆”,将演出《彩云追月》《月亮代表我的心》《莫斯科郊外的晚上》等曲目。10月1日国庆节当天则将奏响《蓝色多瑙河》等世界名曲。

国家大剧院《费加罗的婚礼》剧照

致歌剧制作简直有些不适应了。西班牙导演何塞·路易斯·卡斯特罗仍严格遵循着国家大剧院只制作古装剧目的传统,但他设计的舞台简洁明快、透视感与层次感强烈,令听众不至于在冗长的剧情下再被多余的舞台花哨分散注意力。笔者也十分喜爱导演对灯光的运用——当第三幕中伯爵演唱他的咏叹调时,从高大的窗户里投射出的光线正好在他的脸上制造了绝美的伦勃朗效果,人物复杂的内心活动也从光影中得到体现。当然,作为国家大剧院制作的歌剧,导演不展露几手“舞台魔术”肯定难以

过关。第三幕至第四幕的换景时,手持烛台的切鲁比诺旋转起舞,舞台也跟着旋转着从卧室来到了庭院,整个过程流畅自然且显得顺理成章。

这场演出选在了国家大剧院的戏剧厅演出,而不是通常使用的歌剧厅。两者相比,戏剧厅尽管乐池、舞台与观众席均小了不少,但声学条件却比歌剧厅好了太多;不过也正因为上述限制,这里只适合上演如莫扎特、罗西尼等相对早期的歌剧,并且由于座位数量较少,全部四场演出的票都早早售完。笔者有幸观看了“中国组”的演出——这组

演员以活跃在海外歌剧院里的中国歌唱家为核心,黄英、沈洋、于冠群与周正中都是最常在欧美一线歌剧院的卡斯名单里见到的中国名字,他们不论是声音还是演技均可以令人放心——这也许是大剧院历届“中国组”歌手里阵容最豪华的一次。然而这些优秀的歌手也暴露出演唱莫扎特歌剧经验不足的问题,特别是在重唱段落里的唱法仍偏向咏叹调,使得声音的融合度不高。相信随着莫扎特歌剧在国内越来越多地上演,他们的表现也会日益成熟。首次演出莫扎特歌剧的国家大剧院管弦乐团表现不俗,非常有维也纳古典乐派的韵味。在指挥家吕嘉的调教下,这支乐团已经不是第一次给人惊喜了。

当然,最令笔者感到开心的,莫过于观众对这次歌剧制作的喜爱——从早早售罄的票房,到演出现场时时爆发出的掌声与笑声,都表明国家大剧院此次将重心重返戏剧与音乐层面的歌剧制作得到了观众的认可。随着歌剧演出在北京已成为常态,华丽的舞台布景不再是观众关注的唯一要素,他们欣赏歌剧的方式已经愈发成熟。随着这样的歌剧制作越来越多,也许在不久的将来,“看剧团”在国家大剧院终将成为历史。

巴西老中青三代音乐家来沪

余悦

热带气候,悠久历史,混合非洲、欧洲和美洲本土元素形成的多元文化,为巴西音乐的多样化提供了丰厚土壤,也因此孕育了巴萨诺瓦、桑巴等明快热情、充满动感的曲风。在本月举办的“巴西文化月”活动中,巴西总统府邀请老中青三代音乐家为沪上乐迷带来多场演出和大师班,原汁原味的巴西音乐,将丰富大家的拉丁文化体验。

9月7日,巴西巴萨诺瓦作曲家弗朗西斯·海姆就带着他的爱妻奥利维亚,在浅水湾文化艺术中心献演了一场南美风情音乐会。海姆在上世纪60年代是巴西流行乐坛举足轻重的作曲家,他6岁时开始学习古典钢琴,16岁时前往瑞士深入学习,当巴萨诺瓦在巴西萌芽后,海姆便回国壮大到这股新音乐浪潮中。他的作品被吉尔贝托·吉尔、东

马尔科·佩雷拉(中)领衔的三重奏

尼·班尼顿、比尔·伊文斯录制成专辑广为流传,而同时,他创作的爵士作品以及为电影写的配乐很快在巴西和美国风靡,这使他的作曲方式成了巴西艺术的一种模板。除了爵士乐,海姆的古典音乐作品也很卓越,他创作出的诸如《第一交响乐》《里约热内卢交响乐》和《圣塞巴斯

蒂昂交响乐》等深受巴西人喜爱。

如果海姆代表的是曾经的流行,那么马尔科·佩雷拉则可以算是当今世界古典吉他的红人了。出生于圣保罗的他直到13岁开始学习音乐,可是起步晚对他的吉他造诣却没有影响,他在巴黎国际音乐大学获得了古典吉他的硕士学位,并在西班牙赢得两个国际古典吉他比赛大奖,他录制的《巴西当代流行吉他》和《弦圈》两张专辑,让他获得了在纽约市政厅演出的邀请。9月17日,由他领衔的吉他、手风琴和低音贝斯三重奏音乐会将拉开上海音乐厅新演出季的序幕。

而来自里约热内卢的创作型歌手安娜·拉图和大提琴演奏家路易·科因布拉则是巴西近几年炙手可热的年轻音乐人,他们将在9月27日联合演出,为巴西文化月收官。

今年慕尼黑歌剧节以威尔第的《游吟诗人》新制作开幕。

卡鲁索曾说过:“演这部歌剧,人们只要将世界上最好的四位歌手作为‘卡司’(主角阵容)即可。”这段戏言点出了这部歌剧演出的至关重要:需要四位一流的歌唱家担任主演。这个要求即使在这个世界上财力最雄厚的歌剧院也常常不能满足。

上世纪末的二十年间,国际歌剧舞台上优秀男高音屈指可数,一片荒芜残象。然而在今天,国际上涌现出一大批杰出的男高音歌唱家,多数属灵巧型或抒情型。德国男高音考夫曼(Jonas Kaufmann)是多年来少有的嗓音质地具备威尔第要求《游吟诗人》男主角曼利科所需要的力量,也就是能够以声乐手段表演“肌肉”秀。他的中声区色彩暗淡无光,但在高音区具备一种罕见的暗色光芒和力拔千钧之势。他是一位少见的智慧型歌唱家,他不会无原则地秀“肌肉”。在“Ah! si, ben mio”中他运用了精彩的高弱技巧,整个唱段完成得非常内敛。

著名的“di quella pira”被许多人看作是整个歌剧的高潮。不少行家关心的是男主角唱一段还是两段?唱不唱高音C?对于后者,由于威尔第在乐谱里没写高音C,因此学术界关于是否唱高音C一直有

慕尼黑歌剧节随笔之二 ——《游吟诗人》考量歌剧院艺术与经济实力

陈唯正

争议。反对者往往是那些纯粹主义者:作曲家没有写,就不要乱加。13年前,指挥家穆迪在斯卡拉歌剧院禁止男高音 Licita 唱高音C,认为“谱子上并没有写高音C,因为高音C破坏了音乐结构弧线”。但是现场观众们却失望至极;赞同者认为:作曲家并非把所有能唱该唱的音符都写在谱子里,这早在威尔第之前的美声时代已司空见惯,而威尔第早期作品也没有例外。何况在此用高音C已成意大利演出传统。这一次,巴伐利亚歌剧院总经理 Nikolaus Bachler、导演 Olivier Py 和指挥家 Paolo Carignani 共同决定,为了编剧需要,让考夫曼唱足两段。但考虑到考夫曼是首次演这个角色,因此将整个唱段降了半个音。观众们似乎并不在乎那个高音是B还是C。考夫曼在第一段的表演一反常态,带了几分惆怅和忧虑,第二段才情绪递进,迸发出惊人的爆发力。这同导演的处理倒是一脉相承。本来《游吟诗人》的剧情就有点莫名其妙,导演索性用一个旋转舞台将历

威尔第歌剧《游吟诗人》场景

史和今天,梦幻和现实、骗局和事实进行罗列、交叉、重叠,基调是阴沉与令人沮丧的。

《游吟诗人》的女主角莱昂诺拉由德国希腊裔女高音哈特罗斯(Anja Harteros)演唱,她是1999年威尔士卡迪夫声乐大赛的大奖获得者,具有柔美的嗓音、出色的技巧和优异的乐感,近年来在国际歌剧舞台塑造的角色类型非常广泛,从抒情灵巧到力量戏剧、从巴洛克到意

大利现实主义、从莫扎特到瓦格纳等等。这样的多面性正是演好莉昂诺拉的前提:连绵起伏的悠长乐句、灵活跳跃的花腔、加上震撼人心的花腔,她都完成得游刃有余。她拥有“当今威尔第女王”的外号也实属名副其实。

考夫曼和哈特罗斯的组合如今在欧洲已红得发紫。除了这次的《游吟诗人》以及年底即将上演的《纳布科》,他俩几乎包圆了欧洲重要歌剧院的威尔第《唐·卡洛》:不久前的伦敦皇家歌剧院,今夏的萨尔茨堡艺术节以及本届慕尼黑歌剧节。本届慕尼黑歌剧节有指挥家梅塔、男低音帕佩(Rene Pape)和斯汤达(Taras Shtonda)、女中音古巴诺娃(Ekaterina Gubanova)等实力强劲的艺术家的加盟,音乐水准不容置疑,足以傲视天下。值得一提的是德国男低音歌唱家帕佩饰演的菲利浦国王,十多年前笔者曾在萨尔茨堡艺术节观摩帕佩第一次饰演这个角色。前后两次相比,他的表演有一个质的飞跃。菲利浦王拥有至高无上的权力,但个人的感情生活却一败涂地。帕佩在“她从来没有爱过我”的唱段中大幅度地动态变化、大范围的嗓音调色将国王复杂的内心煎熬表现得淋漓尽致。笔者以为当今世界舞台上还真难找出更好的菲利浦王。

新碟速递

拉赫玛尼诺夫室内乐
阿什肯纳齐

Decca 俄罗斯钢琴学派传人阿什肯纳齐50年前与Decca首次合作便是录制拉赫玛尼诺夫第三钢协,而这张碟则是他毕生精力录制拉赫玛尼诺夫所有钢琴作品的收官之作,收录了作曲家年轻时创作的两部《悲歌三重奏》,其中第一部仅用四天便完成,第二部则是因柴可夫斯基的突然去世而创作。

多明戈唱男中音

Sony “三大男高音”之一多明戈已年逾七旬,他2009年在伦敦皇家歌剧院首次尝试男中音角色后逐步涉及男中音领域,展现了他著名音色的另一面。这是他首张男中音专辑,曲目包括威尔第《唐卡洛》《弄臣》《茶花女》《西蒙·波卡里拉》中最为人喜爱的咏叹调。

爱与死二重唱

Naive 和谐花园古乐团创始人之一、琉特琴家皮安卡携其新乐团——克劳迪娅纳合奏团及两位古乐女歌唱家为我们带来了蒙特威尔第、亨德尔、马尔切洛等巴洛克作曲家声乐艺术中最感人的篇章以及斯卡拉蒂少见的为独奏乐器与通奏低音所作的四乐章奏鸣曲K.90。
欣云