

卡拉扬的马戏场

——写在柏林爱乐大厅诞生 50 周年

■ 柏林爱乐大厅内景

1963年10月,德国建筑学家汉斯·夏隆(Hans Scharoun)设计的一座划时代音乐表演大厅——柏林爱乐大厅问世。这座音乐厅将演奏委员置于大厅的中心,被四周听众环拥中央,从而彻底改变了传统音乐厅音乐家与听众们虽然面面相觑,却相互隔绝的“鞋盒”式格局。这一非对称的五边形帐篷式的建筑,以其革命性的创新理念、饱满圆润的音响效果,自成一派,成为世界上不少现代音乐厅的样板。在此创新理念上派生出的一些拷贝虽并非个个出色,但也有比较成功的例子如德国莱比锡格万特豪斯大厅、东京的 Suntory 大厅等。

半个世纪后的今天,这个音乐厅建筑模式依然具有其典范性地位。而即将竣工的汉堡易北爱乐音乐厅、巴黎爱乐大厅都是以此理念为蓝本,即将面世。世界上对于这个建筑体文献已无以计数,在此不再赘述。由于表演舞台处于建筑的中央,类似于马戏场,也因为这座音乐厅从设计到建造以及建成后的使用都处于卡拉扬时代,

于是“卡拉扬的马戏场”的戏称也由此而生。

值得一提的是柏林爱乐大厅建造前的选址:二战后,柏林被硬生生地一分为二——东、西柏林边界穿

越原波茨坦广场、巴黎广场。这些战前城市中心寸土寸金的商业区就此沦为断壁残垣的荒僻之地。记得两德统一前笔者每次去柏林爱乐大厅听音乐会,总要重重转车,最后登

◆ 陈唯正

上48路公共汽车。这是当初唯一通往爱乐大厅的公交车,前不着店后不着村的终点站名就叫“爱乐大厅”。

上世纪50年代末,柏林爱乐首席指挥卡拉扬不仅力排众议,为夏隆的新建筑摇旗呐喊,还坚持将建址选在距东、西柏林边界一步之遥的肯佩广场(当时还没有柏林墙)。从1960年开工到1963年竣工,爱乐大厅的工程由于柏林墙建设,不得不一度中断。需要说明的是,柏林墙不是一堵,而是并排着的两堵。两堵之间是地雷密布、碉堡林立的“死亡地带”。这个“死亡地带”并不都是等距的,肯佩广场那段还特别宽,于是这个位置更显得荒凉凄惨。当时冷战没有结束,两德统一等同天方夜谭。一边是西柏林的大片森林,一边是以柏林墙

为背景的广袤荒野,柏林爱乐大厅、室内乐厅和市立图书馆尽管具有龙凤之姿,天日之表,却也茕茕孑立,形影相吊。

苍桑更改,命运交替。如今柏林爱乐大厅的所在地肯佩广场改名为卡拉扬广场。相邻的波茨坦广场,也在柏林墙的废墟上耸立起一座现代化新区,俨然已成为柏林的中心之一。昔日的荒蛮之像早已无影无踪,取而代之的是灯红酒绿、车水马龙、奢华富贵。巴士、地铁、轻轨、火车等十几条公交线路在这里穿梭往来。除了世界级乐团柏林爱乐乐团以此为家,柏林爱乐大厅也是柏林其他众多音乐团体的重要演出场所。它连同边上的室内厅,成为东西柏林的音乐中心。就其利用率、在此登台的音乐事件的数量和艺术质量而言,其顶级地位在欧洲是毋庸置疑,就是伦敦的南岸中心、巴比肯中心,慕尼黑的嘎斯台克也不能望其项背。每每从波茨坦广场见到柏林爱乐大厅,笔者总是会想到卡拉扬的英才明晰和巍巍功德。(上)

新碟速递

佩里乐队

先锋 由金伯利·佩里和两个弟弟组成的派瑞乐队,大概是继汉森乐队后最红的家庭乐队了。2010年推出的单曲蝉联全美乡村单曲榜与抒情歌曲榜冠军,随后又抱回三座乡村音乐学会奖。新专辑《先锋》发行首周空降全美乡村专辑榜冠军与流行专辑榜亚军,加拿大季军。值得一提的是两个弟弟,除了擅长演奏曼陀林、手风琴等乐器,和声水平也是一流,单独拎出来,独唱功力不输姐姐。

詹姆斯·布雷克

早熟 是的,你没看错,这个来自伦敦的创作歌手詹姆斯·布雷克和美国网球明星的名字一模一样。和哈佛大学经济学出身的网球布雷克一样,歌手布雷克也是多面手,一个人可以包揽一个乐队的活计。他将英伦复古灵魂乐和当代节奏蓝调融合在一起,给人焕然一新的听觉体验。在与民谣创作女歌手琼妮·米歇尔交流后,深受启发的詹姆斯有了创作这张新专辑的灵感,并借此获得了今年的英国水星音乐奖。

艾维奇

真实 2012全球百大DJ排名第三的艾维奇年仅23岁,来自斯德哥尔摩,最近他满载着超高人气,推出首张专辑《真实》,席卷包括英国金榜3周冠军在内的全球70多个国家地区电音排行榜冠军。17岁便开始摸索混音与音乐制作的艾维奇最擅长前卫浩室与另类舞曲风格,怪不得连麦当娜都要钦点他为自己混音。

赵州

新版《卡门》:歌剧混搭蓝调

◆ 余悦

《卡门》曾被改编为歌剧、芭蕾舞、弗拉门戈舞剧、电影、话剧等在世界各地上演,但世界舞蹈评论界认为,唯有用西班牙的“弗拉门戈”这种带有强烈情感、力量节奏感和一丝微妙凄美的舞蹈来表现,才能更准确传达原著精髓。明年初,西班牙塞维利亚弗拉门戈舞蹈团将携新版《卡门》亮相东方艺术中心,带给广大观众最极致的演绎。

该版《卡门》将在节奏上更显紧凑有序,采用全新的艺术表现手法、编排理念,视听效果更好,歌剧混搭蓝调将是此版《卡门》在音乐上的独特创新,为古老的《卡门》注入新的活力与激情。整场演出分为上下两场,上半场为《卡门》正本,惊心动魄的故事情节与弗拉门戈狂野奔放的明快节奏丝丝入扣,跌宕起伏的舞蹈节奏珠联璧合地推动剧情。例如卡门与女工们在大腿上卷着烟草的工作场景,卡门挑逗荷西等场景都将呈现。下半场则是

■ 新版《卡门》剧照

绚丽多姿的西班牙弗拉门戈舞的精粹集锦,《属于我们的》《性情》《色彩吉普赛》等众多西班牙经典的弗拉门戈舞曲将惊艳上演。

新版中,女主角“卡门”将升级变身。她将不再是古老的《卡门》

中,一个在男人面前无限妖媚的女子,而是一个敢爱敢恨追求自由的女性。她将化身“爱情的鸟儿”,以最炙热的舞姿舞出一部忠贞的弗拉门戈爱情之舞。卡门将红衣似火,唇欲滴,歌如焰,步如云,游移在幻想的帷幕前。这版《卡门》仍然以斗牛士之歌《哈巴涅拉舞曲》等脍炙人口的旋律贯穿整部剧。搭配现代感十足的蓝调布鲁斯节奏,使吉普赛女郎卡门大胆的激情挑逗、荷西为爱痴狂走入绝望的困境以及斗牛音乐气势风发的英雄气概等随着音乐清晰呈现。

舞剧《卡门》之美,美在人们对卡门式忠贞爱情的永恒向往,美在热情奔放以及狂野不羁的弗拉门戈舞步跳跃出的西班牙风情。西班牙塞维利亚弗拉门戈舞蹈团的每一个舞者都继承了弗拉门戈的艺术精神,优秀而高贵;每一袭裙摆,都在舞台上展示艳丽和优雅。

戏路宽广的抒情女高音

◆ 刘蔚

在蕾尼·弗莱明的专辑中,有一张最近一直在听,就是她与索尔蒂指挥的伦敦交响乐团合作的歌剧咏叹调专辑《伟大的歌剧场景》。

这张专辑包含了莫扎特、威尔第、柴可夫斯基、德沃夏克、理查·施特劳斯、布里顿等6位作曲家的9首歌剧咏叹调,其音乐风格变化之大,充分体现了弗莱明的戏路之宽、演唱范围之广、诠释角色能力之强。她对此十分自信:“我接受过严格的音乐训练,而且我喜欢尝试不同的领域。我的演唱范围很广,但并不意味着一直从夜后到布伦希尔德。只要感觉到这个音域能应付自如,我的选择面还是很广的。”

莫扎特《费加罗的婚礼》是弗莱明的成名之作。1991年,她凭借该剧中的伯爵夫人一角在纽约大都会歌剧院登台,一炮打响,从此,伯爵夫人成了弗莱明的金字招牌,她携此角色在欧美各大歌剧院演出,广受好评。这张专辑中收录了弗莱明演唱的伯爵夫人的两段咏叹调“爱之神,快来安慰我”、“哪里去了,美好的时光”,前者的轻柔委婉,后者的急切热情,弗莱明都借由她那明丽深挚、行云流水般的歌声,表达得细腻到位,含蓄而不失内在的激情。正如外国媒体的评价:“她或许是当今嗓音最为华丽的莫扎特女高音,是集玛格丽特·普莱斯

与卡纳瓦的优势于一体的人物。”

《奥赛罗》是威尔第根据莎士比亚同名悲剧改编的歌剧,是他晚期歌剧的杰作。这张专辑中收了该剧第四幕中苔丝德蒙娜的三段咏叹调“杨柳之歌”、“哭泣地唱着”、“圣母颂”。“杨柳之歌”是《奥赛罗》中苔丝德蒙娜最著名的咏叹调,表现了女主人公在成为新娘前既期待又不安的心情;“哭泣地唱着”是苔丝德蒙娜唱的具有意大利古代曲调风格的悲歌;《圣母颂》则是她被妒心大发的奥赛罗勒死之前跪在圣母像前的祈祷。弗莱明运用她丰富多变的嗓音,投入的演唱,着力刻画了人物的悲剧命运。她的低音沉实,中音舒展,高音华丽,音区之间的过渡平滑自然,不露痕迹,冲向高音的一刹那又充满震撼力,“四弦一声如裂帛”,凸现了人物悲痛的心理。

弗莱明对斯拉夫歌剧作品也情有独钟。专辑中收了她演唱的柴可夫斯基《叶甫根尼·奥涅金》中达吉亚娜的咏叹调“读信场景”,弗莱明优美深情的歌声,将女主人公阅读奥涅金来信时的期盼、忧郁、哀怨表现得层次分明,传神感人。德沃夏克《水仙女》中的“月亮颂”脍炙人口,为女高音们所钟爱,弗莱明在演绎这首著名的咏叹调时,十分地优美缠绵,又赋予了人物更多

■ 《伟大的歌剧场景》封面

的悲情气质。《水仙女》也是弗莱明的拿手戏之一,她曾凭借该剧先后赢得了法国、比利时、德国和西班牙的唱片奖,还夺得了2000年度格莱美最佳歌剧录音奖。

弗莱明演唱的理查·施特劳斯《达芙妮》中的“我来了,我来了”,则体现了她控制声音的精湛技巧,让我想起了2007年春天,她在上海大剧院与上海交响乐团合作演出理查·施特劳斯《最后四首歌》的情景。那天,一袭华服的弗莱明登上大剧院,雍容华贵,用她华丽精致的歌声,将理查·施特劳斯《最后四首歌》中对春天和自然的向往、对生命的眷恋、对死亡的思考娓娓呈现给上海乐迷,她的歌唱时而如鸟鸣深涧,时而如泉歌幽潭,令人陶醉。斯情斯景,宛如昨日……弗莱明在演绎理查·施特劳斯声乐作品上的深厚功力也给人印象深刻。

■ 乔治乌斯新专辑封面

自从1916年恩里科·卡鲁索录制了亚当的圣诞颂歌,许多歌剧界大腕便加入了录制圣诞歌曲的行列,像琼·萨瑟兰、多明戈、帕瓦罗蒂等都录过颂歌专辑。今年,安吉拉·乔治乌也加入了颂歌演唱家队伍,她精心选取16首罗马尼亚圣诞颂歌重新改编,并交由一家并不知名的小厂牌出版,生动地再现了歌曲中的人物形象以及她所钟爱并引以为豪的古老传统风格。

这张唱片的名称,引用了唱片中一首歌曲的名字《天降喜讯》,它是专辑中最为人所熟知的一首颂歌,但其余作品,对于罗马尼亚之外的听众来说,或许就有些陌生了。这次的选曲中甚至包括了一些口口相传了几个世纪却没有乐谱的真歌,能听到乔治乌的版本真是令人振奋。乔治乌丰富的舞台表演经验对于录制这样的传统曲目游刃有余,所以她将注意力放在怎样用带一些民谣的唱法,将她内心对身份的认同感和祖先的文化遗产骄傲地传递给听众。

这张唱片的管弦乐编配虽然颠覆了古老罗马尼亚式的模式和音响效果,却巧妙地保留了乐曲的淳朴,用现代乐器展现罗马尼亚音乐的原始性和大地之味。担任编曲的三位作曲家德迪欧、罗利和阿因特都是罗马尼亚的民俗专家。罗利改编的一首颂歌原先有两个版本,合唱版和排箫演奏版,罗利首次将这两种音色混合在一起,加入女高音独唱和小提琴,最后呈现出荡气回肠的效果,听过之后让人心久久酸楚。

这张专辑的16首歌是按照旅行的过程来安排的,前者仿佛从头到尾经历了酸甜苦辣,最后尝到苦尽甘来的幸福。为乔治乌伴奏的是蒂贝留·索阿雷指挥的罗马尼亚国家广播交响乐团,还有刚刚庆祝过五十周年的罗马尼亚教堂唱诗班,和新成立的人声合唱团。

乔治乌推出罗马尼亚圣诞颂歌

◆ 德咏