

我一年要听几十乃至上百场音乐会,但仍难免百密一疏。2016年元月2日,直到傍晚,我才从朋友的微信上得知,许忠当晚要在上海音乐厅指挥一场“歌剧之夜”音乐会,卡司阵容都是欧洲一线演员。我以往多次聆听过许忠指挥的歌剧,可以说场场精彩——某种程度上说,只要许忠挥棒,就是质量的保证。所以我毫不犹豫匆匆吃完晚饭,赶往上海音乐厅。

音乐会刚开始,就让我虚惊一场——台上坐的都是十几岁的小乐手,有的可能还未满十岁。他们演奏的第一首曲目是瓦尔德菲尔的《溜冰圆舞曲》,由一位名叫王桐的年轻人指挥。虽然演奏得有板有眼,但这样的童子军乐队,接下来将如何为那些职业歌唱家伴奏?这回许忠的

一年难得几回醉

◆ 安可

玩笑开大了。

就在我疑惑间,第一首曲目演完,台上的小乐手陆陆续续全部下场,而另一批乐手替换登场——显然,这才是正规军,年龄明显要大许多,小提琴的一提声部还有几位原上海交响乐团的元老首席压阵。我才弄明白,刚才演奏第一首曲目的是新成立的上海国际少年管弦乐团,许忠此举意在锻炼他们的登台经验;“后来居上”的则是上海国际青年管弦乐团,他们才是今晚伴奏的乐队。

虚惊过后,即进入佳境。这次来的四位歌唱家,三位来自意大利,一位来自西班牙,均正当盛年(以往看到太多过气的歌唱家)。意大利女高音西尔维娅·贝纳特,有一副戏剧性大花腔的好嗓子,声音洪亮,花腔技

巧细腻流利,清脆自如,她演唱三曲名段:贝里尼《诺尔玛》中“圣洁的女神”、古诺《罗密欧与朱丽叶》中“我要生活在美梦中”、威尔第《茶花女》中“多么奇怪”,都充满激情,善演角色,用嗓漂亮,惜乎“多么奇怪”最后的高音,气息没有控制好,只得降调处理。“圣洁的女神”第一段的声区转换时,略有瑕疵,好在第二段扳回一城。西尔维娅·贝纳特有成为一流女高音的潜质。

意大利女中音艾莲娜·贝菲奥利身材适中,形象上佳,嗓音圆润而具柔韧度,舞台经验丰富老道,在演唱到罗西尼《塞维利亚的理发师》中“一个美妙的声音”的后半段,她用眼神与许忠示意后,作了自由个性化的演唱处理,倒也别具一格,令人莞尔。下半场她演唱唐尼采蒂《宠

姬》中“哦,我的费南多”,发挥更为出色,美声味浓。

西班牙男高音安东尼奥·甘迪亚的嗓音就像一把金色的小号,高亢明亮,响彻云霄,极富金属感,我甚至从中听到了帕瓦罗蒂的辉煌音色和音质,特别过瘾。他演唱唐尼采蒂《爱之甘醇》中的“偷洒一滴泪”、

马斯奈《维特》中“春风啊,为何把我唤醒?”当年都是帕瓦罗蒂的经典唱段,此刻由安东尼奥·甘迪亚唱来,仿佛重温老帕旧梦。他与西尔维娅·贝纳特在“多么奇怪”中的对唱,音色之漂亮,气息之充沛,高音之奔放,令人血脉偾张!

帅气俊朗的意大利男中音维托里奥·维特利,高音区特别明亮,富有冲击力;中声区丰厚滋润,气势强劲。他演唱威尔第《弄臣》中“你们这些狗强盗”与西尔维娅·贝纳特的“复仇二重唱”,以及威尔第《茶花女》中“普罗旺斯的陆地与海洋”,均表现出这样的特色。但他的低声区尤其是从高声区向低声区转换降落时,还不够游刃有余。如果解决了这一技术弱点,维托里奥·维特利会更上一层楼。

最后,这四位联手演唱威尔第《弄臣》中的著名四重唱“美人,我记得有一天曾和你相遇”和《茶花女》中的“祝酒歌”,音乐会在高潮中结束。

过瘾!如此欧洲一线的卡司阵容,如此酣畅淋漓的歌剧之夜,在申城舞台上,一年难得有几回。

科瓦塞维奇的峥嵘五十载

◆ 詹湛

去年底,多次光临上海的美国钢琴家科瓦塞维奇(Stephen Kovacevich)度过了75岁生日。尽管生于洛杉矶,科氏受英式音乐教育熏染颇深,特别得益于前辈女杰迈拉·赫斯。仔细算来,从1961年在伦敦首次登台,他至今已有五十余年的舞台生涯。

前不久,英国《卫报》选出10张科瓦塞维奇的最佳唱片,我们来历数一下吧,看看它们能否折服众人。

纵观科氏长达半个世纪的录音轨迹,前一半(上世纪60至70年代)为飞利浦录制了很多,而90年代后期则主要在EMI公司。不过有一个特例:与飞利浦签约之前,他与杜普蕾作为默契的巡演伙伴在EMI录了贝多芬的大提琴奏鸣曲。

在1966年录制的第二号中,杜普蕾既然表现力炽若烈火,科氏自然当起了绿叶陪衬,所敲出的稳定和弦无疑是一方丰沃的“音乐土壤”。

记得数年前,科氏来沪上演贝多芬最难的作品之一《迪阿贝利变奏曲》,令人印象深刻。其实早在1968年他就录下了该曲。他说,自己尚在少年时就被晚期贝多芬的世界深深吸引,在伦敦的首次登台也选了它。这份较早的飞利浦录音中,无论是音符的清晰度,还是扶摇直上的旋律性,在科氏指下都已超过对技巧本身的炫耀,而直到2008年,他又在Onyx厂牌录了一次,对该曲的熟悉程度相较其他名家不遑多让。不过可以注意到,1968年版里他用的是继父姓氏“Bishop”——而到了上世纪70年代中期,则将其改回克罗地亚裔生父的姓氏,另一原因是想避开与一位作词家重名。

接着是他同一年所录的勃拉姆斯《间奏曲》(Op.119, No.1),《卫报》认为,晚期勃拉姆斯对钢琴家的要求,与晚期贝多芬并不一样,而科瓦

塞维奇对那些小品(Op.116-119)的诠释,让人意识到它们像散落着的宝贵珍珠。而仅仅三年后,科氏又录制了贝多芬第四与格里格钢琴协奏曲,由科林·戴维斯执棒。与平衡感很高的乐队声部相比,独奏部分钢琴家性格中的奔放一面彰显无遗,有时单刀直入的音符甚至是莽撞(unadorned)的。

1976年,科氏录制了巴托克的《双钢琴与打击乐奏鸣曲》。他与阿格里奇的婚姻时间较长,并育有一个女儿史蒂芬妮——史蒂芬妮日后还摄制了一部关于母亲阿格里奇的纪录片。让人惋惜的是,科氏和阿格里奇两人很少参与同一曲的录制,仅有一点莫扎特·德彪西和巴托克作品留世。这枚巴托克的珍贵之处恰在于有种“玩疯了”的感觉,两位荷兰籍打击乐手古茨瓦特和德·罗的表现也当记一功。

2003年,又一枚重量级的奏鸣曲录音在科氏的指下问世,那就是贝多芬的第二十九号(Op.106)。记得数十年前,飞利浦公司已有两个丰碑级的全集录音矗立着——阿劳与布伦德尔,此时尚属年轻人的科氏想要分得一杯羹谈何容易。不过时光如梭,相对年轻时偏诗意的处理,中年后的科氏在晚期钢琴奏中对力度与气势的强调全然不亚于老一辈巨匠。

仅仅一年后,科氏又有产出:舒伯特的第二十一奏鸣曲(D.960),这倒颇出乎一般乐迷对于科氏发展线路的估计。《卫报》认为这还是一张较满意的答卷:与之前所有洋溢着沉静的名演相比,科氏以自己的解读惊醒了世人——那是一种艰难与急迫心境的体现,唯有拨开丛生荆棘,方能露出足下的崇高之路。

然而,即便留下了一打经典,大师的职业道路也难称一帆风顺。在科氏录音最稀少的十余年间,他坦陈自己受神经紧张所困,甚至想过彻底不弹。而仅在几年前他又遭遇了一次脑卒中,短暂失去了语言能力,好在上天佑助,最终康复。2015年11月2日,为庆祝75岁大寿,科瓦塞维奇与阿格里奇在伦敦敦格摩尔音乐厅献上德彪西、舒伯特及拉赫玛尼诺夫等一系列拿手曲目,多少算是一次对往昔峥嵘且艰辛岁月的致敬。

成如容易却艰辛

◆ 何士雄

走进林美芳舞蹈工作室,最醒目的是在一间20平方米房间里,竟然装有硕大的练功镜和把杆;墙上挂着不少由她培养的获奖演员妩媚的剧照,玻璃柜内放着她学生赠送的自制礼品,妙趣横生。林美芳是上海戏剧学院附属舞蹈学校特聘专家、教学委员会主任,她曾培养了现任旧金山芭蕾舞团首席演员谭元元、北京舞蹈学院芭蕾舞系主任邹芝瑞、上海芭蕾舞团艺术总监助理季萍萍等优秀芭蕾舞人才,被中国芭蕾舞界称为“伯乐”。

今年3月,正值舞校成立55周年之际,舞蹈工作室也正式挂牌,这种创新教学模式在上海尚属凤毛麟角。旨在激发学生的艺术潜能。释放学生的艺术表现力,因材施教,促进个性的绽放,不断完善和推动教学的担当与创新。这正是林美芳一贯秉承的教学理念,也是她在芭蕾舞界独树一帜、不断培养出人才的缘由。

7月,第三届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛在国家大剧院举行,来自中国、俄罗斯、美国、意大利等国的40余位选手,分少年组和青年组进行激烈角逐。林美芳的学生、17岁的于航相继表演了古典芭蕾《雷蒙达》和《唐·吉珂德》变奏及现代舞《爱神》,每轮得分均名列第一,表演无懈可击,评委一致认为她表现力强、技术全面、动作规范、风格把握准确,少年组女子金奖非她莫属,而少年组男子金奖空缺。林美芳的另一个学生付一杨也因舞姿轻盈流畅、发挥稳定出色,一举夺得少年组女子银奖。这是林美

芳继1991年谭元元、赵磊参加全国“桃李杯”舞蹈比赛中荣膺一、二名的24年后又一次包揽了金银奖,实属罕见。

7月下旬,在香港国际芭蕾比赛中,于航又荣获少年组女子金奖,还荣获最佳表演奖,唯于航获此殊荣。林美芳是把学生当作一件“艺术品”精雕细琢。于航基本条件不错,只是反应较慢,舞感和乐感也不是很好,一般学生教一、二遍就能掌握,可于航要教至少五遍以上才能像模像样,但她的特点是弹跳出众,身体软度好,又非常勤奋,十分刻苦,于是林美芳把手和脚的动作分别教,反复示范,晚上还帮她个别打磨,付出的艰辛可想而知。“过不了几天,于航就会给你一个惊喜,长足进步给人眼睛一亮,让你对她无法不充满信心”。林美芳如是说。

此次于航参赛的节目,林美芳也是依据她的特长选定的,《雷蒙达》女变奏抒情典雅,动作幅度大,又轻盈飘逸,《唐·吉珂德》女变奏激情灵活,很好体现了她的出众弹跳。林美芳要求学生用心跳舞,不仅是机械地完成各种技巧,而是要在表现力上下功夫,因而于航在比赛时的表现力很突出,几乎完美无缺,这也是她独占鳌头的原因之一。付一杨与于航正好相反,她聪明、领会快,舞感、乐感好,但动作不够规范,弹跳稍逊一筹。林美芳对她也是扬长避短,不断开“小灶”,于是在比赛中脱颖而出。“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。林美芳说:“作为一个教师,要有火

眼金睛,能一眼看出学生的长处和短处,因而自己要不断学习,取他人之长,补己之短,才能逐步炼成火眼金睛”。她晚上有空就观看各国芭蕾明星及国际芭蕾比赛参赛选手的表演录像,凡有出众的技巧、新颖的表演,她都会牢记在心,翌日就会在课堂上教给学生,以赶上世界芭蕾的潮流;在学校路过教室时,她会情不自禁地驻足隔窗观看别的老师上课,虚心向同行学习;在工作室里,她还会在把杆上压压腿,对着硕大的练功镜看看自己的动作是否规范,她是把心完全扑在学生身上,因而凡是经过她手教学的学生,犹如变魔术般的,技巧和表演都会焕然一新,判若两人,难怪美国著名芭蕾艺术家、曾任香港芭蕾舞团团长的乔·明翰称赞她是“魔术师,这样的教师很少见”。

《伟大的肖邦诠释者》(11CD)
演奏:众钢琴家
编号:479-5404·(DG)
肖邦国际钢琴比赛新晋冠军赵成珍的访沪独奏会,成为近来乐迷热议的话题。与此同时,这套最新出版的唱片,集中回顾了该赛历届桂冠得主演绎的肖邦作品。其中最珍贵的当属奥博林、乌宁斯基、扎克等最初几届夺冠者的录音,此前较难寻觅。邓泰山、布宁等人当年参赛时的演奏实况,也是首度以CD形式发行。这些精彩纷呈的演奏,无不映射出这一重量级赛事数十年间的辉煌。

