

吕思清玩名琴体会更多

◆ 沈次农

人生在世,20年应该是一个不短的时间段。有意思的是,二十年过去了,吕思清的模样好像没有多大变化。

20年前,吕思清17岁,参加意大利的帕格尼尼小提琴大赛获得金奖。当时他已经身在伦敦梅纽因音乐学校,被梅纽因大师从中国接到那里学琴多年。由于这个奖项在国际乐坛的知名度,更由于吕思清是这个大赛历届获奖者中第一个亚洲人,这个青岛出生的小伙子一下子名震国际乐坛。

因为人在国外,我们很少有机会听他的现场演奏。但是20年里,但凡吕思清回来开音乐会,他总能得到媒体的追捧。

为了纪念20年前的那个人生转折点,吕思清于今年1月起从云南昆明开始作大范围的“东方帕格尼尼20年巡演”。到12月中旬在北京保利剧院止,总共计划在4个国家16个城市和地区演出21场。上月6日他刚刚结束在美国圣荷西的加利福尼亚剧院结束演出后,接下来两个演出城市便是7月6日的苏州和14日的上海。

既然是“东方帕格尼尼”,演出曲目的分量自然不能够轻:上半场是圣桑的“引子”、维尼亚夫斯基的“D大调波兰舞曲”、萨拉萨蒂的“卡门主题幻想曲”,中间还有我国作曲家陈钢的“阳光照耀在塔什库尔干”。总体风格华丽、唯美并带有很高的技巧难度,是小提琴浩瀚文献里的经典乐篇。下半场一部三乐章的西贝柳斯协奏曲,更是洋洋洒洒,恢宏气势,尽显小提琴家在舞台上的辉煌本色。

米尔斯坦去世了,斯特恩也去世了。吕思清步入乐坛的20年里,小提琴领域正经历着最后的人事变更——创造了20世纪辉煌舞台艺术的老一代小提琴大师们先后去世,而米尔斯坦和斯特恩便被称为其中的最后两位。吕思清对此很感慨,也很无奈。他觉得现在的小提琴家们和老大师们相比,虽然曲目相同,技巧相同,舞台相同,演奏形式相同,但他们缺的就是老大师们多姿多彩的独特风格。听上去大家都差不多,而不像老大师们,只要听几句,你就知道唱片里面拉琴的是哪一个。

因此,吕思清明白,音乐,不仅仅是表现乐谱上的东西。能够完整表现乐谱上的东西当然很好,但那是远远不够的。在乐谱中寻找自己的风格和个性才是一个小提琴家最终的目的。这其实是一种微妙的平衡,在自己和乐谱间寻求平衡点。让同样的乐曲在自己手中变得和别人不一样。

这次吕思清带来一把18世纪意大利制琴大师瓜奈利的作品,诞生于1742年,属于大师晚期的典型精品,因为曾被伟大的波兰小提琴家和作曲家维尼亚夫斯基生前使用过,因此命名为“维尼亚夫斯基”,目前市场估价约600万美元。我们不久便可以在东方艺术中心的舞台一睹这把名琴的真容。自从“世界名琴名曲名家音乐会”举办以来,吕思清“玩”名琴的名声也传了开来。小提琴家谁不想拥有一把名琴?不能拥有的,就是演奏一曲也是过瘾的。作为一个足迹遍及全球的职业小提琴家,吕思清当然更清楚一把名琴对自己的重要性。

然而玩多了他也有体会:他认为虽然名琴表现非凡,但真正起作用的还是演奏家本身。有人误以为非名琴不能拉琴。这是错的。面对名琴,还需要演奏家费心挖掘潜力。其实不仅名琴,小提琴家们在普通琴面前也一直在进行这种挖掘尝试。这是因为每一把琴的个性不一样,时间长了,人和琴的关系会变得亲密。时间长了,琴在自己的手上便会变得随心所欲。

香港乐团的节目单

◆ 任海杰

那还是在2004年,当时刚上任香港管弦乐团艺术总监兼总指挥的艾度·迪华特,率领该团首度访沪演出,反响热烈。记得那天当我刚走进上海音乐厅时,就见工作人员给每位观众免费递上一份节目单。当时我一愣,因为我们平时听音乐会,节目单大都要自己买的,一般每份节目单要10元、20元,甚至还有50元的!这对大多数观众来说,也是个不小的开支。因此,有相当一部分观众,要么已对音乐会的曲目熟悉,不买节目单了;要么为了省几个钱,就“胡听”。

所以,当我拿到香港管弦乐团的节目单时,一份亲切和温馨涌上心头,而且这份节目单制作得朴实无华,内容详尽,除了例行的政府官员、乐团指挥、歌唱家和乐团的介绍,以及刊登出季的节目和赞助商的广告外,还刊登了乐团全部演奏员的姓名和他们的照片!并且将郭文景作为世界首演的《远游》中的歌词部分全部刊出,便于观众对这部新作的了解。因此,那天晚上,我不仅对音乐会印象深刻,而且对这份节目单同样

也印象深刻,至今珍藏着。

这次“上海之春”,香港管弦乐团、香港小交响乐团双双来沪,在东方艺术中心进行了两场演出,而当观众走进东艺,工作人员又是将节目单免费赠送给观众、或由观众自由领取!说实在的,我又一次被深深地感动了!几年了,也可以说是久违了!乐团的这一“善小”之举,其实是对观众极大的尊重和厚爱!

坐到座位上,我细看节目单。他们的节目单除了以上说到的这些优点外,我还发现,他们对曲目的介绍也是独特、详细和新颖,文字中少见废话、套话或从词典上的“摘录”。对新作品的介绍自不必说,就是对“常规”的经典曲目,也时有新意的表述。如对西贝柳斯的小提琴协奏曲的介绍,说该作首演时并不成功,遭到当时乐评人弗洛丁的尖刻嘲讽和批评,尤其是对原作中炫耀的技巧作了严厉评语。按说,当时的西贝柳斯也是位名人了,但他能放下架子,非常重视弗洛丁的批评,对作品进行了较大的修改,减少了技巧部分的夸饰,甚至把整个主题去掉,还改写了其他部分。

DG《肖邦全集》中文版面世

◆ 吴同

肖邦一生总共写下了多少作品?答:258首。这些作品全部演奏一遍需要多少时间?答:17张CD。

今年正值这位伟大的波兰作曲家逝世150周年。为了以示纪念,上海文艺音像电子出版社费时近两年,将德国环球唱片旗下DG于1999年发行的《肖邦全集》CD引进翻译并制作出版,填补我国音像出版行业的一个空白。

这套唱片的内页说明中写道:“这里囊括了肖邦的所有钢琴作品,也是目前唯一完整的版本”。而演奏者大部分是历届华沙国际肖邦钢琴比赛的获奖者,其中有1955年第五届第二名阿什肯纳奇及进入决赛的瓦夏里;1960年第六届第一名波里尼;1965年第七届第一名阿格里奇;1975年第九届第一名齐默

尔曼;1985年第十一届第一名史坦尼斯拉夫·布宁和第五名让-马克·路易萨达等等,总共22位国际乐坛中的重量级大师。

20位国际权威的肖邦评论家的精彩乐评也被附加在内,全方位呈现这位波兰民族英雄的创作特色和心路历程。

傅雷先生曾说:“肖邦的作品中,爱好抒情的人能发现无穷的诗意与感情;爱好史诗的人能找到勇猛的飞翔,战斗的冲动,甘美的恬静;喜欢古典精神的人可以欣赏到适如其分的节度,条理分明的结构;长于技巧的人会发现那是最能发挥钢琴特性的作品。”

肖邦的一生都在扩展着钢琴在技巧和表达上的无限可能。他将他的天赋都集中在这件乐器上,开创了音乐和情感表达的空前领域。《肖邦全集》,不但

包括了肖邦创作的全部钢琴作品,还录入了肖邦的四首室内乐作品和极少出版的全部歌曲。这些录音从1959年到1999年历时40年,有些是专为本套CD录制的原先很少有人演奏的作品。

23岁正当年 威尔士捧得奖杯归

——沈洋与2007年卡迪夫世界歌唱大赛散记

◆ 陈唯正 瑾理 李璟睿

乘火车从伦敦西行约两小时,就到了威尔士的首府卡迪夫(Cardiff)。这是一座中等规模的城市,新旧城紧密地结合在一起,不像很多新旧界限宛然的欧洲老城。在这里,塔夫河静静地从市区穿过。从西岸望去,东岸古意森森的卡迪夫城堡与新颖奇绝的千禧年运动场只在一片视野之内。圣大卫音乐厅坐落在运动场东面,每逢奇数年,在六月中旬的一个星期,这里都会牢牢吸引住全世界歌唱家的目光。今年6月17日,在本届BBC卡迪夫世界歌唱大赛决赛中脱颖而出、捧得冠军水晶奖杯的是年仅23岁的中国低男中音歌唱家沈洋。

卡迪夫:独一无二的声乐大赛

1983年,在庆祝威尔士BBC国家管弦乐团新居圣大卫厅的开幕典礼上,23岁的芬兰女高音卡丽塔·玛蒂拉(Karita Mattila)赢得了第一届卡迪夫世界歌唱大赛的桂冠。如今,24个春秋过去了,玛蒂拉早已是国际歌剧院一位全能的抒情戏剧性女高音,而卡迪夫世界歌唱大赛(从2003年开始又称为BBC卡迪夫世界歌唱大赛)已经成为国际上声望最高的声乐比赛之一了。

在英国人的心目中,卡迪夫大赛是世界上最艰难也是水平最高的声乐比赛。对此德国人、奥地利人或者意大利人可能不以为然。不过,确实有许多独特之处使它无愧于这个声誉:25名处在职业歌唱生涯起步阶段的年轻选手每人代表一个国家或地区(从2003年起

● 沈洋在卡迪夫

允许人口超过一定数目的国家或地区拥有两名参赛者),而每人只能参加一届比赛(选手和随行人员食宿全包等等)——如果说这些不算什么的话,那么英国广播公司(BBC)对每一场预赛和决赛音乐会全程进行电视和广播实况转播并在比赛期间每天安排相关的特别节目,这种面对公众的大规模免费宣传活动在各种音乐比赛中是绝无仅有的;而最突出的当数从1993年开始

沿用至今的参赛者选拔制度:大赛音乐指导、英国歌剧界的泰斗朱利安·史密斯(Julian Smith)于比赛前一年秋天亲自飞赴全球各地进行试听。以本届比赛为例,在超过1000名报名者当中,最终有来自64个国家和地区的总共677位选手在44个不同地点参加了试听,25名决赛参赛者就是从中挑选出来的。

在前几届比赛中,比赛的规程发生了相当大的改变。前三届比赛的参赛人数逐年从18人增加到25人(1989年参赛人数达到29名,从1991年开始恢复为25名选手),最后六人进入决赛。最初只有一项歌剧大赛,以后增加了“艺术歌曲奖”,以鼓励参赛的年轻歌唱家们展示另一种同样重要的歌唱表现形式。虽然分组预赛,但真正能进入决赛的并不一定是每组的优胜者,而是根据评委给出的分数排名。这和体育比赛不一样。这种制度一直延续到今天。

来自香港的女高音李秀莲参加第一届比赛开始,中国人的身影便时常出现在卡迪夫大赛的舞台上。男低音刘跃在1985年和男高音范竞马在1987年分别进入了决赛,女中音杨光更一举夺得了1997年的冠军。其他参赛者还有1989年的女高音张立萍、1991年的男中音杨士华、1993年的男低音张兴彦、1995年的男中音廖昌永、1999年的男高音丁毅和2003年的女高音易思衡。中国的沈湘教授则从1987年起连续三届应邀在大赛中担任评委。(一)