

伟大的德国男中音歌唱家迪特里希·菲舍尔-迪斯考于5月18日辞世,享年86岁。菲舍尔-迪斯考的去世在国际乐坛引起很大震动,著名指挥家、钢琴家巴伦伯伊姆为此专门著文,以示对菲舍尔-迪斯考的纪念,并指出歌唱家的伟大之处。我们今天特将此文刊载如下,以飨读者。 编者

这世间有许多杰出的作曲家,尽管作品深受爱戴,但对音乐史的变革并没有做出太多贡献。只有少数作曲家能够做到集前人之大成,开后人之先河。巴赫、勋伯格、瓦格纳和贝多芬都是个中佼佼者,充满了创新精神。古典音乐的演出界也同样如此。在帕布罗·卡萨尔斯之前,人们通常以为大提琴是一件连音都拉不准的乐器。卡萨尔斯通过演绎巴赫的大提琴组曲改变了人们对大提琴的概念,让我们的听觉体验发生了一次翻天覆地的变革。

迪特里希·菲舍尔-迪斯考(Dietrich Fischer-Dieskau)也是这样的变革者。他22岁初次登台演唱艺术歌曲,次年就在柏林国立歌剧院首度亮相,演唱威尔第歌剧《唐卡洛》中的波萨。这在当时看来显得不可思议。当时的声乐舞台上,歌剧与艺术歌曲泾渭分明,歌唱家不可能两者兼修。菲舍尔-迪斯考却突破了两者之间的壁垒,在诠释不同风格的音乐形式间显得

菲舍尔-迪斯考难以超越

◆ 丹尼尔·巴伦伯伊姆

得心应手。他既演唱莫扎特和威尔第的歌剧,也唱清唱剧、艺术歌曲乃至当代作品,如莱曼(Reimann)的歌剧《李尔王》。今天,伟大的艺术家们在歌剧和歌曲领域“文武双修”被视为理所当然,但菲舍尔-迪斯考却是他们的开山鼻祖。

我10岁时在维也纳听了他的现场音乐会。我从未有过那种出神入化的体验。那是我首次接触钢琴伴奏的艺术歌曲独唱音乐会,那种字里行间亲密无间和质朴纯真的感受让我魂不附体。

菲舍尔-迪斯考在艺术上最伟大的成就,也许是解答了声乐界一个永恒的问题“音乐与语言哪个更重要”。他以实际行动告诉我们,这个问题本身就是一个伪命题。在他的演唱中,语言与音乐水乳交融,达到了前无古人后无来者的境界。他创立了咬字的全新标准,在需要突出文字时会改变音符的音色。基于此,他不仅明确了文字的表达,更将每个音节和每个音符都“缝”在一起,打造出独一无二的色彩上的大统与和谐。比如对于“死亡”这个词,他不仅会用多种方法来吐音(这个词本来就意义非凡),而且他还知道在不同语境中需要唱出什么样的音色。总之,他为语义的明确和理解奠定了全新标准和眼界。

我与菲舍尔-迪斯考合作了25年之久,获益匪浅。他为我打开了通往勃拉姆斯、李斯

特,尤其是雨果·沃尔夫的大门。正是通过和他一起合作沃尔夫的作品,我才能够更好地理解马勒和瓦格纳的音乐。他让我明白如何以精准和专注的方式与歌唱家合作。我与他的共事,过去是,将来也会是指引我的一盏明灯。能与他共事是我的无上光荣,尤其是沃尔夫的艺术歌曲和舒伯特的《冬之旅》。

他是首批在以色列演出的德国艺术家。更为关键的是,他在以色列的两场独唱音乐会,都是用德语演唱的舒伯特、舒曼和马勒的艺术歌曲,那是上世纪70年代初和以色列爱乐乐团合作的结晶。在那时,即便是贝多芬《第九交响曲》,在以色列也只用英语演唱。菲舍尔-迪斯考以他无比精湛的艺术,感化了具有德语背景的犹太人,让他们重新欣赏到音乐中的德语语境。

我们私交甚笃,如果说过去20年来我和他在台上朝夕相处,那他的离去只能让我更加悲伤。

唐若甫 译

图为菲舍尔-迪斯考(右)和巴伦伯伊姆于1978年在EMI录音的唱片封面

半小时音乐纪念“9·11”

◆ 吴同

昨晚上海交响乐团音乐会上演奏了一部美国著名作曲家约翰·科里亚诺的新作《甜美的早晨》。这部作品的主题是纪念“9·11”事件10周年,由上海交响乐团与纽约爱乐乐团共同委约作曲家创作。但为什么却用了一个这么情绪截然相反的标题呢?音乐会的节目单上,作曲家把自己写作这部作品的前后经过与构思写了下来,我们摘要刊载如下,让读者了解两国音乐界为纪念这个震惊世界的悲惨事件而作的努力。

当阿兰·吉尔伯特请我写一部纪念“9·11”十周年的作品时,我实在不知道该怎么写。阿兰想要一部大型作品,大约半小时长。虽然我想象写一部管弦乐沉思曲,但我无法让它长达半小时。如果写一部包含沉思段落但也包含戏剧性和外向性的作品,那我就会掉进一个可怕的陷阱:许多观众脑海中会生出那灾难性的一天的许多场景——飞机撞入世贸中心,人们从楼顶坠落致死以及两幢楼最后在他们眼前倒塌、起火……让人听到这充满汹涌戏剧性的音乐而不想像伴随这音乐发生的事件,或者反过来——这都不可能?或者将这部作品写成描述那个不可想象的灾难日的音诗——我绝不会,也不要这样的音乐。然而,怎样才能让观众避开这些画面的记忆?

于是,很明显,我需要写一部有唱词的作品。我需要其他画面,既能排斥、又能补充我们可能会带进音乐厅的、太过鲜明的记忆。这会是怎样的画面呢?它们又如何既能和主题关联,又互相联系?

10年过去了。我明白我需要的是一组能把“9·11”置入更大主题的歌曲。因此,我选了来自不同时代、不同国家的四首诗。

第一首是切斯拉夫·米沃什的《关于世界末日的歌》。这首诗1944年作于华沙,表现一个寂静的场景:一片宁静,但仍暗示着可能到来的混乱。诗人对日常事物的描述则因下面这句而变得令人胆寒:“没有人相信正在发生的事。”我给这首诗的音乐是轻声而静止的,音量和张力都没有增加。

击碎这份平静的是第二首诗:荷马史诗《伊利亚特》中记载希腊王子帕特洛克斯指挥的大屠杀部分。每一次击杀都有细节叙述,而音乐也格外残暴冷酷。

接着是中国唐代诗人李白的《战城南》。这首诗似站在远处观望一场血腥的战事,语言冷静,氛围明确:士兵有如“蚁军蜂拥”。叙述者平静地诉说“妾家夫与儿,俱在鼙声里(我的丈夫和儿子,都在那战鼓擂起的地方)”。她的悲苦及其成因——战争,在乐队间奏里涌起,在乐

队对叙述者主题的深思中达到高潮。

乐队渐渐松弛,引入这个套曲的标题诗:哈堡的《甜美的早晨》。也许有人知道这位诗人是《绿野仙踪》《彩虹仙子》的词作者。

《甜美的早晨》作为这个套曲的结尾,梦想着一个没有战争的世界——这个梦也许无法实现,但无疑值得留存。在这首短诗中,哈堡描绘了一个美丽的场景:“玫瑰会开花……春天会绽放……和平会到来……在一个甜美的早晨”。

——约翰·科里亚诺

“特别的爱”合唱音乐会献给儿童节

◆ 孙薇玲

一群来自上海社区和新闻媒体的合唱艺术爱好者,为传播大爱结成忘年之交。“六一”国际儿童节的前夜,上海音乐厅将举办一场为贫困儿童所作的慈善音乐会《2012“特别的爱”合唱音乐会》,演出由三个不同年龄层的合唱团体——心音儿童合唱团、女记者合唱团和老年合唱艺术团组成。他们希望以这场特殊的公益音乐会能动员更多社会力量,在六一节到来之际,将爱心献给特别的孩子。

演出分两个主题,上半场“儿时的歌”,三个合唱团分别演唱各自的儿时歌曲。这是一个非常奇特的创意。由于年龄跨度很大,三个合唱团的节目几乎涵盖半个世纪的儿歌,这在以往我们的音乐会上是从未有过的现象。从上世纪五十年代的《听妈妈讲过去的事情》一直到

美国歌曲《I love you》,可以看作是半个世纪儿歌的缩影。下半场“中外合唱歌曲荟萃”,则荟萃了多首流行甚广的合唱艺术歌曲。

音乐会还将帮助上海公益事业发展基金会的一个慈善项目,以每天资助一个鸡蛋,帮助贫困地区少年儿童改善身体和智力发育状况。这是一个微薄的贡献,然而该项目去年已让贵州、云南、青海、四川、广西的8所小学的1565个孩子每天吃到一个鸡蛋。2012年还计划让12所学校的3400个孩子获得资助。这三个忘年交合唱团体,并不以善小而不为,同样以他们自己善于歌唱的绵薄之力,希望激发社会良知,借六一儿童节之机,给更多贫困孩子带去真诚关怀。

最近,美国迈阿密全新落成的音乐厅举行了一场独特的音乐会。音乐会在深夜开场,门厅里紫色的LED灯光闪烁,脚蹬细高跟鞋的女郎在吧台啜鸡尾酒,粗看和夜总会并无二致。

但这却是一场古典音乐会,由新世界交响乐团演奏莫扎特、加布里埃和斯特拉文斯基的作品。新世界交响乐团音乐总监是迈克尔·提尔森·托马斯,他举行这场取名“跳动”的音乐会,是为了吸引谄的观众群体,让他们在一种创新的氛围中欣赏古典音乐。音乐厅有生动的灯光,大屏幕投影,观众可以在厅内走动,甚至走到乐池旁近距离地观看乐队演奏。

像“跳动”这种形式的音乐会,在美国绝非个案。许多大牌乐团为了争取观众,改善财务状况,纷纷出招。比如在正式音乐会前加演“快乐一小时”,去非正规的场所(如仓库)演出,甚至和打击乐、爵士、布鲁斯演唱者合作等。托马斯是古典音乐界力主创新的先驱,他的信条是:我们不能坐等观众上门,而应当积极地开发新的观众群体。2009年,提尔森·托马斯通过互联网组成YouTube交响乐团,堪称iPod时代古典音乐界应用新媒体的范例。

美国交响乐团联合会调查数据显示:在过去25年中,成年人群体听音乐会的比例从12.9%下降到9.3%;与此同时,古典音乐爱好者对数码媒体如网络音乐的热衷程度却远远超过了其他人群。这说明古典音乐作为艺术形式依然被众多人所喜爱,问题在于如何把人们的喜爱转变为去音乐厅现场聆听。托马斯的“新世界”曾请专人进行了调研,发现年轻人注重追求视觉刺激,喜欢音乐风格多样化的特点。而传统的两小时古典音乐会对他们来说似乎偏长,也不够强烈。

“跳动”是托马斯和新世界交响乐团目标于iPod一代的音乐会。“跳动”音乐会的许多观众可能永远也不会亲临传统的贝多芬音乐会。但这并不是问题所在。重要的是,“跳动”让观众在现场欣赏了古典音乐,让观众熟悉了新世界交响乐团。

提尔森·托马斯目标于新听众群

◆ 周炳按

一周音乐会
(2012. 5.27-6.3)

5/29 晚 东艺 上海财大室内乐团

5/30 晚 东艺 上海四重奏音乐会

5/30-31 晚 贺绿汀音乐厅 上音管乐艺术节音乐会

5/31 晚 东艺 巴洛克室内乐

6/1 晚 上海音乐厅 巴黎男童合唱团

6/1 晚 东艺 德意志童声合唱音乐会

6/1 晚 东艺 福间洸太郎钢琴独奏会

6/2 上午 上海音乐厅 上海民族乐团

6/2 上午 东艺 上海爱乐乐团音乐会

6/2 晚 大剧院 上海民族乐团音乐会

6/2 晚 东艺 亚当·拉罗姆钢琴独奏会

6/3 晚 上海音乐厅 上海交响乐团音乐会 指挥:斯台芳·德奈夫

6/3 晚 东艺 菲利普·雷昂吉爵士钢琴独奏会

6/3 晚 东艺 久石让作品音乐会

6/3 晚 贺绿汀音乐厅 哥伦比亚洛斯基安第斯合唱团音乐会

ENCKET 东方票务

5月17日起售票

亚洲青年管弦乐团 8月15日 东艺

委内瑞拉斯科拉合唱音乐会 7月21日 大宁剧院

南非纳尔逊·曼德拉都市大学合唱团 7月13日 上海大宁剧院

订票热线:962388