王颖博士获勃兰登堡作曲大奖

◆ 沈次农 孙薇玲

称“要在国际上做一个中国作曲家”

20日凌晨4点,北京。王颖在睡梦中接到德国来电,这为她带来了异常的惊喜:她提交的三部交响乐作品同时获德国第五届勃兰登堡双年交响乐作曲比赛(5.Brandenburg Biennale)唯一大奖。睡梦中还没有完全清醒的她,聆听着这一欣喜的消息,以致第二天清晨醒来,还以为那只是一个梦。

王颖生于上海,长在北京。曾以第一名入上音作曲系,又以第一名毕业。2003年赴德国深造,在法兰克福和科隆先后获作曲硕士、博士学位以及“现代音乐”和“电子音乐”两个硕士学位。2011年进入巴黎Ircam电子音乐研习所,在全球最重要的电子音乐研究基地创作和学习。

勃兰登堡交响作曲赛两年一届,旨在寻找优秀的交响乐作曲家,今年参赛作品245部,来自38个国家。王颖以提交的三部乐队作品使她成为首位获此大奖的亚裔女作曲家。这三部作品分别是:1.《Phantasmagoria (履景)》(2008);2.《Steel、Steam、Storm》(2008/09);3.《Focus – Fission (聚焦–融合)》(2011)。 这次的大奖,除奖金外还包括一部交响乐作品的委约。这部新作将由勃兰登堡交响乐团于2013年在德国首演。

聆听这三部作品,对我们而言是一个全新的体验:作品并不长,但充满了变化;作品中的戏剧性张力,冲突,此起彼伏,但同时却依然能听到穿插交汇的各种声音层次。王颖称她的创作属于严肃音乐范畴里的新音乐。她在欧洲留学的这些年,听了大量的音乐会,以及多部在欧洲首演的新作品。但是听了之后常常会有些失落感。“我被迷惑了很长时间,有一阵甚至不知道该如何写作,因为听了太多过于追求技术的作品,丢失了情感的依托,慢慢才发现那不是我要寻找的声音。”

王颖特别注重作品中的音色构思,这已经形成她的创作追求之一。王颖说她“经常会用器乐去模仿电子音乐的音色,不是一件乐器,而是用一组或一群乐器。这样现代的演奏方法所产生的音色可能完全是非常规的,其来源是想用电子音乐的方法来梳理自己的知识,使自己的创作凸显个性”。

但能做到这点必须靠演奏家的配合。让作曲家感到庆幸的是,国外演奏家都很乐意和作曲家一起探讨,尝试不同技巧的演奏技巧。乐队愿意配合,这给了作曲家极大的信心。而“电子音乐扩大了想象力的空间,可以让你用更新的语言来扩大你的音色‘库’,让你有更多的选择。事实上在21世纪的创作中,交响乐队的音色已经被欧洲音乐界扩充得很完整了,选择性太多了也会导致盲目”。

在接受采访的过程中,作曲家总说自己的获奖是运气好。她说的“运气”,其实不仅仅是指获奖本身,更是指自己的身处环境。由于多年深入欧洲的音乐体验,让她从内心对自己当年选择留学没有丝毫后悔。

王颖此次回上海是应上海音乐学院国际化课程的邀请前来讲课。回到母校,听到较多的便是“要不要在创作中体现作品的民族性?”,或者“今日的作曲家还需要运用民族调式来创作吗”等提问。王颖坦言:“面对创作,我不想强调自己是中国作曲家,这并不是我不愿意承认我的中国血统。作为一个作曲家,我更看重的是我的创作个性。中国的文化已经渗透在血液中的,是长在心里的。我不想用一个五声调式或一个和弦来显示我有中国的文化,这种华夏精髓已经渗透在骨髓里了。中国作曲家要想走向世界,有很多方法:我的选择是重新建立自己的美学世界。作为一个中国作曲家存在于中国,还是作为一个作曲家存在于世界上呢……”

因此,在讲课中,王颖面对年轻的学弟学妹,多次强调:要寻找自己的个性,要注重内涵,要创造并不完全被技术所束缚的有音乐性的好作品,当然更重要的是要在学习阶段打好基础。

盆景式的“马勒”

◆ 任海杰

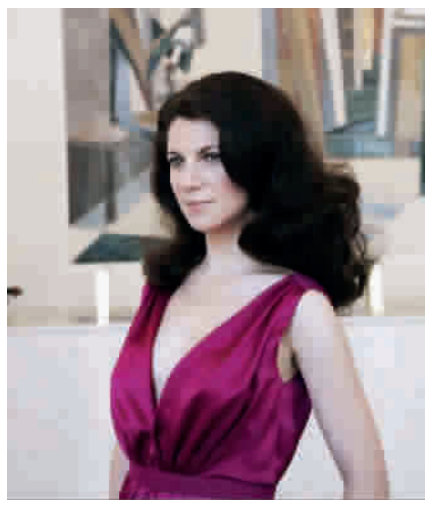
前不久听奥地利女中音伊丽莎白·库尔曼演唱的马勒艺术歌曲专场。常见的艺术歌曲是由钢琴或乐队伴奏,而这次伴奏却是一个四重奏组,分别为小提琴、手风琴、大提琴和低音贝斯。

且不说用四重奏来伴奏马勒的艺术歌曲,显得多么的简约,而且这个组合非常新颖,尤其是手风琴的出现。因为小提琴、大提琴、低音贝斯都是弦乐器,而手风琴是键盘乐器,它们之间的音响搭配是否和谐,是很有讲究的。也许正是这个原因,手风琴家在整台音乐会上小心翼翼,时刻在观察其他乐手,将自己的演奏作为陪衬、烘托、中和的角色,恰如其分地融合在整体中,起到了既是中声部又具乐队木管的独特效果。马勒的艺术歌曲蕴含了许多民间曲调,而手风琴正是民间流行的乐器,对表现民间音乐有着天然的韵味。可以说,手风琴声部在这个四重奏组合中所起的作用至关重要。

当然,音乐会的主角是库尔曼。音乐会上,她的曲目几乎囊括马勒的几部主要声乐套曲:《流浪者之歌》《亡儿之歌》《少年的魔角》等都有选曲,最后完整演唱的是《五首吕克特歌曲》。如此“盆景”式的马勒艺术歌曲,在上海的舞台上似乎还是第一回。

库尔曼毕业于维也纳音乐与表演艺术大学,原是女高音。2001年她首次在维也纳民族歌剧院登台亮相的角色,就是莫扎特《魔笛》中的帕米娜。2005年开始,库尔曼根据自己的嗓音条件,尝试改唱女中音,从此就以女中音的身份活跃于乐坛。此番现场聆听,感到她的嗓音属轻灵抒情一路,但也不乏内在的戏剧张力和丰韧度。她的音色、语感、乐感上佳,声线自然通畅,演唱表情生动,能根据歌曲中不同的意境作多样化的诠释。《五首吕克特歌曲》是全部演唱,整体的内涵情绪更为有机连贯,情感饱满,层次分明,步步推进,情景交融,感人至深。当唱到《我已被世界遗忘》《在午夜》时,库尔曼仿佛得到了马勒在天之灵的召唤,沉浸在忘我的境界中,音乐会的气氛达到高潮。

担任伴奏的奥地利艾玛科德韦恩四重奏犹如绿叶,始终兢兢业业如影随形地衬托着库尔曼这朵红花,当然,他们在音乐会上也当了两回主角,演奏了马勒《第一交响曲》第二乐章和《第五交响曲》第四乐章的改编版。他们的表现虽不像大乐队那样丰富而有气势,却也小巧玲珑,别有情趣,就如吃惯大餐后品尝清口小菜,别有滋味。



一周音乐会

(2012.7.1~7.8)

7/1 晚 **东艺** 玛珰琪弦乐四重奏音乐会

7/6 晚 **东艺** 久石让、宫崎骏动漫作品视听音乐会

7/6 晚 **贺绿汀音乐厅** 张子盛古琴音乐会

7/7 上午 **东艺** 上海轻音乐团音乐会

7/7 晚 **上海体育场** 张惠妹演唱会

7/8 上午 **上海音乐厅** 上海爱乐乐团音乐会 钢琴:杨诗宇 指挥:沃克·哈腾

7/8 下午 **贺绿汀音乐厅** 赵曾茂师生单簧管音乐会

7/8 下午 **大宁剧院** 上海轻音乐团音乐会

ENCKET 东方票务

6月21日起售票

洛伦佐·迪·贝拉钢琴独奏音乐会 7月22日 东艺

订票热线:962388

相约听《帕凡》

◆ 周炳揆

每次和仁仁一起听唱片,加勃里埃·福莱的《安魂曲》都是心照不宣的保留节目。仁仁和我都收藏有黑胶唱片,第二面《安魂曲》放完后,余下的空间正好挤入福莱写于1887年的《帕凡》。音乐开始,是一段长笛独奏,我们都不约而同地闭上双眼,沉浸在无比优美的旋律之中,《帕凡》是我们最喜欢的音乐之一。

《帕凡》最初是钢琴曲,但比较出名的是福莱写的乐队与合唱版本,在演出时合唱部分通常被省略。全曲长6分多钟,作曲家把西班牙宫廷舞的节奏,巧妙地融合在进行曲式的韵律之中,音乐跌宕起伏,时而超然冷漠,时而神秘朦胧。在古典音乐作曲家中,福莱有“精工细雕的珠宝匠”之称,但作曲家本人似乎并不特别重视《帕凡》,他曾说:“这是一首优雅的曲子,但仅此而已”。据亲耳听福莱弹奏《帕凡》的人评论道,钢琴的节拍非常活泼,音乐比乐队的版本要快一些。显然,在作曲家的心目中,《帕凡》是一首轻松、诙谐的舞曲。

仁仁是职业经理人。他说:在舟车劳顿之余,听一遍《帕凡》,让从容不迫的音乐抚慰一下自己,你会觉得生活其实也是可以从容不迫的。月中英国威尔士BBC交响乐团将在东艺上演的音乐会节目单上就有《帕凡》,我打电话告诉仁仁,他笑着说:“除非我出差,我们在‘东艺’见吧!”

歌剧《卡门》在沪圆满闭幕

◆ 姚 姚

端午之夜,夏雨连绵,沪港文化交流协会在文化广场咖啡吧举行祝贺酒会,祝贺沪港两家歌剧院联手上演的歌剧《卡门》先后在香港和上海获得成功。主持酒会的是沪港文化交流协会名誉会长吕慧瑜,她向各方嘉宾介绍了《卡门》的前因后缘。

吕慧瑜的父亲经营的是房产,钟爱的却是文艺。吕慧瑜亦步其后尘,攻读的是会计专业,脑海中跳跃着的却是五线谱。慧瑜曾坚持10年苦学美声唱法和西洋歌剧,又在10年前与蜚声中外的男高音莫华伦联手创办香港歌剧院,还在歌剧院的基础上建立了成人合唱团和儿童合唱团。

吕慧瑜不仅活跃在香港,也与上海音乐界联系密切,频频参与上海音乐界的各项活动。正是在沪港文化界的紧密接触中,产生了歌剧《卡门》的上演。在庆贺《卡门》演出成功的酒会中,吕慧瑜笑言“孕育三载,一朝分娩”。这出新排《卡门》的公演从香港到上海竟不满10天,如此紧密的合作,也见证两地歌剧界面对经典名著而激发的蓬勃热情。

这个被称为合作版的《卡门》,有着强大的国际阵容:从舞台导演、舞美灯光设计菲利普·阿劳德,到执行导演格雷瓦赫·纳图韦,从指挥班杰明·派尼亚、林友声,再到邀请世界著名女中音乔希·佩雷兹主演卡门,由沪港两大男高音魏松和莫华伦……可谓群英汇聚。并以香港、上海两地歌剧院的艺术家为主,撑起了这台法国歌剧大戏,给这两个东方名城增添一道经典的文化风景。

任筱琴老歌新专辑

◆ 吴 同

老歌成为唱片业的主流风景已有十多年。翻看各家唱片公司的目录,多半都有老歌推出。这股潮流,有说是起自台湾蔡琴,也有说是怀念周璇。但此风绵延不绝,选曲的范围也逐渐扩大,便知其实是歌手们的内心需要。老歌是他们心中最温暖的回忆。

不同的年龄层有各自不同的老歌。上海音乐出版社今年推出抒情女高音任筱琴的个人专辑《回忆》,与三年前的专辑《难忘》都是老歌。当年《难忘》还曾被电台编辑选中拿去在节目中播放。任筱琴选的老歌大多是上世纪七八十年代流传甚广的抒情歌曲,流畅优美,传唱不绝。而《回忆》则是《难忘》的延伸与拓展。如《那就是我》《思恋》《我像雪花天上来》《情歌》等都是大众十分喜爱的歌曲。久而久之,也成了一部分人的老歌。

任筱琴音域宽厚,音色华丽,是典型的抒情女高音。在声音渲染和情感把握上有独到的处理。她对艺术有广泛的兴趣,除了唱歌,还擅长丹青,爱好书法。《回忆》专辑几乎集中了她所有的爱好:封底和内页的插图是她的美术作品,封面题词和内页题图是她的书法作品,专辑第一首歌的歌词是她的文学作品,当然整张唱片的录音更是她的声乐表演作品。