

交响乐有无可能进行创新

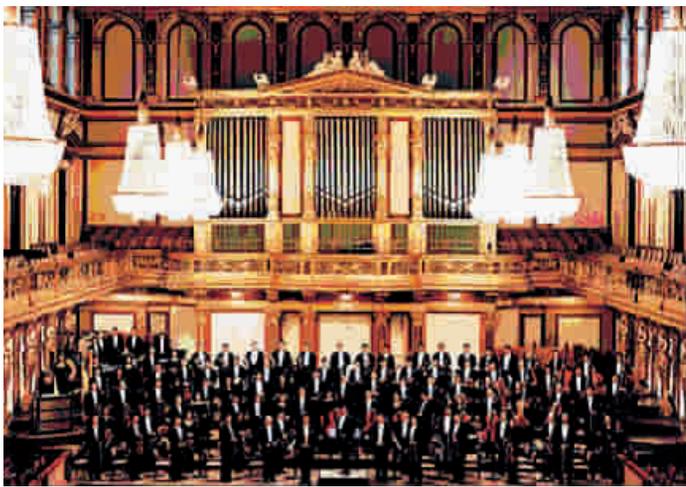
第九届亚太地区交响乐峰会 30余乐团高层各出奇招

◆ 沈次荣

对交响乐团来说,虽然演奏的曲目亘古不变,但创新仍然是他们孜孜以求的目标。粗看几百年前需要60人演奏一小时的作品,到如今依旧如此。但鉴于乐师待遇和福利随着社会也在上涨,于是乐团管理层只能从营销策略、形象推广、产品线扩充或音乐会曲目编排上来推动交响乐团的发展。

刚刚结束的第九届亚太地区交响乐团峰会上,如何创新便是一个主要议题。在澳门的一个度假村,来自亚太地区的30多家乐团的60多位总经理和总监汇集一堂,连同十几位欧美乐团的高管对交响乐团面临的创新各抒己见。

美国和欧洲的乐团对此各有不同理解,美国交响乐团联盟主席杰西·罗森在发言中提到社交网络推广和视频网站对乐团营销的重要性已经刻不容缓。而德国巴伐利亚广播交响乐团市场总监彼得·麦瑟尔就认为“尚无法找到社交网络促进

售票和营销方面的强有力证据”,但他通过一组详实的基于慕尼黑的统计说明在这座拥有傲人古典音乐传统的城市,从事古典音乐工作能有

让其他城市无比羡慕的优势。“就慕尼黑而言,听众购票的因素,80%是看曲目,11%是看指挥,只有9%是看乐团。听众获取音乐会信息的渠

道,八成来自报纸。”

作为与切利比达克、詹姆斯·莱文、克里斯蒂安·蒂勒曼和马里斯·扬松斯共事过的乐团元老,彼得·麦瑟尔向大家展示了他主导设计的一系列海报、手册、明信片等大胆创新的宣传手段。比如一幅海报上画着一个年轻人在听耳机的剪影,下面的文字是“这样听音乐的话多么寂寞啊”,言下之意就是鼓励大家去音乐厅欣赏音乐。来自慕尼黑的经验便是,宣传品牌重于宣传产品,推销理念优于推销门票。这无疑是十分高瞻远瞩的思维,但在国内执行起来难度不小。

正值中国巡演之际的旧金山交响乐团总经理约翰·基泽作了主题为“打破音乐厅壁垒”的发言。他为乐团一手创建了享誉盛名的自属唱片品牌,并从2001年起与乐团的音乐总监MTT一起录制马勒交响曲全集。整个录音计划于2010年收尾,其间已经斩获了7项格莱美大

奖。他在发言里提到出版唱片对乐团营销和扩大受众的重要性。这在实体唱片市场江河日下的今天真有逆流而上的感觉。依靠精准的定位和具有前瞻的眼光,打造乐团除了音乐会以外的产品线并大获成功,旧金山的经验无疑是经典案例。

英国交响乐团协会总监马克·潘伯顿则揭示了乐团创新的另一面,便是资源共享和集中。由伦敦交响乐团发起的“学生脉搏”是一个针对手机度身定制的打折售票软件,允许使用者通过一个手机软件搜索演出日程、曲目、售票率,并能与其他购票者交谈、直接在网上购买刷二维码入场以及赚取积分。这有点像航空公司的做法。基于用户体验的创新其实也为交响乐消费提供了一站式服务,对于促进消费肯定大有帮助。

而对中国的乐团管理者来说,这个创新话题还处在探索实践阶段。比如上海交响乐团和上海爱乐乐团在微博上发起的一系列叫座又叫好的互动项目,对俘获大众的眼球作用不小。但出席会议的日本代表不少,有读卖、NHK和东京等交响乐团的代表,但似乎还沉浸在海啸和地震的阴影中,对乐团创新的议题并无建树。

室内乐团的精致演奏

◆ 张可驹

人均80元,能享受怎样的娱乐活动?看一场电影?或者现场聆听斯图加特室内乐团的演出。最初看到这个乐团登陆东方市民音乐会我都不敢相信。

以巴赫《赋格的艺术》开场很有意思,演奏家们采用无揉弦的方式演奏,声音清澈,且追求不动声色地呈现“思维之美”。但是顺应音乐自身的变化,我们也听到了有血有肉的巴赫。《双小提琴协奏曲》不是那样深奥的作品,两位小提琴首席的演奏各有千秋,年轻的依利埃斯库琴声清丽、嘹亮;年长的库斯莫尔声音低沉、宽厚,但有时被另一把琴压住了,没有完全亮出来。作品慢乐章的演奏很美,独奏与乐队都有一种自然天成的气质。

莫扎特小夜曲的演奏迅捷流畅,比许多唱片中的速度都要快,但这支无指挥乐队真正呈现了室内乐演奏的默契。速度快,却不赶,这已是很高的技巧,更可贵的是乐队全体协调一致地运用自由速度,以把握困难的“莫扎特风格”。这首小夜曲太著名了,切忌演“俗”演“油”,斯图加特室内乐团演奏慢乐章的时候,对音乐情绪的转换得心应手,小步舞曲的格局不大,却真有情趣;终曲大幅度的音色变化听来畅快,却不逾越演绎莫扎特之尺度。

原以为上半场是重头,不料竟是下半场更精彩,柴科夫斯基的小夜曲成为美妙无比的演奏。他们不用揉音的时候很精彩,使用揉音的效果更令人难忘。这首小夜曲通常被理解为老柴向莫扎特致敬的作品,体现出浪漫派作曲家的“古典情怀”。开头的著名旋律一出来,我就被迷住了,乐队音响色彩斑斓,又有一种绝佳的透明度。的确,在此需要的不是列维坦式的浓墨重彩,而是清淡水彩般的色调。我从没有听过如此清新和自由自在的“柴科夫斯基”,乐队淋漓尽致地体现出室内乐演奏的优点:弱音的把握高超而不刻意,速度变化中,各声部心有灵犀的配合减去了不必要的厚重。

不得不说,陈其钢的作品《走西口》是一个惊喜。中乐搭配西乐失败的例子不少,但此曲是动人的。作曲家没有故弄玄虚,也没用绝望抓人眼球,他采用复杂的多声部配合表现一种压抑、苦恼的心境,有时让我感到自己误入肖斯塔科维奇的世界。作者将民歌旋律的片段散入现代化的音响,当它们完整出现时,意境随之改变,似乎在表达乡音能够安慰、缓解离情。最终民歌旋律在温和的“极弱”中出现,是一个期盼光明的结局,演奏家们的弱音控制令人屏息,乐曲同演奏皆美。

陈萨钢琴独奏会曲目另类

◆ 李严欢

女钢琴家陈萨下周日将登陆东艺音乐厅举办独奏音乐会。对于热心听众来说,之前陈萨多次来沪演出都是在协奏曲中担任独奏,因此对于这次的个人独奏会,他们对陈萨给予更大的期盼。而刚在广州结束拍摄微电影的陈萨也坦言,今年和上海格外有缘,但独奏会是第一场,“我不喜欢用演出的数量说明什么,不过对我来说,独奏会才是最能代表我的特点和想法的演出”。

打开电脑查看音乐会节目单,究竟怎样的曲目能代表陈萨的“特点和想法”呢?我们发现,陈萨给听众的这份节目非常另类,完全异于我们平时的习惯。除了贝多芬、勃拉姆斯、德彪西三位古典大师各一部作品外,陈萨还安排了多部当代作品。更令人惊异的是,她把这些作品与古典曲目交叉罗列,大玩“穿越”游戏。陈萨表示,近期受网络传言“2012末日

言论”的影响,让她感触颇深。所以她将本场音乐会看成是“时间终结之前的一次独奏会”,但更多是想通过音乐会带大家回忆时光飞逝、眷恋爱与温暖。

音乐会从海诺·艾勒的《钟》开始,作曲家曾经历了痛苦的战争时期,妻子被带去集中营惨遭杀害。显然,《钟》带有极其强烈的人与“命运”抗争的色彩。

而另一位当代作曲家阿沃·帕特的《致阿丽娜》被安排在贝多芬的《悲怆》奏鸣曲与勃拉姆斯晚期钢琴小品(Op.119)之间,陈萨将三首作品揉捏在一起后,便脱离了传统的理解方式,浓墨重彩纷至沓来,形成一幅略显阴暗的油画画面——苦涩与悲情,艰辛与求索,孤独与期盼,仿若历历在目。

而在下半场,王笑寒的《恁岁平画意》和德彪西的《贝加莫组曲》又一扫上半场那种压抑的阴暗画面而转为色彩斑斓的写意山

水,同时给人拨云见日的感觉,音色开始变化多端,曲风渐入飘渺惬意。

压轴则是梅西安的两部作品《欣喜欢悦的注视》和《圣婴耶稣之吻》。在经过一系列翻云覆雨般的狂热热情与消极低沉之后,出现一个极其甘美的尾声,使这段音乐充满了博大的爱意。陈萨说:“虽然很难用语言来形容这种感情的真谛,但是希望可以让现场观众通过我的音乐领略到其中的爱与眷恋。”

在我国年轻的钢琴家中,陈萨可说是一位邀约不断的演奏家。我们经常在各种媒体与海报上看到她的演出广告。对于经常在舞台上演奏有时又难免重复曲目的现象,陈萨直言不讳地说:“弹作品是非常有意思的事情,第一次完成的时候会特别有成就感,但你演奏不下五次甚至更多的时候,你会随着曲子风貌、心里的精神世界也随之变得有趣,对

曲目的理解也会更加丰满,不必担心重复的问题。一旦入了门,那道门就打开了,可以说是我找到了音乐,但更可能是音乐找到了我。”“古典音乐于我而言是特别纯粹的东西,它渗透到了我的生活和思维方式中,让我带着审美的心态去享受音乐带给我的潜移默化,这慢慢地让我成为了一个带着洁癖享受音乐的人。”

《波西米亚人》从萨尔茨堡到上海

◆ 任海杰

与萨尔茨堡艺术节相比,上海演出《波西米亚人》的三位外国主演都作了更换,何塞·波洛饰诗人鲁道夫,菲欧伦扎·赛多琳斯演咪咪,马可·卡利亚演画家马切罗。三位在国外都是一线歌剧演员,尤其是波洛,主演过大量歌剧男主角,擅长贝里尼、唐尼采第等美声歌剧。我最近觅得一张唐尼采第的《Maria Stuarda》DVD,正是以上三位为主角联袂登场,精彩纷呈,而这次他们又在上海会师出演,因此更添一份亲切感。波

洛斯声线舒美,控腔舒展,格调高雅,韵味纯正,很会演戏,形神兼备的诗人形象,即便在唱到《冰凉的小手》中的那个高音C,也是从容不迫,游刃有余,显示其不凡的用声功力。赛多琳斯音色细腻柔美,又不失爆发力,善于用声唱情来刻画人物的内心世界。马可·卡利亚是位实力派歌唱家,音色饱满,音量宏大。戏剧性的高潮出现在四位演员之间的二重唱、四重唱,那真是声情并茂,激情奔放,感人肺腑!导演的全新诠释值得称道。

以往的咪咪一出场就给人善良贤惠的弱女子形象,而这次的咪咪上着皮茄克,胸挂项链,下着短裙,足登高跟鞋,手持一支香烟,像一位风尘女子。而她找鲁道夫不是点蜡烛,而是点烟,这个改动倒也符合人物形象。其实在小说原著中,咪咪就曾是妓女,第三幕鲁道夫与咪咪不和时,鲁道夫指责、怀疑咪咪在别人面前卖弄风骚,以前总觉得有些突兀,这次导演的处理,揭示了在戏剧逻辑上的合理性,所以,从某种意义上来说,这样的改动,还原了人物的“本真”。

在第一幕中,还有一处成功的改动:咪咪寻找钥匙,鲁道夫拾到后,不是藏到口袋里,而是拿在手中逗引咪咪。当咪咪伸手来取时,鲁道夫顺势一把握住了她的手,于是就“顺理成章”地唱出了

那首脍炙人口的《冰凉的小手》。设计得天衣无缝。

这出戏的舞美也很有特色,新潮、夸张而具寓意。第一幕,庞大的房屋塞满整个舞台,相比人物活动区域的局限,可谓“大房子、小人物”,象征贫困底层的波西米亚人的生活现状。第二幕大房子一分为二,分列两侧,占据舞台中心的是浓缩的巴黎大地图,前台是几幢微型小房子,几位主角坐在这些小房子的模型上。这既点明了剧情是发生在当今的巴黎,又因为年轻人都收获了爱情,所以一变而为“大人物、小房子”。第三幕是巴黎南部高速路关口,两个路灯闪红,预示咪咪与鲁道夫的爱情遭到了挫折。第四幕又回到了第一幕的场景,虽有一段苦中作乐的跳舞场景,但总体的气氛更为暗淡、冷清,人物都局限在一层。剧终,咪咪死亡,舞台多媒体在大玻璃窗上先是呈现“Mi Mi”的字样,但顷刻间即被擦掉,寓意深刻,可谓绝笔。

ETICKET

东方票务

11月8日起售票 订票热线:962388

“音乐之声”吹奏乐音乐会 12月2日 贺绿汀音乐厅
50把大提琴音乐会 12月23日 上海音乐厅