

声音中蕴含多么丰富的精神意象

◆ 杨燕迪

——世界著名乐团近期来沪演出观后感

近日,来沪献演的世界著名乐团络绎不绝。我个人的一个强烈感受是,乐团虽是众人集体组合,且编制大同小异,但受民族气质、文化环境、指挥要求、诠释曲目等多方面的复杂影响,这些乐团居然好似具备明确性格的个体人物,有其独特的秉性,也有临场发挥的好坏——事后回顾一番,或许从中也能得到某些教益。

悉尼交响乐团(10月24日,东艺)算不得“著名”,而指挥阿什肯纳齐系大钢琴家出身,挥棒的姿态和手势都不免有些僵硬。但有趣的是,这样的指挥“风格”在音乐会下半场

的肖斯塔科维奇《第十交响曲》中却相当奏效——因为这首现代交响杰作的旨趣正在于长时间的音效积聚和“刀切般”的僵硬线条:第一乐章由轻至响,又由响至轻的大尺度“橄榄式”造型设计,以及第二乐章粗暴无情到有些疯狂的狰狞声响,都着实不免让人惊悚。

接下来的德累斯顿管弦乐团(10月30日、31日,大剧院),第一场可能因旅途劳顿而不在状态。好在第二场中指挥蒂勒曼和乐团奋力投入,不仅全然挽回面子,而且贡献了一场称得上“伟大”的、令人激动的高质量音乐会。德式的曲目(瓦格

纳、布鲁克纳与勃拉姆斯)、德式的演奏(醇厚而丰润的声音特色)、德式的指挥路数(拍点提前,极端注意声部的平衡和传切,并且为乐队注入松紧有度的弹性节奏),德式乐团的传统风范果然是名不虚传。

相比,托马斯(简称MTT)棒下的旧金山交响乐团(11月14日、15日,东艺)表现同样堪称“喜忧参半”。头一场的俄罗斯曲目(拉赫玛尼诺夫的《帕格尼尼主题狂想曲》和《第二交响曲》)轻盈、干净有余,但厚重和悲怆不足。直到第二场中的马勒《第五交响曲》,MTT的乐队才显山露水:令人眼花缭乱的幅

度音色对比,从“丝绒般”柔美的弦乐旋律舒展到震耳欲聋的全奏高潮喧嚣——观众在过瘾后终于满意而归。

在德式和美式的不同风味之后,来了正宗“俄式大餐”——“姐夫”捷杰耶夫率马林斯基剧院乐团上演“全普罗(科菲耶夫)”专场(11月24日,东艺)。这是期待和结果最相匹配的一场音乐会。不出所料,“姐夫”依然善于“抓大放小”,这完全符合俄式音乐的内在理路和俄式乐队的本然天性——细节可以粗放一些,但大范围的结构雕刻和大尺度的关系勾勒却清楚明确。郎朗担当

独奏的《第三钢琴协奏曲》,因乐曲的“捣蛋鬼”刺头性格非常适合独奏家夸张、外向而炫技的演奏风格,因而获得了几近“爆棚”的现场效果。《第五交响曲》是作曲家俄式“大抒情”史诗风范和宽广歌唱的最佳体现,“姐夫”手下略带毛糙的粗犷音响表达如此意境,正可谓恰如其分。

总括起来说,德累斯顿和马林斯基这两个代表德、俄两类全然不同民族风骨的乐团给我们留下了最深刻难忘的印象。显然,这种音乐演奏“风骨”的基底是积聚了深厚民族精神,同时又具备独特个人视角的伟大作品。声音本是一种无机的物体振动现象,而我们看(听)到,在这样的作品和演奏中,声音中蕴含着多么丰富的精神意象,承载着多么厚重的文化积淀。此时,无机的声音就转变成了作为文化和艺术的音乐。

芭蕾舞剧《胡桃夹子》首演于圣彼得堡马林斯基剧院是在1892年11月17日,迄今已120年。如今这部舞剧已当之无愧地成为世界各国音乐芭蕾舞舞台上必不可少的圣诞新年节目。

1890年,马林斯基剧院院长邀请柴可夫斯基为一部芭蕾新作《胡桃夹子》谱曲,此前柴氏曾应约完成《睡美人》的创作。

这年柴可夫斯基年满五十。由于多年来在经济和精神上支持他的梅克夫人突然中止了与他的往来,他感到极度的痛苦和悲怨。为了生活,他还必须加倍工作。歌剧《黑桃皇后》的首演获得成功是让他深感欣慰的事情。其次,他又为《哈姆雷特》的义演配乐并接受了马林斯基剧院要他为歌剧《约兰特》和《胡桃夹子》作曲的委托,同时还准备于第二年5月5日在纽约卡内基音乐厅的开幕典礼上指挥乐队演出。

在赴美前夕,柴可夫斯基开始写《胡桃夹子》。虽然对这部舞剧题材的兴趣一直不大,但真动起笔

120岁,《胡桃夹子》诞生追记

◆ 钱世锦

来,却写得很快。3月18日赴美启程前,舞剧第一幕的音乐已完成。

去美国时途经巴黎,柴可夫斯基发现一件新乐器——钢琴。他感到声音十分动听,觉得可以在《胡桃夹子》试用。但又生怕里姆斯基-科萨柯夫和格拉祖诺夫获知,便赶

紧写信给出版家尤根松,要求他“绝对机密”地迅速从巴黎买一架钢琴回俄国。他说:“我预料这种新乐器会引起极大的轰动。”后来,柴可夫斯基果真把这种乐器运用进了《胡桃夹子》第二幕的舞蹈伴奏中,确实产生一种梦幻般的音响效果。

有台湾第一阿卡贝拉团之称的“神秘失控人声乐团”,迄今已经成团10周年。为了庆祝团庆,他们展开了香港、上海、台湾的巡回演出。今晚该团将登台大宁剧院,给上海观众带来最地道的“台湾味”阿卡贝拉。

阿卡贝拉是指不使用任何乐器,以纯人声构成伴奏与旋律的演唱形式。近年来在亚洲已成为重要的音乐表演类型。“神秘失控人声乐团”成立于2002年,是台湾第一个以纯人声形式演出的专业乐团,突破一般传统重唱法的观念与限制,将人声演唱、舞台灯光、戏剧表现、舞蹈走位和和声技巧为一炉,是具有创新能力与灵活表演弹性的音乐团队。他们更以阿卡贝拉诠释许多脍炙人口的华语歌曲,如《故乡》《甜蜜蜜》《我的未来不是梦》等,都被他们以纯人声唱出独特的台湾味。

“神秘失控人声乐团”近两年还通过《中国达人秀》《我要上春晚》等节目,在大陆掀起了一阵阿卡贝拉旋风。

十几年前,我第一次听到一个不断上行的旋律,被深深迷住。很快我知道了它选自音乐剧《巴黎圣母院》,歌名叫《大教堂时代》。接着我又迫不及待地聆听了剧中的其他歌曲。因为唱的是法文,很多我不明白,但这些旋律却能让我久久地心潮澎湃。入睡前,我可以听至深夜。当我不得不将耳机摘下时,那些旋律依然萦绕在我脑海,挥散不去;上班路上,我可以一路听着走到单位。当时我就是这么痴迷。毫不否认,这些来自法国的音乐仿佛有魔力,一进入耳朵,就会牵着你不放。

后来我又听到了另一部法语音乐剧《罗密欧与朱丽叶》,它给我带来和《巴黎圣母院》同样的激动,有些歌甚至更为激动。这两部音乐剧虽然都来自法国,有法国特有的韵味,但风格却不同。《巴黎圣母院》像诗人,将一首首诗向你娓娓道来,没有义愤填膺,却内涵丰富,回味无穷。它的音符大多是柔软的进入,哪怕是强烈的情绪,也是用传染的方式,像橡皮筋一样慢慢将你拖入它的音响世界,让你渐渐地被占满心灵。许多绵延悠长的乐句,长得都快唱断气了,但中间有一根线是连着的,气息是从头贯穿着,始终不会断。而《罗密欧与朱丽叶》则不同,它更富有动感,节奏感更强烈。它也有很多柔情的段落,但乐句与乐句之间,衔接得更紧,一层层音乐的波浪推进得更快。它的方式是很直接的,甚至是暴力的。剧中两个家族决斗的场面,从家族对峙,到罗密欧一怒之下将提伯尔蒂杀死。整个过程,音乐铺垫层层推进,一浪高过一浪,最后达到高潮时近乎失控。电吉他犀利地尖叫,

我的法国音乐剧情结

◆ 费元洪

——写在《罗密欧与朱丽叶》上演之际

强烈的鼓点层层推进,真让人听得血脉贲张。我的感觉是,两部音乐剧都具有浓郁的浪漫气息,但《巴黎圣母院》像佩剑的抒情诗,《罗密欧与朱丽叶》更像是手拿诗书的武士。

后来我又听到许多法国音乐剧,《十诫》《茉莉爱美丽》《斯巴达克斯》《太阳王》《阿里巴巴》《小王子》《丁丁历险记》《飘》……我惊讶于法国竟也有那么多音乐剧。这些音乐剧秉承了法国一以贯之的创作特质——重音乐,轻戏剧;重情感,轻理性;重氛围,轻逻辑。这些特质,如同德彪西、拉威尔写下了《大海》《牧神的午后》《达芙妮与克罗埃》一样,也如同莫奈画出了《睡莲》和《向日葵》,是法国艺术独特于欧洲艺术之林的基

因。这样感性的气息,这样注重音乐的表达,和英、美音乐剧细腻精致、强调戏剧节奏和视觉真实的叙事方式全然不同。大概也正因为如此,法国音乐剧更喜欢拿知名题材下手。这样的好处,是观众不必再为了剧情而费心思。当创作者没有了叙述的牵绊,便可将法式的感性发挥开来。

时至今日,我心目中的两大法语音乐剧依然是《巴黎圣母院》与《罗密欧与朱丽叶》,不可撼动。上海文化广场开张一年之际,两部最经典的法国音乐剧就能得以引入,而12月22日首演的《罗密欧与朱丽叶》,还是第一次来到中国,真是件难得与令人高兴的事。

李心草、李传韵、吴牧野以及中国国家交响乐团这样阵容的演出队伍来到学校,让上海的大学生们兴奋不已。

11月12日——15日,中国国家交响乐团先后走进上海大学、上海师范大学、上海交通大学和上海财经大学,为学生们送去古典音乐的豪华盛宴。这是“国交”延续多年来坚持“高雅艺术进校园”在2012年的行动。多年来,中国国家交响乐团以全员大编制和名家名曲的豪华阵容进校园,已经形成传统。这次上海四名校的巡演更是动用9支圆号的超大型编制,由乐团首席常任指挥李心草执棒,受到学生们狂热的欢迎和追捧。

“国交”这次精心编排的曲目,全部为大型交响乐经典作品:关峡《大地安魂曲》、贝多芬《第七交响曲》、拉赫玛尼诺夫《第二交响曲》、理查·施特劳斯《英雄生涯》、柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》、西贝柳斯《小提琴协奏曲》和小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。李传韵的“鬼才”和吴牧野的“金手指”,让上海大学生们大开眼界。音乐会后,大批学生蜂拥后台,围住李心草、乐团首席刘云志和独奏家李传韵、吴牧野,要求签名合影。

“国交”上海巡演由团长关峡带队,首场上海大学,巧遇美国高校校董访问团访问该校,上海市教委有关负责人和校领导一起出席。而在上师大、交通大学、上海财大,校领导都对乐团高层和音乐家进行了热情的慰问和接待。而学生们则打出了“走近大师,感受经典,陶冶情操,提高修养”的横幅以表达他们对国交到来的喜悦之情。交大一位学生说:“平时在学校读书,没机会这么近距离地欣赏交响乐,觉得很震撼。”财经大学一位曾学过小提琴的学生说:“听了李传韵的《梁祝》,又激起了练琴的欲望。”校园师生纷纷表示受益匪浅,希望能有更多国家级专业团体来校园展演。

“国交”上海巡演由团长关峡带队,首场上海大学,巧遇美国高校校董访问团访问该校,上海市教委有关负责人和校领导一起出席。而在上师大、交通大学、上海财大,校领导都对乐团高层和音乐家进行了热情的慰问和接待。

而学生们则打出了“走近大师,感受经典,陶冶情操,提高修养”的横幅以表达他们对国交到来的喜悦之情。交大一位学生说:“平时在学校读书,没机会这么近距离地欣赏交响乐,觉得很震撼。”财经大学一位曾学过小提琴的学生说:“听了李传韵的《梁祝》,又激起了练琴的欲望。”校园师生纷纷表示受益匪浅,希望能有更多国家级专业团体来校园展演。

ENCKET 东方票务

2013 新年音乐会 12月28日 贺绿汀音乐厅
2013 新年音乐会 12月31日 -2013年1月1日 艺海剧院
2013 新年祈福音乐会 12月31日 东艺
上海管乐新年音乐会 2013年1月1日 贺绿汀音乐厅
订票热线:962388

国家交响乐团在上海高校巡演

齐涛