

李云迪再续『肖邦传奇』

◆ 任海杰

继 2013 年“中国钢琴梦”和 2014 年“王者幻想”巡演后,2015 年李云迪即将在世界范围内开启他全新的“肖邦传奇”巡演,演奏肖邦《24 首前奏曲》。在获得肖邦大奖 15 年之后,这位史上最年轻的肖赛冠军,还将再次以最年轻的肖赛评委身份重返。所以,今年的李云迪选择重新回归肖邦音乐主题,用久经锤炼愈加成熟的音乐风格,来演绎肖邦作品。

肖邦 24 首前奏曲具有诗人的灵感、鲜明的艺术形象、高超的技巧和精美的艺术构思,历来被人们喻为“浪漫主义”音乐的格言。整部作品包罗万象,对生命和死亡有着深入的思考,快乐和悲哀交相辉映,极苦又极乐,对演奏情感的把握无疑具有十分高难度的要求。

李云迪是当今国际古典乐坛公认的肖邦阐释者,从 2000 年获得肖邦国际钢琴比赛冠军开始,李云迪就一直与肖邦有着不解之缘,他为肖邦作品开创了全新的演奏风格,肖赛特邀评论员评论他“是在掌握肖邦演奏风格上最完美、最富有诗意的钢琴家”。李云迪用真挚的情感塑造了一个自由个性又不失高贵典雅的肖邦形象。多年来李云迪也演绎过很多其他音乐家的作品,如舒曼、李斯特、贝多芬、拉威尔、普罗科菲耶夫等等,但他对肖邦的热爱和坚持却始终没有改变,对肖邦作品的演绎一直在持续。此前李云迪已经发行过《肖邦精选》《肖邦谐谑曲·即兴曲》(LIVE IN BEIJING)《肖邦夜曲全集》等多张肖邦作品,2015 年,他将发行全新的肖邦《24 首前奏曲》。

9 月 25 日,在上海保利大剧院开业一周年庆典之际,李云迪将举办巡演上海站的演出,笔者通过电话采访了李云迪。

问:你在 18 岁就拿下肖邦钢琴比赛第一名,现在演绎肖邦作品,和 15 年前获奖时有什么区别?

答:区别还是有的,肖邦的作品需要更多理解才能演绎得更好,这十五年的时间也让我有了很多的阅历和经历,让我在演奏的时候有了更多的思考和体会,这些都是 18 岁的我无法做到的。

问:你对肖邦的音乐有何评价?你最喜欢的肖邦作品是哪一首,为什么?

答:谈不上评价二字,更多是理解吧。我对肖邦的理解是:诗意、浪漫、爱国情怀。而要说到作品,没有最喜欢,只有更喜欢。

问:你对普通观众在欣赏肖邦音乐方面有何建议?需要提前做哪些功课?

答:其实我认为无论是肖邦还是其他的古典音乐,欣赏前需要做的功课都不多——静下心来即可。而对作品深入的理解,对音乐家的研究则是下一步的事情,对于普通观众来说,不需要用一些条条框框来束缚自己。

问:最新专辑《肖邦传奇》会给大家一些什么新惊喜?

答:《肖邦传奇》里面收录了我演奏的肖邦全部前奏曲,这应该本身就属于惊喜吧。加上今年是我参加肖赛 15 周年,用这样的作品来向肖邦致敬,也是给乐迷朋友的第二重惊喜。

问:今年十月,作为最年轻的评委,你将飞往波兰,参与肖邦钢琴比赛的评选,会做哪些准备吗?从选手变为评委,心情有什么变化?

答:准备有很多,最需要调整的是演奏家和专业评委的平衡状态,这样在做评判的时候才能游刃有余。另外,这段时间也是让我充足学习的时候。从选手到评委,其实心情没有什么特别起伏的变化。除却感谢之外,更多的是期待吧,期待在比赛中看到更多选手们的精彩表现。

问:不少青少年都以你为榜样,你会给那些正在学琴路上的青少年的青少年一些什么建议?

答:首先要感谢这些年轻人,你们的支持也是我前进的动力。学琴之所以被讲作“奋斗”,充分说明了其中的艰辛。因此想对这些年轻人说:热爱生活,专注音乐。热爱生活你会更热爱音乐,在学琴中不断发掘出乐趣,而不是痛苦。而专注音乐则是前进的唯一诀窍,而这个过程也会让你收获很多。希望所有热爱音乐的年轻人都能有所成就。

法国指挥学派的守护人

——纪念指挥家皮埃尔·蒙特

◆ 张可驹

现在人们谈到大指挥家时,蒙特(Pierre Monteux)未必是一个首先被提到的名字。比较留意他的,可能是历史录音爱好者,或爱乐经历相对深一些的人。这位法国指挥大师留下不少立体声录音,却是一个久远的人物;虽然在历史中稳站一席之地,却又不是富特文格勒、托斯卡尼尼或瓦尔特那样的历史录音中的巨星。

今年是蒙特诞辰 140 周年,换言之,他生于 1875 年,真的相当久远。在这个 1975 年出生的明星,哪怕是古典明星也迅速过气的年代,是否还会有人纪念他呢?仔细看看还真不少,最近 RCA 将他在自己旗下的全部录音打包发行,无疑是最重要的出版;此外还有一些唱片公司,如 Music&Art 长期关注他的现场录音等等。

从 20 世纪初,到 1964 年去世为止,蒙特不仅是最受推崇的一位法国指挥家,对于法国指挥学派来说,也是一位守护人。在他指挥生涯的前 30 年,德国学派依然鼎盛,但托斯卡尼尼所代表的现代派已成为一股旋风;而到后 30 年,现代派几乎取得了全面胜利。在这个过程中,蒙特本人巧妙地“置身事外”,他的指挥风格看似简洁,事实上却很难形容其精髓。此人最著名的经历,莫过于指挥斯特拉文斯基《春之祭》的首演。作品引发了听众席上真正的战争,指挥则在恐怖的场面中镇定地完成全曲。

这一事件揭示了他指挥艺术的两大特点:一种超凡的镇静,及胸有成竹的控制力。但还不止于此,蒙特的录音还让我们看到他钟情于流畅性,追求高贵的表情与精致的色彩。从字面上看,似乎集中反映了现代派诠释好的一面,然而听到那些录音时,我们又发现这不是现代派的典型,而更多反映了法国音乐家对于古典风演绎的理解——高贵体现在节制中,力度需要同精美相平衡。这样的理念源远流长,蒙特成为指挥方面的代表。他的眼界开阔,曲目极广,使这种风格得到广泛接受,他自己也随之成为那些年中最受欢迎的法国指挥家。

蒙特的指挥动作同样相当沉着和简练,并且反感一些指挥家展示其花哨的动作,曾表示,听众是来听音乐而不是来看指挥的。他是一位乐队训练专家,虽然来自法国,影响最大之处却是英美。尤其是美国,蒙特为波士顿交响乐团(简称 BSO)与旧金山交响乐团(简称 SFSO)的历史打上他不灭的烙印。他在 1952 年指挥 BSO 灌录斯克里亚宾的交响诗,可称前卫之举,同时他又使 SFSO 能够以无懈可击的品位演出勃拉姆斯的交响曲。

蒙特指挥 SFSO 演奏柏辽兹《幻想交响曲》的唱片是其代表作,第二乐章“舞会”拉开帷幕的手法尽显他风格中的高贵;而刻画群魔乱舞的末乐章,指挥家的处理毫不铺张,不追求凶相,却画出邪相。Tahra 发行了蒙特指挥 BSO 赴前苏联演出舒伯特《第九交响曲》的录音,指挥家既不追求传统德国学派那种强烈的自由速度、厚重有力的音响,也不效法托斯

成竹的控制力。但还不止于此,蒙特的录音还让我们看到他钟情于流畅性,追求高贵的表情与精致的色彩。从字面上看,似乎集中反映了现代派诠释好的一面,然而听到那些录音时,我们又发现这不是现代派的典型,而更多反映了法国音乐家对于古典风演绎的理解——高贵体现在节制中,力度需要同精美相平衡。这样的理念源远流长,蒙特成为指挥方面的代表。他的眼界开阔,曲目极广,使这种风格得到广泛接受,他自己也随之成为那些年中最受欢迎的法国指挥家。

蒙特的指挥动作同样相当沉着和简练,并且反感一些指挥家展示其花哨的动作,曾表示,听众是来听音乐而不是来看指挥的。他是一位乐队训练专家,虽然来自法国,影响最大之处却是英美。尤其是美国,蒙特为波士顿交响乐团(简称 BSO)与旧金山交响乐团(简称 SFSO)的历史打上他不灭的烙印。他在 1952 年指挥 BSO 灌录斯克里亚宾的交响诗,可称前卫之举,同时他又使 SFSO 能够以无懈可击的品位演出勃拉姆斯的交响曲。

蒙特指挥 SFSO 演奏柏辽兹《幻想交响曲》的唱片是其代表作,第二乐章“舞会”拉开帷幕的手法尽显他风格中的高贵;而刻画群魔乱舞的末乐章,指挥家的处理毫不铺张,不追求凶相,却画出邪相。Tahra 发行了蒙特指挥 BSO 赴前苏联演出舒伯特《第九交响曲》的录音,指挥家既不追求传统德国学派那种强烈的自由速度、厚重有力的音响,也不效法托斯

卡尼尼清晰之中的锋锐,而是以紧凑,却十分灵活的节奏控制,解开该作音乐性格异常复杂的难题。那种“重音只要运用得当,不用轰鸣也将十分有力”的手法,堪称后世师表。

立体声音声中,我要特别推荐蒙特指挥伦敦交响乐团,现场演奏柴科夫斯基《第五交响曲》的唱片(Vanguard 发行)。它是指挥家晚年炉火纯青之笔,没有穆拉文斯基的彪悍,也没有切利比达克的深度,那份简练却是历久弥新。如此不蔓不枝的塑造乐句,有力却透明、不张扬的音响,刻画老柴的韵味不仅不寡淡,音乐表现还是异常鲜明和集中的。

蒙特手中的“客观性”永远让人感到意味深长。

聆听巴赫

◆ 阎逸

巴赫,这个公众的,具有私人性质的影子,一直都在等,等你开口诘问其音乐的现实性和永恒性。

我听巴赫很晚,这套无伴奏大提琴组曲还是诗人杨炼推荐的,他那部自传气息浓厚的《叙事诗》充满了对巴赫的深深敬意,每个局部都有一根巴赫的神经在跃动,每个回章里都有完美的音乐形式。在我的诗人朋友中,除了杨炼,还有两个人是边听着巴赫边写作的:欧阳江河沉浸于《十二平均律》和《哥德堡变奏曲》,他的文字读上去有一种钢琴般的语速和气氛,而钢克则对《B 小调弥撒》与《马太受难曲》情有独钟。

作为帝王的巴赫是孤独的,他居住在天堂的宫殿里,人类不能进入,只能在袅袅的余音中侧首倾听,心生仰慕。在这一点上,巴赫与诗歌中的但丁极其相似,那种强大的精

神品质不仅削弱了后来者的自信,同时又让满身火焰的时间燃烧着他们所传递的隐喻之花。那些花开不开,都充满了注释。那些隐喻,有没有注释都是一个启示录。耳中的巴赫与眼中的但丁,互相映照,彼此辨认。就像一个人和他的自我,就像镜子的两面。我理解的巴赫是上帝与自己的交谈,而但丁是人类与上帝的对话。听与读的过程,实际上是一种被加入的过程,把白昼黑夜,今人古人,寂静与喧嚣加入进来,甚至把咏叹生死也加入进来,构成一个冥想的新世界。

有多少个演奏家就有多少个不同的巴赫。如果就无伴奏大提琴组曲而言,罗斯特罗维奇是弹钢琴的巴赫,他轻盈而匆忙;史塔克是理念的巴赫,他热情而坚毅;富尼埃是具有一副好嗓子的巴赫,他舒

展如歌;托特里耶是参加沙龙聚会

的巴赫,典雅,柔和,充满随意性;纳瓦拉是贵族的巴赫,悠闲而高傲;马友友是感官的巴赫,极度亢奋,又相对轻松。

我无意在这里,在这些演奏家之间进行比较,每个版本对属于它的听者都是最好的。于我,我听到的是一个综合的巴赫,一个打破了学科界限的博大精深的巴赫,一个成为了所有的文献近邻的巴赫……

这个黄昏被一个乐句引领着,大提琴的意境真实而虚幻,夕阳的余晖映在玻璃窗上。夕阳是宇宙的一只眼睛吗?炽热,瑰丽,金色的睫毛扇动着万丈光芒,大地的黑夜就要升起。而巴赫穿越其中。或许巴赫也是一只宇宙的眼睛,他是永恒的一部分,至于命运那纯粹的颤音,那复调式的万古闲愁,他不说,我们也不问。

《肖邦计划》

编号:481 1486 (Mercury)

对于肖邦音乐的喜爱,让这张专辑的主创、青年作曲家欧拉夫·亚诺兹萌发为肖邦的一些名曲找寻新方向的念头。他请来同样乐于尝试新事物的钢琴家爱丽斯·纱良·奥特合作,以钢琴、弦乐加之对各种混音技术、电子合成器的大胆运用,重塑这些音乐中的孤寂感,也营造出梦幻般的效果。从中听者不难发现亚诺兹在新古典主义、极简主义、乃至电子音乐等多重风格的影响下,形成的独特音乐理念。

(平焕)

