

穆蒂令人惊愕!他在上海指挥芝加哥交响乐团的两场音乐会(1月22、23日),近来成为乐迷们的热议。

这两场音乐会的曲目,除了亨德米特《弦乐与铜管音乐会曲》,其他几部都是我们平时耳熟能详的,多位中外名家在沪指挥过,相比之下,穆蒂的差异最大。其差异主要表现在哪里呢?

首先是理性。这可不是一般意义上的理性。想当年,穆蒂以指挥歌剧出名,强调歌唱性与戏剧性,音乐的动态幅度比较大。此番现场指挥的穆蒂,与我们印象中的穆蒂大为不同。普罗科菲耶夫虽然与乐史上的“新古典主义”没有什么关系,但他的《D大调第一交响曲“古典”》,却有着“新古典主义”的特征,轻松、快捷、幽默、昂扬,洋溢着青春气息,就像是作曲家年轻时代的自画像。穆蒂开场指挥的这第一首曲目,似乎就为他后面的指挥定下了基调——不是奔放式的,而是注重造句的理性、细腻、微妙,曲径通幽。如果说以前的芝加哥是黄钟大吕(我聆听过2009年海丁克和2013年马泽尔在上海指挥的芝加哥),那么穆

蒂的芝加哥更多了一份内秀和克制,最典型的是他们标志性的铜管,不再像以往那样一味的气势磅礴,恢弘壮丽——往好里说,乐团的声音更加平衡,更加融为一体;但要铜管来“轻功夫”,气息、技巧的掌控,难度更大,就好比使惯大嗓门的要来轻声细语,这在穆蒂指挥亨德米特《弦乐与铜管音乐会曲》中,彰显无遗。第一乐章弦乐与铜管的对峙、交织时,其中有一段弦乐与圆号长线条的齐奏,几乎是水乳交融般的契合;而在第二乐章收尾时,铜管的张力就显得不够饱满,气势稍逊。这也许是穆蒂需要的效果,但这样的效果是否符合曲意?

柴可夫斯基的《第四交响曲》,听得太多了,但穆蒂的新奇却让我边听边探究,津津有味。不再是一味激情四射、呼天抢地的宣泄,而是带有沉思况味的,甚至不乏些许优雅(第一、二乐章的某些片段)。在一、四乐章中出现的命运主题,也不似

以往听惯的那样威严和狰狞,仿佛是一位暮年人在回味人生的命运。如此深度挖掘细节和个性化的展现,使整曲的演奏时间长达约46分钟,比穆拉文斯基、卡拉扬、普雷特涅夫、杨松斯等的版本时间都稍长,而穆蒂三十年前指挥英国的爱乐乐团,才四十分钟。其实,时间的长度是有限的,关键是穆蒂对细节的雕刻雕琢,令人在听觉上似乎要比实际时间长一些。这同样表现在贝多芬《第五交响曲》(用时约33分钟),穆蒂对它的诠释与“柴四”如出一辙,有观众调侃这不是“柴四”、“贝五”,而是“穆(蒂)四、穆(蒂)五”了。我第一次以比较平静的心情听完这两部激情澎湃之作,也是一种全新的聆听体验。

两场音乐会中,整体最平衡的是马勒《第一交响曲》,穆蒂当今的指挥风格也体现得最为淋漓尽致。第三乐章那段低音贝斯的 solo,乐手演奏的声量,是我迄今为止听到

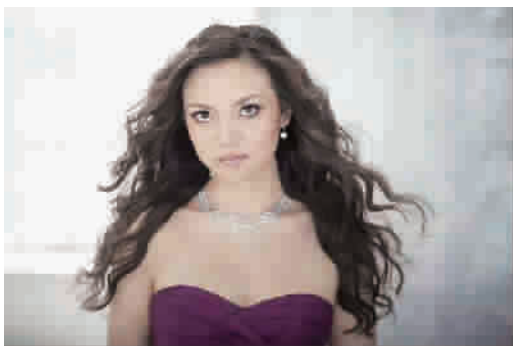

过的最为控制收敛的独奏。演出结束后,穆蒂特意走过去与那位乐手长时间热烈握手,表明他赞赏乐手真实体现了自己的声响美学。还有,第三乐章中流淌出的摇曳多姿的细腻朦胧色彩(在前面的曲目中也已有所表现),也是我闻所未闻的。相

对通常意义上的“整齐准确”来说,这显然是一种更为“高级”的演奏,也是我所听过的最享受最难忘的第三乐章,穆蒂的诠释功力非同寻常!此外,铜管的表现,除了八位圆号手最后起立演奏时稍感音响不足(其中一位女圆号手有失误),其他都很出色,彰显芝加哥铜管的英雄本色。在此我尤其要提到芝加哥的木管,上次听过马泽尔的现场后,就感觉芝加哥的木管别具功力,甚至达到了室内乐般的高超水平。这次依然精彩,只是在穆蒂的总体平衡下,它更融入在乐队的内秀中。

原本是大荤,端上的是蔬炒,75岁的穆蒂为何要如此与众不同?联系到穆蒂在沪接受采访时说到,这些年来,有两部歌剧对他的艺术观(也可能包括人生观)影响很大,一部是莫扎特的《女人心》,一部是威尔第的《法斯塔夫》。凡熟悉这两部歌剧的乐迷,我想能体会到其中的深层次含义。

耐人寻味的穆蒂,留下了两场耐人寻味的音乐会。这就是现场音乐会的魅力之一。对穆蒂,我们需要细细品味、探究。穆蒂最独特的音乐遗产,很可能就是从现在开始。

许蕾这个名字,我最早在微博上看到过。其实长久以来我都觉得遗憾,提起国内唱美声的优秀歌者,即便是古典乐迷也未必能说出几个新名字。近年来,有几位在国外取得巨大成功的歌唱家如和慧、石倚洁被越来越多人知道,之前也是雪藏很久。还好,透过微博、微信的传播,信息不至于因为古典音乐以内的门槛太过闭塞。

“我不是Diva(女神)”,这是许蕾最打动我的一句话。不过,有些欧化的绝美外貌还是让人忍不住赞叹,这是天生的演员。对于女高音来说,哪怕就这样站在舞台上,人们也会不自主地把她看成是女神,就像许蕾自己的回忆,当年最初接触歌剧,看到卡拉斯的女神范儿,就觉得“哦,歌剧就应该这个样子吧”。不过这位朴实的女孩子,却显得有些另类,不过带着平常心展示真实的自己才可能在舞台上更自然。

说起职业生涯,许蕾走过的路在多数音乐学生看起来并不常见,但对于声乐来说却算是范本。相对而言,声乐不像钢琴或者其他器乐需要童子功,也不像作曲指挥那样需要从小有严格系统的其他训练作为基础,有一部分声乐学生也是从高中或者本科才开始比较系统学习声乐的。不过很重要的一点是,这些学生从小热爱音乐和歌唱,兴趣是他们最好的老师。

许蕾从小喜欢音乐,和家人也会以唱KTV为娱乐,接触歌剧后,从卡拉斯、萨瑟兰听到美声黄金时代的歌手们,家人也就鼓励她试试专门学声乐,他就这么顺理成章地走上了这条路。在上海音乐学院师从刘若娥教授,这位老一辈的声乐专家素来以钻研教学、不问世事出名,在业务上给予了许蕾所有的支持,不过谁也没想到她还曾经在许蕾初

她还想回来唱中国歌

◆ 顾超

到上海时劝她回南通继续读书,不为别的,因为音乐之路太苦、太艰难了。这时候的许蕾特别坚定,不仅要学,而且要学到最好。

在上海打完基础,她凭实力考取了茱莉亚音乐学院的声乐研究生,并且没多久之后就被大都会歌剧院总监詹姆斯·列文的助理、著名的歌剧艺术指导肯·诺达相中。许蕾在茱莉亚的学习非常认真,虽然声乐的技巧她早已掌握,但茱莉亚给她的更多的是如何把歌剧、艺术歌曲唱规范,包括声音的控制和处理,还有不同语言的咬字规范,都获得了更严格的训练,许蕾对于曲谱非常认真,标记要点、翻译歌词,让老师印象深刻。

与肯·诺达相遇三年后,许蕾通过了大都会的面试,加入了青年艺术家计划,从格鲁克的《伊菲姬尼在陶里德》演到了瓦格纳《帕西法尔》,与当今世界上最受尊敬的多明戈大师和最红火的男高音考夫曼同台,其间还与芝加哥交响乐团、古乐指挥家威廉·克里斯蒂等有过多密合作,当年那个爱唱歌的女孩子,成为了如今纵横舞台的“中国好声音”。

其实许蕾也十分关注中国音乐,在美国打拼多年,更觉得中国音乐对于中国歌手的特殊意义。但凡有机会,传统琴歌或是中国歌曲都会是她演出时的保留曲目。在著名画家陈逸飞生前拍摄的电影《理发师》中,许蕾也献唱《路遥》;而青年作曲家龚天鹏的《第五交响曲》的首演中,她也有独唱段落,对于中文语言特质的把握也十分惊人,表达清楚,情绪处理饱满而圆融。当然,她这几年在美国学到的歌剧表演经验,也已经在国家大剧院制作的《费加罗的婚礼》以及《唐·帕斯夸莱》中带回国内。

1月30日,许蕾联合上海爱乐乐团带来交响独唱音乐会,这距离之前与澳门乐团合作的新年音乐会仅有一个月的准备时间,却准备了从理查·施特劳斯的管弦乐艺术歌曲到德奥轻歌剧经典的丰富选曲。谈起之后的计划,许蕾希望能常回国来看看,多唱唱中国歌,相信这一选择,是这位正在迈向音乐殿堂制高点、却坚持不做“Diva”的歌唱家最让人期待的未来。

2015年个人收藏的十款推荐 (前篇)

◆ 张可驹

虽然已经为《爱乐》杂志写过十款推荐了,但由于2015年是本人收藏唱片较丰富的一年,佳作实在一单难尽。有幸另得机会,再列一份单子推荐给读者诸君。首先说明一下,所荐并非15年发行的新片,仅是我在15年入手的录音,而且这里推荐的唱片大多是比较容易找到的。

10. 巴伦伯依姆的萧邦《24首前奏曲》、《摇篮曲》等,由EMI发行。年度惊喜之一,这是巴伦伯依姆青年时的录音,通常没有被视为他的代表作,听过以后却为之惊叹。钢琴家少年时即受到老一辈大师们的影响很深,埃德温·菲舍尔和鲁宾斯坦两位或许是影响他最深的,前者让他了解德奥学派富有深度的自由,后者则展现出浪漫派风格的精髓。虽然没有正式成为他们的学生,巴伦伯依姆这样转益多师的经历却在此结出硕果。他弹《24首前奏曲》既有细腻的色调变化,又给人富丽之感,颇有浪漫派遗风;而钢琴家审视全局的角度,就明显流露出那种音乐智慧与个性交融的倾向。

09. 特兹拉夫(Christian Tetzlaff)演奏贝多芬《小提琴协奏曲》、两首《浪漫曲》,由Arte Nova发行。年度惊喜之一,特兹拉夫不愧为新生代小提琴家的中坚。贝多芬的协奏曲其实是独奏的第一句出来就知道你有几斤几两,特兹拉夫清秀却富有质感的发音,自然、委婉却内具挺拔的句法皆出手不凡。很多青年演奏家都能表现独特的想法,可要像他这样既演奏出充分的自发性,又如此稳健地把握第一乐章的大格局,就真正是了不起的修养了。很多时候,他的演奏让我想到施耐德汉,实在有大师的潜质。

08. 埃尔曼(Mischka E-

■ 埃尔曼的艺术

■ 克列姆佩勒的科隆岁月

lamm)的艺术,小提琴小品集,由Vanguard发行。现在埃尔曼的名气不那么响了,但在上世纪初,他是美国小提琴界的头号红人,直到克莱斯勒、海菲斯先后接过这一地位。尽管如此,埃尔曼仍然是极少数在发音之美上能够同克莱斯勒相提并论的小提琴家。所幸他的艺术生命很长,留下一些立体声录音。尽管当时小提琴家的技巧有衰退,但他的美声,他的气质——那种旧日时光的人文气息与自由的风度,还是百听不厌。Vanguard录得很好,马斯涅的《冥想曲》、舒曼的《梦幻曲》这些我们原本烂熟的小曲子,竟是听到耳目一新;并且领略了真正的美声唱法后,某些演奏或许我们都不想再听了。这款录音我收藏的是日版唱片,装帧比较考究,美版在制作方面艺术性稍欠,但性价比高出很多,将另一款埃尔曼演奏的《克莱斯勒小

品集》与之合为一套发行。

07. 古尔达的莫扎特录音带:奏鸣曲集,由DG发行。古尔达这套唱片我今年才入手,DG稍后更完整地打包了他的莫扎特,你选择哪套视情况而定。不少人将古尔达的莫扎特奉为至宝,我却更愿意将其视为一个有趣的补充。无论触键的品味,立体的音响构思,还是速度控制当中充分自由却有分寸的修养,都是德奥学派的典范,且属于最杰出的典范无疑。然而,钢琴家发掘莫扎特内在力量的手法有时是颇具挑战性的,尤其在K.310这样的作品中,K.332末乐章也是出人意料的雄伟的演奏。古尔达对莫扎特有极深的理解,所以才能够弹出如此奔放,却不失自然的演绎,换了别人,恐怕早就引火烧身。

06. 克列姆佩勒的科隆岁月,由Andante发行。一套好唱片常常不用花太高的代价,Andante这款录音原本定价不低,目前在网却很便宜。2CDs的唱片收录了克列姆佩勒与科隆广播交响乐团合作的贝多芬第三、第四交响曲,勃拉姆斯《第二钢琴协奏曲》(安达演奏钢琴),还有欣德密特的作品。乐队虽然不是顶尖,表现却也令人满意。通常说到克氏的指挥,人们可能提到深刻而缓慢、厚重的特点,这些录音却提醒我们指挥家对于细节的敏锐关注。哪怕在《英雄交响曲》如火如荼的末乐章,也会闪过我们或许未曾注意的东西。为了安达的钢琴部分也该选择这套唱片,在保持他一贯富有诗意的音响的同时,钢琴家火力全开,气魄几乎压过乐队。唱片的制作精良,1954年的单声道录音,由于采用母带制作,效果还是不难接受的。