

张洁敏

张洁敏意大利归来谈歌剧

◆ 吴同

人们议论纷纷。而张洁敏坦言,这还是自己第一次指挥《弄臣》。

她行事向来认真。一旦投入,总是充满热情。

在欧洲十多年,她到过德国、法国和意大利,但大部分时间在意大利。让她倍觉幸运的是,从一开始,她就进入佛罗伦萨歌剧院,成为指挥大师祖宾·梅塔助理。

“指挥助理这个位子,旁人听起来很了不起,其实未必。”张洁敏告诉我,“大指挥家周围常有许多年轻人,谁都可以说是助理。但没几个是怀揣歌剧院合同的。即使有合同,还要肯努力,有悟性,否则合同到期走人很正常。”

于是张洁敏全情投入意大利歌剧中。除了研究乐谱,帮大师排练,大事小事跟着跑之外,她还自己花钱请教师上课。

欧洲音乐学院有一门coach(声乐艺术指导)课,是帮助演员学歌剧的基本课。coach教师对歌剧表演有很丰富的经验,他们讲音乐处理,讲速度,讲词,讲风格,边弹钢琴边教你唱。而国外歌剧院的周围,有来自世界各地的求职演员,东欧的、日本的、韩国的,为了在歌剧院获得一个角色机会,便去上coach课。朱慧玲、莫华伦、黄英都有过这样的经历。张洁敏虽然是指挥,也不放弃。每接触一部歌剧,便去上课。哪怕省吃俭用,也必须去。在这些课中,她积累了大量的歌剧音乐。

张洁敏认为:歌剧最要紧的是语言。指挥接手一部歌剧,不是先看总谱,而是先弄

懂语言。就拿意大利歌剧来说,它的速度都是根据语言习惯来的,吐词、语速、口气等等,意大利人说话常常越讲到后来越快。明白了这一点,你就知道为什么威尔第的歌剧结尾时会越来越快,这就来源于它的语言特点。普契尼的歌剧也是速度变化很大,这都是与语言有关。而这种变化在谱子上是不会标明的,一定要自己去体会。你不懂他的语言,就不能理解。我们很多指挥家指挥歌剧却不懂语言是没办法弄好的。所以学歌剧一定要去国外,去欧洲。

世界上的歌剧指挥中,一部分从交响乐起家,一部分来自歌剧院底层。但相对交响乐,从歌剧起步的指挥家通常被认为灵敏度更高,包括反应程度与控制能力。乐池中的乐队经过排练基本上能自己往下演奏,而舞台上的演员则经常会出错,掉词掉拍子是常有的事,大演员也不能幸免。因此指挥家必须时刻处于紧张状态,随时关注台上的分分秒秒,准备应变。所以搞过歌剧的指挥家与光指挥交响乐不一样。

在意大利学习期间,张洁敏指挥过许多歌剧,也指挥了许多交响音乐会。两者相比,交响乐的比例更高。这是因为歌剧制作成本远比交响音乐会大,因此自然形成音乐会的场次更多。

十多年前张洁敏刚从学校毕业时想进上海交响乐团却进不去;而从意大利学了歌剧归来,却又进了交响乐团,用一个简单的成语来形容,便是“今非昔比”。

从建筑硕士生到音响工程师

——到欧洲去听音乐会之四 ◆ 沈次农

IOSONO总裁奥拉夫

许多朋友到德国旅游不肯错过莱比锡,因为圣托马斯大教堂内安放巴赫的遗骸。莱比锡也是巴赫晚年长期居留,最终功成名就之地。而莱比锡以西200公里的小城爱森纳赫是巴赫的出生地却少有人知。现在那里依然完好保留的老宅作为巴赫博物馆向公众开放。

我们去的那天阳光好极了。走进博物馆,工作人员说:“你们很幸运,有一场音乐会,10分钟后就开始。”

音乐会在博物馆底层最大的展厅进行,那里陈列的都是巴赫生前使用过的乐器——古钢琴、小型管风琴、大小提琴以及各种巴洛克时代的管乐器。我有点奇怪:巴赫难道样样乐器都会用?这时进来一位中年男子,看着像牧师,事实上是一位巴赫专家。在用德语向大家作了一番介绍后,他开始弹奏古钢琴。

他弹的当然都是巴赫作品。古钢琴弹毕,又起身到管风琴前,同时招呼我的朋友奥

拉夫先生,请他过去帮踩风箱。大概是看到奥拉夫个子比较高吧,奥拉夫顺从地过去了。

当管风琴的琴声响起,奥拉夫很配合地用脚一高一低地踩着风箱时,我忽然发现一个很夸张的对比:这两人一个是巴赫专家,研究领域在前300年;而另一个奥拉夫——现场除了我没人会知道——是站在目前音响科技最前沿的“3D音响”专家。他研究的成果至少能往后运用百来年,只是今后的科技究竟会发展成怎样谁也不知道。

奥拉夫的全名是Olaf Stepputat,IOSONO公司总裁。我称他奥拉夫是因为他的姓叫不顺口。他的公司掌握的一项技术,在音响界是了不起的——3D音响。

现在流行看3D电影,从电影院到少数家庭,都已经具备看3D的条件了。然而这3D解决的是“看”,而不是听。从听的角度,现在3D电影的声音并不是3D。而奥拉夫就解决了这个问题。

我在上海的四维音乐工程设计公司听过3D音响,在本版也曾经报道过。出于对3D音响的兴趣,我在德国特地到埃尔福特去,想看看他们那里的3D音响是怎样的。

奥拉夫领导的IOSONO公司就在埃尔福特市。城市虽不大,却有两件稀世珍品:圣母玛利亚大教堂的大钟因钟声美妙被誉为“钟中女皇”;建造于14世纪的克雷默桥,因桥上盖满房子而成全世界独一无二的居住桥。

而今天IOSONO公司也将因为3D音响而为世人瞩目。事实上奥拉夫的老板也是音响界大名鼎鼎的人物——MP3的发明人——Karlheinz Brandenburg(卡尔海因兹·勃兰登堡),人称“MP3之父”。

奥拉夫原是建筑工程师,毕业于全球名校德国魏玛包豪斯大学建筑学院,因为喜欢数码音响技术,便涉足数码音响行业。因聪明勤奋,被“MP3之父”相中请来负责开发和管理3D音响团队,身材高大、体魄健壮、说话和气,关键时候却毫不谦虚。我问:团队如何分工合作。他答:“能力与创新都来自年轻团队,而智慧则来自自己。”

奥拉夫目前最困惑的是虽然已经开发了3D音响,还为很多客户包括上海四维公司设计建成3D实验室,自己公司内的试音室竟然还是2D的。而络绎不绝闻讯而来的人,开口就先要听效果,每每让他狼狈不堪。我去的时候,他也只能把我带到他的“客户”那里听,同时不断说“今年一定解决实验室。”

他的第一个客户是美国佛罗里达迪斯尼乐园的“鬼屋”,让各种鬼怪声音在黑暗中飘来飘去,一定会让孩子们吓得不轻。但奥拉夫还是认为最有前景的是电影院,应该配合3D电影。他正在为此努力。

一个原本是设计建筑的人,现在却走进了设计音响的领域。看来只要够聪明,到哪里都能做出成绩的。

“黄金小号”巴尔松沪上献演新作品

◆ 赵州

上海乐迷对小号演奏家艾莉森·巴尔松并不陌生,铜管乐器演奏家一般会让人联想到腹部饱满的男性,而巴尔松是这样一位窈窕迷人的淑女,她在小号界闻名实在是意料之中。巴尔松的成长经历与许多音乐家不同,青少年时期,小号演奏对巴尔松而言只是课余时间休闲,她中学就读于英国老牌名校,学习成绩优秀,直到大学,才把小号作为专业。因为她吹奏出的音色圆润雄浑,才华很快就被认可,刚出道便成为BBC电台新生代音乐家,EMI唱片公司也循声而来与她签约,媒体给她贴上了“黄金小号”的标签。

一起献演上海音乐厅,尽管这不是巴尔松第一次来中国,但是乐迷对她的到来还是颇有期待的,2009年和2011年她两度获得全英古典音乐大奖“年度最佳女艺术家”奖项,成为首位获得该奖项的小号演奏家,可以说现在正是巴尔松演艺生涯如日中天的时光。

《留声机》杂志评价称巴尔松与苏格兰弦乐团的合作是“最让人羡慕的组合”。此次中国音乐会的曲目亮点十足,涵盖从巴洛克时期到当代音乐的多部经典名作。除了维瓦尔第的经典的小号协奏曲之外,巴尔松与乐团还将演奏作曲家詹姆斯·麦克米兰为巴尔松特别新创作的小号协奏曲《六翼天使》。

艾莉森·巴尔松

马林斯基剧院第二舞台开张

位于圣彼得堡的马林斯基剧院建于1860年,然而由于设施老化和建筑容量限制,已经越来越无法满足于现代观众的需求。于是在俄罗斯政要的强大支持和财力保障下,2000座的马林斯基剧院第二舞台(Mariinsky II,也称马林斯基新剧院或新马林斯基剧院)破土动工并于本月2日举行盛大的开幕典礼。开幕演出由普京致辞,当天也恰逢马林斯基剧院艺术总监瓦列里·杰基耶夫60大寿,因此新剧院普遍被民众看成是普京送给杰基耶夫的生日礼物。

不过杰基耶夫在接受采访时指出:“新剧院是送给圣彼得堡孩子们的礼物,因为马林斯基剧院虽然富丽堂皇,但缺乏公共空间和亮堂的休息区,不大适合让孩子们尽兴。新剧院拥有足够的公共空间和大堂,而且广泛采用玻璃幕墙设计,剧院内外通透,充满了蓬勃的朝气。孩子们在这里不会觉得拘束。”

2日晚的开幕演出群星云集,加盟者包括普拉西多·多明戈、安娜·涅特莱科、尤里·巴什麦、瓦季姆·莱宾、奥尔加·鲍罗那、雷尼·帕贝、丹尼斯·马祖耶夫以及马林斯基芭蕾舞团的当家舞者等,可谓汇集了杰基耶夫的朋友们。长达两个多小时的开幕演出不设中间休息,通过台面的左右切换、升降和各种炫目的舞台技术展现了新剧院的无限可能性。开幕演出也通过网络视频直播,吸引了全球各地的大批观众。

在长达三天的开幕演出中,安娜·涅特莱科在新剧院呈现了柴科夫斯基冷门的歌剧《约兰塔》,多明戈在马林斯基剧院出演了正在全球巡演的《纳布科》,马祖耶夫、莱宾和卡瓦克斯在2006年落成的马林斯基音乐厅与杰基耶夫合作了一台音乐会。马林斯基剧院、新剧院和音乐厅“三位一体”的达成也标志着杰基耶夫过去十年来的对马林斯基艺术帝国构想的实现。而在这些强势硬件背后的则是令人敬畏的演出团体,包括马林斯基芭蕾舞团、马林斯基歌剧院、马林斯基乐团及合唱团、马林斯基青年歌唱家学院,另外也有2009年5月份成立的马林斯基自主唱片品牌。这些都为硬件提供了强力的核心保障。

马林斯基新剧院的首个演出季的演出亮点包括为期近两个月的“白夜音乐节”,从5月24日到7月28日,其间会上演瓦格纳《指环》全集、3D版的芭蕾舞剧《天鹅湖》等大部头作品。

新碟速递

卡瓦科斯的贝多芬

Decca 贝多芬的小提琴奏鸣曲一直是希腊小提琴家卡瓦科斯重要的保留曲目。现在,他手持1724年制作的斯特拉迪瓦里名琴,以内敛的音乐风格和扎实的技巧将自己对这些作品的感悟留在唱片中。

玻利瓦尔四重奏

DG 作为一支年轻的室内乐组合,来自委内瑞拉的玻利瓦尔弦乐四重奏在他们的首张唱片中选择了德沃夏克融欧、美洲风格的《美国四重奏》,肖斯塔科维奇诗般的《第八四重奏》,以及罕见的希纳斯特拉《第一四重奏》。

重谱四季

DG 借由后极简主义的创作手法,马克斯·李希特以当代作曲家的视角将自己的创作融于维瓦尔第的《四季》中。与原作相得益彰的改编,加之丹尼尔·霍普颇具个性的演绎,让经典之作焕发新的光彩。

近期音乐会一览
未来大师吉他音乐会 5月23日 贺绿汀音乐厅
瑞典城市民谣歌手弗丽达·安德森上海音乐会
6月11日 大宁剧院

订票热线:962388