

许忠和他的法国老师墨赫雷教授

◆ 沈次农

了自己的乐队,也多次邀请教授来国内一起演出。这时,弹琴的是老师,指挥的是学生。老师在学生的指挥下弹琴,学生带着乐队为老师伴奏。手起花落,琴声飞扬,情谊融合。音乐家之间的感情交流,在这时得到充分的满足。

许忠记得,1986年9月的最后一天,是墨赫雷教授第一次向他授课。他用东方人对俄罗斯音乐的理解弹了普罗科菲耶夫的第三钢琴奏鸣曲,弹得柔情又不失壮美。而教授听他弹完后,则用“骑着自行车扎着辫子的小姑娘”作比喻,重新描绘了普氏作品简练而朴实形象,使许忠茅塞顿开并重新审视和领会了这部钢琴名作。浩如烟海的钢琴作品,就是这么一首一首地累积起来的。

学音乐,最初面对的是演奏技术,达到一定的深度就是面对对不同作品的理解。曾有人问墨赫雷教授对钢琴家曾有过的看

法,教授答:“这是非常个人的选择,我无法得出规律性的见解。他们常常会从莫扎特和海顿的钢琴协奏曲开始由演奏边指挥,然后在获得初步的成功后,他们渐渐地就会有勇气去面对更全面的曲目”。这个现象恰恰与许忠在指挥台上一路走来完全相同。许忠指挥的音乐会节目单最初出现最多的正是莫扎特协奏曲,以后作品逐渐展开,出现海顿、比才、德彪西、德沃夏克,乃至贝多芬、普罗科菲耶夫等,作品逐渐复杂,乐队编制也越来越大。

墨赫雷教授为人严谨,平时不苟言笑,更不轻易对人作出评价,无论是褒还是贬,尤其是对自己的学生,不会轻易称赞。当了几十年的教授,桃李满天下,其中不乏国际上著名的几大钢琴比赛冠军者。但墨赫雷教授从不轻易炫耀。唯独对许忠的指挥少见地给予明确肯定:“他对音

乐有很好的悟性,很好的音乐修养。他曾经随扬颂斯——非常出色的指挥家学习。正因为修养好,才让他的音乐风格给人印象深刻。我们合作多次,都是钢琴协奏曲,这些作品他都弹过,许多还是我为他上的课,所以我们一起演奏时,我的感觉很好。”

墨赫雷教授与许忠曾合作演出三次,四部协奏曲,分别是贝多芬第三、第二协奏曲,舒曼和拉威尔G大调协奏曲。本月31日,墨赫雷教授将再次与许忠合作,弹勃拉姆斯《第一钢琴协奏曲》。这是对师生之间的第四次合作了。而在这期间,许忠的指挥生涯越走越宽阔,不仅国内国外常有邀约,去年更是获聘意大利贝里尼歌剧院艺术总监之职,前几天又刚刚获的以色列海法交响乐团的聘任,加上他自己一手创建的东方交响乐团,许忠的人生要像陀螺般转动起来了。

多米尼克·墨赫雷

多米尼克·墨赫雷是享誉世界的音乐家,原为巴黎国立高等音乐学院钢琴教授,现在是日内瓦音乐学院钢琴教授、法兰西文化骑士勋章。许忠16岁赴法留学,就在教授指导下学习。许忠毕业后回国后每次去巴黎,都要去看望教授。师生每次见面,教授总要听他弹琴,边弹琴边谈话,也是上课。从上世纪90年代至今,没中断过。自从许忠拿起指挥棒,并有

两款萨瓦利什唱片

◆ 刘蔚

德国老一代指挥大师萨瓦利什的去世,让古典乐迷一片唏嘘。上海人最早知道萨瓦利什的名字,大概是在1984年。那年他率领巴伐利亚国立歌剧院访沪,演莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》,轰动一时。当时改革开放不久,中国与西方的音乐交流极少,作为世界级歌剧院的来到,还是前所未有的第一次,因而让申城乐迷大开眼界。可惜笔者当时对歌剧还处于懵懵懂懂的状态,未去观赏,其演出盛况还是后来听朋友介绍的。

转眼到了1993年,萨瓦利什接替穆蒂出任美国费城管弦乐团音乐总监,不久便率团访华。费城是解放后第一支访华的美国一流乐团,时在1973年,由奥曼迪率领,由是名声大噪,成为中美外交与文化交流史上里程碑似的崭新一页。时隔20年,萨瓦利什与费城乐团第二次访华,双方高层都十分重视,两国最高领导人都写了贺词。遗憾的是,那时上海还未建大剧院,缺乏合适的演出场所,演出被安排在体育馆,无法尽显华丽优美的“费城音响”。然而作为有幸亲临现场的听众,笔者还是领略到萨瓦利什大师严谨儒雅而又炙热情的指挥艺术风采。

能够在现场亲炙大师风采固然是一种幸运,不过机会毕竟不多。平时欣赏音乐,更多的还是通过唱片。笔者手头正好有两款萨瓦利什的CD:一张是他指挥德累斯顿国立管弦乐团的舒曼第二、第三交响曲(见下图)。我买的是特价片,记得那天在原音乐书店选了几张正价版CD正要离开,不想在下楼转弯处特价柜里发现了这张EMI版,外壳已陈旧,蒙上薄薄的灰垢,这可能是它特价处理的原因吧。虽然品相不佳,但名家名团,价格极其优惠,于是便买了下来。回家后取出片子欣赏,却让我大喜过望,深感物超所值。从封底标注看,唱片母盘制作于1973年。萨瓦利什正在巴伐利亚国立歌剧院音乐总监任上,颇能展示他处理德奥作品的艺术风格。此时大师刚满50岁,正是音乐家的黄金岁月。他指挥乐团在其特有的浑厚绵密的音响的基础上,又奏出了通透优雅音色,让舒曼的这两部交响曲于朴实热情、忧喜交织之中,充满了悦耳的歌唱性。

第二款萨瓦利什唱片是他指挥的贝多芬《第九交响曲》(第五钢琴协奏曲)、“皇帝”和莫扎特《第20钢琴协奏曲》。当时,我正在写《20世纪指挥大师》一书,其中有唱片鉴赏部分,由于觉得萨瓦利什的唱片还不够,便去选了EMI版的这套唱片CD。这三部作品分别录于1992年(实况)、1982年和1985年,都是他在费城管弦乐团上任之前的制作。大师将这三部交响名作处理得条理清晰,没有刻意夸张的痕迹,一切都让音乐自己来说话,很能体现老一代的德奥指挥大师纯正隽永的趣味。

德国著名女高音歌唱家施瓦茨科普夫多次与萨瓦利什合作,她曾这样评价这位老搭档:“萨瓦利什从来不标榜自己,彰显自己的价值,他只是想把音乐无拘无束地展现出来,这是一种很美妙的感觉,就像你在与他私下交谈。”乐如其人,我们能从萨瓦利什指挥的音乐中,感受到这一评价恰如其分,生动贴切。

克莱采画像

鲜明的个性。两百年来,42首练习曲也让小提琴学习者喜忧参半,喜的是拿得起这本练习曲就说明自己的琴技已经从中级向高级迈进。忧的是从第一首开始就是座令人望而生畏的高山:深情的旋律需要优美的揉音,柔板的运弓要有极高的功力,拉好第一课就非易事。小提琴学子就像孤独剑客在坚忍不拔地登山。只有翻过山峰站在高山之巅,才能领略到小提琴演奏的真正境界。我们必定要感谢克莱采,两百年来,他的练习曲展现了小提琴技艺可能表现的空间,成为取之不尽的技术和艺术源泉。

《克莱采奏鸣曲》与克莱采《练习曲》

◆ 陈友义

说起克莱采(Rodolphe Kreutzer,1766-1831),音乐爱好者想到的往往是贝多芬题献给他的小提琴奏鸣曲,也就是后人称之为《克莱采奏鸣曲》。出身于音乐世家,他十八岁时就在音乐会上演奏自己创作的小提琴协奏曲,三十五岁时任巴黎歌剧院首席小提琴,后因手臂骨折改任指挥。从1795年起,克莱采任巴黎音乐学院小提琴教授长达三十余年,他也是小提琴法国和比利时学派的奠基人之一。

贝多芬一生写过十首小提琴奏鸣曲,顶峰之作是写于1803年的第九小提琴奏鸣曲,演奏技巧超过一般室内乐的要求。这首乐曲原主题献给首演的小提琴家,后与之发生芥蒂,贝多芬就转赠给在维也纳曾有过一面之交的克莱采。这样的故事或许是音乐史料中的一个并不引人瞩目的细节,也或许是一个能让人津津有味地说事的一段佳话。然而让人始料不及的是,克莱采竟然从未公开演奏过。我们无从猜测其缘由,但克莱采本身是一位伟大的小提琴作曲家,这也是不争的事实。

在三百多年小提琴的教学中,经典的练习曲如开塞,顿特,马扎斯,罗德和克莱采,都是在1800年到1850年这五十年间写成。其中最具有影响力的,便是克莱采于1812年出版的《四十二首练习曲》。十九世纪的维尼也夫斯基说这本练习曲让小提琴家一生受益。二十世纪的海菲兹称它为小提琴演奏的“圣经”。到了二十一

世纪的今天,在全世界每一所音乐学院的小提琴教学中,它仍然是不可或缺的教材。即使是当红一时的小提琴家,也还会在繁忙的演出中,通过这些练习曲来稳定和改进行自己的技巧。

为了获得更有力的声音,小提琴的结构在十九世纪初发生了一些变化:加长琴颈和指板,增加琴马的高度和弧度,同时也加长低音梁和加粗音柱;腮托让左手在换把和揉弦更加自如。这些对手指的伸张,双音,换把和运弓等有了新的要求。克莱采总结了在巴黎音乐学院任教的经验,编写出四十二首练习曲。由于这些练习曲的音乐性和技术性,再加上后世的优秀小提琴教师不断添加新的指法和弓法,如1920年的艾森伯格版,1950年的扬波尔斯斯基版和1960年的莫斯特拉斯版。到了1980年,加拉米安版又增加不少新内容,如换指八度,密集指法,半音指法和伸展指法等,使得这本教材更加完善。

海菲兹曾说过,克莱采练习曲虽然是为小提琴学生的练习而写,但在作品结构上,却称得上是极其规范的“范文”。因为它们都有完整的曲式结构,大多用复调写成,旋律线条优美自然,和声进行得非常逻辑,代表着古典音乐的普遍美学原则。从音乐情绪和风格来说,既有歌唱性的主题,也有华彩性的乐段;既有温柔深挚的情绪,也有华丽辉煌的风格;每首练习曲都有极其

奇怪而令人愉快的肖斯塔科维奇《第九交响曲》

◆ 周炳揆

陈燮阳先生送我的CD中,有一张是他指挥上海交响乐团的肖斯塔科维奇《第九交响曲》实况录音,我迫不及待地打开音响,因为“肖九”是我最喜欢的交响乐曲之一。

乐曲开始时的活泼、愉快的音乐旋律,是肖氏15部交响乐中绝无仅有的。陈燮阳的演绎,使人联想起普罗科菲耶夫《古典交响曲》,甚至是海顿的交响曲。

“肖九”中的大段管乐独奏,以及渲染危机感的迭句,每每使管乐迷称道不已。短笛、单簧管、长笛、大管、法国号以及小号此起彼伏、环环相扣,时而忧伤阴郁,时而竞相角逐,独奏、重奏不停地交替出现,听者的情绪也被感染,愉快、伤感、惊悚、谐谑、狂野接踵而来,直至曲尾如同F-1赛车般的旋风速度……我因错过了当年上海交响乐团的演出,但从实况录音中依然能感受到陈燮阳指挥“肖九”功底之深。

俄国著名舞蹈家阿历克谢·拉特曼克辛已将肖氏的《第九交响乐》改编成舞蹈。美国芭蕾舞剧院去年在纽约曾上演了拉氏编舞的“肖九”。拉特曼克辛今年44岁,至今已经将肖氏的七部作品改编成舞蹈,由此一举成名,成为莫斯科大剧院的艺术总监,2009年又被美国芭蕾舞剧院聘为驻团

艺术家。在2013年的演出季,拉特曼克辛的三部根据肖斯塔科维奇交响乐改编的芭蕾舞将在大都会歌剧院悉数登场,“肖九”是其中的一部。

拉特曼克辛认为“肖九”没有故事情节,但并非是一部抽象作品,而且是肖氏交响乐中最适宜用舞蹈来表现的。音乐像风一般地扑面而来,反差十分强烈——忧郁、浪漫、怪异、英勇、平庸无所不在。他设计的舞蹈语汇,重现了肖氏充满曲折的人生经历以及当时苏联的社会现实。

肖斯塔科维奇《第九交响曲》创作于第二次世界大战刚结束的1945年,这部作品之所以引人注目是因为之前他的第七、第八两部交响乐描绘了苏联人民抵抗德国法西斯军队的战争场景,受到苏联当局的赞赏。作曲家曾预言他的“第九”将是其“战争三部曲”的最后一部,是欢庆卫国战争胜利的交响乐。而事实上“肖九”却是一部不满半小时的轻松活泼的乐曲,让当时评论界大跌眼镜。

对此肖氏曾自我解嘲道:“这是一首活泼愉快的小曲,音乐家们会愿意演奏它,评论家会高兴攻击它。”今天,音乐爱好者一定会说:“我们愿意欣赏它!”

当年美国《时代》杂志封面——带消防头盔的作曲家肖斯塔科维奇

ETICKET 东方票务

3月14日起售票

薇薇安钢琴独奏音乐会 5月31日
城市剧院

捷克斯拉格交响乐团音乐会 5月18日
东艺

订票热线:962388