

年轻的起点

5月10日晚,“年轻的起点——贝多芬专场交响音乐会(一)”在浙江音乐学院标准音乐厅上演,指挥家周杰率领浙江音乐学院交响乐团为观众们献上了一场形式简洁却充满力量的音乐会,贝多芬的《艾格蒙特序曲》和《第一交响曲》在此奏响。

以“年轻的起点”为名,再合适不过。建校至今,曾有不计其数的国内外一流演奏家在标准音乐厅留下过美妙的声音,单论演奏水准,本场音乐会算不上出众。然而,不同以往的是,此番乐团完全由管弦系的在校生组成,且大多是低年级本科生,平均年龄不过二十岁。观众不仅听到了管弦系学生的一次汇报音乐会,而且见证了这支雏鹰首次独立起飞的历史时刻。

灯光亮起,55位学生走上舞台就坐,各声部不再有老师们压阵,没有人知道他们会带来惊喜

还是失望。随着周杰沉着地立在指挥台向乐手们示意,强大的气场裹挟着蓄势待发的青春力量扑面而来。对于周杰这位前年刚入职浙音的青年指挥家来说,本场音乐会也是一次全新的“年轻的起点”。

本场音乐会始于《艾格蒙特序曲》,此曲是为歌德的同名悲剧而作,演奏难度之大世所公认。坦率地说,乐团奏出的第一个音并不完美——强力度全奏的F音意味深长,可惜铜管“冒泡”,使得这第一个自由延长音略显尴尬。当然,哪怕对于国内职业交响乐团来说,铜管声部也是普遍存在硬伤。但换个角度思考,只有在学生时代不怕“冒泡”,才会在将来的职业生涯中实现更精准的演奏,本场音乐会的独特价值恰恰在于此。

在这不甚完美的第一音之后,弦乐合奏的悲剧动机极其震

撼,木管组的交接充满诗意,逐渐加速引出主题段落,一气呵成。悲剧动机以紧缩节奏的方式再次出现时,每一个音都充满了慷慨激昂的气魄。至其后的《第一交响曲》,乐团已渐入佳境,乐曲开始又是管乐组由强渐弱的长音,这一次圆号没有再失误。末乐章还是强力度的全奏G音,乐团在完全放松的状态下奏出臻于完美的音响,在音高上比音乐会开始的F音高了一个台阶,但在音色上已好出太多。经验丰富的周杰在鼓舞着乐手们自信演奏的同时,还有力地控制了整体速度,末乐章在积极而稳健的步伐中圆满结束。

全场听众的喝彩不绝于耳,听到舞台上的同学们进步巨大,甚至有一位管弦系的女教师自豪得泪流满面。对于这些未来的演奏家们来说,这个晚上具有里程碑式的意义。 李鹏程

《黄河之水天上来》 “一带一路”筑情怀

《黄河之水天上来》剧照

5月19日,由山西省交响乐团、山西大学音乐学院、太原师范学院音乐系演出的大型原创交响音乐会《黄河之水天上来》在山西大剧院音乐厅首演。

古老的黄河曾见证过山西作为丝绸之路的重要源头和枢纽以及民族交融和东西方文化交流的重要节点,在古代丝绸之路的发展变迁中扮演过不可替代的重要角色。大型原创交响合唱《黄河之水天上来》,由词作家曲波作词,山西籍作曲家王一兵作曲,呈现了一部五千年的华夏

历史。合唱采用“康塔塔”式的声乐套曲结构,以时间经线为主、以空间纬线为辅,整部作品叙事宏伟、脉络清晰、起承转合、形散神凝。由序曲《黄河之水天上来》、第一乐章《古道长河》、第二乐章《黄河祭》、第三乐章《黄河鲤鱼跳龙门》、第四乐章《黄河梦》以及尾声《永恒的黄河》6个板块、15首曲目组成。囊括了混声合唱、领唱合唱、小合唱、独唱及诗化串联等多种声乐作品的体裁形式。作品以合唱挖掘传统精神的当代价值,同时又弘

扬当代社会主义核心价值观,更让黄河滋养的风神气度、格局情怀在管弦乐与合唱的恢弘交响中蓬勃昂扬、励人奋进。整场音乐会特邀青年指挥家易娟子执棒。

《黄河之水天上来》交响合唱音乐会的首演也希望能够助推山西诞生更好、更多具有“中国作风和中国气派”的原创作品。整部作品贯穿历史、当下与未来的旋律,彰显了黄河蕴涵的中华民族一以贯之的“厚德载物、自强不息”的精神品格。 蒋宁

最前沿的“科隆声音”

科隆 ACHT BRÜCKEN 是一个专注于当代音乐的音乐节,一般为期10天左右,每年都会有不同的主题。2017年的音乐节从4月底一直持续到5月初,今年的音乐节以“声音、装置、音响”为主题,并致力于探讨音乐和语言之间的关系。

今年的音乐会大多以乐队作品或多人的室内乐作品为主,如第一天的《In Situ》音乐会:这场音乐会的上半场是一首由法国作曲家 Philippe Manoury 所创作的一首大型管弦乐队作品《In Situ》,这是一首为弦乐队和八个管弦小乐队而作的乐曲。指挥 Francois-Xavier Roth 把音乐家们分组,并分布在观众席四周,每个部分都包含弦乐木管铜管和打击乐,整首乐曲的音效可见一斑。相同的乐器组分布在音乐厅的不同位置,在作曲家有意处理下,形成了不同相位的对位。有的部分打击乐更是给了听众一种环绕声道的体验。

今年音乐节聚焦的人物是作曲家陈银淑,她的作品中文化语言和音乐的结合让人耳目一新,4月30日晚由科隆爱乐在科隆音乐厅的演出就证明了这一点。音乐会第一首是笙与乐队——传统的中国笙和传统的西方管弦乐队的碰撞,音色的融合,给在场观众带来不一样的听觉享受。第二首作品就没那么出彩,这是一首管风琴与乐队的协奏曲,双方都是西方所熟悉的语言,但相对传统意义上多用于教堂的管风琴而

言,这首作品在和声和乐曲的叙事方式上都很现代。遗憾的是管风琴大多数时间处于背景层和长音的角色中,并没有很好地与乐队对话。

除了乐队作品外,还有近年来受到越来越多作曲家青睐的电子音乐专场:5月1日在科隆 Funkhaus Wallrafplatz 音乐厅的一场实时电子音乐作品专场音乐会中,演出了包括 Vito Zuraj、Nono、陈银淑和王颖等几位作曲家的作品。这场音乐会围绕着本次音乐节的主题——语言和音乐的关系,作品都包括人声、乐器与实时电子音效,旨在与观众探讨音乐与语言的渊源。第一首是 Vito Zuraj 的《Zg ü bleni》(2012),是为次女高音、室内乐与实时电子音效所作。第二首是 Luigi Nono 的一首为女中音、长笛、单簧管、大号与实时电子音效所作的《Omaggio a György Kurtag》(1983-1986),这是一首很安静的作品,但这首作品的效果并不好,电子部分并没有为乐曲添彩,反而更加拖长了音乐的节奏,使得原本就缓慢的音乐显得更加冗长。最后一首是王颖的《ROBOTIC-tack》(2016/17),这是一首为女中音、室内乐和实时电子所作的曲子,女中音的手上有一个可以控制电子音效的传感器,通过手部的动作,实时改变电子的部分。全曲的情绪非常“暴力”,电声和乐器的结合十分精彩,两种音效相辅相成,得到了全场最热烈的掌声。

蒋安然

学海无涯“曲”作舟

5月18日,在刚刚成立一年的浙江音乐学院举行了一系列研究生毕业音乐会。孙树伟是该院自主培养的第一位作曲硕士研究生,他的毕业音乐会是该院历史上首场作曲学生个人作品音乐会,整场音乐会由该院的学生指挥和演奏。

音乐会上演了六首作品,其中多数作品是以中国传统音乐为素材,并运用大量20世纪新的作曲技法写作而成,“新技法”与“老传统”的结合使它们不乏“可听性”。

三重奏《行色》以C作为持续音开始,表达行人旅途的脚步,音高材料为“人工音阶”,其节奏型源自印尼的加美兰打击乐的音响效果,中段后,和声采用印象派的平行和弦进行,整首作品像是在表达“欲速则不达”的哲理。弦乐四重奏《柳沟印象》主部用十二音序列的手法创作,其序列与朱践耳第六交响曲中所使用的相同,展开部在七和弦不解决连续进行中将音乐推向高潮,刻画了大战前的紧张气氛。民族室内乐《斜纹》采用简约的写法,作品围绕小二度音程,用不同音区和音色刻画焦虑和烦闷的气氛。作品从E音开始,慢慢延

展出一个固定的音型,音高材料是围绕这个音做小二度及其转位变化。通过不断反复的节奏型,将音乐推向高潮。弦乐四重奏《长桥外》是一首歌颂爱情的作品,它采用五声调式并用调式交替的手法写作而成,整首乐曲旋律优美,引人入胜。

管乐八重奏《游子吟》共三个乐章,用变奏手法写成,音高材料来自于山东民歌。通过改变句子重音的位置,打破规整性,并通过渐变的手法,逐渐增加声部,以此增强音乐的张力。作品的三个乐章性格各不相同,但音高材料集中,音乐感人,音乐把听众的情绪引入悲伤之境。室内管弦乐《哪个哩个哪》采用奏鸣曲式,主部主题用斐波拉契数列(1-2-3-5-8-11等)安排句子的长短和声部的进出,其素材来自于山东民间的叫卖声,通过将叫卖声变形、加花和其他的处理方式,使其变得丰富。副部主题是五声性的,运用起承转合的曲式结构原则写成,旋律优美大气。最后的再现段主部主题和副部主题重合,把音乐推向最后的高潮,作品结束在小锣诙谐有力的打击声中,整场音乐会也由此圆满结束。

周李清