

这些音乐节,是如何成为饕餮“声”宴的

唐若甫

重在“色香味俱全”的综合体验

音乐节的历史起源很难考证,人们一般把1876年诞生于德国巴伐利亚州的拜罗伊特音乐节视为现代音乐节的鼻祖。每年夏季,拜罗伊特音乐节都会上演德国作曲家理查·瓦格纳的歌剧,它奠定了音乐节的要素:在限定空间内举行;围绕特定主题进行密集演出。

在欧洲,每年有近千个大大小小的音乐节,仅在德国和奥地利两国就会举行300余个音乐节。音乐节并非音乐会的简单叠加,两者有何不同?

不妨用美食打个比方,纪录片《寿司之神》讲述了日本知名的寿司制作师小野二郎的故事,知名料理评论家山本益博是这样评论小野二郎的:“品尝小野的菜谱就像在聆听协奏曲,分为三个乐章。经典的鳗鱼和吞拿作为第一乐章出现。第二乐章是当日鲜捕,上的都是时令鱼料,生煮皆有,多为华彩即兴。第三乐章为鳗鱼、腌菜及鸡蛋,组成传统尾声。菜品力度类似于音乐行进,细嚼慢咽中玩味到的其实是小野的哲学。”这段关于美食的评价其实也适用于音乐节。如果把音乐会比作寿司,那音乐节就是饕餮盛宴,重在“色香味俱全”。听之感犹如食之体验,不仅在于单品的味道,也在于菜品的搭配和顺序。相较于音乐会,密集发生、特定主题和限定空间内的音乐节更强调通感,就好比品尝美食时,店家的装潢、店员的服务、菜单的设计、佐餐的酒水等都会对食客以味觉为主的综合感受产生影响。虽然说音乐是听觉的艺术,但音乐节往往能给欣赏者超越听觉的感受。

业界对音乐节的评价多居于社会效益或经济效应,以票房、上座率、听众年龄层和首演数量等作为评判依据,与听众切身感受相关甚少。笔者曾参加过全世界40多个音乐节,以今年夏季亲历的十余个欧亚地区的音乐节为例,总结了音乐节成功吸引观众的三条“制胜法宝”。

集中展现作曲家的音乐土壤

听众对一场音乐会的评判多基于阵容、场地和曲目这三要素。一般来说,越为大师的演出阵容、越经典的曲目、越好的演出场地,就越受欢迎。这些要素之一——演出场地,就如同食材决定菜肴一样重要,但对音乐节而言,菜肴的搭配同样显出大厨的水准。每个音乐节都有主题,主题的选择凸显的是音乐节总监的艺术理念,也体现其领导力。

位于挪威克温赫拉、由挪威钢琴家列夫·奥维·安兹尼斯担任总监的玫瑰谷音乐节,今年以作曲家肖斯塔科维奇为主线,以肖氏作于1925年的《弦乐八重奏两首》开幕,以作于1971年的《第十五交响曲》钢琴三重奏及打击乐版本闭幕,横跨其整个创作生涯。音乐节还辅以穆索尔斯基、斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫等作品旁敲侧击,邀请到中提琴家塔比·齐默尔曼、钢琴家马克-

音乐节并非几场音乐会的简单叠加,它更强调视觉、听觉等感官的综合体验。在世界各地聆听过40多个各具特色的音乐节后,乐评人唐若甫从欣赏者的视角总结了世界知名音乐节成功的秘诀:主题选择、气氛渲染与独家内容,在国内各类音乐节层出不穷的当下,为音乐节如何吸引更多观众带来了一些启示。

▲希腊莫利沃斯国际音乐节的街头快闪

◀罗马尼亚乔治·埃奈斯库音乐节现场 唐若甫 摄

安德烈·哈莫林、大提琴家克萊門斯·哈根等加盟,听众得以在短短4天内全景式地捕捉肖氏的灵感源泉和成长土壤。

波兰华沙的“肖邦与他的欧洲”音乐节,突出肖邦在欧洲对后世的影响力和对前辈的集大成。该音乐节有两大特色:一是肖邦作品的演出阵容,由历届肖邦钢琴大赛的冠军出演;二是使用复古的时代乐器演奏肖邦音乐,忠实还原肖邦那个时代清亮的声音特征。音乐节同时也是展示其他波兰作曲家的平台,比如今年是波兰民族歌剧奠基人斯坦尼斯拉夫·莫纽什科200周年诞辰,音乐节就推出了数部他的歌剧音乐会版,包括极具轻歌剧风范的《闹鬼庄园》。

罗马尼亚国家级的埃奈斯库音乐节以作曲家乔治·埃奈斯库为不变的主题,他是罗马尼亚音乐的奠基者之一,虽然他留下的作品不多,但《罗马尼亚狂想曲》却家喻户晓。

以作曲家名字命名、以作曲家为主题的知名音乐节还有德国波恩及波兰华沙的贝多芬音乐节、德国维尔茨堡的莫扎特音乐节、德国埃森斯塔特的海顿音乐节、奥地利萨尔茨堡的莫扎特音乐节、法国拉科特圣安德烈的柏辽兹音乐节、意大利佩萨罗的罗西尼音乐节、德国莱比锡及美国俄勒冈的巴赫音乐节等。这些音乐节都以作曲家为固定特色展开节目编排,可谓欣赏者迅速了解一位作曲家的绝佳机会。

还有一些音乐节的主题会直击社会乃至全球热点。挪威奥斯陆的终级当代音乐节自去年推出“人类的迁徙”直面新移民话题后,今年以“传统之下的压力”再出考题,探究文化传统的继承与颠覆,吸引了不少新锐作曲家携新作登台。

在古镇、教堂听音乐的特殊魅力

音乐节对节日的气氛渲染是其另一大不同于音乐会之处。由于是在限定的空间内举行的,所以外部环境对音乐节的综合体验影响甚巨。这也正是为什么大量西方国家的音乐节都不在大都市,而是在小村落及风景美不胜收之地举行。

笔者印象深刻的是瑞士格施塔德的梅纽因音乐节,其举办地是围绕着格施塔德的数个村落,如萨嫩、鲁日芒、茨维西蒙、劳嫩等的教堂里和大棚内。这里在冬季是奢华级滑雪胜地,在夏季则成为音乐会重镇,吸引大批粉丝不惧车马劳顿而来。

苏格兰的拉莫尔音乐节正如如其主题所言:“美景音乐”,其举办地在距爱丁堡40分钟车程的拉莫尔丘陵下的东洛锡安,那里有海中巨石巴斯科,也有山丘上雄伟的城堡废墟,见证着苏格兰与英格兰的历史。音乐节在东洛锡安郡内的近50座教堂举行,听众得以跟着音乐会探访苏格兰东部的柔美秘境,体会移步换景之奥妙。

上述两个音乐节的大部分音乐会都在教堂举行,这些教堂无论是石质还是木质,都有着优良的建筑声学空间,座位数从50到400不等,与常规音乐厅相比声音更加饱满,环境更加亲密,符合室内乐沙龙演出的情景设定,听者与演员近在咫尺,甚至能听到演奏者的呼吸。

能起到渲染气氛效果的不仅是环境因素。希腊莱斯沃斯岛的莫利沃斯国际音乐节主打室内乐,音乐节在古镇的各个角落举办快闪,游客不经意间就能与小提琴家克里斯蒂安·泰茨拉夫这样的大师邂逅于街头。

独家内容是安身立命之本

每个音乐节都有“独门秘籍”。一个音乐节的独家内容决定了其不可复制性,也是其终极制胜的法宝。

有些音乐节的独家内容是场地。以巴洛克音乐家威廉·克里斯蒂命名的花园音乐节在法国小镇的一座私人花园里举行,观众们既能游览如《爱丽丝梦游仙境》般的秘密花园,也能聆听音乐,并品尝园中美食。

有些音乐节的独家内容是演出阵容。今年的俄罗斯海参崴(符拉迪沃斯托克)马林斯基远东国际音乐节主打来自圣彼得堡的马林斯基剧院自制剧目,包括歌剧、芭蕾、音乐会。演职人员多由圣彼得堡马林斯基剧院及远东边疆区的马林斯基分院组成。

有些音乐节的独家内容是其音乐的类型。挪威的庞克特音乐节囊括了管弦乐、爵士、摇滚、实验音乐、室内乐、声乐等各大音乐类型。

扎实的音乐会始终是音乐节最吸引人之处。挪威特隆赫姆室内音乐节有一句主题词颇为有趣:“小心倾听”。听者可以在特隆赫姆城内各处教堂和礼堂欣赏到别具一格的演出,曾为小提琴家穆特担任钢琴伴奏的兰伯特·奥基斯,演奏了自己首演的美国作曲家乔治·克拉姆的《圣诞节小组曲》。驻节作曲家拉瑟·索伦森,为挪威哈当格民间小提琴和瑞典尼克哈帕按键小提琴创作了双重协奏曲。音乐节还把音乐家请到事先报名的观众的客厅里举办家庭音乐会,由女主人招待来宾品尝咖啡和糕点,其乐融融。从美食、美景到美乐,无不述说着作为生活方式的音乐节式体验,饕餮“声”宴在此相逢。

艺闻

让上海诗意栖居在70米丹青长卷中

近日,由画家张弛创作的《海上揽胜·七十长卷》在上海历史博物馆举办的“万众筑梦70年——海上揽胜长卷暨市民捐赠展”上和观众们见面了。

2010年上海世博会上,张弛创作的2010厘米长的水墨长卷《海上揽胜·七十长卷》曾引起轰动。此次展出的《海上揽胜·七十长卷》则是她自2009年至2019年十年中的精心创作,以国画山水形式描绘了上海城市建设成就以及繁华安泰的时代面貌,展现上海城市精神。“十年前,《海上揽胜》在世博会展出,但在我心中,这是未完成的作品。上海的变化实在太大了,这十年多了许多美丽壮观的新地标。我一直希望用画笔呈现一个比较完整的上海,为新中国七十华诞献上的一份心意,也希望通过这件作品,更多地激发观众对这片土地的爱。”张弛说。

沿着此长卷,张弛带观众逆流而上,从风光旖旎的安吉浦江源头出发;吴淞口码头游船,海轮穿梭往来;陆家嘴的林立高楼,与外滩的万国建筑交相辉映;静安古刹钟磬悠扬,上海博物馆闪耀中华千年文明;音乐厅大剧院闪耀世界艺术之光,醉白池荷叶滴翠,方塔巍然耸立……正如画家陈佩秋先生所言:“画中云海翻腾,飞瀑一泻千里,色彩墨韵清新,用笔婀娜。”

十年间,张弛在上海的许多地标都留下了自己的足迹,她用画笔去速写,用水墨去写生,用镜头去捕捉,用文献去印证,用高科技去完善。“我居住在长宁区的苏州河畔,从十八楼的制高点往西看,每天可看到飞机的起飞、降落,往东可望上海中心、环球金融中心。广阔的景观给了我无穷的想象空间……那些高楼,在晨昏交替、昼夜更迭中,变幻莫测、巍峨庄严。我试图用我的画笔,将建筑幻变出山脉的气质,诗意地栖居在我的长卷中。”

有时,画着画着,她就看看窗外的景色,看看蜿蜒的苏州河。画着画着,绿色的草坪上突然又开工建造少儿图书馆。绘画的速度赶不上建造的速度,原先打好的草稿都不能用了,好几处已经画好了,突然发现有了新的变化,于是只能成为过去式。

绘就城市的长卷很复杂,不同于山水长卷,可以随心所欲,自由表现。它常常受到地理位置、方位的限制,景与景之间受限于长度和时间,有时只能艺术性地虚实相间、疏密有致。张弛坦言,画长卷最大的收获是深刻感悟到,同样的物体在不同的视角会呈现出完全不同的形态。(陈俊珺 综合整理)

第二十一届中国上海国际艺术节参演剧(节)目
The program of the 21st China Shanghai International Arts Festival

余夜无人入眠

何塞·库拉

JOSE CURA CONCERT 音乐会

指挥 马里奥·德·罗斯 Mario De Rose / 演奏 上海爱乐乐团 / 合唱 上海爱乐交响合唱团

震撼献演 歌剧《丑角》/《奥赛罗》
/《纳布科》/《参孙与达利拉》
等等……

2019年10月20日19:30
上海东方艺术中心·音乐厅 SHOAC

票价/1280、1080、880、680、480、280、80元
订票热线/6854 1234、6252 3530、10103721

讣告

中国共产党党员、原上海市经济体制改革办公室主任(正局级、享受按省部长级标准报销医疗费待遇)、离休干部贺镐圣同志,因病医治无效,于2019年10月15日19时42分在华东医院逝世,享年92岁。

兹定于2019年10月21日(周一)10时50分,在龙华殡仪馆云瀚厅举行贺镐圣同志遗体送别仪式。

特此讣告。

贺镐圣同志治丧小组
2019年10月18日

联系电话:市发展改革委组织人事处
021-23113486、23112864

电视 节目预告

10月18日 星期五
东方卫视

17:44 诗书画
19:32 连续剧:在远方(43、44)
21:33 东方大看点
22:30 今晚60分
23:31 诗书画

新闻综合频道

11:30 法制特辑组: 耄耋老人的养老难题: 叔侄矛盾如何解
13:05 连续剧:梅花儿香(24-28)
19:15 连续剧:勇敢者(7、8)
21:00 东方110:暗道
22:35 梦想改造家精选版
23:25 连续剧:爱国者(48)
纪实频道
11:05 古兵器大揭秘第1季(3)

电视剧频道

13:07 连续剧:雪地娘子军(22-28)
18:57 52集连续剧: 大江大河(1-3)
21:03 连续剧: 别用爱情说事(52-54)
23:27 连续剧:家族荣耀(25、26)

五星体育

10:05 五星足球特别版
14:05 2019ONE 冠军赛东京站下午正赛
15:10 世界斯诺克 147球专辑
17:10 五星精彩
17:30 阳光校园

11:51 喀什传说

12:00 走向2050的挑战(4)
14:30 新疆味道(7)
15:00 大上海(6)
16:00 中国人的活法(4)
18:00 生死关头:鳄鱼袭击
19:00 再见耶路撒冷
19:30 北纬30度(4)
20:00 古兵器大揭秘第1季(4)
20:51 喀什传说

18:00 弈棋要大牌

19:00 体育新闻
19:30 2019ATP1000 上海大师赛单打决赛
21:00 2019-2020 西甲世界
21:30 体育夜线
22:00 弈棋要大牌-上海三打

央视一套

11:04 精选剧场
13:13 电视剧:最美的青春(25-28)
16:47 第一动画乐园
20:06 电视剧: 激情的岁月(27、28)
22:38 星光大道

央视三套

14:27 庆祝中华人民共和国成立70周年优秀歌曲
17:30 天天把歌唱
18:00 综艺喜乐汇
19:00 开门大吉
20:30 幸福账单-为你买单

央视五套

10:44 2019女排世界杯第7轮(中国队-美国队)

12:00 体坛快讯-开幕式特别节目

13:05 2019 乒乓球亚锦赛女子团体决赛
14:35 2019 世界田径锦标赛精选
16:00 2019 第7届世界军人运动会女足(中国队-韩国队)
19:35 直播:2019 第7届世界军人运动会开幕式
22:00 体育世界-开幕式特别节目

央视六套

10:18 故事片:铁人
12:23 故事片:金牌律师之生死劫
14:09 译制片:圣诞苦公公(芬兰)
15:40 故事片:龙形侠影黄澄澄
18:18 故事片:大雨天竺
20:15 故事片:神龙策 II
21:56 专题片:足迹-银幕上的新中国故事(14)

12:00 体坛快讯-开幕式特别节目

13:05 2019 乒乓球亚锦赛女子团体决赛
14:35 2019 世界田径锦标赛精选
16:00 2019 第7届世界军人运动会女足(中国队-韩国队)
19:35 直播:2019 第7届世界军人运动会开幕式
22:00 体育世界-开幕式特别节目

央视六套

10:18 故事片:铁人
12:23 故事片:金牌律师之生死劫
14:09 译制片:圣诞苦公公(芬兰)
15:40 故事片:龙形侠影黄澄澄
18:18 故事片:大雨天竺
20:15 故事片:神龙策 II
21:56 专题片:足迹-银幕上的新中国故事(14)

遗失声明

上海恒安微型轴承有限公司浦东分公司
遗失营业执照正本,证照编号 15000003200308140074,声明作废。

22:30 译制片:相棒 IV(日本)
央视十套
11:30 影视剧:老中医(15-17)
14:08 过把瘾:最佳拍档(12)
15:12 京剧:苏武牧羊
17:51 青春戏苑:京韵芬芳特辑(2)
19:30 一鸣惊人:名家名票专场(2)
20:40 梨园闯关我挂帅
21:56 影视剧:老中医(15-17)

电视节目预告仅供参考
以电视台当天播出为准

讣告

中国共产党党员、原上海市经济体制改革办公室主任(正局级、享受按省部长级标准报销医疗费待遇)、离休干部贺镐圣同志,因病医治无效,于2019年10月15日19时42分在华东医院逝世,享年92岁。

兹定于2019年10月21日(周一)10时50分,在龙华殡仪馆云瀚厅举行贺镐圣同志遗体送别仪式。

特此讣告。

贺镐圣同志治丧小组
2019年10月18日

联系电话:市发展改革委组织人事处
021-23113486、23112864