

与观众共赴一场“鸟鸣探险”

邹翔

中央音乐学院教授,博士生导师,亨内斯国际钢琴大赛金奖得主,全国音乐领域首位国家“万人计划”青年拔尖人才、教育部“长江学者奖励计划”首位青年学者,多项国家级项目评审专家。

提起邹翔的名字,许多乐迷都会联想到现代、冷门、高难度…… 2008年,为纪念作曲大师梅西安100周年诞辰,邹翔在中国首演了全本《二十圣婴凝视》,引发古典乐界的现象级讨论。今年5月10日,他将在上海大剧院“一个人的古典”系列演出中挑战梅西安的《鸟鸣集》全本,完成该作品的中国首演。

本报记者 陈俊珺 不计时间 不惜代价

周末周刊:您是从什么时候开始接触梅西安创作的《鸟鸣集》的? 邹翔:我在上海音乐学院附中读书的时候学习了第一首梅西安的作品——《二十圣婴凝视》的第十首,也是最经典的那首《欣喜圣灵的凝视》,我至今还在演奏,而我第一次接触《鸟鸣集》,是演奏其中的第二首《黄鹂鸟》,那是在茱莉亚音乐学院学习的时候。

无论在国内还是国外,在钢琴的学院派教学中,现代音乐并未占据主流,可以说是处在一种若即若离的状态。我能在中学时代就接触现代音乐,现在回想起来,真是非常幸运。

周末周刊:《鸟鸣集》是一部庞大的作品,从未在中国完整上演过,您想挑战全本的念头是怎么来的? 邹翔:2024年,我与上海爱乐乐团在张亮的指挥下完成了梅西安《图兰加利拉交响曲》的中国内地首演。张亮找到我时,距离正式演出的时间特别紧,我可以说是临危受命,既要研究钢琴谱,还要看乐队总谱,既要研究数不清的微分节奏,还要研究大量陌生的打击乐音色……

啃下这部大作品之后,我的潜意识里就有了挑战《鸟鸣集》全本的想法。直到去年下半年,我才真正作了这个决定。

在我的印象里,这套作品不仅在中国没有被完整地搬上过舞台,在国外也极少被完整地演奏过。法国钢琴家艾玛尔曾在国家大剧院演奏过其中的一部分。

周末周刊:这是一次非常冷门且艰难的挑战。 邹翔:是的,这套作品非常长,完整地演奏下来,再加上短暂的中场休

息,可能要接近两个小时。在这个碎片化的时代,保持专注在精神生活中已经越来越稀缺了。我花大量的时间去练习,然后在舞台上用近两个小时呈现给观众,我相信这份专注本身就具有其行为的意义。

我也许一直有一种使命感,对那些我认为重要的、有价值的作品,可以不计时间、不惜代价去呈现给观众。2008年,我在中国首演了梅西安的《二十圣婴凝视》全本,至今还没有钢琴家完整地演奏过这套作品。假如我当时没有完成这项挑战,那中国观众或许至今都没有机会欣赏到这部作品的全貌。

在这个多元化的时代,既不能低估观众的品位,也要坚守自己的追求。这次演出将是我第三次在上海大剧院演奏,上海的观众很有音乐底蕴,对当代音乐也有着开放包容的心态,我对这次演出很有信心。

没有一个音符是随意写的

周末周刊:梅西安曾将鸟类称为“这颗地球上最伟大的音乐家”。在《鸟鸣集》中,他用何种方式模仿鸟鸣? 邹翔:梅西安是作曲家,也是一位近乎狂热的鸟类爱好者,他在几十年里在法国及世界各地,观察各种鸟类的鸣叫和栖息方式。

《鸟鸣集》创作于1956年至1958年,共有13首,每首以不同的鸟类命名。整部作品包含了多达77种鸟类,他把77种鸟作为77个元素,77个动机,在13首作品里排列、穿插、分化。

《鸟鸣集》中对鸟鸣的描述,既是记录性和具象性的,也是音乐化和象征化的。比如,梅西安喜欢用左右手两个声部的不协和音程,来展现某种鸟类的奇异鸣叫。他擅长用节奏对立的方式展现两只鸟的对话,甚至是

“争吵”。他赋予鸟鸣人类的情绪,这当然是基于他的主观想象。 整部作品中,除了大量的鸟鸣声,还有不少对自然场景的精彩描写,比如冰川、森林、沼泽、日出和日暮等,由此形成了具有空间性甚至宇宙感的音乐意象。

周末周刊:如何更好地理解这部作品,您有哪些建议? 邹翔:欣赏这部作品,不需要用古典主义奏鸣曲的逻辑或者用浪漫主义音乐的标题性去套用,而是去感受生命的律动与张力。

聆听的过程就像打开一张卷轴画,不用过于纠结某一处细节的用笔。当然,梅西安没有一个音符是随意写的,他的音符背后有着极强的逻辑,自由与严谨在他的作品里是共置的。

周末周刊:梅西安被誉为“现代音乐之父”,您认为理解他作品的关键是什么? 邹翔:梅西安的音乐具有高洁的宗教性、生动的世俗性、奇异的音乐性和辉煌的炫技性。他最有辨识度的特点就是音乐里的色彩性。他将调性与和声的传统功能无限剥离,从色彩上进行构建。对他来说,色彩不仅可以被看见,也可以被“听见”。

高度的智识性和鲜活的感官性,共同造就了梅西安音乐中难以用语言描述的悖论性表达。在《鸟鸣集》中,音高与和声逻辑的分化,转化为不可言述的“声响”,而节奏逻辑的剥离,则造就了听似紊乱却自由的“动态”。

这些特点对于演奏者听觉与肌肉的“整合”构成了难以言说的困惑,在思维运作、技术控制和情感表达等维度上都是艰难的挑战。因此,这次演出将是我与观众一起经历的音乐探险,我并不能完全预料演出现场会发生什么。

艺术是一辈子的修行

周末周刊:如果观众走神,您在台上会第一时间感受到吗? 邹翔:是的,观众的注意力有没有和我在一起,我在台上一清二楚,我相信优秀的音乐家都是如此。

演奏《鸟鸣集》无疑是一场漫长的独角戏,说实话我已经做好了两手准备:既期待观众能和我一同沉浸其中,也能接受现场可能出现的躁动与不安。

观众是见证者,而不是我演奏的最终目的。哪怕最后只剩下一位观众,甚至空无一人,我也会按照心中的理解,把它完整地弹完。不过我相信,现场的大部分观众,都会愿意陪伴我完成这场音乐探险。我也在考虑演奏时借助用手字幕把鸟类的名称、自然场景等重要信息展示出来,但观众不必对号入座,要相信自己的感觉。因为音乐并没有标准答案。

周末周刊:除了现当代作品,您也在坚持演奏巴赫、舒伯特、勃拉姆斯等古典作曲家的作品。演奏这两类作品,是否需要动用“两个大脑”? 邹翔:可以这么说。我从小所受的都是调性音乐的训练,大小调音阶都有固定的指法。但弹现代作品时,手指的位置、走向等基本功夫都要重新学,这种颠覆让大多数演奏家都不会轻易另起炉灶。

我在弹现代作品的同时,一直在坚持弹巴赫、肖邦、舒伯特、勃拉姆斯的作品。从技巧到审美,现代作品与传统作品是息息相关的。传统是当时的“现代”,两者是相輔

相成的。 周末周刊:十多年前,您在举行利盖蒂《钢琴练习曲》全集独奏会时,曾对观众说:“练琴不再只为演奏,而是对浮躁的拒绝。”现在是否依然初心不改? 邹翔:尽管我现在很少这样表达,但我一直相信,艺术是一辈子的修行。当年为了演奏《二十圣婴凝视》,我“闭关”一年。这次为了准备《鸟鸣集》全集,我也做了很多努力,我想重返当年的状态,找回那股热情。

尽管很多人对我说,演奏古典作品可能更有市场,更容易获得观众的认可,但我心里始终有一种使命感和危机感——现当代的伟大作品总要有子弹,哪怕要坐冷板凳,也会坚持下去,因为对于我而言,艺术是不可妥协的信仰。

相比《指环》中的其他作品,《女武神》往往被认为是角色关系最简明、最富有人性温度的一部。众神之王沃坦试图通过制定规则维持世界秩序,却逐渐发现自己被这些规则反噬。他的女儿布伦希ilde原本在关键时刻选择违抗父命,保护凡尔之间的爱情。

诸多为现实所不容的戏剧冲突,让《女武神》呈现出一种复杂的张力:神不再是全知全能,反而在规则的命定下陷入难以抉择的困境;人类固然脆弱,却始终拥有选择的自由。尤其是在第二幕与第三幕中,沃坦与布伦希ilde之间的对峙与告别,被视为歌剧史上最动人的父女场景之一,当沃坦最终不得不亲手惩罚自己最爱的女儿,威权虽然得以执行,情感关系却分崩离析。随着神与人之间的权力微妙地倒转,神话故事上升为极具现实力量的人性悲剧。这也是瓦格纳在《指环》中意欲探讨的重要议题。

在歌剧的结尾,沃坦让布伦希ilde沉睡,并以火焰环绕,等待真正的英雄将她唤醒。在整个《指环》的叙事中,这枚情节是一个重要的转折。火焰既是惩罚,也是保护,更像是一道充满隐喻的谶语:通往觉醒的道路,从来都需要穿越试炼。正是这种个体与宿命之间的博弈与角逐,让《女武神》历经一个半世纪之久,仍始终保持着焕然一新的锋锐。

▲梅西安是作曲家,也是一位近乎狂热的鸟类爱好者

(陈俊珺 综合)

TV 电视节目预告	4月24日 星期五	东方卫视	20:21 东方看大剧	21:09 品质东方微剧场	21:20 今晚	22:00 周播剧:不完美受害人 (19-21)	0:01 连续剧:后浪(28-37)	新闻综合频道	12:00 午间30分	12:30 摩登厨房	13:00 连续剧:乱世丽人行(28-31)	16:30 爱上海	16:58 东方110	17:29 新闻坊	18:30 新闻报道 新闻透视	观众中来 天气预报	19:15 1/7	19:48 连续剧:太平年(7、8)	21:30 新闻夜线	22:30 海外路路通	23:00 1/7	23:25 连续剧:乱世丽人行 (28-31)	东方影视频道	12:46 连续剧:音乐会(20-22)	15:34 连续剧:刀尖舞者(16-19)	18:50 连续剧:川军团血战到底 (17-21)	23:00 连续剧:南洋女儿情(36-38)	五星体育	12:00 建身时代精选	12:36 棋牌新教室	13:06 2026长三角国际铁人三项赛	14:06 2025/26赛季NFL常规赛(丹佛野马-堪萨斯城酋长)	15:01 2026国际帆船大奖赛	里约站集锦	16:15 2025/26雪盟滑雪职业联赛莱克斯站 单板滑雪集锦	17:50 五星精彩—弈棋耍大牌	18:00 弈棋耍大牌	19:00 体育新闻	19:30 2025/26赛季NBA常规赛	20:25 2026版—世界杯殿堂 1978世界杯	22:00 弈棋耍大牌—上海三打一	23:00 2026上海帆船公开赛	23:45 2025国际马联国家联赛圣罗佩站	央视一套	12:00 新闻30分	12:35 今日说法	13:13 剧场:太平年	17:25 第一动画乐园	18:20 自然中国	19:00 新闻联播	19:38 焦点访谈	20:06 连续剧:金关(16、17)	22:00 晚间新闻	22:35 周末一起看电影 央视三套	11:29 开门大吉	13:24 神采正飞扬:中国郎之夜	15:33 星光大道	17:02 综艺喜乐汇	18:05 越战越勇	19:30 开门大吉	20:54 综艺喜乐汇	22:26 “艺”熠生辉	23:00 剧场:驿站	央视五套	12:00 体坛快讯	12:58 2025/2026赛季世界斯诺克锦标赛第一轮 1/8决赛	14:30 2026年全国举重锦标赛男子110公斤级	16:30 2026年体操世界杯 奥西耶克站	中国队获2金	16:45 2026年艺术体操 世界杯索非亚站	17:25 世界纪录	19:00 新闻联播	19:38 焦点访谈	20:06 连续剧:金关(16、17)	22:00 晚间新闻	男子篮球职业联赛 常规赛第42轮	21:30 体育世界	22:30 2025/2026赛季世界斯诺克锦标赛 1/8决赛	央视六套	11:34 故事片:疑案忠魂	13:17 译制片:直播之恋(印度)	15:52 故事片:少林达摩剑	18:02 故事片:倚天屠龙记之九阳神功	20:02 故事片:倚天屠龙记之圣火雄风	22:23 译制片:信条(美国)	0:57 故事片:乘风破浪(2017)	央视七套	12:36 防务新观察	13:08 军迷行天下	14:35 剧场:浴血十四年	17:06 世界战史	17:51 军事纪录	18:02 兵器面面观	18:28 国防故事	19:33 军事报道	20:10 防务新观察	20:44 军事纪实	21:17 第二战场	21:53 剧场:扫黑风暴	央视九套	12:27 动物家族传奇:自然育儿记	17:28 猎手与猎物的终极对决	19:27《环球同此凉热》第二季	20:00 长江口二号:打开海底时光机	21:00 毒蛇三甲	22:04 行走,托斯卡纳:遇见最极致的中国;《听起来很好吃》第二季	央视十一套	11:57 剧场:南洋女儿情	13:38 2026年春节戏曲晚会	15:12 电影:宝莲灯	17:13 剧场:楼外楼	19:00 青春戏苑	19:30 一鸣惊人	20:34 青春戏苑:春生万物	电视节目预告仅供参考 以电视台当天播出为准
-----------	-----------	------	-------------	---------------	----------	--------------------------	--------------------	--------	-------------	------------	------------------------	-----------	-------------	-----------	-----------------	-----------	-----------	--------------------	------------	-------------	-----------	-------------------------	--------	----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	------	--------------	-------------	----------------------	------------------------------------	-------------------	-------	----------------------------------	------------------	-------------	------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------	-------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	---------------------	------------	--------------------	------------	-------------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	--------------	-------------	------	------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------	--------	-------------------------	------------	------------	------------	---------------------	------------	------------------	------------	---------------------------------	------	----------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------	------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	---------------	------	--------------------	------------------	------------------	---------------------	------------	------------------------------------	-------	----------------	-------------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------------	-----------------------