

丹尼尔·加蒂、刘晓禹与德累斯顿国家管弦乐团音乐会 真的还能再听五百年

演出时间:11月4-5日 19:30
演出地点:上海东方艺术中心·音乐厅

演出介绍:

有着古典音乐界“活化石”之称的德累斯顿国家管弦乐团是世界历史上最悠久的交响乐团之一,它成立于1548年,与其平行的时间坐标是中国的明朝。过往477年中,乐团几乎与每一个时代最著名的音乐家都有过合作,从海因里希·许茨、卡尔·马利亚·冯·韦伯,到理查德·瓦格纳、理查·施特劳斯,每一位大师都对其精湛的技艺和独特的音响赞不绝口。瓦格纳曾将乐团比拟为他的“神奇竖琴”,而施特劳斯更将《阿尔卑斯交响曲》献给这支自己热爱的乐团。

早在2006年11月,乐团便在指挥郑明勋的率领下首次造访上海,亮相刚开业不久的上海东方艺术中心。由于当时观众还不熟悉地理环境,加上从浦西往浦东交通拥堵,部分观众对音乐会礼仪也所知不多,因此东艺也向乐团“交涉”在开场时加演序曲,现场效果沸腾,首次来访圆满。

此后,这支世界名团数度重返,在2009年、2011年、2015年都带来了别样的演出。指挥家克里斯蒂安·蒂勒曼自2012-2013乐季起开始担任德累斯顿国家管弦乐团的首席指挥。在一个拥有如此辉煌历史的古典乐团担任指挥,靠什么征服团队?蒂勒曼的答案非常简单:和这支乐团相匹配的高水平。

在2023年,蒂勒曼就曾率领

这支乐团来到过中国上海国际艺术节的舞台,在上海东方艺术中心连演两晚。本届艺术节,蒂勒曼转去执棒维也纳爱乐乐团,而德累斯顿国家管弦乐团则由2024年8月刚刚成为乐团首席指挥的丹尼尔·加蒂率队,这也是他任职后首度率团访华。

这位擅于捕捉乐团音色之妙,并呵护其独特历史传统的指挥大师,将与该团共同诠释马勒《第五交响曲》、理查·施特劳斯《英雄的生涯》等重量级的德奥交响经典。

11月4日的音乐会,在马林斯基交响乐团的“马拉松”之后,观众仍有机会继续聆听马勒的恢弘之作——《升C小调第五交响曲》。

11月5日的音乐会,在贝多芬《科里奥兰序曲》中拉开序幕后,乐团将与刘晓禹合作演绎莫扎特动人的《A大调第二十三钢琴协奏曲》,并将以理查·施特劳斯的《英雄的生涯》续写该团与这位音乐大师间跨越一个世纪的音乐之缘。

2021年,华裔青年钢琴家刘晓禹在第18届肖邦国际钢琴比赛中赢得桂冠,此后他迅速受到众多著名乐团、剧院和乐迷的青睐。《BBC音乐杂志》曾赞誉其“演奏有着令人屏息谛听的美感”。如此才华横溢的青年钢琴家独奏家的加盟也让这次演出格外值得期待。

晨报记者 邱丽华 王琛

专家点评: 跨越时空的美学体验

德累斯顿国家管弦乐团远不止是一支“优秀”的乐团,它是一座活的文化丰碑,一部以音符写就的欧洲音乐史。

“德累斯顿之音”通常被形容为:天鹅绒般的弦乐。温暖、醇厚,各声部融合无间,即便在强奏时也毫无刺耳之感,反而展现出深厚底蕴与内在张力;如陈酿般的木管,音色高贵朦胧,泛着独特的光泽;辉煌而融合的铜管,得益于森帕歌剧院的卓越声学环境,以及历史上著名的“德累斯顿小号”传统,既能奏出金属般的璀璨光芒,又能与整体音响浑然一体,毫不突兀。

这是整体与细节的完美统一——在德累斯顿国家管弦乐团的演奏中,你能听到一个庞大而有机、仿佛同呼吸的整体,而每一声部的线条却依然层次清晰、纤毫毕现——真正做到了“既见森林,亦见树木”。

所以,聆听德累斯顿国家管弦乐团,远不止于一场音乐会,它更是一场跨越时空的美学体验。

而刘晓禹也是当代最受关注的青年钢琴家之一,他本场演出的看点,主要集中在以下几个方面:

卓越的掌控力与清晰度——刘晓禹的演奏展现出极强的掌控力,即使在最复杂的快速乐句或强力和弦中,每个音符仍保持清晰可辨、毫不混浊;

水晶般的音色质感——他善于营造通透而富有光泽的音色,尤其在轻盈灵动的段落中,音符如珠落玉盘,璀璨而干净;

结构严谨的演绎视角——他不过度依赖自由速度或情绪渲染,而是通过精致的句法与声音把控,呈现出古典与浪漫作品中难得的理性面貌与创新;

冷静舞台风格下的内在激情——尽管他在舞台上表现出沉稳、内敛的气质,但其情感表达并未缺席,而是内化于严密的音乐控制之中。

因此,听众可以期待一场技巧精湛、音色剔透、构思严谨的演奏。刘晓禹或许不会带来最为煽情的演绎,但他必将呈现一场兼具智慧、控制力与个人风格的钢琴之夜。

再讲曲目,莫扎特的《A大调第二十三钢琴协奏曲》(K.488),我常称之为“阳光协奏曲”——因为总让我回想起大学时代随恩师吴乐懿学习的珍贵时光。

她作为法国钢琴大师玛格丽特·隆的传人,将法派细腻精致的触键与音色艺术悉心传授于我,为我打开一扇通往音色丰富、句法精致、优雅的音乐之门。每回课后,她总留我在家中午餐,我们继续畅谈音乐,如沐春风,那段温暖岁月成为我艺术成长中难忘的滋养。

这首作品也始终是我的挚爱,我曾多次与乐团合作演出,包括与中央交响乐团合作并由央视全国转播。去年再度演绎此曲,我仍深深感受到它对钢琴家技巧与心灵的双重考验——唯有精湛控制与深刻领悟,方能表达出那种“清水出芙蓉,天然去雕饰”般的纯净与美好。

——上海音乐学院教授、钢琴家、教育家 汤蓓华

艾伦·吉尔伯特、约书亚·贝尔与北德广播易北爱乐乐团音乐会 跨越两个世纪的音乐碰撞

演出时间 10月28日-29日 19:30
演出地点:上海东方艺术中心·音乐厅

演出介绍:

今年是北德广播易北爱乐乐团成立80周年。乐团欣然代表故乡汉堡,来到姐妹城市上海——这座同样以港口联通世界的东方大城,以音乐延续两座海港之城历久弥新的情谊。

继2018年在第二十届中国上海国际艺术节献上两场音乐会后,时隔七年,乐团将在首席指挥艾伦·吉尔伯特的率领下,携手小提琴家约书亚·贝尔重返上海,为观众呈现两场风格迥异的古典音乐盛宴,这也是中国内地唯一一站巡演。

两套曲目形成鲜明对照,展现了19世纪与20世纪音乐审美的变迁。

第一套曲目更具现代性。创作于19世纪末的交响诗《唐璜》奠定了理查·施特劳斯作为晚期浪漫主义重要代表的地位。当时的保守评论家曾批评《唐璜》“色彩是一切,音乐思维则无关紧要……这些表面上才华横溢的作品如果不受欢迎,便一文不值。”

圣-桑的作品同样以色彩见长,他年轻时就对舒曼、李斯特和瓦格纳等当时最先锋的音乐充满热情。其《第三小提琴协奏曲》是演出频率最高的小提琴协奏曲,丰富的技巧与迷人的抒情性深受观众喜爱。圣-桑音乐中蕴含的古典主义元素,为普罗科菲耶夫的“古典”

晨报记者 严峻峰 王琛

专家点评: 高起点的传奇

我第一次听北德广播

是因为德奥系老牌指挥家君特·旺德(以下简称旺德),无意间在网上刷到旺德指挥北德广播的布鲁克纳第七交响曲,他的完美的声音控制和大局观令我印象非常深刻,我也开始由此开始了解北德广播这支乐团。

这个乐团的起点非常高,1945年二战德国战败,当时柏林爱乐乐团正处在审查风暴中心,乐团的灵魂富尔特文格勒开始被审查,乐团军心涣散,这时候,在占领德国的盟军投意下于战争废墟基础上组建了四支广播乐团,在全是废墟的城市通过广播传递音乐,这四支乐团里就包括了北德广播。

当时北德广播创始人汉斯·施密特-伊泽尔施泰德在创建乐团伊始就请来柏林爱乐乐团当时的首席罗恩,他带来了柏林爱乐剩下的几乎三分之一的乐团成员,这一下子就让这支乐团从一开始就站上了很高的起点,要知道这可是富特文格勒训练过的乐团团员。后来又历经了阿

资蒙和滕斯泰德的领导,到了上世纪80年代则正式进入旺德的20年黄金时代。旺德是一位非常低调且毫不张扬的大师,晚年我们甚至能看到他根本不指挥,直接用眼神盯着乐团团员就能达到他想要的效果,简直神奇。像得聪这么一流挑剔的大音乐家都对他十分仰慕,可见一斑。

2016年,北德广播的名称由北德广播交响乐团改名为北德广播易北爱乐乐团,2019年,艾伦·吉尔伯特接手了首席指挥,也就是这次带团的这位指挥家,他之前是纽约爱乐的指挥。

这次的曲目理查·施特劳斯的《唐璜》是经典的浪漫派德国曲目,另外还有德沃夏克的第七交响曲,还有普罗科菲耶夫早期的《D大调第一交响曲“古典”》,我相信效果都会非常不错。当然这个乐团我也是很久没听现场了,和旺德时代到底有些什么样的变化?我们拭目以待。

——钢琴演奏家 宋思衡

——钢琴演奏家 宋思衡

