

马勒交响曲全集 ——瓦莱里·捷杰耶夫与马林斯基交响乐团 马勒精神宇宙的史诗之旅

演出时间:10月12日 14:00 19:30、10月13-16日 19:30
演出地点:上海东方艺术中心·音乐厅

演出介绍:

作为俄罗斯历史最悠久的交响乐团之一,近250岁的马林斯基交响乐团将在指挥大师瓦莱里·捷杰耶夫带领下,于第二十四届中国上海国际艺术节舞台上,以连续5天、6场音乐会的形式,为中国观众集中呈现马勒的9部交响曲,这也是中国唯一一站的演出。这一罕见的史诗级呈现挑战乐团极限,为观众带来这场横跨马勒精神宇宙的史诗之旅。

有音乐学者认为,马勒在早、中、晚各创作阶段都创作了交响曲三部曲,其音乐主题充满痛苦、死亡、怀疑、绝望以及对人世与大自然的深切留恋。

用乐评人李严欢的话说,这九部交响曲作品,几乎构成了马勒的一整个人生的缩影。“早期的第一交响曲里你能听到一个人的青春年华,音符里有对未来很好的期待。中期的第五、第六交响曲中,他人生的痛苦、对世界的怀疑以及对自我的怀疑就尽数体现出来了。而后期的第九交响曲,就有一种对死亡的恐惧和绝望之感。”

马勒交响曲在作曲家去世后曾一度失去关注,但从上世纪六七十年代起,已成为大多数指挥家与乐迷的核心曲目。其中,马勒交响曲的柔板乐章尤为独特,它们往往具有动人的旋律、丰富的层次与百转千回的感染力,因而被众多影视作品选用。

马林斯基交响乐团在19世纪下半叶迎来了第一个黄金时代。此后,众多国际知名音乐家都曾指挥过该乐团,其中包括柏林爱乐第一位首席指挥奥托·尼基什,以及作曲家柏辽兹、瓦格纳、马勒、勋伯格,指挥大师门盖尔伯格、克伦佩勒等。

继穆拉文斯基和特米卡卡诺夫之后,乐团在瓦莱里·捷杰耶夫(中国乐迷为他取了一个谐音昵称“姐夫”)的领导下,频繁开展国际巡演,赢得了“世界顶级交响乐团之一”的美誉,也使马林斯基交响乐团、芭蕾舞团和歌剧团享誉世界。

作为世界级指挥大师,瓦莱里·捷杰耶夫曾与伦敦交响乐团、慕尼黑爱乐乐团等顶级乐团合作录制了多张马勒交响曲唱片。《留声机》杂志评价:“瓦莱里·捷杰耶夫的演出令人难以抗拒。他从伦敦交响乐团汲取了如此强大的力量与决心,

让人情不自禁地被感染。”

捷杰耶夫与马林斯基交响乐团这对“黄金组合”对于国内古典乐迷来说再熟悉不过。作为圣彼得堡指挥流派的杰出代表,在捷杰耶夫的带领下,马林斯基交响乐团、马林斯基剧院亦逐渐达到前所未有的高度,瓦格纳的歌剧也重获生机。《罗恩格林》《特里斯坦与伊索尔德》《漂泊的荷兰人》等经典作品都成为马林斯基剧院的保留剧目。

此前捷杰耶夫也曾多次来到上海演出,尤其是2023年艺术节期间的上海之行,更是被冠以“时间管理大师”之名。一周之内日日有演出,既率队马林斯基剧院,在上海大剧院演奏了歌剧《尼伯龙根的指环》;又执棒马林斯基交响乐团在东艺带来了音乐会,演绎三部普罗科菲耶夫的代表作品。

此次马勒的9部交响作品连续在一周内连续完整地演出,对于乐迷来说,如同是一次性读完一本巨著,要想消化得过来,做预习是必不可少。仔细看来,马勒交响曲极大地丰富了声乐与交响曲的融合,每一首交响曲都是杰作,如《第一交响曲“巨人”》《第二交响曲“复活”》《第六交响曲“悲剧”》《第八交响曲“千人”》。

尤其是第八交响曲,作曲家希望它成为一首献给人类及其创造精神的崇高颂歌,一部“交响曲中的交响曲”。为成就这一设想,作曲家需寻求庞大的演出资源:一个大型交响乐团、一架管风琴、两支混声合唱团、一支男童合唱团、外加独唱演员(三位女高音、两位女低音、一位男高音、一位男中音、一位男低音)。该曲创作于1906年夏季,并于1910年9月12日在慕尼黑进行了极为成功的首演。为了让容纳3200人的新音乐节日大厅尽量填满观众,演出经理为这部作品起了“千人交响曲”的别名。

此次在东艺,演出阵容虽然不是真的到达了千人规模,但也因为有人声合唱团等加入,会占用一部分观众席,演出票数量格外紧张,很快就售罄了。

总的来说,无论是交响曲全集的集中呈现,亦或是其中各具特色的不同场次,这一次熟悉的“姐夫”、熟悉的“马林斯基”,带给我们的却是一场十分难得、极致罕见、不容错过的交响盛宴。

专家点评:

俄式风格的极限挑战

马勒的交响曲,仅从时长上看,基本都是一部就可以撑满一整场音乐会的。同时作品本身也颇具难度。在动辄七八十分钟这样的时长下,他复杂的音乐语言得以伸展,情绪的起伏也很大,对演奏家的精神和体能的消耗极大,是一次名副其实的“极限挑战”。

马林斯基交响乐团之所以能承担“五天演全本”如此艰巨的挑战,正源于其深厚的历史积淀与强大的“歌剧”基因。马林斯基剧院就常年深耕歌剧演出,一部歌剧动辄3小时起步的体量所带来的高强度训练使得交响乐团也拥有了厚实的积累。乐迷们此次也有机会一睹“俄式风格”的极致现场,相信会听得非常过瘾。

曲目上来说,马勒的几部作品都很有特色。比如有着“千人交响曲”之称的第八交响曲这一次的确很受关注,票很快就被抢光了,因为现场观看的机会确实较少。而第二交响曲规模宏大,名声在外,也非常值得期待。总的来说,这样的“马拉松”在整个古典乐界属实不可多得,观众也得“且看且珍惜”。

——上海音乐学院教授、博士研究生导师 陶辛

克里斯蒂安·蒂勒曼与维也纳爱乐乐团 2025上海音乐会

每一场演出 都是“意外之旅”

演出介绍:

从1842年建团至今,历经183年的时光,维也纳爱乐乐团早已成为首屈一指的古典音乐艺术团体,以完美的艺术表现力、深厚的历史底蕴,以及无与伦比的国际影响力闻名于世。如今,维也纳爱乐不仅是奥地利最令人瞩目的“文化使者”,也是和平、友谊与人性的代表,而这些概念与音乐本身密不可分。

这支乐团和上海也是缘分已久。早在2004年,小泽征尔便执棒过维也纳爱乐乐团,在上海大剧院上演了两场交响音乐会。这一古典名团的首次来沪是当年沪上演艺界的一大盛事,最高票价甚至达到了6000元。乐评人李严欢回忆,“那时还没有网上购票,大家都要去大剧院票房现场买,但照样是一抢而空的。”

2007年小泽征尔曾执棒维也纳国家歌剧院在上海东方艺术中心带来音乐会版歌剧《费加罗的婚礼》;2009年由祖宾·梅塔指挥的音乐会现场更向全欧播出;此后,维也纳爱乐的演奏家们更是连续多年活跃在东艺舞台,以独奏、重奏等不同形式的组合亮相……2017、2018、2019乐团连续三年上海之行每每令爱乐者沸腾,成为国内乐坛备受瞩目的年度盛事。

作为当今唯一一个不设音乐总监与常任指挥的世界顶级乐团,维也纳爱乐乐团近乎执拗地保持着自己的声音。这种独特的乐团建制,促成了由全体演奏家共同构筑的“艺术共同体”与指挥

家作为“临时引领者”身份之间建立起一种独具特色的互动机制。每一次合作便是难以预料、充满悬念的一场“意外之旅”。

去年艺术节期间,维也纳爱乐乐团时隔5年重返申城,在10月的尾巴接连两天奏响了久违的“维也纳之声”。“当打之年”的著名指挥家安德里斯·尼尔森斯执棒,携手国际乐坛当红的钢琴家叶菲姆·布朗夫曼,在上海东方艺术中心献演肖斯塔科维奇、德沃夏克、贝多芬与理查·施特劳斯的经典之作。

今年,指挥家换成了克里斯蒂安·蒂勒曼,他与维也纳爱乐乐团的合作已持续25年之久。2019年,当蒂勒曼首次亮相维也纳新年音乐会时,他也成为八十年以来这一举世瞩目的盛会上的首位德国籍指挥家。除了2019年和2024年两度执棒举世瞩目的维也纳新年音乐会,蒂勒曼还多次携该团巡演,录制了包括贝多芬、布鲁克纳交响曲全集在内的多套标杆性唱片。2024年他还成为了维也纳爱乐乐团荣誉会员。

身为当今国际乐坛最权威的德奥作品诠释者之一,蒂勒曼此番到访中国上海国际艺术节,将携维也纳爱乐乐团以独具质感的“金色之声”,再现舒曼、勃拉姆斯及布鲁克纳的三部经典之作,让现场听众沉浸在德奥音乐厚重且精深的文化传统中,共同经历艺术与心灵的双重洗礼。

11月22日上演的舒曼《降B大调第三交响曲》(“莱茵”)以阳光而富有朝气的旋律展现莱茵河畔的生活图景;勃拉姆斯晚年所作的《e小调第四交响曲》则以复杂、艰深著称,被视为其巅峰之作。

11月23日,曾首演过布鲁克纳四部交响曲的维也纳爱乐,将首次申城呈现这位奥地利音乐大师的《降B大调第五交响曲》。这也是海外名团第一次在上海演绎布鲁克纳的第五交响曲。这部作品虽诞生于他人生的低谷,却依旧展现出虔诚、执着的一面,而蒂勒曼和维也纳爱乐的诠释也必将进一步勾勒作品本身所蕴含的神圣与庄严。

曲目上,这一次带来的勃拉姆斯《e小调第四交响曲》去年柏林爱乐乐团来上海时也演过。但说起来勃拉姆斯这位作曲家也和维也纳爱乐乐团的关系也很密切,有很多他的作品当年都是由维也纳爱乐乐团首演的。仅仅是在过往乐团来上海的演出里,就上演过勃拉姆斯4部交响曲作品中的3部,足可见这位作曲家的作品在乐团保留曲目中的重要地位。

而此次曲目单中布鲁克纳的第五交响曲之于蒂勒曼,也有着不同寻常的意义,在他艺术生涯的各个重要阶段,曾屡屡执棒该作,足见此作在他心目中举足轻重的地位。

以往我曾经听过蒂勒曼与维也纳爱乐乐团合作布鲁克纳交响曲。面对布鲁克纳交响曲中宏大的结构、繁复的织体和深邃的乐思,蒂勒曼透过细致的布局,在整体的结构框架中,有条不紊的方式将音乐的发展层层推进,且在其中不断构筑起强大的空间感。在蒂勒曼的引导下,维也纳爱乐的演绎兼具恢宏的气势与质朴的抒情性。弦乐与木管声部一如既往的在如天鹅绒般华美而温暖的音色中透着一份精致的美感;铜管声部则光辉灿烂,有气势、有魄力,难能可贵的是也不失应有的柔和。

专家点评: 纯正的德奥之音

维也纳爱乐乐团也是我最爱的乐团之一,从2004年第一次来上海、由小泽征尔指挥那次开始,我已经听过太多次“维也纳之声”的现场了。如果说德累斯顿管弦乐团的音色是纯正、浓厚的,那么维也纳爱乐作为另一支德奥系百年老团,音色则是华贵而不失人情味的、十分温暖的。

蒂勒曼这位指挥家风格是非常严谨的,在诠释作品时,他非常忠实于作曲家原本的意图。可以这样说,听蒂勒曼指挥德奥作品,你会很放心,他一定能呈现出纯正的德奥之音。对比起来,听他指挥勃拉姆斯的交响曲,你会听到一种沉稳的、深厚的感觉,结构非常工整,一切井然有序;如果你去听奥地利指挥家弗朗茨·韦尔瑟-莫斯特指挥同样一首交响曲,则会更多感受到人性的光芒,一种非常温暖的氛围。即便是指挥新年音乐会中小约翰·施特劳斯的圆舞曲这类较为轻快的作品,蒂勒曼也会当作一个小型交响作品去认真演绎,而非偏向娱乐性。

值得一提的是,一般国际上知名的大团在开启巡演之前,大多会在自己的大本营或者一些前期的常规演出中,把即将要演奏的曲目跟对应的指挥家磨合演奏几次。比如今年4月在维也纳金色大厅,蒂勒曼就和维也纳爱乐合作演出过勃拉姆斯《e小调第四交响曲》(“莱茵”)以阳光而富有朝气的旋律展现莱茵河畔的生活图景;勃拉姆斯晚年所作的《e小调第四交响曲》则以复杂、艰深著称,被视为其巅峰之作。

11月23日,曾首演过布鲁克纳四部交响曲的维也纳爱乐,将首次申城呈现这位奥地利音乐大师的《降B大调第五交响曲》。这也是海外名团第一次在上海演绎布鲁克纳的第五交响曲。这部作品虽诞生于他人生的低谷,却依旧展现出虔诚、执着的一面,而蒂勒曼和维也纳爱乐的诠释也必将进一步勾勒作品本身所蕴含的神圣与庄严。

晨报记者 王琛

演出时间:
11月22-23日 19:30
演出地点:
上海东方艺术中心·音乐厅

