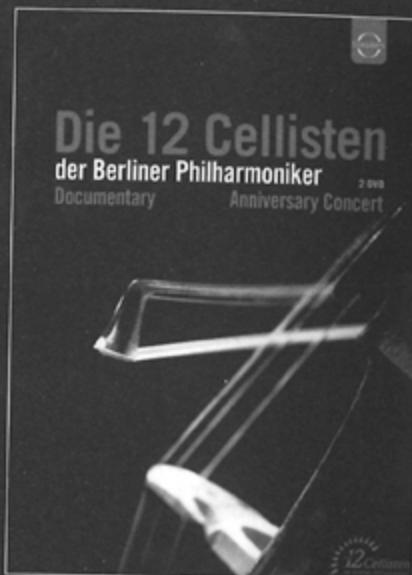
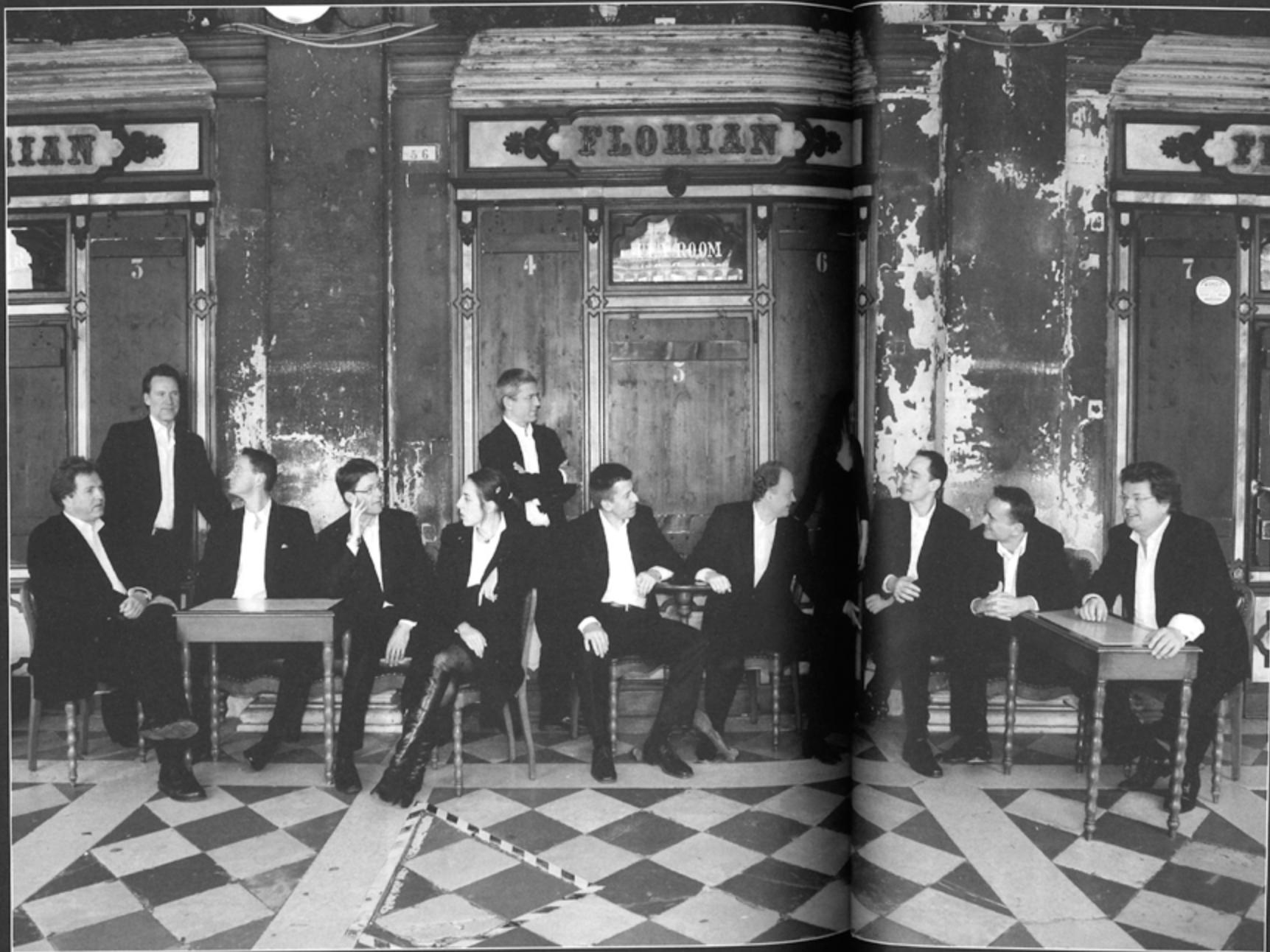

乐满天下四十载

文 | 珍珠

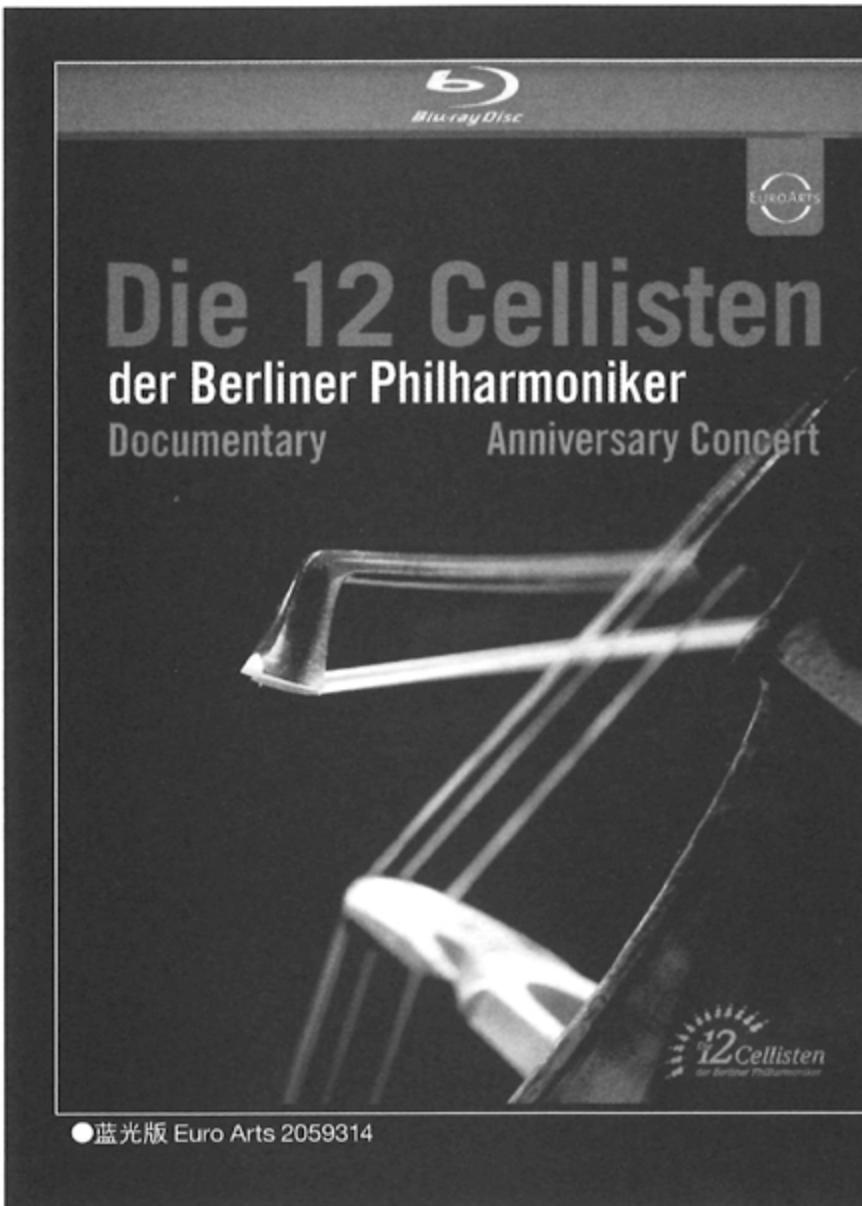

●柏林爱乐12把大提琴四十周年DVD Euro Arts 2059318

古往今来，古典乐坛上出现的室内乐团无数，但是能维持40年仍未分崩离析且声名始终不坠的就寥寥无几。在这极少数的杰出劲旅当中，以单一种类乐器为编制而且足有12件之多的，有且只有一队，那就是“柏林爱乐12把大提琴”(Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker)。

“柏林爱乐12把大提琴”这支大提琴组合，创立于1972年，其成员均来自举世知名的柏林爱乐管弦乐团。这12位职业大提琴演奏家由于共同兴趣爱好，常常组合在一起，利用当时柏林爱乐休假期问排练和演出。在1972年的萨尔茨堡夏季音乐节，

“柏林爱乐12把大提琴”举办了该团首场音乐会。当时乐团音乐总监、指挥大师卡拉扬，于台下聆听后给予极高的评价，更促成这个组合成为隶属于柏林爱乐的固定“室内乐团”。凭借别无分号的乐器编制，以及演奏家成员们自身精深的艺术修为，“柏林爱乐12把大提琴”很快成为举世最知名且罕见的大提琴室内乐团。随着柏林爱乐乐团的历史发展从最初的卡拉扬时代，历经阿巴多时代乃至西蒙·拉特时代，“柏林爱乐12把大提琴”团员不断新陈代

●蓝光版 Euro Arts 2059314

谢(现今甚至已经吸纳了两位女性团员),至今不知不觉已经度过了其40岁诞辰,而这支室内乐团在唱片界也留下了辉煌印记,录制出版的《南美大逃亡》、《披头士的古典迷情》、《天使之舞》、《月光夜曲》、《花都巴黎》等几款唱片专辑叫好又叫座,曾两次赢得古典唱片回声大奖。“柏林爱乐12把大提琴”演奏的音乐并不局限于传统的古典作品,他们同样擅长演奏爵士乐、探戈音乐和先锋音乐以及世界各地的民谣音乐,表现出多元化的特点。指挥帝王卡拉扬曾说:“这12位是大提琴界真正的大师。”当代指挥大师西蒙·拉特爵士盛赞道:“12把大提琴的表现太让人惊叹了!”阿巴多同样称:“我一直都很钦佩他们那独特的合奏音色。”《伦敦时报》的报道中写道——“如果真有天堂的话,我想这些音乐家演奏的正是天籁之音。”

2012年,为庆祝乐团创建40周年,“柏林爱乐12把大提琴”在柏林爱乐乐团音乐大厅举办了专场庆典音乐会。EuroArts出版公司将音乐会现场实况加以整理,推出一套DVD双碟。两张DVD一张内容为庆典音乐会的实况,播放时间105分钟;另一张内容是名为《12位大提琴家》的纪录片,播放时间59分钟。

“柏林爱乐12把大提琴”为40周年庆典音乐会安排的乐曲,包括四十年来当代作曲家特别为该团创作的作品,以及各类改编作品。音乐会开始,12位大提琴家依次出场,在舞台上排坐成圆弧形,奏起第一首作品,这是改编自德国大提琴家、作

曲家朱利叶斯·克伦格尔(Julius Klengel, 1859-1933年)的一首《赞美诗》,它也是“柏林爱乐12把大提琴”备受好评的保留曲目之一。克伦格尔成名于20世纪上半叶,他的学生中包括了大提琴家皮亚蒂戈尔斯基和费尔曼等名家。《赞美诗》本身就是一首为12把大提琴的编制而创作的作品(而且极有可能是第一部为这种特殊编制而创作的曲目),柏林爱乐乐团的大提琴声部成员当年在匈牙利籍指挥家尼基什(Arthur Nikisch)的65岁生日纪念音乐会上首演该曲获得成功后,此曲与该团再难分彼此。由于这首《赞美诗》旋律优美,又充分发挥出大提琴的音色与声部协作之美,因此自“柏林爱乐12把大提琴”创立以来,就一直大受乐迷的欢迎。乐团将此曲作为纪念音乐会的开篇,显然赋予了它特殊而重要的意义。

《晨歌》和《为12人而作的Bossa Nova》是音乐会上选用的另两部当代作曲家的题献创作,前者是35年前“柏林爱乐12把大提琴”的第一代成员委托法国作曲家让·弗朗赛(Jean Françaix)为他们创作的一首专为12把大提琴演奏的作品;后者出自德国作曲家威廉·凯泽-林德曼之手,是一首结合了南美拉丁舞蹈元素的轻快作品。“柏林爱乐12把大提琴”在演奏这两部作品时,和诠释《赞美诗》一样得心应手,而且团员们运弓之间流露出的是难以自抑的自豪感。在《为12人而作的Bossa Nova》中,团员们用拨奏、拍打琴体等方式模拟出Bossa Nova

乐曲特有的节奏型,在古典的演绎方式中抒发出一丝拉丁音乐欢快怡人的趣致。

大提琴是弓弦乐器家族中音色最接近人声的乐器,音域与男中音的音域基本相同,所以相对于小提琴的高贵华丽,大提琴的音色给人更多的是一种深沉、温暖的感觉。在音乐会上出现的改编曲目,大多是脍炙人口的世界级名曲,它们原属于不同类型领域,但是经过“柏林爱乐12把大提琴”巧妙地改写编配后,与乐团独特的气质水乳交融地结合为一体。无论是福雷的《第50号帕凡舞曲》,还是法国电影《女人就是女人》主题曲、美国经典黑白片《北非谍影》主题曲《当时光流逝》,又或是阿根廷探戈音乐巨匠皮亚佐拉的代表作《天使组曲》和《赋格与神秘》,以及爵士乐大师艾灵顿“公爵”的《大篷车》,“柏林爱乐12把大提琴”以新颖的演奏风格,精妙天成的音乐编配,为欣赏者带来听觉上的全新体验,让我们对音乐构筑的各色情境充满了无限的向往。碟中一曲耳熟能详的《玫瑰人生》,本是法国著名香颂女王艾迪特·皮雅芙(Édith Piaf, 1915-1963年)的代表作,问世之后翻唱翻奏版本无数,“柏林爱乐12把大提琴”的演绎幽雅中带着浪漫,在美不胜收的旋律浸润下,让听者不禁联想起《莱比锡人民报》对该团的一段评述——“浪漫和妩媚的和声传达着美丽和忧郁。而且,在他们的演奏中,调性安稳、灵动活泼、充满着具有感染力的欢乐。简而言之:好像有一只无形

的手指引着这12位大提琴家。”

值得一提的是，“柏林爱乐12把大提琴”的这场音乐会上还特地邀请了两位德国音乐家跨刀加盟，分别是女高音歌唱家安奈特·妲许(Annette Dasch)和爵士小号演奏家提尔·布罗纳(Till Bronner)。安奈特·妲许是巴塞罗那与日内瓦歌唱大赛得主，2007年她的首张专辑就夺得德国回声大奖的“声乐类年度最佳唱片”奖，而且与小提琴名家约夏·贝尔同时荣誉代言德国著名品牌万宝龙。在音乐会上她担任德彪西的两首浪漫曲和拉威尔的《练声练习曲》的主唱，圆润华美的音色令人印象深刻。提尔·布罗纳1971年出生于罗马的一个德裔音乐世家，于科隆音乐学院专攻爵士小号，在他15年的音乐生涯里，凭借着年轻帅气的外在优势和与时代吻合的音乐视角，积极探索不同的音乐领域，并能大胆地将各种音乐形式混合在一起，作品广受好评。在这场音乐会上他与“柏林爱乐12把大提琴”合奏爵士乐名曲《午夜徘徊》，轻灵多变的小号主奏，在大提琴弦乐组的配搭下，交织出奇妙的色彩变化，音乐弥漫着浓厚的现代气息。

EuroArts公司出版的DVD影碟，市面上有同步推出技术规格更先进的蓝光Blu-ray DVD。从此举我们可以看出出版公司对其市场前景相当有信心，而事实上，这套内容丰富的DVD，的确是值得所有AV发烧友关注的示范靓碟。DVD还原出的这场音乐会，有着无懈可击的精细画质与音响表现。在音乐会现场实况拍摄的过程中，设备监测人员训练有素，为录制效果提供了保证。值得称道的是，音乐会由始至终都处于光线条件非常优良的状态下，因此高科技摄录设备理所当然地发挥出了预料中的理想效果。在解析度上，直观的证明是人物服饰细节的还

原，演奏家们的肤色表情以及服装质料皱折，再到音乐厅内部富丽堂皇的装潢，都在画面中得以清晰细腻地呈现出来。在色彩部分，DVD将色彩的魅力同样展现得相当充分，在一些该呈现高饱和度的地方都让人惊艳，而在相近色系的物体之间，画面也表现出了准确的区分。整个音乐会过程中，既保持着良好的画面对比度，又不会有过分的缺点。精准的画面聚焦力控制带出了极富立体感及景深的画质。配备有DTS5.1声道，让这张Live DVD的音效表现不亚于画质的水准。层次丰富、线条分明的大提琴组合弦乐，显示出音乐厅适中的残响反射；分明的乐器定位和层次清楚的环绕声道，让音效的包围感逼真无比，乐团弱奏时的清晰细节还原和大合奏时爆发出来的动态，则让观众领略到此碟无懈可击的录音效果。

不仅如此，这套DVD的第二张影碟，也是不可或缺的组成部分。纪录片《12位大提琴家》，在近一个小时的长度里简单介绍了“柏林爱乐12把大提琴”的四十载光辉历史，辑录了乐团在创建之初的回顾，在1982年应邀于波恩的北约峰会上在美国总统里根、英国首相撒切尔夫人等各国政要面前表演，在2011年访华于北京、上海的专场音乐会取得的巨大成功等珍贵的影像画面。已经垂垂老矣的退休团员再度现身受访，讲述乐团的一些趣闻故事。还包括乐团在当代俄罗斯著名女作曲家古拜杜琳娜(Sofia Asgatovna Gubaidulina)的亲自指导下排练并成功演出她的作品的过程。整部纪录片既让乐迷了解到“柏林爱乐12把大提琴”成功的幕后所付出的汗水和努力，也饱含着乐团代代相传的温馨真情，为这支享誉全球的室内乐团划下的不是辉煌落幕的句点，而是崭新的充满着生气的起点。■