

音乐：灵魂的语言

听马里斯·杨松斯诠释的马勒《第二交响曲“复活”》

文 | 王彤

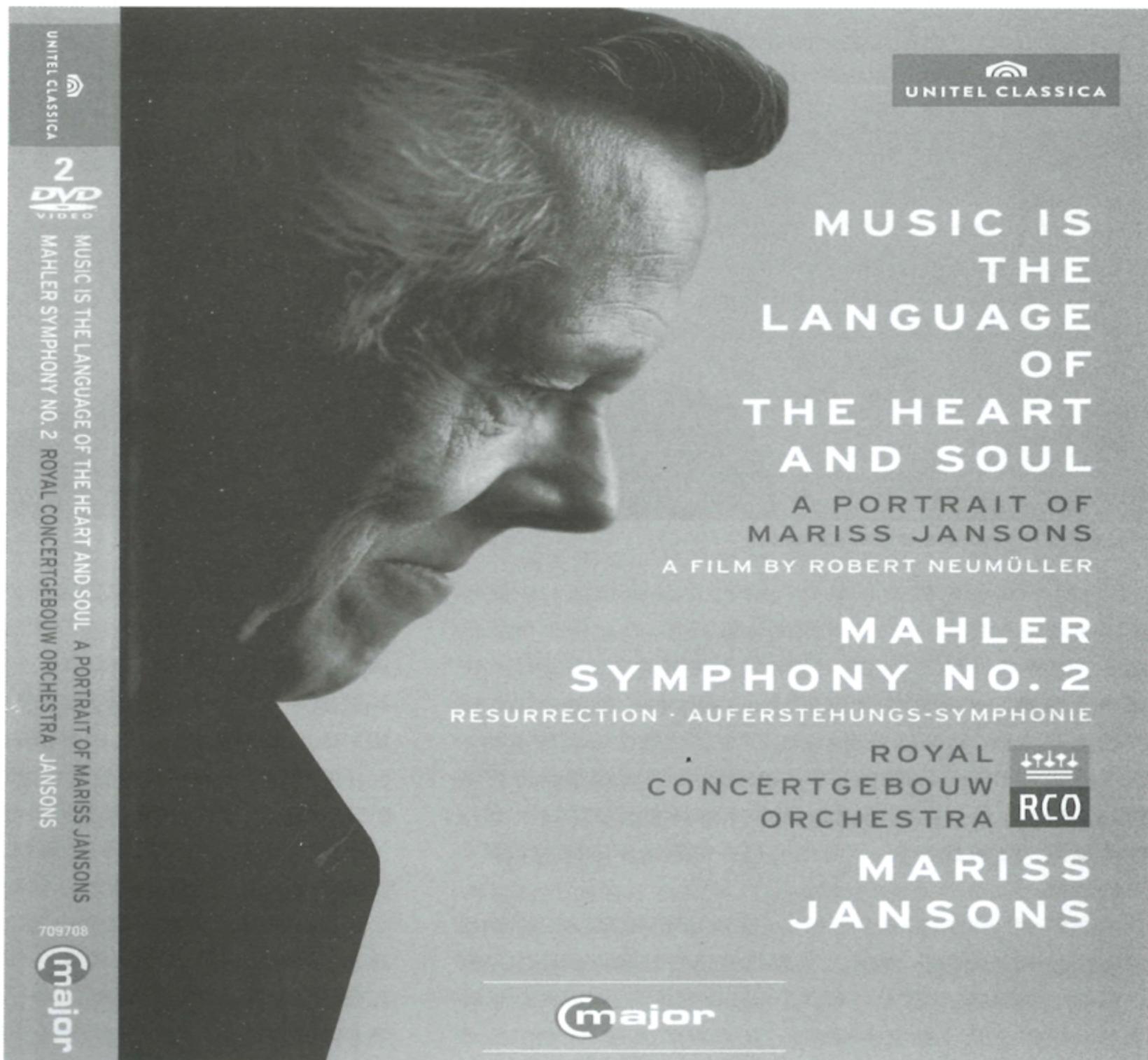
马里斯·杨松斯
(Mariss Jansons)

出生在拉脱维亚的音乐世家，他家庭艺术氛围很浓厚，他的父亲曾是穆拉文斯基的助理，而且他还有一位次女高音的母亲，这些对他的早期音乐熏陶是相当重要的。杨松斯曾得到过卡拉扬的器重，后来师从于卡拉扬，并且他很早就得到了卡拉扬比赛的大奖，从此走向世界乐坛。2006年和2012年杨松斯曾两度指挥了维也纳新年音乐会。如今的杨松斯担任过阿姆斯特丹管弦乐团和巴伐利亚广播交响乐团的音乐总监，他还曾任列宁格勒爱乐乐团的常任指挥。从阿姆斯特丹到圣彼得堡，再从巴伐利亚到里加，各大著名音乐厅都有杨松斯的身影。

在指挥界有些人擅长指挥交响乐，有些人擅长诠释歌剧，但杨松斯绝对是个全才指挥家，而且他还是一位风格与技术都

近乎完美的指挥家。杨松斯堪称是知名指挥大师行列中的佼佼者，恐怕当今唯一可与他平起平坐的也只有柏林爱乐总监西蒙·拉特了。

由Unitel Classica出品的《音乐是心与灵的语言》——马

● 音乐是心与灵的语言——马里斯·杨松斯传记C Major709708 2DVD

里斯·杨松斯传记 (C Major 709708 2DVD) 的DVD1中是杨松斯的生平介绍，特别是其中杨松斯在2006年维也纳新年音乐会中的精彩片段，杨松斯还在碟里介绍了施特劳斯家族和他们的音乐。伴随着小约翰施特劳斯的《蓝色多瑙河》那美妙的旋

● 拉脱维亚籍世界著名指挥家马里斯·杨松斯

律，马里斯·杨松斯的音乐世界开始了。从这张纪录片中我们可以看到杨松斯的人生观以及生活爱好等，在片中他带我们走到了世界各个地方，还知道了他颇为丰富的人生经历。片中还有他提携我国著名钢琴家郎朗的片段，片中叙述了二人排练的美好情景。从杨松斯身上我们学到了一些生活上的东西，在这些看似和音乐无关的东西，其实对我们理解音乐很有帮助。碟中还收录了杨松斯童年手拿指挥棒的珍贵照片，我相信这是我们了解杨松斯，了解他心目中古典音乐的细节上很不错的选择。

DVD2是他与皇家音乐厅管弦乐团的演出实况，演出的曲目是马勒的第二交响曲“复活”。马勒的音乐在杨松斯的手中别有一番韵味。杨松斯不仅动作优美，而且表情怡人，可以说他诠释的马勒是很符合作曲家的精神内涵的，当然拥有“天鹅绒般音色”的皇家音乐厅管弦乐团的乐手们也很好的表现出他们心目中的马勒。阿姆斯特丹音乐厅是世界最著名的音乐厅之一，甚至有人说他完全超过柏林爱乐大厅和维也纳金色大厅，我相信听了这张碟后你也许会有一种想去现场听听的冲动。

马勒的《第二交响曲》，c小调，作于1894年，因为末乐章使

用德国诗人克洛普施托克的诗作《复活》，而命名为《复活交响曲》，这部作品于1895年12月3日由马勒自己指挥柏林爱乐乐团首演。全曲包括5个乐章。皇家音乐厅管弦乐团演奏的第一乐章开头就很紧张，在强奏的弦乐颤音上，由大提琴和低音提琴奏出粗犷有力的片断动机，之后阴暗的音色带有不祥的气氛。在这一乐章中英国管的新主题，给笔者印象很深。乐手们在杨松斯的带领下很自然地演奏出庄严肃穆的感觉，可以说他们对马勒的认识很深厚。对这个“葬礼”乐章马勒曾这样解说：“如果你想知道的话，我所送葬的是我的《第一交响曲》的主角，我能从一个更高的角度看到他的整个一生仿佛在洁净无瑕的镜面中反映出来。此时它又提出至关重要的问题：你生存的目的何在？你受苦是为了什么？这是否全都只是一个可怖而巨大的恶作剧呢？我们全都必须以某种方式来回答这些问题。而我的答复就在最后乐章中。”马勒把第二与第三乐章当作跟在葬礼后的间奏，回忆和幻想。在接下来乐团演奏的谐谑曲乐章是幽默中带有讥讽，在这个乐章中，小提琴像流水一样奏出主题，在弦乐衬托下，管乐奏圣咏风格旋律。第四乐章“极为庄严，但是简朴地”。这个乐章记有“原光”的标题，这个乐章好似是末乐章的引子。

由女低音独唱来完成。最后的第五乐章《复活颂歌》紧接着第四乐章不间断的演奏，整个乐章可分为器乐的前段与声乐的后段两部分。后段由女高音独唱和合唱，徐缓而庄严地唱出克里斯托克带有神秘感的《复活颂歌》。荷兰的合唱团也毫不逊色，可以说从指挥到乐团和合唱团的所有人都是非常厉害的音乐家，他们为我们了解马勒做出了很大的贡献。最后乐器逐渐增加，音量亦逐渐增大，整个乐队再次卷入混乱与恐怖的嘶叫声中，犹如死亡的号哭充满了大地，音乐形成巨大的高潮，在崇高的音响中结束全曲。总的来说，这个乐章很具有戏剧性，它以强烈的音响开始，之后长号表现第一主题，圆号轻轻地以C大调进行曲风格奏出第二主题，木管奏出第三主题与第四主题，后边以合唱为中心，以长笛与短笛的缠绕表示夜莺的叫声。当全曲进入结尾的复活动机时，钟鼓齐鸣，庄严的风琴也加入总奏中，人声大合唱和强大的管弦乐融成一体，形成强大的，充满欢乐的高潮从而结束全曲。

在这张专辑里的女低音、女高音都是很好的马勒专家，她们和合唱队配合得非常自如，独唱者具有很高的歌唱技巧和音乐修养，她们端庄的外表和内心的文化素养，给我们诠释了一个全方位的马勒。马勒的《第二交响曲》是除了他的《第一交响曲》外，演出机会和录音最多的一首，这首交响曲的版本我们还可选：

1.伯恩斯坦1987年指挥威斯特敏斯特合唱团、纽约爱乐乐团版(Hendricks, Ludwig演唱)，DG，CD编号423 395-2(2张)，《企鹅》评介三星保留一星。

2.西蒙拉特指挥伯明翰交响乐团合唱团版(Augel, Baker演唱)，EMI，1987年版CDS7 47962-8(2张)，《企鹅》评介三星带花。

3.布鲁诺·瓦尔特1958年指挥威斯特敏斯特合唱团、哥伦比亚交响乐团版(Cundair, Forrester演唱)，Sony，CD编号SMK64447 (2张)。

4.海丁克1993年指挥塞夫(Ernst Senff)合唱团、柏林爱乐乐团版(McNari, Van Nes演唱)，Philips，CD编号438 935-2(2张)，《企鹅》评介三星。

马勒的弟子布鲁诺·瓦尔特也是多次带纽约爱乐演绎马勒作品，尤其是第二“复活”，他还是这部作品的首演者，不可谓经典。我们知道，伯恩斯坦的指挥风格是极度浪漫的，是典型的美国文化风格，而且他把马勒的浪漫发挥到了极点。

马勒被视作连接19世纪晚期与现代音乐的重要作曲家。

马勒的交响乐作品规模庞大，时间方面和乐队的编制方面都是空前的，他的交响曲具有更多表现自己情感想法的空间。庞大的乐队，有时还包括场外乐队和大规模的合唱队，使得对巨大的情感落差表达成为可能，而且能够给观众极大的感官享受。他的作品成为许多指挥登上职业巅峰的验证，我相信杨松斯所诠释的马勒是一个不错的选择。

就如杨松斯在这张DVD的开场白所说：“多美好呀！生命真的是很美好。能够活着就是上帝所赐最大的祝福。当音乐唤起人们极大的情感，就表示有一种超越物质境界的东西存在，但是音乐可以带领我们到一个不同的世界，一个感觉像是精神永恒的世界。”的确，杨松斯的音乐造诣达到了很高的境界，他是我们时代的指挥巨匠，他的名字会像卡拉扬、阿巴多一样在指挥界永远得到人们的追捧，笔者希望杨松斯再来到我们伟大的祖国献上他的古典之音，让我们领略他带给我们的独特音乐魅力。音乐是没有边际的，但笔者深信杨松斯一定会成为我们这个时代最著名的指挥家，当然我们也希望他能够有更多的录音、录像从而让我们有机会了解他，了解他对古典音乐的解读。艺术无限，音乐还在继续，杨松斯的指挥生涯也还在继续，就让我们在今后一起关注杨松斯，关注他的音乐世界！

荷兰阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团的辉煌与大气使这支成立于1888年的“古董老团”有举世闻名的无敌音色。自1961年之后，乐团指挥由年轻的荷兰指挥家伯纳德·海丁克接任，他使乐团达到了登峰造极的境界。而当今阿姆斯特丹音乐厅也是世界名团所向往的归宿。世界上最好的指挥和乐团，更有好的音乐厅是非常难得的事，当然还有非常高的录音技术，而我们的这张碟具有了所有的一切。总的来说，这两张DVD不但画质清晰，而且声音效果真实，是拿索斯代理的高端品牌C-major，由Unitel classica——古典音乐音视频产品的世界领导级的制作商和发行商出版发行，而Unitel Classica对于音乐会的摄影以及视频编辑，的确会诱导你走入音乐殿堂，让你被音乐深深的震撼。Unitel Classica对于交响乐的拍摄，能够看到至少有五六个拍摄机位，而且导播的音乐素养很高，在每种乐器组转换的时候，镜头能够及时地切换到相关的乐器组上，让你感觉一场交响乐是多少个艺术家至臻完美的密切配合的结果。同时，这张唱片还出版了蓝光碟，希望喜欢杨松斯和马勒的朋友们不要错过！