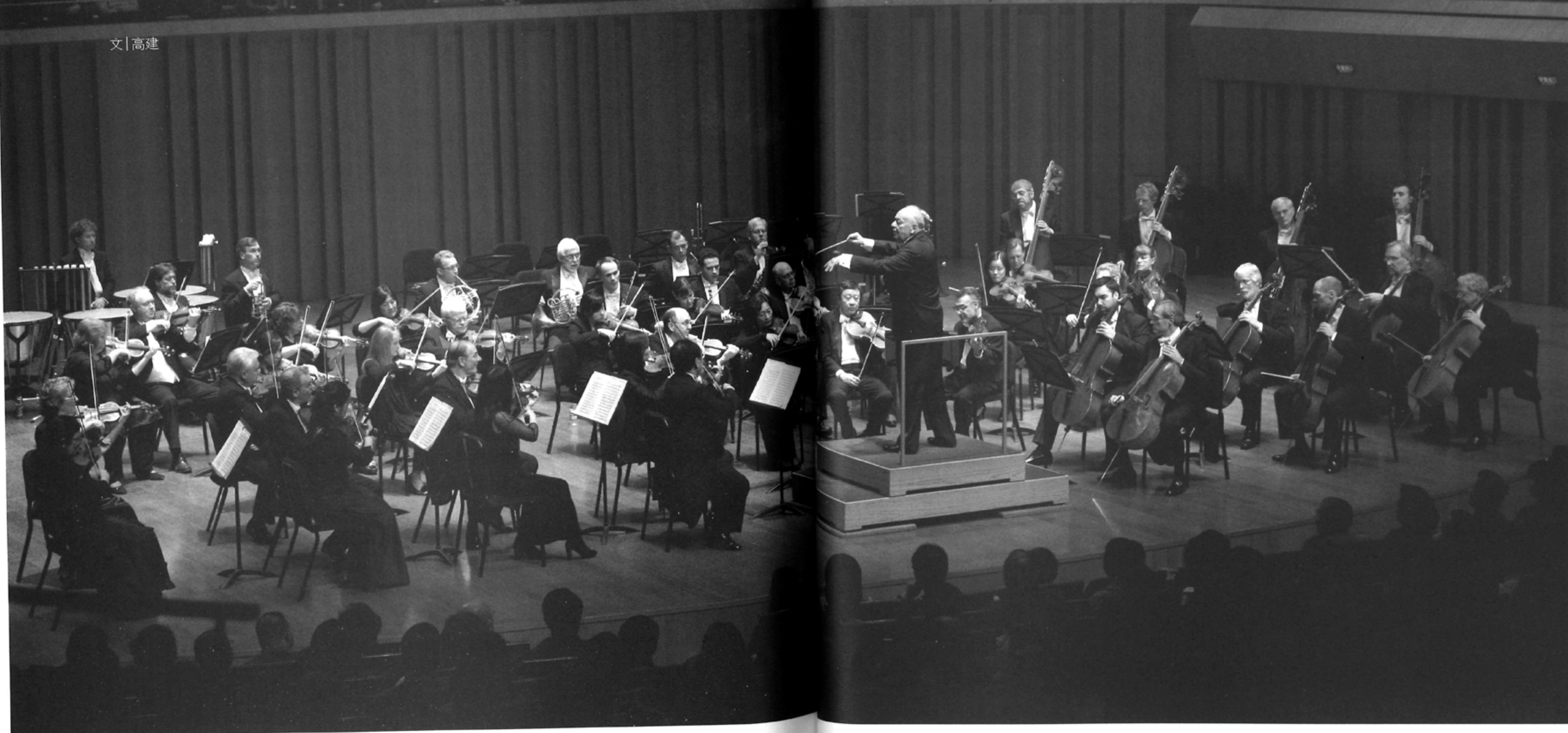

平淡无奇的“芝加哥之夜”

文 | 高建

时间: 2013年2月3日
地点: 国家大剧院音乐厅
指挥: 洛林·马泽尔
乐团: 芝加哥交响乐团
曲目:
上半场
《C大调第四十一交响曲“朱庇特”》 莫扎特 曲
第一乐章: 活泼的快板
第二乐章: 如歌的行板
第三乐章: 小步舞曲-稍快板
第四乐章: 终曲, 甚快板
下半场
《D大调第二交响曲》 Op.73 勃拉姆斯 曲
第一乐章: 不很快的快板
第二乐章: 不很慢的柔板
第三乐章: 优美的小快板
第四乐章: 精神饱满的快板

对于芝加哥交响乐团的访华演出，不少国内乐迷会发出“谢天谢地你来啦”的感慨。演出曲目的反复变更和原定指挥、乐团音乐总监穆蒂的因病辞演使得此次演出的不确定性陡增，而乐迷和媒体对这次巡演投以更多的关注与猜测也自然是情理之中。当官方确认乐团在中国大陆的演出将由近年来多次亮相国内音乐舞台、年过八旬的指挥家洛林·马泽尔代替执棒时，音乐会的效果似乎已在不少乐迷心中得到了大致的答案。

2月3日，芝加哥交响乐团的巡演北京站在国家大剧院音乐厅如期举行。上半场的曲目最终敲定为莫扎特的《C大调第41号交响曲》，这首被后人以罗马神话主神“朱庇特”命名的交响曲是音乐天才艺术生命的最后绝响。无论是创作技法还是乐队编制都走在了莫扎特所处时代的前沿，并直接影响了贝多芬、勃拉姆斯等人的交响曲创作，堪称是“指引”音乐史走向的杰作。洛林·马泽尔显然将重点放在了挖掘这部作品交响性的方面，从第一乐章开始，他便将速度控制得缓慢而稳定，在第一乐章标准规范的奏鸣曲式结构中，乐团将乐句之间的停顿与延展发挥得淋漓尽致，甚至在定音鼓敲击的余音上都做到了严格的控制。芝加哥交响乐团的弦乐声部拥有完美的音响平衡感，在行板乐章中做到了音质与旋律的完美融合，与首乐章的辉煌昂扬截然相反的音乐情绪随着一次次的渐强而直

击人心，恰似贝多芬在第三交响曲中营造的效果一样，由忧伤凄苦的沉吟渐变为震撼人心的悲歌。而其后的由小提琴至低音提琴“由高到低”的声部进入也做得自然细腻。但不得不承认，这些技巧上的优点无法掩盖音乐总体沉闷乏味的演绎风格，从超过四十分钟的全曲演出时长便不难猜出马泽尔老气横秋的处理方式，莫扎特音乐中的灵动与流畅化为了内涵无穷的“深沉”、“平稳”，实在是得不偿失。

相较于莫扎特的作品，下半场的勃拉姆斯《D大调第二交响曲》无疑更适合马泽尔音乐才情的抒发。他对于团块化音色和冷凝厚重式音响效果的偏爱在勃拉姆斯的作品中找到了理想的表达方式。圆号首席克莱文杰在首乐章第一主题段落的演奏不但具有饱满圆润的音质，也形成了足以与整个低音弦乐声部相互辉映的音响强度，在尽显大师功力的同时也让现场观众领略到了芝加哥交响乐团享誉世界的“第一铜管声部”的魅力。如田园牧歌般清新优美的第一主题与略带忧郁、充满冥想的第二主题过渡自然，勃拉姆斯风格独特、浓郁的浪漫主义情怀处处彰显其中。马泽尔将大提琴声部的深情吟唱做了有意识地突出，营造出了足够温暖绵延的呼吸感，指挥家小心翼翼的布局也始终让乐曲的情绪变化和节奏切换做到准确而不失灵动，繁复的音乐织体被抽丝剥茧般铺展开来。第三乐章如精灵舞蹈般、跳跃感十足的旋律充分展现了乐团木管声部的风采，长笛和双簧管的配

合始终妥帖自然。游弋于大调与小调之间的旋律主线也在明暗、悲喜的色彩变化之中自如行进，魅力无穷。令人遗憾的是末乐章激动人心的快板段落又一次被马泽尔“压制”得动力不足，尽管不少段落的速度对比和力度渐变都在展示乐团超强塑造性的同时带来音乐效果上的些许惊喜，但就整体布局而言已然落入了如上半场般乏善可陈的陷阱。乐曲结尾部分的铜管声部强奏和弦乐演奏家的全力齐奏意料之中地赢得了满场观众的欢呼与喝彩，可如果将这种令人血脉贲张的激情贯穿末乐章始终会不会取得更好的效果呢？

返场的两首短小的音乐作品很值得一提。勃拉姆斯《匈牙利舞曲第一号》中，马泽尔将音乐的速度变化做到了极致，那种如变奏曲般的夸张延伸不禁让人想起伟大的切利比达克。有趣的是，目前担任切利曾经的嫡系乐团——慕尼黑爱乐音乐总监的正是马泽尔。而在瓦格纳《罗恩格林》第三幕间奏曲中，芝加哥交响乐团也真正释放了自己的超强能量，人们记忆中莱纳·索尔蒂棒下无比“嚣张”的爆棚音响呈现在了现场观众的耳畔。笔者不禁感叹，前者才是真正“天才马泽尔”，后者才是真正“王牌芝加哥”，可二者结合所产生的反应似乎是相互拖累、相互妥协了，难免让人无奈。2009年海丁克率领乐团在大剧院呈现的完美表演，没能重现在四年后的今天，美则美矣，平淡无奇。

回顾当下国际乐坛，传统意义上的“美国五大交响乐团”似乎都在新世纪的第一个十年遇到了挑战：纽约爱乐早在伯恩斯坦离开后便出现水准下滑的现象，这种状况也同样出现在没有了小泽征尔的波士顿交响乐团。费城管弦乐团陷入经济危机之中，克利夫兰管弦乐团则在莫斯特的带领下形成了倾向于欧洲化的音乐审美。相比而言，芝加哥交响乐团在技术实力和整体水准上依然无愧北美大陆的王者称号，只是对于未来的发展方向，仍需要考虑。而对于日渐成熟的国内演出市场而言，当邀请到名团名家不再是遥不可及的梦想时，对艺术风格的整体考量也应该逐渐提上日程。■

