

余隆肩伤复发 张洁敏接棒指挥

救场 音乐界检验水平的试金石

近日,上海文化圈内在津津乐道一个“救场”的故事:上海交响乐团首次演绎高难度的巴托克作品《神奇的满大人》,原定的指挥、上交音乐总监余隆因为肩伤复发,在演出前两天让上交驻团指挥张洁敏接棒。结果,匆忙上阵的张洁敏同样奉献了一场高质量的演出。“对古典演出来说,救场是家常便饭。”余隆介绍说。然而,青年报记者昨天也了解到,想要成功救场,其实并不简单,甚至堪称音乐家的试金石!

青年报记者 陈宏



张洁敏指挥乐团演奏《神奇的满大人》。

古典演出救场是家常便饭

《神奇的满大人》本是巴托克创作的芭蕾舞音乐,1926年在科隆首演之后,曾因为过于前卫而被禁演,在中国更是难得一听,此次也是上海交响乐团第一次演出这部作品。上交透露,余隆本来要亲自上阵,但因肩伤发作,在医生的劝导下不得不取消这场音乐会,之后的一系列演出或将会受到影响。“此前演出,他左肩就发作过,那次他忍住了。这次右肩,所以更严重些。”工作人员透露。

余隆随即点名让张洁敏上,而此时离演出只剩下两天。更关键的是,张洁敏前一天的周六,才刚刚指挥上交与著名钢琴家菲利普·昂特勒蒙合作,上演了乐团伯恩斯坦百年纪念系列的首场音乐会,演出了《老实人》序曲、《第一交响曲》“耶利米”、选自《进城记》的三个舞蹈片段和《第二交响曲》“焦虑的年代”。而几天之后,她便站在指挥台上开始排练巴托克惊世之作《神奇的满大人》,短时间内在不同时代、不同风格的音乐作品中迅速切换,对乐团和张洁敏都是挑战。

当晚,余隆还是来到了现场,他向观众致歉的同时,也解释了救场在古典演出中很常见,希望大家喜欢张洁敏。而让人惊讶的是,尽管张洁敏名气不及余隆,当晚的演出,却无人退票,大家都想听听这难得的作品。

在演出之后的乐评中,张洁敏版的《神奇的满大人》是成功的,是“神奇的”。那些印在乐谱上的音符,在他们的手下变成了一个个鲜活的、具有独特性格的人物。比如长号吹出满大人残暴的主题,大管走出少女诱惑的舞蹈,弦乐描绘出胖子迎面走来的画面。巴托克笔下的故事和人物,在张洁敏的棒下跃然眼前。

对救场音乐家要求极高

在外行人眼中,指挥就是挥手中的棒子,换个指挥并不算难,然而,对业内来说,救场却不是随便谁都能救的,更何况是只有两天的准备时间。“排练演出是我分内的工作,我喜

欢做指挥,也很享受,”张洁敏说,“临时上阵,这是一个成熟的指挥和一支成熟的乐团应当具备的能力,上交一定可以很好地完成。”

救场难在哪里,尤其是短时间内呈现一部艰深之作?张洁敏说:“作为一名指挥家,有时候就好像是建筑师一样,你要将手中零碎的材料搭建起摩天大楼,就需要脑海中有非常清晰的理解和处理。失之毫厘,谬以千里。你必须找到一种最高效、最准确的方法,将你的音乐理解直接地传递给乐手,凝聚整个乐队的演奏最终表达出来。”

临时接过指挥棒演绎《神奇的满大人》之前,张洁敏虽然已经带领乐队排练了两天,但那些都是一些基础工作,和演奏员们一起解决作品中音准、节奏上的问题。“每个指挥家对作品的理解和音乐表达都是不一样的,所以我之前只是做基础工作。但前天得知要指挥演出之后,我就一直在做谱面分析,去理解音乐中的故事、人物和情感。”

她说得很谦虚,但业内都知道,救场演出,对于任何一位音乐家来说都是挑战,而她,其实有一份颇为辉煌的简历。

1997年,她曾在佛罗伦萨歌剧院担任指挥大师祖宾·梅塔的助理,并跟随大师参与北京天坛版歌剧《图兰朵》的排演工作。2001年,她受法国著名指挥家米歇尔·普拉松邀请,前往图卢兹国家歌剧院担任他的助理指挥。2006年起,在余隆总监的大力推荐下,她多次登台威尼斯凤凰歌剧院、拿波里圣·卡罗歌剧院演出,成为在这些世界顶级歌剧院登台指挥歌剧的第一位中国指挥家,也是第一位女指挥家。

在外学习工作多年,2010年张洁敏回到国内,成为上海交响乐团驻团指挥。很多人并不了解驻团指挥的工作,张洁敏做出了回答:“打个也许并不十分恰当的比方,我的日常工作有点像一位清洁女工,就是帮助整个乐团做好准备,接受不同曲目、不同指挥家和独奏家的挑战。”除此之外,每个乐季中她都有音乐会的演出

安排,一年的排练演出究竟有多少她自己从没算过。

当然,张洁敏的救场成功,也有“幸运”的成分,一位业内人士表示:“《神奇的满大人》原本是芭蕾配乐,里面有角色、有故事、有性格、有情感,这跟歌剧有点儿像。刚好又撞上了张洁敏的点,她歌剧指挥出身,祖宾·梅塔助手也是跟歌剧,在意大利好几个歌剧院都演出过歌剧,所以她刚好能很好地抓住这些。”

然而,如果不是这样长期的扎实积累,她也无法迅速接受、迅速“切换频道”,完成一场高质量的演出。

朗朗和王羽佳凭救场一炮而红

“其实救场就是要求音乐家时刻准备着,这曲目你要上手就能演,这也是张洁敏这次遇到的挑战所在。”一位业内人士告诉记者,而能迅速进入角色并完美完成任务,再加上机遇,可能就能成就一位新星——著名钢琴家朗朗和王羽佳,就是凭借救场一炮而红的。

1999年,芝加哥拉维尼亚音乐节上,钢琴家安德烈·瓦兹原本与芝加哥交响乐团压轴演出。临演前,安德烈·瓦兹突感身体欠佳,当时的乐坛泰斗艾萨克·斯特恩登台通告,由17岁的朗朗顶替出场演奏柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》,从此朗朗的人生轨迹被改写,这也堪称朗朗职业生涯的起点。

2005年,当王羽佳还是费城柯蒂斯音乐学院的学生时,有一次提前一天得到通知,要替不能演出的罗马尼亚钢琴大师拉杜·鲁普,在加拿大演奏贝多芬的《第四钢琴协奏曲》。结果她的演出受到好评,被加拿大媒体称为“一颗诞生的新星”。她第二次救场,是替钢琴女王阿格里奇,与波士顿交响乐团演奏了柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》。她对钢琴不同凡响的驾驭能力,在音乐界引起了巨大的轰动。

对于新鲜面孔来说,能救场成功,得到大师认可,可能就意味着成名成家,但同时,救场也正是他们业务水平最好的试金石。

文化动态

青少年摄影作品展 表现“年轻的心灵”

本报讯 记者 郦亮 “年轻的心灵,大胆的探索”青少年摄影作品展,日前在位于衡山宾馆的华视影廊揭幕。此次展览由虹口区青少年活动中心和华视影廊联合主办。

此次展览的参展作品都是学生之作。作品很好地体现了“大胆的探索”。一些作品的视觉很有冲击力,尤其是画面不再拘泥于四平八稳的构图模式,经常可以看到广角镜头和对角线的“豪放”,如《夏日的蒲公英》、《希望》等都表现出需要勇气把控的视觉魔力。

但作品也体现了“年轻的心灵”的敏感。如《放学后》、《车灯》、《老家具》、《水幕》、《ofo于海伦路老石库门的那点事》、《老窗》、《鸡年模特》等借助光影的变化和细节的呈现留下了一个时代不可或缺的印记,足以让人回味无穷。当然,青少年身边的故事,依旧是他们乐于也善于表达的主题,不管是生活中的景观,如《我身边的变化》、《虹口避风港》等,展现出学生们在艰苦的学习之余对生活的热爱之情。

这是华视影廊与虹口区青少年活动中心的再度联手,去年的青少年摄影作品展同样很成功。一年中,借助这次展览的影响力,画廊和虹口区青少年活动中心举办了配套的活动,尤其是通过摄影名家的多个讲座,让更多的中小學生意识到了摄影创造力的无穷天地。

衍生品开发 已成知名IP剧标配

本报讯 记者 陈宏《琅琊榜》曾是中国国产剧走出去的成功典型,它的续集《琅琊榜之风起长林》依旧是人气极高,日前也推出了手机游戏。青年报记者发现,包括游戏、舞台剧等衍生品在内的全产业链开发,正渐渐成为这类典型IP剧的“标准动作”。

《琅琊榜之风起长林》目前正在东方卫视和爱奇艺等平台进行台网直播,收视率和点击率一直居高不下,跟此前的预判没有出入。而早在该剧上线之前,爱奇艺就与祖龙娱乐合作启动了同名手游的发行计划,实现了影视剧与游戏的深度互动,通过影游互动模式深化头部IP立体化开发,撬动IP产业品牌效应。

如今,电视剧播得如火如荼,同名手游也趁势推出。此外,这样的开发也越来越重视和剧本本身的互动,爱奇艺副总裁王昊苏表示,《琅琊榜之风起长林》本身就是一部弘扬国风文化,注重爱国情怀的正剧,此次改编手游也是重点将剧中琅琊文化融入游戏内容细节中,使国风呈现一种不同以往的表达方式,让玩家体验到最正宗、最有味道国风文化。

IP产业发展至今,游戏、舞台剧等衍生品的开发,也越来越注重和剧的对应,“将观看体验转变为场景式体验,通过故事情节的深度体验,拉近用户与剧集的情感关联,这才是IP的深层价值。”负责人表示。