

吴氏策划是一家著名的民营文化公司,它率先创意并执行了“虎年计划”,把中国民乐带到了维也纳金色大厅,在国内国外掀起了巨大波澜,由此引出中国文化如何“走出去”的重大话题。“虎年计划”之后,吴氏策划以持续的热情和扎实的措施,逐年推广中国民族音乐新春音乐会,至今已走过13个年头。2010年8月,吴氏策划带领澳门青年交响乐团展开了欧洲之旅。这是内地文化公司第一次代理港澳地区的艺术团体出征。

澳门青年交响乐团是澳门音乐人才的发掘地,一个名叫许健华的小提琴家创办了它。如今,澳门所有年轻的古典音乐人才几乎都与澳门青交有着或深或浅的关系,因此也有人把许健华称为澳门的“音乐教父”。2010年8月,澳门青交牵手吴氏策划的欧洲之旅,具有多重意义:在澳门回归之后,第一次代表中国青年交响乐团在欧洲三大音乐节上亮相,在展示澳门青交作为业余青年交响乐团实力的同时,更显示出澳门与内地水乳交融的关系;半月之余的欧洲之旅,除却两场户外音乐会和两场室内音乐会之外,尽可能丰富多彩地组织澳门青交乐手们参观游览,让他们见识远远大于澳门的世界,建立更加远大的理想。

每一天都值得回味

——澳门青年交响乐团欧洲巡演记

李 湜

8月16日,记者团回到北京。回想过去的17天,我们发现:每一天都值得回味。

这是我第一次踏上欧洲大陆,也是第一次与澳门人接触。怀着期待、感激与些许忐忑,7月26日,记者团在吴氏策划项目负责人带领下奔赴里斯本,追随先期抵达的澳门青年交响乐团大部队,开始了这段友爱之旅。

里斯本：比澳门大很多倍的“澳门”

与乐团的第一次正式见面是第二天下午。一边是碧蓝的大西洋,一边是塞满100多人的海边餐厅。我们第一次遇见了这些在炙热的阳光下穿着崭新紫色T恤的青年乐手和同样身着紫衫的乐团领导们。团长许健华一脸温柔地看着所有人,之后我们才知道无论什么事情他总是最后一个放下心来的人。

和睦的午餐结束之后,乐团到海边拍集体照——这是他们此次行程的重要内容之一,每到一個核心景点,他们都会拍集体照。年纪大一点的孩子们有时会露出一副尴尬的表情,但其乐融融的大家庭气氛很是可爱。

傍晚,所有人在清澈的天空下被拉到位于市中心的国家音乐厅正门广场。从停车的地方到音乐厅的这段路是乐手们唯一一次欣赏古城区的机会。彩排很早就开始了,座位刚摆好就早早坐满了人,此时离正式的音乐会还有3个小时。左侧的树荫下一直有人驻足观望,右侧的高地,从庭院内的台阶到街道的栏杆,都站满了好奇的人。有穿着高雅的太太

太,有毫不羞涩紧挨着舞台席地而坐的小朋友,还有穿着礼服、扶着栏杆,从头到尾一动不动俯视整个场景的美女。一直到最后一曲结束,夜色虽已经深邃,但没有人愿意离去。

这也是我第一次听澳门青交的演奏,我从目光所及的每一个人身上都能看到这个青年乐团存在的根基,那就是年轻人对音乐最纯真的热爱与追求。他们的水平也许参差不齐,有专攻音乐演奏的留学生,也有刚开始学音乐的小朋友,可他们的热情是一样的。

演出结束后大部分乐手上车之后倒头就睡了。他们欣慰于自己首站在里斯本广场音乐节的表现。

第二天一早,这些筋疲力尽的小人儿就恢复了活力。在后两天的行程中,他们被带去参观耶稣塔、著名小城卡斯卡伊斯,还有古城的购物区……葡萄牙与澳门的关系是那么特殊,来自澳门的年轻人时常能看到熟悉的文化,他们总是说:里斯本很像澳门。然后猛醒过来:哦,是澳门很像里斯本啊。无论怎样,里斯本之于澳门青年,是熟悉而又陌生的,几乎每一个角落都值得回味,可惜还有下一站等着他们。

加尔达:湖畔音乐节真是迷人

进入意大利,乐团就拥有了很多关于赶路的记忆,那记忆是幸福的,从古罗马到蓝色加尔达,都是美不胜收的风景和文化。有幸逗留一晚的美丽温泉小镇蒙特卡提尼将在团员们心中永存,但加尔达才是他们演出的地方。

由于人数问题,到了加尔达以

后这支庞大的团队被一分为二地住进了两家酒店,一家是湖畔音乐节组委会安排的带有游泳池的酒店,听说有乐手在池边阅读《红楼梦》;一家是吴氏策划在欧洲的接待人员安排的没有空调但很有情调的旅馆,记者团有幸住在这里。次日下午,两个队伍在临时排练场地会合,开始为晚间即将举行的音乐会做最后的准备。澳门青交的常任指挥查伟革——一个来自巴西,与澳门结下了终身缘分音乐人——像每一次音乐会开始之前的排练一样,一丝不苟、挥汗如雨地进入了模拟演出状态。

乐手们当日下午几乎没有时间欣赏湛蓝的加尔达湖,但是,他们看到了热情的观众。

到加尔达度假的游人可能没有料到来到这里会正好赶上湖畔音乐节,他们肯定更没有想到会赶上一支来自中国澳门的青年交响乐团的演出。美景和新鲜感让他们在此驻足,即使有漫天的飞虫在灯光下飞舞,他们也不肯离去。对他们来说,在平静的湖畔、在安谧的山脚下听年轻的中国乐手演奏《昆虫世界》的感觉一定非常有趣,很多小朋友高兴得上蹿下跳。一位智障少年自始至终坐在轮椅上聆听音乐会,他的父母亲站立在他身边,还时常俯身在他的耳边低语。大部分游人选择了听完勃拉姆斯长达六个章节的《小夜曲》才回到酒店休息。他们不知道舞台上某些年轻的乐手开始学习古典音乐不过四五年,是澳门青交让他们在最短的时间内掌握了大部头的勃拉姆斯。加尔达市市长——一个具有和蔼笑容的中年男人由衷地说:“我很高兴在这里看到来自中国澳门的青年乐团的演出,希望有更多的中国乐团、更多样化的中国文化在加尔达湖畔音乐节上得到展示。”

加尔达绝色的美丽让许健华做出了这样的决定:取消威尼斯行程,让孩子们在加尔达停留一天,看美景,做休整。次日,我们听说小号手在街边演奏,竟然赚得50欧元,那是多么可爱的景象啊!

柏林:注定是一个不眠之夜

乐团到达柏林的前一天住在了德奥交界处的两家旅馆。一家在德国境内,一家在奥地利境内,都能远望阿尔卑斯山。这份静谧和美景显然激发了乐手们的激情,刚刚入住酒店,就开始琴声四起,骑车的行人都忍不住回头观望。可惜乐团在这个美丽的地方只能做短暂停留,就像与蒙特卡提尼和纽伦堡擦肩而过一般。

柏林是全世界音乐爱好者向往的地方。刚到柏林时,仅仅是路过一下西柏林的柏林爱乐乐团所在地,车里的乐手们就激动得不能自己。事实上,位于东柏林的柏林音乐厅更加雄伟壮阔,那里曾经是柏林爱乐所在地,德国分裂之后,柏林爱乐被迫离开了这里,匆忙间在西部建造一个在外形上有些奇异的音乐厅作为替代,统一之后也没有再回到这里。

柏林音乐厅是欧洲青年古典音乐节的举办地,澳门青交正是要在这里展现他们诚实的才华。

澳门青交的到来,打破了欧洲青年古典音乐节的惯例,他们是到达此处的第一支业余青年乐团。但他们也面临严峻的考验——音乐厅的效果越好,就意味着细节会被放大越多,优点也是,不足也是。音乐节主席加布利尔·明兹宽容地说:“我们的观众具有开放的心胸,一旦他们了解乐团的背景,他们就会热情地接纳他们。”

音乐会开始前大家还是忍不住为他们捏了一把汗——这支乐团毕竟很年轻。乐团后来表现出的冷静与协调性令人惊讶,观众的尊重和宽容也起了很大作用——面对一支亚洲的青年乐团,而且是业余团队,柏林观众表现出的理解和毫不吝啬的赞美令人感动。当全场观众起身鼓掌,把热烈的赞美献给一群平均年龄二十出头的中国乐队时,吴氏策划的掌门人吴嘉童笑了,许健华笑了,中国驻德国使馆文化参赞李新笑了。这是一个不眠之夜,这个夜晚名叫MACAU,中国澳门。

艺术·剧评

7月25日,中国国家交响乐团一年一度的音乐厅版歌剧在北京音乐厅上演。今年乐团为观众奉献的是理查·施特劳斯的歌剧《莎乐美》,这是内地乐团首次上演理查·施特劳斯的整部歌剧。与前四年一样,指挥家李心草在制作中集指挥、导演和剧词字幕翻译于一身。我国男中音歌唱家孙砾出演先知约翰;经常与多明戈等大师合作的俄罗斯女高音歌唱家乌莎科娃在剧中扮演莎乐美;来自美国的男高音莫瑟扮演希律王;克罗地亚女中音穆索维奇扮演王后。演出得到热烈反响,音乐界的一些专家纷纷发表自己的观感。

中国国家交响乐团首席常任指挥李心草:《莎乐美》是很难演绎的一部歌剧

自2008年《费黛里奥》首演后,我继续挖掘德语歌剧,2009年又做了《漂泊的荷兰人》,因为在中国做德语歌剧的人几乎没有。所以在演完贝多芬和瓦格纳后,我们不能忽视另一位伟大的人物——理查·施特劳斯。但是他的歌剧大多数可能还不能一下子就能让中国观众接受,所以选择了这部相对来说演出时间比较短,而且戏剧冲突比较大的歌剧《莎乐美》。《莎乐美》在欧美频繁上演,各式各样的版本层出不穷。这部歌剧的配器丰富而复杂,指挥、乐队演奏、演员演唱难度极大,甚至个别角色是中国人甚至所有亚洲人不可能完成的。

完美的《莎乐美》

卜大炜

中央歌剧院院长、艺术总监、指挥家俞峰:中央歌剧院曾经想上演这部戏

国交每年上演一部音乐厅歌剧,这是做了一件很好的事情,让观众接触到更多的歌剧,国交也成为了一支“多功能”的乐队。《莎乐美》这部歌剧难度很大,当晚演出的效果却非常好。此前中央歌剧院也曾想上演这部戏,那次我碰到李心草才知道国交已经准备上了,差点“撞车”,不过以后两家还可以合作这部戏,我们出舞美。

北京大学歌剧研究院院长、女高音歌唱家金曼:一个伟大的乐团有责任向人们介绍和演示世界上最杰出的音乐作品

这部歌剧无疑是成功和令人振奋的。这既因为作品本身的杰出,也因为国家交响乐团的高水准的艺术呈现。一个伟大的乐团,它的职责之一,就是不断地向人们介绍和演示世界上最杰出的音乐作品。

理查·施特劳斯的这部作品是公认很有难度的。而在音乐厅以音乐会的形式演绎这部作品,在缺少了剧情的铺陈和细部衔接,没有了舞美和灯光对剧情的设定、情绪衬托和渲染的情况下,对任何一个演出团体都是巨大的

柏林音乐厅

三辆大巴离开音乐厅时,坐在音乐厅外咖啡馆里的人们——他们很可能就是刚才的观众——纷纷向车厢里这些亢奋的乐手们挥手致意。柏林真是一座可爱的城市啊!

布拉格：这正是梦寐以求的地方

大部分年轻人对于布拉格的印象可能会停留在香港某歌手的一句歌词里,年龄稍长的人对布拉格的回忆也大约止于对“布拉格之春”这一历史事件的表面认识,何况这是一个已经消失在内地历史课本里的历史事件。对城市有些盲目的崇拜或许是因为对米兰·昆德拉的喜爱,对《布拉格之恋》的迷恋。神奇的是,我仍然记得很小的时候听过的一场捷克斯洛伐克交响乐团在北京保利剧院的演出,时光一晃而过,捷克斯洛伐克已经一分为二了。

赶往布拉格的行程非常辛苦,团员们凌晨5点就被叫醒,到了布拉格之后就要开始排练。这次排练的意义比前几次更加重大:这次是和布拉格爱乐乐团联合排练,无论是对查伟革,还是对这些疲惫的孩子,都是一次严峻的考验。记者团惊讶地发现,澳门的年轻乐手,有些年轻得完全如同孩子,对于乐团的整体安排,无论辛苦与否,没有任何的抱怨;在需要排队的时候,没有不满;在需要等候入住的时候,没有喧哗。他们中的有些人来自名门望族,但在澳门青交这个大家庭中,他们都是懂事的孩子。

布拉格市政音乐厅是漂亮的布拉格的重要组成部分。整场音乐会对于青年乐手而言是个非常难得的学习机会。他们的声音在布拉格的乐手们的带动下更加稳健、更加投入。这是澳门年轻的声音与捷克老练的声音的一次融合,对于澳门的孩子们来说,这是一次宝贵的锤炼。

音乐会匆匆的排练和流畅的演奏中结束,上半场的某些不完美被下半场奇妙的和谐掩盖住,兴奋的澳门青交乐手与礼貌

里斯本市政音乐厅

加尔达湖畔音乐会

的布拉格爱乐乐手紧紧拥抱,像是许下了一个个承诺。中国驻捷克大使、在布拉格坚守了20年的霍玉珍在演出结束后走上乐池,表达她的惊喜,并且希望澳门青交继续努力,在未来的某一天能够再度应邀来到布拉格,参加闻名遐迩的“布拉格之春”。这下子,年轻的乐手们可以塌下心来欣赏布拉格的美丽了。

布拉格是世界上尚存的最美的城市,这是每一个去过布拉格的人的感受。因为它最为完整地保留了历史赋予的一切,而大部分城市的历史,都在大规模的重建中损毁。布拉格的每一座建筑,都是一部史书。与此同时,在布拉格可以尽享现代文明,这正

是大家梦寐以求的地方。美好的旅程总是会结束,而美好的憧憬将会继续进行。澳门青年交响乐团这支可爱的队伍已经顺利回到了澳门,那些为了参加巡演的留学生们将返回世界各地,年龄较小的孩子们又要回到学校读书。无论他们将来会不会选择音乐作为终身道路,这次巡演都会是他们人生中的宝贵财富,都会是他们青春潇洒的一笔。他们一定会发自内心的感谢许健华团长、查伟革指挥,感谢乐团中无数勤勤恳恳、任劳任怨的老教师们,也会感激为他们制造美妙行程的吴氏策划的叔叔阿姨。怎么说呢?他们的青春真是令人羡慕。(本文图片由刘平摄影)

热情的观众

每到一個核心景点,乐团都会拍集体照