

陈立著

Chen Li

▲ 视听指北丛书

人民邮电出版社

POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

视 听 指 北 丛 书

唱片里的世界(续集)

陈 立 著

人 民 邮 电 出 版 社

内 容 提 要

该书介绍了近几年的新唱片、新版本,讲述了发生在音乐背后的故事和一些真实的历史事件,展现了艺术家瑰丽的人生及幕后的辛酸,使读者深入到唱片里的世界,去欣赏、去游戏、去升华。

视听指北丛书

唱片里的世界(续集)

◆ 著 陈 立

责任编辑 李 军

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

读者热线 010-67180876

北京汉魂图文设计有限公司制作

北京顺义向阳胶印厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 889×1194 1/32

印张: 11.75

字数: 396 千字

2002 年 3 月第 1 版

印数: 1-8 000 册

2002 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-10006-3/TN · 1825

定价: 26.00 元

本书如有印装质量问题,请与本社联系 电话: (010) 67129223

序

任何一本有关音乐欣赏的著述,也许其所涉内容、角度和繁简程度不尽相同,但目的都是一样的,即都试图把读者带入一个多姿多彩的音乐世界。其著述者的职能,让人感到颇似一位乐路之旅的“陪同导游”。有了导游,我们游玩的旅程就会透亮和顺畅起来。不过,有的“导游”带我们走过一圈后,往往只留给你一片浮光掠影,尽管这也不无裨益。而有的“导游”却不仅一路伴你观光识景,还会成为一位能和你聊得来的知心朋友。这朋友虽然未曾谋面,但每每现于字里行间,将一路的物象景貌及一路的你我他融为一体,遂成为一次历久难忘的旅程。读陈立先生的这本《唱片里的世界(续集)》就有这样的一种感受。

在介绍这本书之前,我想先介绍一下作者陈立。其实不用我来介绍,许多热爱音乐的朋友就已经知道他。北京音乐台有一以介绍唱片为主的名牌节目,叫《发烧门诊部》,由陈小斌、陈立、耿纯三位“名医”每周通过电波定期“出诊”(主持)。陈立在其中主持“药师谈方”和“软件大夫”两个小栏目。该节目自1993年开播,至今已经9年有余。其听众势头可谓坚实挺拔、与时俱增。而且三位“名医”都成了“名嘴”,也都各有自己的听众“追星族”。至于陈立名下的“追星族”有多少,我只能说“没数”。开句玩笑的话,如果把陈立家里的电话号码在广播中公布出去的话,保准话路堵塞,说不定还可能会烧毁线路。要不然,哪天就试试。

脱掉《发烧门诊部》的“白大褂”,陈立还在音乐台主持每周一次的固定节目《迷人的歌剧》。这节目他一个人主持了5年,也风光了5年。这里说的“风光”不仅指他本人,更多是指他所主持的节目内容,也就是歌剧本身。歌剧是门综合艺术,与其他单一的音乐表演形式相比,称得上是一道音乐的“满汉全席”。能上这桌面,还不风光吗?近几年,随着音乐生活的繁荣和音乐消费的提高,歌剧艺术已逐渐普及,只是普及得还不够。就国内各广播电台介绍歌剧的节目来说,一是固定的节目比较少;二是编播形式单调;三是剧目

的选择范围狭窄。大都流于“一点剧情简介,报上曲名和表演者,然后播放”这样一种拼接套路。剧目也总是围着《茶花女》、《绣花女》、《费加罗的婚礼》等几部戏绕,充其量也就是十几部。但陈立主持的《迷人的歌剧》却自成一派,他这节目不仅剧目广泛、语境丰富,而且还煞费苦心地以“电影剪辑”的方式来进行整部歌剧的介绍。因此,《迷人的歌剧》不仅受到广大普通乐迷的喜爱,许多专业音乐工作者也早已“锁住频道(率)”。此外,陈立还在报刊、杂志、“因特网”等各类媒体写有大量的音乐文章,在电视台也有他编辑的古典音乐栏目。以上这些工作都是他的“旁差”,而他的“正差”是在一家大出版社当“给别人做嫁衣裳”的音乐编辑。这主业、副业加在一起,说实话,够他忙的。

忙是忙,他也有闲的时候。闲时他做何?“收片”,也就是挑选和购买唱片、影碟、DVD等音乐软件,而且绝对都是正版。他笃爱歌剧,收藏有200余部歌剧的约800套全剧唱片录音。有的一出戏,就收了20多个不同版本。他最迷恋著名女高音歌唱家玛丽亚·卡拉斯的演唱艺术,所以他收有400多种卡拉斯的唱片及影像制品。甚至连其家中使用的音箱都是卡拉斯牌。再加上其他,其唱片(包括影像)收藏总量已达万余张。买这些东西是很费钱的,因此他衣着朴素、家里的房子也没有特别的装修。他闲时的另一大爱好是打电话。我看,电话局的领导应该给陈立颁一个“最忠实用户”大奖,因为他这个“电话煲”经常在家里用电话和朋友们长时间的聊天,像歌剧版本的比较、听音乐会的感受、某篇文章的构思等等,如此聊上一两个小时是很正常的事。9年前他第一次在电台主持节目时,紧张得被人推到话筒前的窘相,以及后来如何克服紧张,又如何的夜晚做完节目后,从电台20层楼的播音室窗户欣赏璀璨星空和楼下万家灯火闪烁的夜色等等,这些就是他在电话里对我说的。因此我想,“煲电话”可能是他“收片”之外的另一笔较大开销。因此,他在家打我的手机,我从来都不敢接。

领略了上述的陈立,他这本书的风貌来路也就大致了解了一半。换句话说,《唱片里的世界(续集)》是他近两年听、写、编、播的心得积累和文字化体现。谓之“近两年”,是因为他前些年的积累已经在他的上一本《唱片里的世界》体现了。因此,这本书的第一个特色就是“新”,新唱片、新版本、新信息、新境界,这就有了时代感。其

次,该书各篇的内容详实,文字活泼多趣。除了许多相关的背景介绍,更有作者对每张唱片亲聆后的种种独到感悟。作者在叙述这些感悟时,不像某些颇有些架势的“碟评”那样,倘褒之,则“让你听得耳朵冒油”;若贬之,则断言“你不要去听”。也不像某些靠外语撑腰的“评论家”,要么言必谈“企鹅”或“留声机”,要么干脆把国外唱片杂志上的唱片评介编译成中国话,权当自己的感觉和论断。但本书的文字就不是这样,作者绝不以偏概全,而是将一些随听随想随悟随写就的心得拿来向你倾吐、和你交流。这种交流是真挚而朴素的,也常常是富于激情和诗意的,但始终围绕的是音乐,而不是作者自己。于是,你就会情不自禁的也去爱上那唱片和那音乐。至于版本,作者列举了很多,但只是陈述其各自的不同,乃至何以不同,并没有做主观的褒贬。这就和我一向坚持的一个观点不谋而合,即真正权威的版本只有一个,那就是作曲家的手稿。其他都是千秋各具,趣味有别。古典音乐的魅力和持久不衰的生命力其实也就在这里。

《唱片里的世界(续集)》全书介绍的一百多张唱片,颇像一百多个迷人的音乐景点。它们或波澜壮阔,或小桥流水,或曲径通幽,或峰逼蓝天。加之镶卧于各篇文章中的百余幅唱片封面或相关照片,可谓是图文并茂,悦目赏心。也许你尚未亲睹(听赏)过这些“景点”(唱片),但驻足这些篇幅,你会见字如面;也许你还会循着这些篇章去追寻那真正的“景点”。而这,恰恰是一本唱片评鉴的真正意义所在。

刘 伟

2001年11月于京西双景园

续集

《高保真音响》杂志 编

封面设计 徐步功

XUBUGONG

ISBN 7-115-10006-3

9 787115 100061 >

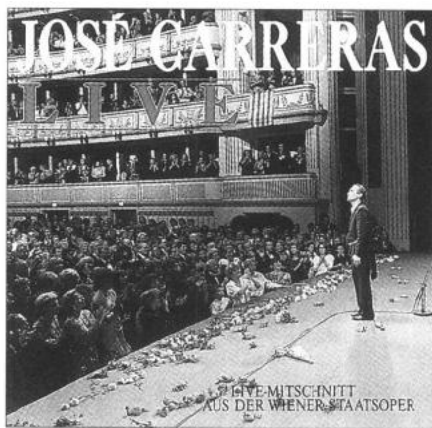
ISBN7-115-10006-3/TN·1825

定价:26.00 元

用歌声咏唱生命

这是一个令人心情无比激动的时刻,这是一场令人心灵无比震撼的音乐会——1988年9月16日在维也纳国家歌剧院,被誉为“生命斗士”的世界著名男高音歌唱家何塞·卡雷拉斯(José Carreras)终于战胜了病魔重返舞台,在这里举办他复出的独唱专场音乐会。音乐会原定于当晚10时结束,但由于现场气氛热烈、群情激荡,卡雷拉斯连续演唱了25首歌曲都无法满足听众的愿望,不得不返场15次之多,音乐会直至深夜才告结束。

早在筹备这场音乐会的数周之前,闻讯赶来预定入场券的人数就已经超过了20000之众。但实际上维也纳国家歌剧院最多就有能容纳下2200人的座位,因此为了能够得到这场音乐会入场券的人们便只得提前数天彻夜排队等候购票。虽然后来剧院曾为此采取了一些相应的措施,临时添加了数百个活动座椅,甚至有些还摆在了舞台的上面,但却依然无法满足众多热情观众的需求,于是剧院便又决定在剧场门前的广场上临时搭建一个大屏幕,特别供那些没有买到票的人们观看。尽管当时维也纳夜晚的天气已经是相当的寒冷,但演出开始后仍有数千人聚集在剧院门前的广场上通过大屏幕欣赏着卡雷拉斯美妙的歌声。剧场内情绪热烈,剧场

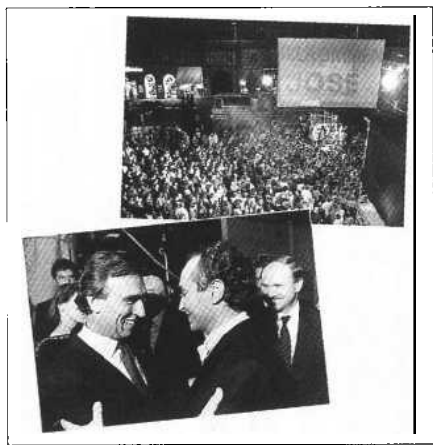

卡雷拉斯复出音乐会实况
唱片编号:836 758-2

外人声鼎沸。人们为什么会如此尊崇和厚爱卡雷拉斯?这不单是因为他有着优美纯净的嗓音和高超的声乐技巧,也不仅是因为他有着无比丰富的乐感和如浩翰大海般的激情,而更为重要的则是他还有着一颗对生命无比热爱和对歌唱事业执著追求的赤诚之心,正是这种自强不息的精神令许多人为之感动、为之慨叹。

卡雷拉斯 1946 年 12 月 5 日出生于西班牙的巴塞罗纳,父亲原想让他长大之后成为一名药剂师,但没想到他却成为了一名歌唱家。7 岁时,小卡雷拉斯在观看了一部记述 20 世纪最伟大的歌唱家卡鲁索的生平与艺术电影之后,激动不已,遂立志长大也要成为一名歌唱家。于是在第二年的时候他便进入了当地的一所音乐学校接受最初级的声乐训练。11 岁时,他应邀在一个小剧团演出的小歌剧《彼得罗先生的木偶戏》中扮演角色,初上舞台的喜悦更加坚定了他此生要以歌唱为业的决心。由于父亲认为唱歌不能为孩子日后的生活带来可靠的保障,因此在卡雷拉斯学唱的同时还让他继续着文化课的学习。1968 年,西班牙著名的女高音歌唱家卡芭耶在音乐学院发现了他的天赋,随即邀请卡雷拉斯与她一同出演多尼采蒂的歌剧《路克雷齐亚·波契亚》,虽然这是卡雷拉斯的首次职业性公演,但演出的成功却为他日后的发展起到了重要的作用。随后不久,他的身影便频频地出现在欧洲的歌剧舞台上并塑造了一个又一个感人至深的艺术形象。卡雷拉斯在歌剧演唱技艺方面虽出类拔萃,但他

却并不满足于此,而是更加勤奋地学习,努力拓展自己的表演范畴,因此他在音乐剧、艺术歌曲及流行歌曲的演唱上也博得了极高的赞誉。卡雷拉斯录有大量的歌剧唱片,许多演唱都相当精彩,其中被称为典范的演绎有:普契尼歌剧《艺术家的生涯》中的诗人鲁道夫(唱片号:PHILIPS 416 492-2)、普契尼歌剧《托斯卡》中的画家卡瓦拉多西(唱片号:DG 413 815-2)、比才歌剧《卡门》中的军士唐·霍塞(唱片号:DG 410 088-2)、多尼采蒂歌剧《爱的甘醇》中的青年农民内莫里诺(唱片

在歌剧院门外通过大屏幕欣赏音乐会的人们(上图)

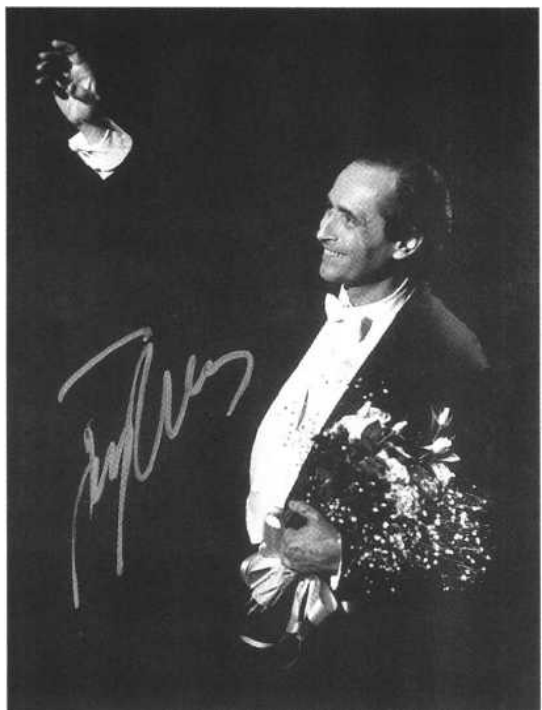
指挥家阿巴多在演出后到后台向卡雷拉斯祝贺(下图)

号: PHILIPS 412 714-2)、乔尔达诺歌剧《安德烈·谢尼埃》中的诗人谢尼埃(唱片号: SONY 42369)、威尔第歌剧《假面舞会》中的大公里卡多(唱片号: PHILIPS 426 520-2)、普契尼歌剧《曼侬·列斯科》中的青年骑士格里厄(唱片号: DECCA 460 750-2)及圣-桑歌剧《参荪与达丽拉》中的希伯莱英雄参荪(唱片号: PHILIPS 426 243-2)等。对于卡雷拉斯来说,在歌唱中拥有美丽的声音从来不是他最终的目标,他所追求的是歌声中真挚情感的传达,因此由他所塑造的人物形象便相当感人。卡雷拉斯从不刻意炫耀音量与音高,而是更为注重潜心寻找一种独特的、具有个人魅力的歌唱表现方法。卡雷拉斯的嗓音虽以抒情性见长,但即使面对那些具有厚重戏剧性力度与质感的角色时,他也能以其清晰的吐字、延绵的线条和均匀的呼吸挥洒自如地表现。

卡雷拉斯的事业辉煌无比,但他却并不因自己个人的成功而忘乎所以。他平时非常注意关爱那些现今还生活在贫困线上的人们,为此他经常举行慈善音乐会,用演唱收入所得救济那些需要帮助的人们。1984年非洲发生了百年不遇的特大旱灾,土地干裂,粮食颗粒无收,大批的灾民流离失所,在死亡线上挣扎。为了救助这些急需帮助的人们,卡雷拉斯在意大利的维罗纳倡议和发起了大型的募捐义演“献给非洲的歌剧”音乐会。卡雷拉斯的倡议得到了歌剧界的强烈响应,世界上著名的歌唱家几乎都出席了这场音乐会的演出,卡雷拉斯的善举赢得了人们高度的评价与广泛的赞誉。就在卡雷拉斯事业辉煌发展的时候,1987年7月13日他被诊断罹患血癌,这突如其来的打击使卡雷拉斯陷入了极度的痛苦之中。在病魔的折磨下,他几乎失去了生存的可能,而就在这只有百分之一治愈的概率里,卡雷拉斯与死神做着不屈与顽强的抗争。在化疗的过程中他忍受着巨大的痛苦,头发大把大把地脱落,强烈的反应使他呕吐不止。即便这样他仍然非常乐观地在心中默唱着歌剧中的咏叹调,对重返舞台充满了希望。在与死神抗争了无数个日日夜夜之后,卡雷拉斯终于胜利了。1988年2月4日,卡雷拉斯第一次走出封闭的无菌

音乐会盛况空前,连舞台上也坐满了听众。

卡雷拉斯向热情的观众挥手致意。

隔离室回到大自然的怀抱,此时他身体虽然非常虚弱,但脸上却挂着无比坚毅的微笑。在疗养期间,卡雷拉斯除一面恢复着身体,同时也还在努力地恢复歌唱,争取早日重返舞台。1988年7月21日,这一夙愿终于实现了。在巴塞罗那举行的卡雷拉斯复出音乐会上,当他走上凯旋门前临时搭建的大舞台时,全场包括王室成员在内的150000观众全体起立,长时间地鼓掌欢呼,这掌声不仅是在向歌唱家卡雷拉斯致意,而更是向

“生命斗士”卡雷拉斯致敬!

自7月21日这场复出音乐会取得辉煌成功之后,卡雷拉斯便倾其全力准备着9月16日将要在维也纳国家歌剧院举行的个人独唱音乐会。维也纳国家歌剧院对每一位艺术家来说都是举足轻重的,因为这里有着全世界最有艺术修养的观众,所以每一位在这里登台的艺术家都不敢对此掉以轻心。与巴塞罗那那场音乐会所不同的是,这场音乐会的难度将会更大,因为巴塞罗那音乐会是露天举行,因此还可以借助话筒的传声来演唱,但在维也纳国家歌剧院的演唱则完全不同,它要靠的是实实在在的真功夫,来不得半点的虚假,所以这对于大病初愈、久别舞台的卡雷拉斯来说也是一个新的考验与挑战。

9月16日晚,维也纳国家歌剧院被装点成了鲜花的海洋,奥地利总理、维也纳市长及各达官政要都出席了音乐会。与其相比,在贵宾席中还坐着另外一些更为重要的人物——他们是那些曾经在死亡线上帮助卡雷拉斯战胜了病魔的医生。今天,他们是特意从世

界各地专程赶来，在此他们要与卡雷拉斯一起分享成功的喜悦。独唱音乐会持续了3个小时之久，这几乎无异于一场大歌剧的演出时间。热烈的气氛、雷鸣的掌声似乎要把剧院的顶棚掀翻，维也纳人平时的那种矜持、庄重气度此时已经荡然无存，取而代之的是一种在极度兴奋中的狂热。卡雷拉斯用他那美妙的歌喉迷倒了所有的听众，他在此创

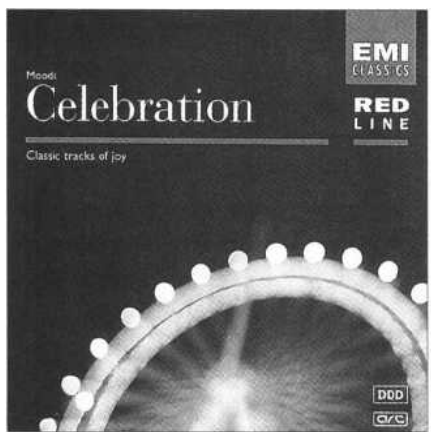
卡雷拉斯与本书作者。

立了维也纳国家歌剧院有史以来首次个人独唱音乐会演唱时间最长和观众人数最多的纪录。

音乐会结束后，卡雷拉斯在剧院特别委派的数位身材高大的保安的护卫下，费了很大的力气才穿过热烈欢呼的人海来到剧院的二楼平台，在那里他向广场上通过临时搭建的大屏幕，一直站在凛冽寒风中数小时坚持观看他演出的观众们挥手致意……这热烈的掌声再一次证明卡雷拉斯不愧为本世纪伟大的男高音称号，卡雷拉斯的歌声使他的生命更加美丽！（唱片编号：836 758-2）

金曲百分百 悠悠七彩情

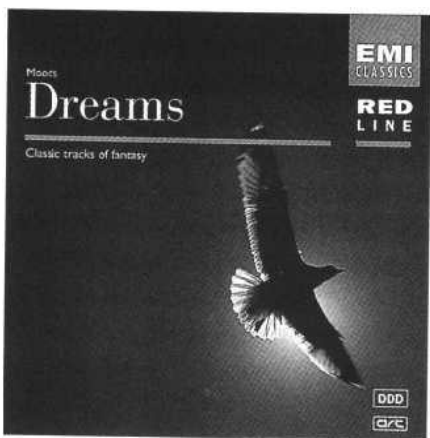
在社会经济飞速发展的今天,人们在每一天中都需要面对各种的机遇、挑战并承受着巨大的精神压力,这种情况如不注意及时调整自己的身心状态,久而久之便很容易引起许多疾病,由此各种保健药品便成为了俏手货。虽然药物保健具有一定的作用,但精神卫生也不应当忽略。因为良好的精神素质和精神状态更能

《庆典篇》唱片 编号:EMI 5 726082

适应现代社会发展的需要。因此在这里特别向大家介绍一套适应当代都市人生活工作需求,具有调节、舒缓、放松紧张情绪,并且音乐优美浪漫抒情的唱片。

这是一个由 4 张 CD 所组成的古典音乐套装唱片专辑,其中每一张 CD 都有一个漂亮的名字:如《庆典篇》、《梦幻篇》、《浪漫篇》和《悠闲篇》。而在这些标题下所收录的曲目则主要是根据标题所明示的主题特别精心挑选而

《梦幻篇》唱片 编号:EMI 5 72610 2

出的。

在《庆典篇》中共收录了 20 首充满喜悦情绪的世界名曲。如:理查·施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》中的“日出”选段;格里格《培尔·金特》组曲选段;圣-桑歌剧《参荪与达丽拉》中的芭蕾音乐“酒神曲”;门德尔松《仲夏夜之梦》中的“婚礼进行曲”;威尔第歌剧《茶花女》中的“饮酒歌”;穆索尔斯基《图画展览会》中的“基辅大门”;柴科夫斯基《1812 序曲》选段;贝多

芬《第九交响曲》“欢乐颂”选段等。在这张唱片中所选择的 20 首名曲基本风格都是较为欢快的,聆听过后能给人增添积极向上和坚定、勇往直前的信心,因此比较适应于面对困难和挑战时,为调节自身的情绪和坚定信念时所聆听。

在《梦幻篇》中共收录了 13 首让您展开思想的翅膀自由遐想,并充满了无限憧憬的美妙音乐。如:贝多芬《月光》奏鸣曲;戴留斯《春日初闻杜鹃啼》;德沃夏克《小夜曲》;威廉斯《绿袖小夜曲》;德彪西《夜曲》等,这些乐曲的总体风格非常静谧、舒缓与安详,很适合在夜晚休息时欣赏。它不仅会带给您一种幽雅的情调与美妙的遐思,而且还能使您得到精神上的最大满足与身心的放松。

在《浪漫篇》中共收录了 12 首乐曲,与前两张 CD 有所不同的是,这张 CD 所收录的乐曲风格都充满了甜蜜的爱意和温馨浪漫的情愫,如:奥芬巴赫轻歌剧《霍夫曼的故事》中的“船歌”;恰恰图良舞剧《斯巴达克》中的“柔板”;鲍罗丁《第二弦乐四重奏》中的“夜曲”;贝多芬钢琴小品《致爱丽丝》;罗德里戈吉他协奏曲《阿兰胡埃斯》中的“柔板”;

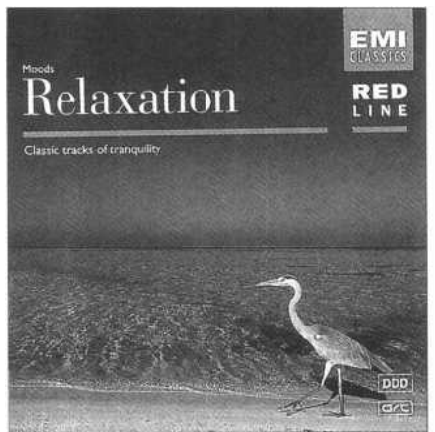

《浪漫篇》唱片 编号:EMI 5 72612 2

比才歌剧《卡门》中的“花之歌”等。这些乐曲能唤醒疲惫的心灵,使人对未来生活充满了希望。

在《悠闲篇》中共收录了13首情调悠闲、曲意轻松的古典音乐小品,这其中所收录的曲目有:西贝柳斯《塔皮奥拉的天鹅》;柴科夫斯基《弦乐小夜曲》选段;圣-桑《动物狂欢节》中的“天鹅”;柴科夫斯基《第一弦乐四重奏》第二乐章“如歌的行板”;阿尔比诺尼《柔板》;玛斯内《沉思》等。这些乐曲非常适合于作为家庭休闲时的背景音乐。

总之这套唱片是一款非常值得向大家推荐的精品,它的曲目选择不仅好听、注重了欣赏的愉悦感,而且还都是分主题特别组合而成,这在以前的一些古典音乐精选集中是不多见的。此外,这套专辑的演奏演唱均出自于名家、名乐团,4张CD的价钱也仅是比平时一张正价版唱片的价格略高一点,因此就更增添了诱人的魅力。(唱片编号:EMI5741722 [4CD])

《悠闲篇》唱片 编号:EMI 5 72614 2

唱片里的“老照片”

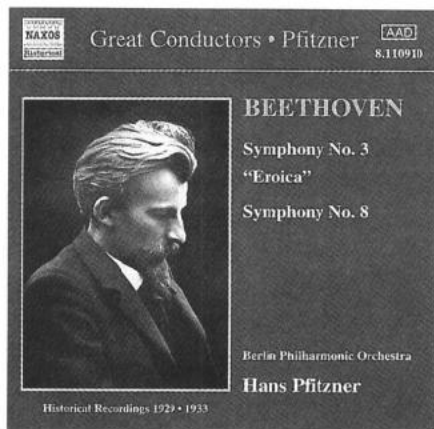
——几张珍贵的“历史”录音

●贝多芬：第三《英雄》交响曲、第八交响曲

这是拿索斯唱片公司近年推出的系列“历史档案”唱片中的一款老录音，这些录音虽然老旧，但是其非常高的艺术品位与文献参考价值却是现在许多音响瑰丽的唱片所根本无法与之相比的。也许，这就是人们常说的“文化”吧。

这张贝多芬第三与第八交响曲的唱片是由德国作曲家、指挥家汉斯·普菲茨纳（Hans Pfitzner 1869 – 1949 年）指挥柏林爱乐乐团演奏录制的，两首作品的录音年代分别是在 1929 年与 1933 年。普菲茨纳是 19 世纪末 20 世纪初在德国乐坛上较有影响的一位人物，曾历任美因兹音乐剧院指挥，柏林斯特恩音乐学院作曲与指挥教授，柏林韦斯腾斯剧院首席指挥，斯特拉斯堡市音乐总监、斯特拉斯堡音乐学院院长和斯特拉斯堡歌剧院音乐总监等职务。在作曲方面普菲茨纳著作颇丰，各种体裁均有所涉猎。普菲茨纳的音乐风格深受瓦格纳的影响，浪漫与优美。伟大的作曲家、指挥家马勒便对普菲茨纳的作品推崇备至，并且还经常指挥他作品的演奏。

作为指挥家的普菲茨纳，是他最早慧眼发现并极力推崇年轻的富特温格勒的，随后

普菲茨纳指挥的贝多芬作品
唱片编号：NAXOS 8.110910