

2006年,莫扎特诞辰250周年,世界各地音乐纪念活动可谓如火如荼,音乐家们都在用自己的音乐语汇向大师进行朝拜。当钢琴家许忠和上海爱乐乐团的朋友们移师北京,延伸“2006莫扎特荣御之旅”时,他同样创下了亚洲音乐家的两个记录:首度挑战完整弹奏莫扎特27首钢琴协奏曲,并将演奏与指挥艺术在音乐会中同步进行。国际唱片界高度关注许忠“莫扎特音乐之旅”,香港九龙音乐唱片公司特为许忠灌制CD唱片,经由环球国际唱片公司向全球发行。

朝圣之旅 再现经典

2005年5月,“许忠2005~2006莫扎特荣御音乐之旅”从上海大剧院起航,携手世界各大乐团共同再现天才莫扎特的音乐精神。“九龙音

蓓森朵芙 · 莫扎特 · 许忠

乐唱片采用的音频加倍的录音制作技术,以及唱片的发烧级品质,必定会使音乐录制精致脱俗。”许忠说,此次唱片录制选在央视最高端的录音棚进行,由于央视国家一级录音师赵小沛的加盟,更使这张唱片的录制如虎添翼。

时光倒流至17世纪,许忠回忆,莫扎特当年一直肩负着演奏与指挥的双重角色,包括贝多芬钢琴协奏曲都是演奏者独立指挥完成。演奏家在诠释作品的同时,完成作品指挥的难度更大。莫扎特钢琴协奏曲要求乐团成员必须精确倾听演奏家的节拍与音乐情绪导向,特别是作品中涉及到节拍低音,乐团成员很难通过乐谱将音乐律动驾驭得非常完美。

“演奏加指挥的传统来自于我的老师菲利普·昂特蒙(现任奥地利维也纳室内乐团终生艺术总监),那时他在巴黎举行的很多音乐会上,就已经开始带领我进行指挥加钢琴演奏的尝

试。”许忠认为，这种传统的延续，将为自己的音乐生涯拓展出一条全新的道路。

“莫扎特的音乐是典雅高贵的，在他的音乐里，我觉得自己的时空会短暂停顿，因为一种说不出的莫名感动。”对于莫扎特的音乐个性，许忠聊起一个趣事：他的一位奥地利指挥家朋友在广州交响乐团执棒时，乐团成员皆不大愿意演奏莫扎特的作品，认为莫扎特的音乐太过于欢快、愉悦。许忠说这种音乐风格的认知过于片面，那是音乐人没有真正理解莫扎特的音乐内涵。莫扎特虽然有一颗天真、纯洁的心灵，但莫扎特的很多作品都是在历经人生的挫折与沧桑后，才获取了音乐创作的灵感。从莫扎特的《安魂曲》，特别是莫扎特的小调钢琴协奏曲，作品的风格非常忧郁。莫扎特《c小调协奏曲》的序曲更是非常压抑而具有音乐张力的，这与我们平时听到的莫扎特钢琴协奏曲的风格是截然不同的。

“对于钢琴演奏家，风格是最关键的因素。钢琴演奏家若只用一种风格和触键方式来诠释音乐，我觉得是非常可悲的一件事情。许多人问许忠留学法国多年，是否是法国派，我觉得这个问题本身便是问题。因为，惟一能够代表法国音乐风格的应是法国音乐作品，以及作品中蕴涵的法国音乐精神特质。”许忠强调，他在巴黎高等音乐学院求学时，教授第一堂课便告诉学生如何驾驭不同风格作品的演绎技法。许忠认为此言才是法国钢琴教育的核心内涵。

蓓森朵芙 德奥精神

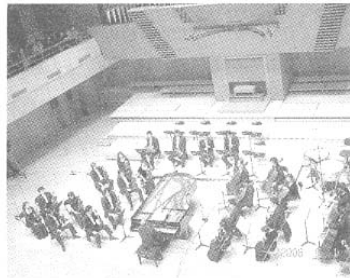
再说钢琴家对乐器音色的苛刻要求似乎有些老套，

但许忠却在北京音乐会只选择了蓓森朵芙9尺三角钢琴。对于蓓森朵芙钢琴的偏爱也是事出有因。首先，蓓森朵芙钢琴与贝多芬、莫扎特、门德尔松、舒曼、勃拉姆斯有着密切渊源。许忠在柴可夫斯基、日本东京、利兹多项国际钢琴赛事中看到出镜最多的赛事用琴也多为蓓森朵芙与施坦威国际品牌钢琴。

谈到与蓓森朵芙钢琴结缘，许忠向记者说，在维也纳金色大厅，许忠与维也纳乐团联袂举行室内音乐会。作为维也纳金色大厅的御用钢琴，蓓森朵芙沿用了许多年，世界著名钢琴演奏家布兰德等都对蓓森朵芙钢琴偏爱有加。与蓓森朵芙相遇，或许是机缘巧合，更是蓓森朵芙钢琴作为德奥音乐发展历史中厚重文化地位的见证。

在许忠的视听概念中，蓓森朵芙钢琴的音质非常柔美，蓓森朵芙钢琴的声音传导特质与17世纪的钢琴非常接近。可以说，用蓓森朵芙演奏莫扎特，更能真实再现莫扎特最初的音乐特色。在与维也纳乐团的合作过程中，蓓森朵芙钢琴奇异的音色仍使许忠记忆犹新。蓓森朵芙钢琴具有金属与木材撞击后传输声音的特性，它的声音与弦乐器的音色更为接近，加上蓓森朵芙钢琴完美的触键工艺，使演奏家更容易找到17世纪莫扎特时代钢琴的声音特质。

暂不说蓓森朵芙钢琴在维也纳音乐中的重量级地位。许忠告诉记者，对于2006年“莫扎特荣御之旅”音乐会的演出用琴，许忠一直在施坦威和蓓森朵芙钢琴间犹豫徘徊。但许忠内心一直有个迫切的希冀：那就是真实再现17世纪莫扎特钢琴协奏曲最原始的音乐风格。当在北京再度接触蓓森朵芙钢琴时，许忠说找到了多年难忘的维也纳音乐大厅的钢琴声音，“对于莫扎特钢琴协奏曲，钢琴音色至关重要，离开蓓森朵芙钢琴，莫扎特作品明亮、跳跃的音色很难尽显。由此，我们也会理解蓓森朵芙钢琴为何与众多德奥古典音乐巨匠的名字联系在一起。”

中西合璧 教育先行

许忠不但是个演奏家，更是钢琴教育与推广的先行者。凭借一流的艺术表现力、鉴赏力和判断力，许忠成为优秀的艺术活动家。对于钢琴的演奏与学术活动，“许忠”二字已成为钢琴音乐文化的品牌。2001年，受上海市政府的委托，许忠创立了首届上海国际钢琴大赛。2006年11月，许忠精心策划的“上海国际钢琴论坛”即将上演，其中内容涵盖了国际钢琴大师在沪举行的音乐会和大师班，同时邀请我国上音以外的八大国立高等音乐艺术学院的知名钢琴教授，共同探讨中国钢琴音乐教育的现状，以及未来中国钢琴教育的发展趋向。此次国际钢琴论坛由上海东方艺术中心、浦东新区政府以及东方艺术基金会联合推出，论坛直接目的旨在推动我国钢琴教育的普及化进程，以及如何提升我国钢琴的总体教育教学水平。

据悉，2006上海国际钢琴论坛将在11月27日~12月2日举行，地点选择在东方艺术中心。许忠介绍，本届国际钢琴论坛可谓众星云集：EMI国际唱片公司的终身签约演奏家米泰·鲁迪、曾获柴可夫斯基国际钢琴大赛金奖的泰瑞·道格拉斯、恩师梅尔莱(Dominique Merlet 日内瓦国际钢琴大赛评委会主席)、84岁高龄的利兹国际钢琴大赛的创始人兼评委会主席将同时出席论坛。同时柏林爱乐乐团的11位首席独奏家也将亮相本届国际钢琴论坛，届时，人们将现场感受两首《莫扎特钢琴四重奏》与舒伯特的《鳟鱼》钢琴八重奏。由于柏林爱乐独奏家们的加盟，将使上海国际钢琴论坛的国际性与权威性得到本质性的提升。

2006年，许忠依然在国际钢琴大赛中穿行，都柏林国际钢琴大赛评审团已向许忠发出邀请；6月，许忠又会出席蒙地卡罗国际钢琴大赛；9月，许忠转战英国的利兹国际钢琴比赛，继续担任大赛的评委工作。迄今为止，利兹国际钢琴大赛的评委只有周广仁和傅聪出任过，作为在国际钢琴大赛中具有表决权的惟一中国人，许忠为此感到自豪，国际钢琴界对许忠艺术价值的高度认同也得以生动尽显。2007年，许忠将继续出任法国的玛格丽特·隆及夏克·蒂伯钢琴国际比赛的评委，许忠说，这是国人在国际钢琴赛事中争取发言权的难得机遇。

印象绘画 兼容并蓄

作为一个华裔钢琴家，许忠融东西方文化为一体。他从中国文化中汲取东方底蕴，从法兰西文化中接受印象派作品，又从莫扎特、贝多芬以及肖邦、李斯特、德彪西、斯克里亚宾的作品中寻找力透纸背的精神实质；他用东西方文化解读德奥与欧洲的音乐语言，因而形成了强烈的个人风格。世界音乐舆论对他作了大量的赞誉性评论。美国《ABC》杂志称他是“拥有非凡技巧控制的高水平独奏家”。

多年的艺术生涯中，许忠一直在黑白琴键上寻找东西方音乐文化艺术的结合点，他说法国印象派音乐成就了他的音乐理想。在德彪西音乐作品中，许忠发现法国印象派音乐与东方文化艺术内涵有共同的交汇点，东方文化背景下成长的音乐家，必须找到中法文化的交集，从文化共通的艺术领域理解印象派音乐的核心内涵。

在记者访谈中，我们发现许忠对印象派绘画艺术多有研究。他风趣地用印象派与中国绘画的创作技法作比，来阐述他的“中法音乐文化观”。“我们从莫奈、高

更以及梵高的绘画作品中看到,印象派绘画作品主题明确,但表现技法多样化。如同我国的唐诗宋词,标题明了,但语言辞藻华丽,内容寓意深刻。”许忠说,从印象派到莫扎特,两者多有共通之处。在重大音乐会的曲目编排中,最困难的事情是把海顿、贝多芬、莫扎特的音乐作品安排在同一场音乐会中。对于演奏家和观众来

许忠与本刊记者

说,很难把三位作曲家的风格的细微差别清晰分辨出来。但若把莫扎特和德彪西的作品安排在一起则效果不同,两位作曲家的音乐表现有较多的变化,但主题清晰鲜明。从1770年~1890年的100多年间,两个作曲家的创作根源几近相同,音符简单,但音乐内涵丰富,这是非常奇异的音乐创作文化现象。

放达视野 甘做基石

1994年,许忠在俄国莫斯科第十届柴可夫斯基国际钢琴大赛中获奖,奠定了许忠在国际乐坛上的声誉与地位,并使许忠成为继刘诗昆、殷承宗之后,在高规格的世界钢琴大赛上获奖的第三位中国人。《莫斯科时报》写出如下评论:“若问今年谁是柴可夫斯基钢琴大赛的英雄,非许忠莫属。”

回顾历史,当时我国的国力尚在发展中,薛伟、孔祥东、吕思清等华人音乐家,为中国在世界古典音乐赢得一席之地,付出相当的心血与汗水。但国内很多媒体尚未对这些音乐家的开拓精神进行充分肯定。许忠说,他们这一代人更多的社会职责是做年轻钢琴家的铺路石,李云迪、郎朗同样是站在许忠这一代国际钢琴演奏家的肩膀上,才获得了世界钢琴音乐界的肯定与认同。许忠作为中国

古典音乐的奠基石之一,已是国内古典音乐专业人士的共识。

许忠说,当年的华人音乐家可谓白手起家,都是在海外留学期间,凭借聪明才智与实力打拼国际乐坛。可以说,许忠在世界钢琴舞台为华人音乐家赢得了应有的荣誉。当时的艺术家没有优厚的学习条件,包括李云迪参加肖邦国际钢琴大赛得到深圳特区政府支持,以及美国对青年钢琴演奏家郎朗的关注,都说明今天国内的音乐环境发生的变化。

据悉,日本东京每月有近100多场音乐会,仅东京城就有85座音乐厅。随着中国古典音乐的飞速增长,国内音乐舞台对古典音乐人才的引进上依然存在很大的需求。许忠预言,未来5~10年,中国的古典音乐市场将会有质的提升与转变。从经济发展的角度,当综合国力增强后,社会人群的文化意识也将复古、回归,而不是超前。虽然有人在追捧时尚,但有更多的社会人群在追求心灵的净化与回归,而古典音乐是人们心灵回归更加有效的艺术载体。

目前,中国北京、上海、广州、深圳,古典大师欣然受邀。许忠说,北京作为文化政治中心,它可以消化来自世界各地的大牌音乐家的演绎;上海作为国际化的经济中心城市,时尚前沿,城市的文化需求也是相当重要,在上海会有相当多的古典音乐观众;广州同理。深圳由于李云迪的明星效应,如同这个城市创造的钢琴神话。这些因素促使国内四大文化轴心城市的古典音乐在飞速向国际化音乐品质看齐,从而不断吸纳国际优秀的古典音乐元素。

走在事业颠峰的许忠告诉记者,未来他将要继续在钢琴与指挥艺术并举的路上继续潜行。同时完成国际大赛的评委工作,也是他个人事业不可或缺的组成。作为爱乐乐团的执行艺术总监,东方中心艺术委员会的副主席,许忠将与指挥家余隆共同把握东方艺术中心的艺术导向。许忠说,上海爱乐乐团成为当方艺术中心的驻厅乐团后,产生了许多厅团合一的运营模式。一是上海爱乐乐团所有音乐季的演出都将在东方艺术中心举行,东方艺术中心也将与上海爱乐乐团建立长期的音乐季合作关系;上海爱乐乐团将与东方艺术中心成立国际音乐机构,该机构将面对国内乐器培训进行多元化的项目合作;其次,面对交响乐的普及,许忠将通过引进国际音乐合作项目,与国际音乐机构建立联动关系。立足国际化的音乐视野,作为演奏家与艺术活动家的许忠微笑前行……

本刊记者/黄伟