

赤子之心奏出现代巴赫

——马友友再录巴赫无伴奏组曲

赵毅敏

好早以前,就有人对大提琴文献中最具地位的作品作过比喻:“大提琴领域的‘圣经’,《旧约》是巴赫的六首无伴奏组曲,《新约》是贝多芬的五首大提琴奏鸣曲。”

事实上,在众多大提琴家心目中,巴赫的无伴奏是大提琴艺术的顶峰,地位及重要性比贝多芬的奏鸣曲更高。他们情愿将毕生的青春、精力、思索和热诚都投入到这套充满感染力和无限生机的作品上去,享受巴赫音乐带来的阳光雨露。拉奏巴赫的无伴奏是人生最高的享受,是演奏其它作品带来的名利所无法比拟的。因此,不少大提琴家更愿意私下演奏这套作品,独个享受,而不太情愿公演。象卡萨尔斯那样每天早上拉着巴赫音乐作为享受的大提琴家并非个别。

有个有趣的现象。在二次大战后,当红的大提琴家并不轻易去录整套作品。他们往往在音乐会上反复演奏、反复学习,到自己艺术或状态最巅峰时,才完整录制整套作品。象影响着20世纪下半叶几乎所有大提琴家的罗斯特洛波维奇,在前几年,才正式把它

录制成唱片。足可见大提琴家对这套作品的敬意。在1997年底,现今最当红的大提琴家马友友的巴赫无伴奏全套录音,在SONY公司正式出版,全球

瞩目!

马友友可能是现在世界上最亲民的音乐家!他招牌般的笑容,平易近人的作风,亲切的琴音和百分百热情的投入,都已成为他的“商标”。据小道消息,他现在的身价是6万美元,而且是协奏曲的价(独奏会更贵),并且事先声明,若然是演奏德沃夏克的大提琴协奏曲,免问!如果这是真的话,马友友则是现在全世界身价最高的独奏家!

记得几年前,曾看过马友友一个电视现场直播的音乐会,当中拉的正是巴赫第三号无伴奏,马友友在拉完后竟全身大汗淋漓,坐在椅子上几乎不起来,他可是用整个身心在演奏!近几年,马友友频频演奏现代作品,前卫的、爵士的、通俗的都有涉足。和三大男高音唱流

行曲赚钱完全不同,马友友即使在流行领域,追求的也是音乐的创造性和灵感。由现代回归巴赫并不偶然,是他追求音乐创造性的再次体现。

早在1984年,马友友已经录过一

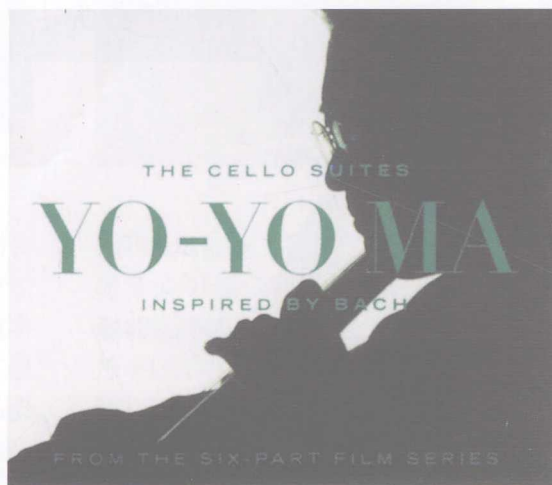
次巴赫的无伴奏,那次为他赢得一个格林美唱片奖项。今次重录,是经过了六年时间的准备。

1991年,波士顿的学者马克·沃尔夫邀请马友友参加一个巴赫的专题研讨会。会上遇到了巴赫音乐的前辈专家史怀哲(Albert Schweitzer),这位音乐家、管风琴演奏家、神学家、心理学家一直对巴赫有深入了解,其观点曾影响不止一代人(在卡萨尔斯的谈话录中,就专门谈到史怀哲的巴赫观点)。史怀哲认为,巴赫的音乐具有“画意”或“图型化”。正是这种可视化,为人们的理解带来更宽广的视野。这一席话,启发了马友友,于是开始新一套巴赫无伴奏的录音的筹备。

这次重录巴赫无伴奏,马友友受“可视化巴赫”观点的影响,采用视觉艺术与音乐结合的方式进行。首先合作的是第三组曲,马友友找来知名现代舞家Mark Morris合作。Morris认为巴赫的音乐有广阔的表现幅度,特别是当中的吉拉舞曲。于是,Morris根据意念的抽象效果和舞台效果,编出一套名为《堕落于阶梯》的舞蹈,加上马友友的音乐,成为一套跨媒体的巴赫,最后并拍成电影。

其后,按照这种意念,在巴赫音乐中找出特定主题,在某一视觉艺术领域内,以视觉方式陈述出来,配合马友友的演出,最后成为六套不同主题的电影。象深沉悲切的第五组曲,马友友是和日本歌舞伎演员板东玉三郎合作,围绕《为希望而挣扎》的主题,编出一套歌舞伎。此后,是第一组曲,和园艺家Julie Moir Messervy合作的《音乐花园》、第二组曲,是导演

Francois Girard拍的电影《卡切尼之声》,第四组曲是Atom Egoyan拍的电影《萨拉班德》,第六组曲是奥运溜冰冠军Jayne Torvill与Christopher Dean的冰舞《六T姿势》。六部电影中,更出现马友友

敬仰的18世纪意大利建筑大师Giovanni Batista Piranesi设计的建筑物。

巴赫的无伴奏组曲,并非以完全复调音乐的手法。由于主题的铺排、发展、节奏的掌握,都有着严密的内在逻辑,巴赫并无在乐谱上写下明确的速度、表情术语,因而,演奏家在演奏时不得不去探求其内在的逻辑及音乐规律。加上巴赫是一位管风琴家,他的作品有着管风琴的声响和巴洛克建筑的典雅,因此,巴赫的无伴奏成为具备建筑般效果的理性音乐。若论“巴赫式”的无伴奏,卡萨尔斯是顶峰,连罗斯特洛波维奇也不敢在“巴赫式”上和他较劲。但是,巴赫的无伴奏组曲是由当时流行的舞曲写成,萨拉班德、吉拉、小步舞、布列都是不同风格的舞曲,都是可以跳舞的!这和理性的巴赫有多大的出入啊?!罗斯特洛波维奇的巴赫无伴奏就是还原巴赫作品的舞曲

性,而马友友更将此拓展成可视化。是有当代意识,更有现代效果的巴赫!

在CD上市时,马友友为录音而拍的电影的CD尚未出版。从影片十几幅照片看出,马友友要表现的是人性化的巴赫。一向以来,我很敬佩马友友的赤诚。每次演奏,不论什么作品,他都是全情投入。这不容易啊!苏菲-慕特(她的出场费仅次于马友友)敢说她每年一百场的音乐会,每次都是有感而发的吗?在马友友的巴赫中,平易近人的琴声、演奏家全身心的投入、多年的准备,和视觉艺术为演奏带来的灵感和激情,都为这还原出亲切的巴赫预备了必要的条件。

至此,笔者已无意再将马友友和卡萨尔斯作比较。可能,到下世纪,卡萨尔斯的巴赫无伴奏仍无人可超过,但马友友的巴赫无伴奏,在世纪之交,奏出了“古典的、人性的、现代的”巴赫。笔者敢说,这套巴赫无伴奏,大部分的现代人会接受、欣赏,够了! €