

广州听众明年能听“贝多芬交响曲全集音乐会”

梵志登：不被贝多芬打动的人，可能心灵有缺失

广州乐迷喜提“幸福三连”：继与维也纳爱乐乐团、纽约爱乐乐团分别达成“五年之约”与“四年之约”的合作之后，星海音乐厅日前宣布与香港管弦乐团达成战略合作“三年之约”，其内容是有规模、有规划地打造一系列向古典音乐历史上最伟大音乐家致敬的“致敬经典”音乐会。

头一弹即是2020年11月5-8日，“港乐”将在音乐总监梵志登亲自带队和执棒下，用4天时间，在星海音乐厅上演贝多芬交响曲全集音乐会。发布会当天，梵志登亲自来到广州，为这一合作站台并接受了记者采访。

本版撰文 信息时报记者 黄文浩

关于和广州的缘分：

和听众有感应，有家的感觉

作为享誉国际的指挥大师，梵志登自2012/2013音乐季起担任香港管弦乐团的音乐总监，带领乐团在艺术水平上精益求精。今年港乐更获《留声机》提名入选“世界年度乐团”十强名单。

梵志登作为纽约爱乐乐团总监，6月刚带纽约爱乐首度献演星海音乐厅，两晚音乐会征服大批广州乐迷。他说对这里有“家的感觉”。“很多音乐家能够回来一个地方，是因为他和听众之间会有一种感应……我非常高兴能够回到星海音乐厅，回到广州这座城市。音乐家跟一个城市、跟音乐厅的关系，有点像是构筑一段爱情关系。”

关于贝多芬全集：

让年轻人意识到伟大作品的不凡

2020年是贝多芬250周年诞辰。为了纪念这个历史性的年份，各大乐团都有推出贝多芬系列节目。就在不久前，香港管弦乐团2019/20乐季刚刚开启，在横跨两个乐季的时间里，梵志登将带领港乐演奏贝多芬的交响曲全集和协奏曲全集。不同之处在于，港乐明年11月的广州演出，则是一连四晚的集中呈现。

关于这4晚贝多芬交响曲全集演出，梵志登介绍，曲目顺序的安排会跟交响曲的主题有关，“哪一首交响曲跟哪一首合得更好，这是一个很大的学问，但是我们必须确保的是第九交响曲需要安排在最后一天。其实不同的指挥家会对作品在音乐会上的演出顺序有不同的考虑，有一些指挥家会将一些贝多芬晚期作品跟他早期的作品搭配在同一个音乐会中演出，这样的曲目搭配会有强烈的对比感，同时带有一点时空的跳跃感，在这样的安排下，很多观众能够清晰地感觉到贝多芬作品的发展脉络。”

一年内全球将有那么多贝多芬作品反复演出，对于当下的观众尤其是年轻人来说，也有着非同寻常的意义。梵志登认为：“首先我们要问另外一个问题是，为

什么贝多芬这样伟大的作品会被不断地去重复上演，我们为什么总是回归到贝多芬交响曲这样高价值的音乐中。打个比方，我们给年轻人提供一天三餐的食物，但不要忘记年轻人的灵魂同时也是需要滋养的，音乐和广义上的艺术其实正是心灵所需要的食粮。我们需要让年轻人明白到，在他的人生当中，这些伟大的作品具有如何不凡的价值。”

这位指挥大师回忆，他在6岁那年，父亲在家里播放了一张贝多芬小提琴协奏曲的黑胶唱片。在那一刻起，他就有了想要进入贝多芬的音乐世界中的意愿。“从这个意义来说，贝多芬的影响，应该是我今天能够坐在这里和大家聊天的重要原因。”

在他眼里，可以说贝多芬的作品几乎不可能让聆听者不为之感动。“贝多芬的每个作品背后都有一个故事，可能是关于他人生的悲剧，譬如丧失听力。对于不是常年接触贝多芬音乐的人来说，举个例子，如果当你在第一次聆听贝多芬第七交响曲第二乐章的时候，你没有被打动，那可能是你人生当中一个很重要的组成部分缺失了，可能你的心灵是不完整的。”

关于指挥生涯：

每天起床后都是一个“小学生”

梵志登出生于阿姆斯特丹，5岁时受钢琴家父亲的鼓励开始学习小提琴。15岁时在奥斯卡·巴克小提琴比赛中胜出，进入美国茱莉亚音乐学院，师从多罗西·迪蕾。1979年，18岁的梵志登成为皇家音乐厅管弦乐团史上最年轻的乐队首席。“伯纳德·海丁克在我18岁的时候，把我从茱莉亚音乐学院招入皇家音乐厅管弦乐团。我那时非常怕他。但我从他身上学到一个非常重要的东西，就是非常努力地工作。他是完全沉浸在音乐中的人，同样我在他身上学到自律，对音乐无微不至的准备和发掘。”

1995年，梵志登因受雷纳德·伯恩斯坦的建议，开始接触指挥一职，后成为全职指挥，从而开启了另一段“开挂”的职业历程。他曾任荷兰广播爱乐乐团首席指挥、达拉斯交响乐团音乐总监等职，2012年起出任香港管弦乐团音乐总监。2018年起，他成为纽约爱乐乐团史上第26任音乐总监。

梵志登曾提到，他的职业生涯不是规划出来的。“当我从乐团的演奏席走上指挥台，这对我来说像是很小一步，但那是截然不同的体验。在当了17年的小提琴演奏家后，这样的转变对我来说，其实非常自然而然，好像本身就应当如此。如果现在乐团里有一个成员有同样的感觉，问我他或她能不能也成为一个指挥家。我也会非常鼓励他，并且尽可能去帮助他。前提是，这个乐手强烈地感觉到这种转变中是一种命中注定安排。对于我们所有人来说，一生中最大的任务就是找到真正的自己，这是一个非常漫长的过程。但如果你不是一个焦虑易怒的寻找者，相反在这个过程中你体会到

了快乐。那么这个发现自我、找到自己命运的过程可能会更加愉快，你也会找到你自己到底应该做什么。”

大师以对乐手要求严格著称，梵志登说：“越是拥有天才的人，越有更大的责任去通过努力彰显你的天才。我要谈到的是关于纪律的问题，如果你要在音乐上获得90分，可能你就要付出110分的努力。因为每一个参加音乐会的听众，他们都值得音乐家们和乐团百分之百的付出，将你们的最好呈现给他们。”在他看来，严格的训练会让音乐家得到释放，“你只要训练得好，你在音乐会上就越自由”。

实际上，“自律”这是他作为一名指挥大师的标签，“对于指挥家来说，哪怕只是重复一次的演出，这都并不意味着好像一杯水一样一成不变，音乐应该是像河流一样不停流淌变换的。每一天早上起来，我总是要问自己，我到底能够从音乐当中学习到什么，我到底能够在音乐中做出怎么样的改变。我们应该有这样一种心态，就是每天早上起床，我都像是一个重新出发的小学生一样。我从乐谱当中去学习，这是一个巨大无比的宝库，我们需要不断去学习、实践，来实现对音乐加深的了解。这并不是像外科手术，我说的是一种类似于显微手术的关系。你要无微不至去透视你的乐谱，找到当中重要的信息，我相信也希望听众们能够在我的演出的音乐会中，每一次都能够接收到不一样的信息，能够感受到不一样的地方。像个小学生一样不断学习，保持进步，就是作为音乐家应该有的态度。”