

傑出指揮家余隆： 上海交響樂團已躋身世界前列

舞台上，余隆是傑出的指揮家，掌控場面成為職業習慣。舞台下，他仍然習慣於「掌控」，而不是「被掌控」。「能問有趣些的問題嗎？」不合意的問題，他直截了當地「抗議」。他常常質疑提問、修改提問、跳過提問，瞬間取得主動權。就如指揮一場音樂會，將談話雷厲風行地烙上「余氏風格」，而不單單是「受訪而已」。

余隆說自己是真誠的人，不講官話，不講客套話，作為上海交響樂團現任音樂總監，被問及上海交響樂團與世界一流名團的差距時，他直言謙虛是中國人的美德，但總容易謙虛過了頭。「只要與西方樂團比較，國人總覺得自己還不夠格，」他說，「但無論從樂團歷史角度，還是今日取得的成績，我認為上海交響樂團已經走到了世界的前列。」

文、攝：香港文匯報記者 章蘿蘭 上海報道

上海交響樂團慶祝建團135周年，余隆（左四）認為，上海交響樂團已躋身世界前列。

「遠東第一樂隊」上海交響樂團日前迎來135歲華誕，郎朗、伊迪科、康姆羅西、文格洛夫、余隆四位藝術家在音樂會上同台謝幕。

樂隊學院以紐約愛樂樂團「首席團」為領頭師資，圖為圓號首席菲利普·梅耶斯在授課。

余隆接受本報採訪

1964年出生於上海音樂世家的余隆，自幼隨外祖父、著名作曲家丁善德學習音樂。後求學於上海音樂學院和德國柏林高等藝術大學，並先後受教於中國音樂教育家黃曉同、以及德國歌劇指揮家魯賓斯坦等名師。出色的音樂天賦、優越的教育背景、廣博的社會資源為藝術生涯奠定了堅實基礎，令其迅速成長為成就卓越的指揮家和音樂活動家。

余隆是第一位應邀指揮美國五大交響樂團之一——費城交響樂團的中國指揮

家，也是迄今為止與世界頂尖級交響樂團合作最多的華人指揮家。除了費城交響樂團，他指揮過的樂團還包括芝加哥交響樂團、紐約愛樂樂團、洛杉磯愛樂樂團、華盛頓國家交響樂團、辛辛那提交響樂團、巴黎管弦樂團、蒙特利爾交響樂團、漢堡北德廣播交響樂團、班貝格交響樂團、漢堡國家歌劇院、柏林廣播交響樂團、萊比錫廣播交響樂團、慕尼黑愛樂樂團、悉尼交響樂團、BBC交響樂團、香港管弦樂團、東京愛樂樂團和新加坡交響樂團等。

真正的藝術家應是講究理性

2009年1月，45歲的余隆正式接任上海交響樂團藝術總監一職，成為上海交響樂團130年歷史上，第一位聘任制音樂總監。一場大刀闊斧的改革由此展開。當年4月，上海交響樂團對外發布消息稱，將在紐約與柏林設立國外考點，面向全球招聘演奏員。為公平公正，最終考核時，余隆還邀請柏林愛樂、維也納愛樂、阿姆斯特丹皇家、費城交響和匹茲堡樂團五大交響樂團的聲部首席親臨上海，為樂團新鮮血液嚴格把關。彼時，共有600名國內外演奏家統一參加考試，最終103名樂手組成了全新的上交陣容。

但並非通過一次考試，便可一勞永逸。全球招聘制度成為上交的「保留曲目」，無論國內外首席、抑或是普通樂手，都要面臨三年一次的「大考」。不過，打破原有格局，意料之中亦招來非議。對此，余隆很坦然，「對我來說，樂手只有好、壞之分，沒有外援、不外援的差別，我們需要優秀音樂家的參與，衡

量的標準只有一個：專業和職業。」

他還表示，此舉不在於重組樂團，而在於建立一種制度。國外樂團，樂手們每場演出的座次都可能不同，但中國樂團裡，終身制的弊病很容易令人喪失競爭意識。他十分注重職業化，認為前者當體現在所有的小細節。據稱，上海交響樂團還專門設有玻璃箱子，哪位樂手遲到，需自罰一兩百塊錢，包括余隆自己在內。

這種嚴謹或許與留學德國的經歷有關。余隆深受德國哲學思潮影響，在他看來，真正的藝術家應該是講究理性的，「就像開快車一樣，要有所控制，理性地釋放出感情，並非同外人所想，僅憑感性即可有所成就。」

把中華文化理念帶給全世界

2009年11月，余隆率領上海交響樂團在紐約、洛杉磯、多倫多、聖地亞哥等北美12座城市進行了極為成功的巡迴，《紐約時報》刊載專文介紹余隆的藝術成就，將之譽為「中國的赫伯特·馮·卡拉揚」。次年3月，上海交響樂團又赴波蘭參加第十四屆貝多芬音樂節，在華沙和羅茲兩座城市演出，受到各界高度評價；7月，上海交響樂團在紐約中央公園舉行音樂會；今年1月，荷蘭阿姆斯特丹皇家音樂廳將上交納入其2013-2014音樂季「世界交響樂團」系列中……

五年過去了，在余隆看來，上海交響樂團步入了職業化交響樂團的發展軌跡，正在國際事業中不斷拓展它的維度，紐約愛樂、悉尼交響、慕尼黑愛樂等世界名團爭相與上交合作，「五年內與之合作的國際音樂家，較過去逾百年的總和還多。」此外，上海交響樂團還與國

際演藝經紀業巨頭——美國哥倫比亞藝術經紀公司結為合作夥伴，余隆提出，上交的巡迴也必須根據國際演出慣例，音樂會納入劇場演出季，劇場方向樂團支付演出費、承擔巡迴成本，這與過去中國樂團只能自己花錢去外面租場的狀況大相徑庭。

近年來，上海交響樂團還建立了委約機制，除了委約中國作曲家的作品，也作為中國樂團委約西方作曲家的作品，「我們要利用交響樂平台，把中華文化理念帶給全世界，用全世界能聽懂的语言，講述中國故事。」

「我總是發現這樣的問題，只要與西方樂團比較，國人總覺得自己還不夠格，」被問及上海交響樂團與世界名團的差距時，余隆如是作答，「實際上我們已經具備了成為世界一流樂團的條件，音樂廳、音樂季均做到了世界一流水準，明明身處一流環境，卻總是懷疑自己，謙虛是中國人的美德，但總容易謙虛過頭，當然我不是說上交已經是世界一流，但我們肯定已經走在世界前列。」

除了上海交響樂團，余隆目前還兼任中國愛樂樂團藝術總監和首席指揮、廣州交響樂團音樂總監、北京國際音樂節藝術總監、上海夏季音樂節音樂總監。他曾創辦了首屆北京新年音樂會，開啟國內演出新年音樂會之先河。1998年，余隆還發起並創辦了北京國際音樂節，後者不僅成為中國和亞洲規模最大的音樂節，也躋身於全球知名度最高的音樂節之列。

「我運氣比較好，在中國需要音樂活動家時，給予我這個機會。」余隆說，回國的時候，沒有想到國內會有如今這樣繁榮的音樂市場，當時只是想做一件自己喜歡的事情，「一個人的成功，往往是因為他選擇了自己很感興趣的事業，將激情釋放在了最恰當的地方。」

余隆給樂隊學院學生傳授「秘籍」。

上海交響樂團牽手紐約愛樂樂團 組建樂隊學院

由余隆擔任院長的上海樂隊學院於9月迎來首屆開學典禮，學院由上海交響樂團、紐約愛樂樂團和上海音樂學院三方共建。2010年上海世博會期間，上海交響樂團赴美與紐約愛樂樂團共同舉辦音樂會。此後，兩座城市之間、兩個樂團之間建立起了特別的「交響樂友誼」。

2012年底，紐約愛樂樂團和上海交響樂團簽訂了為期4年的合作協議，包括建立中國首個擁有中外交響樂團首席和資深演奏員師資的樂隊學院。

余隆回憶，當年在德國念書時，就羨慕柏林愛樂樂團有自己的樂隊學院，可以儲備人才，反觀中國音樂教育，似乎更著眼於培養尖子音樂家，並非為樂隊輸送人才而設，「但是最終能成為頂尖音樂家的畢竟是少數，多數音樂生畢業後，仍然要直面就業的問題，

而獨奏與合奏，根本是兩回事。」據統計，截至目前，中國約有60支交響樂團，這些樂團常常為找不到合適的樂手而頭痛，專業人才缺失成為了制約中國交響樂發展的一大瓶頸。

上海樂隊學院以紐約愛樂樂團「首席團」為領頭師資；樂隊首席格蘭·迪克特洛夫、圓號首席菲利普·梅耶斯、雙簧管首席王亮等各聲部首席及資深演奏員，每3個月派遣一組師資輪換，與上交的樂隊首席、聲部首席，共同組成上海樂隊學院師資團隊。

學院實行兩年制藝術專業碩士培養，第一年的課程將包括樂隊演奏、重奏課，以及尤為重要的樂隊應試類課程，並配有大師課。學生一年要完成不少於8套樂季音樂會曲目的排練，數量是普通音樂學院學生的2至3倍。第二年的課程則體現了樂隊學院心理

念，學員將第一年所學的演奏課程投入到演出實踐中，並加入紐約愛樂樂團、上海交響樂團在上海和紐約兩地實習演出，還將參與國內外的巡迴，以此拓寬視野、積累經驗。

余隆表示，學員還可以通過樂隊學院的平台，赴世界名團實習，藉此走向世界，在另一方面，學院還可以帶動中國樂隊職業化進程。他透露，目前，紐約愛樂樂團、悉尼交響樂團、新加坡交響樂團等世界優秀樂團都已與樂隊學院達成合作協議，開放樂團實踐機會。明年夏天，紐約愛樂樂團將到上海進行為期10天的駐團演出，屆時樂隊學院的所有學生均有機會與紐愛樂手一同排練。除此之外，樂隊學院還將派學生親赴紐約愛樂進行為期3個月的實踐。據了解，北德廣播交響樂團、馬勒青年交響樂團正在積極洽商中。