

俄罗斯之魂的舞剧音乐

◆ 太 白

欣赏俄罗斯国家芭蕾舞团的《天鹅湖》，除了台上的舞姿，柴可夫斯基的音乐是吸引观众的关键。

柴可夫斯基的音乐真挚、热忱，注重对人的心理的细致刻画，充满感人的抒情性，同时又带有强烈的、震撼人心的戏剧性。柴可夫斯基的旋律纯属俄罗斯风格，虽然难免予人以窠臼的感觉，但是却带着一抹悲伤的感情。

在社会背景下，柴可夫斯基生活的年代正处于沙皇专制的腐朽时代，人民大众积怨很深。柴可夫斯基虽然关心人民命运，但社会不是他能轻易改变的。在政治态度上，他又是一个王朝的拥护者。这种无法克服的矛盾不断促使柴可夫斯基对祖国的前途和人

生的意义进行思考，并把这种感受融化到创作中去，这可以说是柴可夫斯基创作的基本倾向。

柴可夫斯基对舞剧音乐作了许多革新，他克服了过去舞剧音乐的公式化弊病，赋予之交响性的发展，使之更富有表现性。《天鹅湖》中，他用真挚动人的旋律，

用如泣如诉般的乐句为主导，巧妙运用各种表现手法来刻画人物形象，展开戏剧冲突，使整个音乐完整优美，富于诗意。序曲伊始，双簧管就吹出柔和的曲调引出故事线索，低沉委婉，表现了变成天鹅的奥杰塔凄惨而动人的场景。

《天鹅湖》第一幕是庆祝王子

成年的舞会。音乐形式轻快，有双人舞、三人舞和具有代表性的民间舞。其中最动人的是第二场中村民跳的圆舞曲，沁人心脾。第一幕结束时，空中出现一排天鹅，乐曲第一次出现天鹅的主题，也是全剧的主要音乐形象，充满了温柔的美和伤感。

第二幕是月夜湖畔，最著名的就是“四小天鹅”。轻快的音乐，四只天鹅整齐划一，惟妙惟肖地表现出小天鹅的可爱。奥杰塔和王子的双人舞也极其出色。这是个三段式的抒情场面，开头的引子是竖琴的华彩段紧接着小提琴独奏进入，再现部由大提琴和小提琴互相呼应，结合成为二重奏，生动地表现出奥杰塔公主对自己身处魔掌的痛苦和无奈。

终场音乐是悲剧性主题，先改变速度，变得激动不安；然后由乐队全奏，变成庄严的颂歌；最后又从小调变为大调，并放慢速度，成为一曲壮丽宏伟的凯歌，表现爱情最终战胜邪恶的力量。

好声音并非唯一追求

◆ 唐若甫

么下半场简直成了女高音许蕾的个人演唱会。这是我第一次听她的现场，这位 80 后从上海音乐学院和周小燕歌剧中心毕业后，转而进入纽约大都会歌剧院林德曼青年艺术家训练班，并早在 2010 年就在大都会歌剧院登台亮相。这是一位难能可贵的拥有极大戏码的女高音，能够在威尔第笔下各种个性和类型的人物之间神奇地穿插转换而丝毫不见浮躁痕迹。

这一切都在下半场达到高潮。许蕾的吉尔达拥有近乎完美

的歌声，她在舞台上的一招一式都让人心生陶醉。这与她的对手戏有关。演唱公爵的韩蓬出道较早，拥有典型的中国好声音。但韩蓬的短板在于缺乏舞台感染力，每次都一动不动地站在许蕾身旁，就像一尊石佛。

对于从头到脚都是戏的许蕾，也许惟一欠缺之处就是对吉尔达即将归天时的刻画，过于圆润丰满，从而减少了人们的怜悯之感，多了爱慕之情。理想化的吉尔达在最后可以具有脆弱的一触即破的嗓音，就像卡拉斯《茶花

女》凌驾于美好之上的真实动人，这方面前作版本中的黄英无疑是典范。然而许蕾偏向于 spinto 的声音类型展现的是充满青春躁动的吉尔达。她会是一个再适合不过的维奥列塔，加演的“饮酒歌”第一声，无比香艳的气息从舞台扑面而来。如果她美丽歌喉不负于靓丽外形，那她会成为让人惊叹的女高音，周小燕歌剧中心在培养出了很多院长、教授和副院长后，也将迎来一位真正的国际明星。前提是，许蕾还要在歌剧舞台上塑造出更多丰满的形象。

早就听说塞西莉亚·芭托莉要来演出，前一阵北京却登出退票的信息。又据说芭托莉一向害怕坐飞机，现在总算尘埃落定，芭托莉的上海演出定于 10 月 19 日在东方艺术中心。

塞西莉亚·芭托莉是当今世界乐坛屈指可数的顶尖女中音，艳丽而浑厚的嗓子、游刃有余的花腔、淋漓尽致的戏剧性，都是芭托莉的招牌特色。优秀而严谨的演绎为其赢得五个格莱美奖、十个“回声奖”、两个英国古典唱片奖以及德国班比奖等，唱片总销售超过一千万张。

芭托莉 1966 年 6 月 4 日生于罗马，双亲都是罗马歌剧院的歌唱家，母亲是芭托莉的启蒙老师，也是唯一的歌唱老师。1987 年芭托莉首次以专业歌唱家身份登台演歌剧，随着越来越多的演出，她完美的嗓音和生动的舞台形象获得了人们的赞赏，从而迅速成为罗西尼歌剧的主要歌唱家。她在莫扎特的歌剧中有杰出的表现，她于 1990 年首次在巴士底歌剧院演唱的凯鲁比诺大获成功。当然，她的声誉大部分还得自于众多的唱片和录像，它们展现了她温暖、丰润的音色、高超的即兴装饰能力和强烈的艺术感染力。

芭托莉在音乐会上演唱法雅的《七首西班牙通俗歌曲》时，大胆采取较慢的速度，效果却出奇地好。很多乐坛大师都愿意为她担任伴奏，如巴伦博伊姆、蒂博戴、郑明勋、莱文、希夫等。由于她对巴洛克音乐的热爱，使她与很多著名的古乐演奏团协作演出并录制了著名的唱片和影碟。

《留声机》于 2001 年授予芭托莉“年度艺术家奖”，并评论道：“近十年中，几乎每年她都有可能获得这项奖。”本月上海演唱会上，芭托莉的曲目以罗西尼、贝里尼、多尼采蒂等意大利作曲家为主，我们热切期待当今歌剧女神的光临！

芭托莉真的要来了

◆ 仁者

自由呼吸,畅享心灵之旅
2012年全岛空气质量优良,优质率约96.4%

生态养生,打造旅居胜地
平均气温 22℃-26℃之间,森林覆盖率约61.5%

海洋世界,开启岛居生活
划时代的革新,国际旅游岛将开启您的新生活

海南·绿色崛起

拥抱世界

在海南您想拥有一所
面朝大海·春暖花开·优质空气·冬暖夏凉的幸福居所吗?

2013 上海假日楼市秋季房展会
海南展团为您精彩呈现
参展项目涵盖:海口、三亚、文昌、琼海、万宁、陵水、保亭、白沙、屯昌、东方、临高、澄迈等 30 多个精品楼盘
现场多种优惠,凭本广告可领取海南地图、参展企业信息、海南特色小礼品一份,先到先得

2013年10月3日-6日
上海展览中心·东平台
诚邀品鉴

地址:上海延安中路 1000 号上海展览中心东平台 | 活动主办单位:海南省房地产业协会