第1课

《天鹅湖》之经典

柴可夫斯基创作的音乐为 《天鹅湖》成为旷世之作立下了汗 马功劳,舞剧中如《匈牙利舞》《西 班牙舞》《那波里舞曲》和《四小天 鹅舞》都是流芳百世的佳作。每场 音乐对场景的描写极为完美,带 有极强的叙事性, 对戏剧矛盾冲 突以及每个角色性格和内心的刻 画十分到位。

在舞剧中, 古典芭蕾群舞有 自己独特的作用,一般用来创造 意境、烘托气氛。群舞队形严整, 画面丰富多变,注重用舞蹈 手段创造舞台的诗意效果。

《天鹅湖》第二幕天鹅湖畔就是经 一被恶魔罗特巴尔德施了魔 法的群鹅在湖面上游动, 上岸之 后都变成了美丽少女的群舞。

在《天鹅湖》第三幕著名的黑 天鹅奥吉莉雅独舞中,演员要-口气做 32 个被称作"挥鞭转"的 单足立地旋转,这一绝技由意大 利芭蕾舞演员皮瑞娜•莱格纳尼 于 1892 年独创。此次,"挥鞭转" 由俄芭的国际大赛获奖者安·歇 尔巴科娃演绎,保持了细腻的感 觉、轻盈的舞姿、坚忍的耐 力和完美的技巧。

第2课

《胡桃夹子》之童趣

《胡桃夹子》讲述了女孩玛丽在圣 诞节得到一只胡桃夹子。夜晚,她梦见 这只胡桃夹子变成了一位王子, 领着 她的一群玩具同老鼠兵作战。后来又 把她带到果酱山, 受到糖果仙子的欢 迎,享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快 乐,并最终和王子并肩同骑可爱的驯 鹿,飞向神往的天堂。

剧中,表现娃娃们欢庆胜利的《木 偶组曲》由西班牙、印度、中国、俄罗斯 和法国的5段舞蹈组成,无论是音乐 还是舞蹈都十分精彩而富有民族特 征。热情奔放的西班牙舞,庄重缓慢的 印度舞,粗犷豪迈的俄罗斯舞,精巧别 致的中国舞和抒情娇柔的法国舞,从 各个侧面补充刻画了玛丽和胡桃夹子 的精神世界与深厚情谊。最后,5对 娃娃跳起结尾舞蹈,共同迎接新 生活的到来。

《胡桃夹子》是世界上最优秀的芭 蕾舞剧之一,它之所以能吸引千千万 万的观众,一方面是由于它有华丽壮 观的场面、诙谐有趣的表演,更重要的 原因是柴可夫斯基的音乐赋予舞剧以 强烈的感染力。

《胡桃夹子》的音乐由柴可夫斯基 作于 1892 年,是一部两幕三场的梦幻 舞剧,舞剧组曲于同年3月7日在一 次交响乐演奏会上首演,同年12月6 日舞剧在圣彼得堡首演。剧本是彼季 帕根据恩斯特·霍夫曼的童话《胡桃来 子和鼠王》及大仲马的改编本写成的, 描绘了儿童的独特天地。舞剧的音乐 充满了单纯而神秘的神话色彩, 具有 强烈的儿童音乐特色, 因此深受

9月29日至10月7日了解"古典芭蕾之父"

四堂关于彼季帕的艺术课

9月29日至10月7日,俄罗斯国家芭蕾舞团将旋风访沪,芭蕾爱好者有机会完整欣赏"古典芭蕾之 父"马里尤斯·彼季帕的芭蕾艺术。

1869年,50岁的彼季帕接任玛林斯基剧院芭蕾总编导,开启他一生最辉煌的时代。他让俄罗斯成为芭 蕾第二故乡,让俄罗斯芭蕾在世界舞台上展现无比的辉煌。俄罗斯国家芭蕾舞团演出的《天鹅湖》《睡美人》 《堂·吉诃德》《胡桃夹子》是彼季帕一生芭蕾创排的代表作,充分体现他的艺术思想和古典芭蕾的水准。看 俄罗斯国家芭蕾舞团的演出,无疑是上海芭蕾爱好者系统了解欣赏彼季帕古典芭蕾艺术的最佳途径。

第3课

《睡美人》之顶峰

俄罗斯国家芭蕾舞团带来的《睡 美人》被认为是彼季帕创作的顶峰。 彼季帕以非凡的舞蹈创作能力、音乐 阐释能力以及舞蹈造型能力,为《睡 美人》创作了许多经典舞段。

在第一幕《玫瑰慢板》中,阿芙罗 拉公主与邻国王子的双人舞,彼季帕 编排了双手脱开"鱼儿潜水"的造型, 该舞段成为古典芭蕾舞剧中的经典 段落,也是各个芭蕾舞团面试女演员

而在《蓝鸟双人舞》中,彼季帕编 排的蓝鸟变奏,是彼季帕创作的所有 男子独舞中技术难度最高的,尤其是 在弹跳的高度上和先后两组各 二十四次敏捷利索的击脚跳,

往往会赢得热烈的掌声。此次,俄罗 斯国家芭蕾舞团的男演员将充分体 现这种力度和技术的完美结合。俄罗 斯国家芭蕾舞团访英演出后,当地报 纸曾称"演员的表演具有如此的强度 和力度,仿佛超越了音乐和舞蹈的界 限,而这种强度和力度往往正是欧洲 芭蕾所欠缺的"

《睡美人》中舞蹈场面恢宏的《花 环华尔兹》则是彼季帕舞蹈交响化的 尝试,他把男女小童与男女青年四个 不同的"舞蹈声部"巧妙地交织在一 起,用简单而自如的队形变化及朴实 无华的舞蹈动作,塑造了外部环境和 阿芙罗拉花园般内心世界的艺术

第4课

《堂·吉诃德》之性格

早年,彼季帕在巴黎歌 剧院时有幸与"性格舞"表演 方面颇有成就的浪漫芭蕾舞 蹈家范妮·艾尔丝勒同台共 舞。1845年,彼季帕只身前往 西班牙马德里,经过三年的 学习和研究,掌握了大量 西班牙风格的民间舞

蹈,为日后创作舞剧《堂·吉诃 德》以及色彩纷呈的"性格舞" 模式打下坚实的基础。

在《堂·吉诃德》中,彼季 帕编排的几段性格特色浓郁 的西班牙舞(如第四幕酒馆里 吉特莉与巴齐尔的双人舞) 体现出了舞剧的主要价值。

爱乐汇:俄罗斯国家芭蕾舞团系列演出

演出时间:9月29日至10月2日 19:30

10月1日、2日14:00 演出场馆:东方艺术中心-歌剧厅

票价:80、180、280、380、480、680、880 元 《胡桃夹子》

演出时间:10月3日14:00 19:30 10月4日14:00

油出场馆,东方艺术中心-歌剧厅

票价:80、180、280、380、580、680、880 元 《堂·吉诃德》

票价:80、180、280、380、480、680、880 元

演出时间:10月4日至10月5日 19:30

演出场馆:东方艺术中心-歌剧厅

演出时间:10月6日至10月7日 19:30 演出场馆:东方艺术中心-歌剧厅

票价:80、180、280、380、480、680、880 元

关注爱乐汇微信公共号,爱乐汇演出购票可享9折优惠。

《睡美人》