

俄罗斯国家芭蕾舞团访沪系列报道

携《天鹅湖》、《睡美人》、《堂·吉珂德》和《胡桃夹子》

四大名剧，俄芭全面呈现 彼季帕古典芭蕾精华

俄罗斯国家芭蕾舞团此次访沪让芭蕾爱好者有了一个很好的机会，完整欣赏“古典芭蕾之父”彼季帕的芭蕾艺术。该团演出剧目《天鹅湖》、《睡美人》、《堂·吉珂德》和《胡桃夹子》都是彼季帕一生芭蕾创作的代表作，充分体现他的艺术思想和古典芭蕾的最高水准。概括一下，俄芭演绎的原汁原味的彼季帕版本，有以下几个看点。

➔ 经典舞段大荟萃

这次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和音乐阐释能力，以及用舞蹈造型来表达人们丰富情感的独特艺术手段，在《睡美人》中创作了许多经典舞段。

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的试金石。

《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。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。访英演出后，当地报纸就称“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。”

舞蹈场面恢宏的《花环华尔兹》是彼季帕舞蹈交响化的尝试，他把男女小童与女青年四个不同的“舞蹈声部”巧妙地交织在一起，用简单而自如的队形变化以及朴实无华舞蹈动作塑造了外部环境和阿芙罗拉花园般的内心世界的艺术形象。

《天鹅湖》第三幕著名的黑天鹅奥吉莉雅独舞中，演员要一口气做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演员皮瑞娜·莱格纳尼于1892年独创，此次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。

➔ 独舞、双人舞和群舞完美无缺

彼季帕的作品独舞以技巧性强著称。独舞在芭蕾舞中称为“变奏”，女变奏分为

地面的和跳跃性的两种，地面的基本上以足尖碎步和旋转的动作为主，如《天鹅湖》第二幕奥杰塔的出场独舞就是地面的；而跳跃性的除了跳跃动作也包含足尖和旋转等混合动作，如《睡美人》第一幕阿芙罗拉公主的出场就属于跳跃性的。一般，第二段与其他两段在节奏和速度上形成对比。

在芭蕾舞剧创作中彼季帕建立了芭蕾双人舞的模式，如同歌剧中的二重唱，男女双人舞大多贯穿着爱情主题。双人舞不仅是刻画主要人物的重要手段，也是为男女主角发挥高超技巧表演的重要手段。芭蕾舞中的双人舞 pas de deux 采用慢板 Adagio(男女双人舞)、变奏 Variation(男女独舞)、结尾 Coda(双人舞)三段体的结构。慢板是以优美抒情的音乐开始；进入变奏时，女演员单独表演，动作急速而明朗与前面的慢板形成对比。女演员退场后，男演员上场依然是快舞；结尾则是在欢快热烈的气氛中结束。

俄罗斯国家芭蕾舞团带来的《睡美人》第三幕中的《蓝鸟双人舞》、《婚礼双人舞》均属于大型古典双人舞。在《婚礼双人舞》中阿芙罗拉一次次地“倒”在弗洛里蒙德王子的手上，表现她已深深地爱上了王子。两人时而旋转时而托举，精彩绝伦的足尖舞技和舞姿造型，将整个第三幕推向了高潮。双人舞结束后是弗洛里蒙德王子的变奏，他的大跳动作、空中旋转和打击充满活力和喜悦。第二段男变奏时连续多次的跳转动作，表现演员过人的稳定性和控制力。而紧接着的阿芙罗拉变奏以地面的动作为主。动作细腻，浸透着女性的柔美，第二段女变奏时表现的脚尖平转的高速度，最后以他们的双人舞结尾(coda)，彼季帕设计的结束动作简单传统，但却意味深长：阿芙罗拉由弗洛里蒙德王子扶腰先转一圈，然后向前走脚尖碎步，然后再转两圈，再向前走脚尖碎步，然后转许多圈，最后突然停在舞姿上，象征他们的爱情一步一步地成长，像花蕾般慢慢地绽开，象征美好生活的憧憬。

古典芭蕾群舞在舞剧中有自己独特的作用，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。比如《天鹅湖》第二幕天鹅湖畔，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，她们都变成了美丽少女的群舞；《睡美人》第二幕第一场阿芙罗拉的幻影中仙女们的群舞等。

古典芭蕾的独舞、双人舞、群舞模式的确立完备了古典芭蕾舞系的构成，彼季帕对建立和发展古典芭蕾做出了卓越的贡献。俄罗斯国家芭蕾舞团此次的演绎将带领观众领略到彼季帕古典芭蕾的完整体系。

➔ “性格舞”异彩纷呈

彼季帕早年在巴黎歌剧院就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年彼季帕还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，为他日后创作舞剧《堂·吉珂德》以及色彩纷呈的性格舞模式打下坚实的基础。1859年圣列昂接任俄国马林斯基剧院芭蕾舞总编导，作为一位民间舞蹈知识渊博的舞蹈家，圣列昂更多以性格舞作为创作的基本对象，他的创作代表着性格舞发展的新阶段，作为圣列昂当时的助手，彼季帕深受影响。由于彼季帕在性格舞方面的丰富经历，使他积累了很多创编性格舞的经验和素材，在长期的舞剧创作实践中确立了“性格舞”的模式。

“性格舞”模式就是根据芭蕾舞剧音乐、剧情和形式的需要，运用各国民族民间舞蹈素材与古典芭蕾舞步相结合创作的风格各异的舞蹈形式，具有烘托气氛，推动情节发展的作用。

舞剧《堂·吉珂德》中，俄罗斯国家芭蕾舞团演员将表演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)体现出五局的主要价值。在舞剧《天鹅湖》第三幕中彼季帕更是发挥他编排各国代表性舞蹈的才能。在恶魔罗特巴尔德扮成黑衣骑士和女儿奥吉莉亚出现之后，他编排了一组多姿多彩性格舞蹈：西班牙的斗牛士舞、波兰的玛祖卡舞等，富有异国情调，异彩纷呈，渲染气氛，引起观众的强烈反响。

彼季帕在舞剧《睡美人》第三幕中也编排了大量的性格舞表演。如：骑士打扮穿靴子的公猫向小白猫求爱的性格舞，彼季帕用幽默的舞蹈语言活灵活现地展现了两只猫之间的“爱情游戏”：多情的公猫不断向小白猫献殷勤，但总得不到青睐，反而不时被小白猫抓的情景。小红帽与大灰狼的双

人舞，彼季帕故意让小红帽假装害怕，把大灰狼的动作夸张变形，显得滑稽可笑。

这些剧目中，性格舞与舞剧中的独舞、双人舞、三人舞、群舞交相呼应，别具一格，极大地丰富了舞剧表现形式。

1869年，50岁的彼季帕接

任俄国马林斯基剧院芭蕾舞总编导，开始了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一贯致力于复兴优秀的俄罗斯芭蕾剧目，看他们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。

文章参考《音乐美学》一文《谈彼季帕对俄罗斯古典芭蕾的三大贡献》

敬请关注

■爱乐汇·俄罗斯国家芭蕾舞团《天鹅湖》
演出时间:2014年9月29日至10月2日
演出场馆:东方艺术中心-歌剧院
演出票价:80 180 280 380 480 680 880

■爱乐汇·俄罗斯国家芭蕾舞团《胡桃夹子》
演出时间:2014年10月3日
演出场馆:东方艺术中心-歌剧院
演出票价:80 180 280 380 480 680 880

■爱乐汇·俄罗斯国家芭蕾舞团《睡美人》
演出时间:2014年10月4日至10月5日
演出场馆:东方艺术中心-歌剧院
演出票价:80 180 280 380 580 680 880

■爱乐汇·俄罗斯国家芭蕾舞团《堂·吉珂德》
演出时间:2014年10月6日至10月7日
演出场馆:东方艺术中心-歌剧院
演出票价:80 180 280 380 480 680 880

订票热线

021-51085050
400-650-5050

订票官网

www.piao123.com

关注爱乐汇微信公共号，
购买爱乐汇演出可享9折优惠

