

音乐
导赏音乐顾问:唐青石
协办单位:凉山交响乐团
第22期(总第73期)

歌唱家演绎经典曲目。

芭蕾又称舞剧,是舞蹈、戏剧和音乐的综合。是在音乐的配合下,用舞蹈和哑剧来表现艺术形象的舞台艺术。最初的芭蕾是在十六、十七世纪的意大利和法国宫廷中,以民间舞蹈为基础,开始发展起来的。后来进入剧场,常常穿插在歌剧和各种戏剧中。到十九世纪初,才发展成为一种独立的艺术。

最初,芭蕾音乐是按照舞蹈设计写作出来的程式化的东西。彼此之间没有密切的联系。后来,作曲家们对芭蕾音乐作了种种改革,使音乐服从于戏剧内容的表现。

在十九世纪中叶以前,芭蕾音乐都是依附于舞蹈编排的,从柴可夫斯基以后,芭蕾音乐才从附属品,逐渐改变自身的功能,通过交响性和戏剧性,甚至融合了交响乐的表现方式,让芭蕾音乐的能量得到巨大的提升,因此,芭蕾音乐发展的趋势和创作的成就,足以让音乐自成一体,我们可以试想,如果舞蹈脱离了音乐是多么的难以想象。

此外,歌剧当中出现的舞蹈,往往是作曲家非常重视的段落,舞蹈的部分多数情况是不含声乐的,因此,舞蹈音乐是展示作曲家写作乐队的能力展现。非常幸运的是,几乎所有歌剧中出现的舞蹈场面,音乐都非常杰出,它们不仅很好地服务于舞蹈,甚至成为音乐文献中能十分鲜明地体现作曲家的创造才能,审美趣味,和驾驭不同风格驾轻就熟的能力。本期音乐会将演奏的作品都来自芭蕾作品,但其中有一部分恰恰是选自歌剧。在浩瀚的音乐海洋里,它们像美丽的贝壳一样,持久地折射着五彩耀眼的光芒。

本周六大凉山惠民音乐会将演绎“芭蕾遗香” 一起感受芭蕾音乐的魄力

《间奏曲与西班牙舞曲》

间奏曲与西班牙舞曲,选自歌剧《人生朝露》(西)法拉,法拉的两幕歌剧《人生朝露》作于1904-1905年之间。1913年《人生朝露》首次在法国尼斯上演。整部歌剧只有一个小时的时间,今天很少上演,但是它的管弦乐部分,特别是作为间奏曲和舞曲出版的第二幕音乐,在西班牙音乐的音乐会中很受欢迎。

经典音乐,经久不衰。

欧洲音乐史上,芭蕾音乐占有十分重要的一席之地,十九世纪浪漫乐派的作曲家常常从芭蕾、戏剧、歌剧以及文学作品中取材,写成交响组曲。大家所熟知的《天鹅湖》、《胡桃夹子》等作品均为芭蕾音乐。优秀的作曲家因成功为舞剧创作音乐,而让舞剧以音乐的方式活着。过去为之谱曲的一些舞剧如今都不再上演,但经典隽永的音乐,却从未在舞台上消失过,散发着经久不衰的余香。

《部落场景》

部落场景,选自歌剧《群妖围舞》(意)普契尼,普契尼首部歌剧《群妖围舞》大学毕业后的参赛作品,与马斯卡尼的《乡村骑士》参加同一歌剧比赛而落选。该剧最终1884年首演于米兰。讲述了众幽灵报复遗弃未婚妻安娜的负心男子罗伯特一日被一群妖魔围舞,疲竭不堪,在凛冽寒风中勉力挣扎。忽闻远方传来哀乐,安娜蓦然出现

于眼前,厉声斥其负心。此时群妖围舞更趋紧迫,欲逃无路,眼见安娜也随来,挽他急速旋舞。罗伯特无力抗拒,在急速的舞蹈中无法解脱,至死方休。这一类型的题材明显反映出德国浪漫主义对于意大利歌剧的影响。

“部落场景”是一段激烈的器乐曲,普契尼早年对于交响乐的偏好在此可以体现出来。乐曲在两记重击下开

始,这样的重击随后还不断出现,铜管乐器和弦乐器所营造的疯狂,有一种摄人魂魄的气氛。它描绘的是令人胆战心惊的群魔之舞,以及男主人公内心的恐惧。

至今为止,他的五部歌剧《托斯卡》、《波希米亚人》、《图兰朵》、《蝴蝶夫人》等仍全世界演出最为频繁,甚至超过了世界上所有的歌剧。此曲在全国为首演。

《芭蕾音乐》

芭蕾音乐,选自歌剧《领袖》(法)马斯涅,在欧洲,作曲家写作异国风格音乐,是一种展示能力的擂台,从莫扎特开始,就在尝试写作母语国之外的音乐,这不仅能给观众带来新奇感,也是作曲家技术能力的一种有效的展示,这使得作曲家往往会很投入,尽自己最大努力来完成异国

风格的需求,马斯涅的作品中,无论是歌剧还是交响乐作品,都有非常多的表现异国风貌的成功作品,这部取自歌剧领袖的芭蕾音乐,就是法国作曲家用西班牙语语言表达异帮风格的最好范例。

《领袖》是根据法国大剧作家高乃依的著名悲剧而作的四幕歌剧,表现西班牙民

族英雄罗德里戈率众抗击摩尔人的历史传说,而主要剧情则是爱情与复仇义务的老冲突。

整部歌剧如今不常上演了,但剧中的芭蕾音乐,尤其是第二幕的布尔戈斯广场上的六段舞曲,相当动听,令人难忘,因此作者又加上了一首晨曲,编成这套一共是七段的音乐会组曲。