

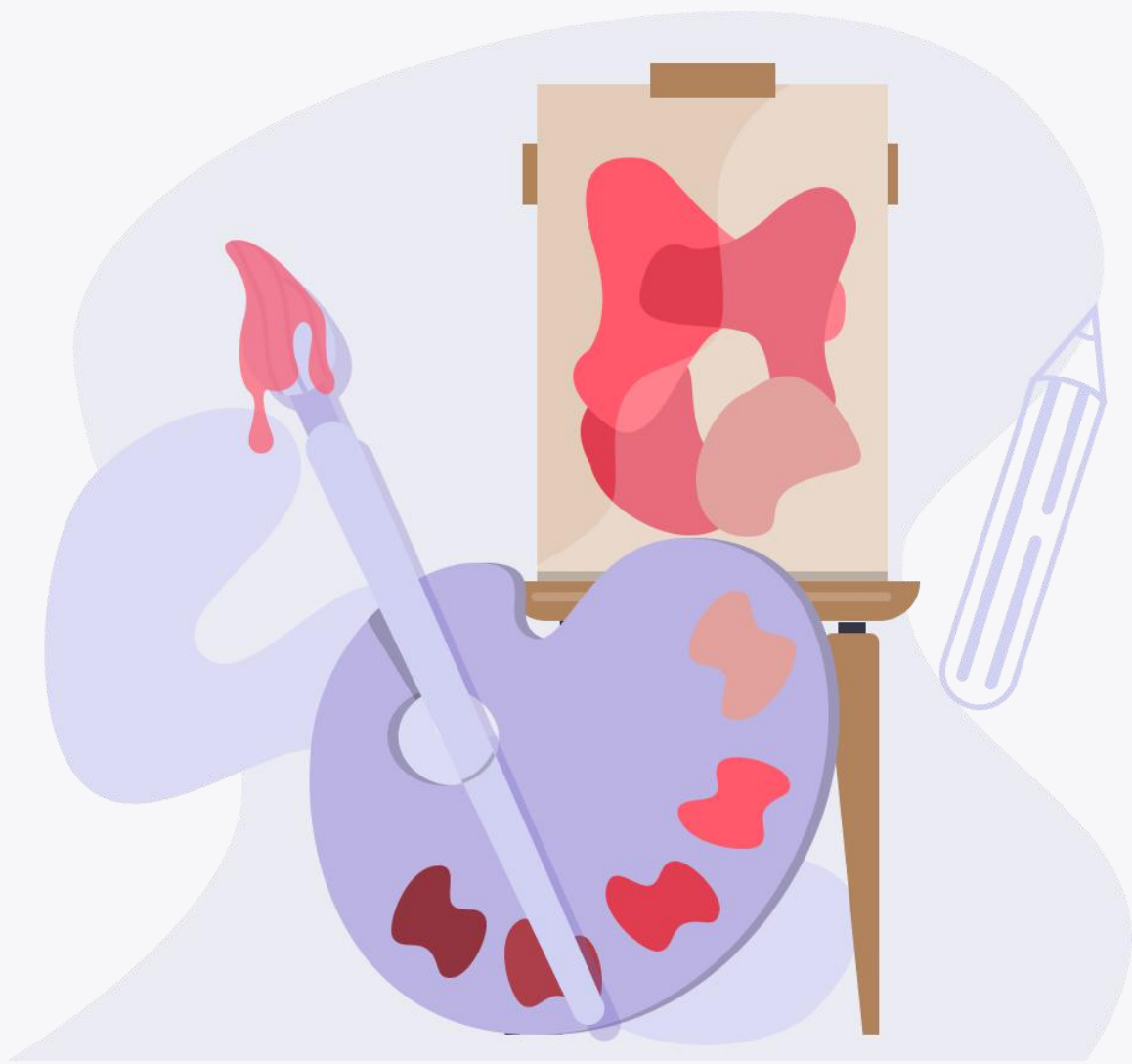
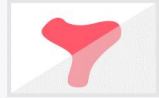

电影动漫与经典音乐赏析

第十五课，音乐与舞蹈， 天生的一对恋人及动漫音 乐赏析

音乐与舞蹈，天生的一对恋人

在此输入您的封面副标题

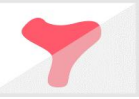

xuexila.com

图行天下 www.photophoto.cn No. 20140707033055084954

芭蕾舞

- 芭蕾舞（意大利语：**balletto**；法语、英语：**ballet**），是一种欧洲古典舞蹈，孕育于意大利文艺复兴时期。是用音乐，舞蹈手法来表演戏剧情节。技术上的一个重要特征是女演员要穿特制的足尖鞋用脚趾尖端跳舞，所以也有人称之为脚尖舞。

单击此处添加大标题

其实，他一生只创作了三部舞剧音乐：
《天鹅湖》（1876）、《睡美人》
（1889），以及《胡桃夹子》
（1892）。

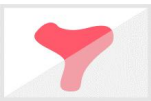
但一提到芭蕾，《天鹅湖》就是代名词；一提到芭蕾音乐，柴科夫斯基似乎就是那个“唯一”。

这是怎样的一种一骑绝尘！

Swan Lake

Julius Reisinger
Moscow, Russia
1877

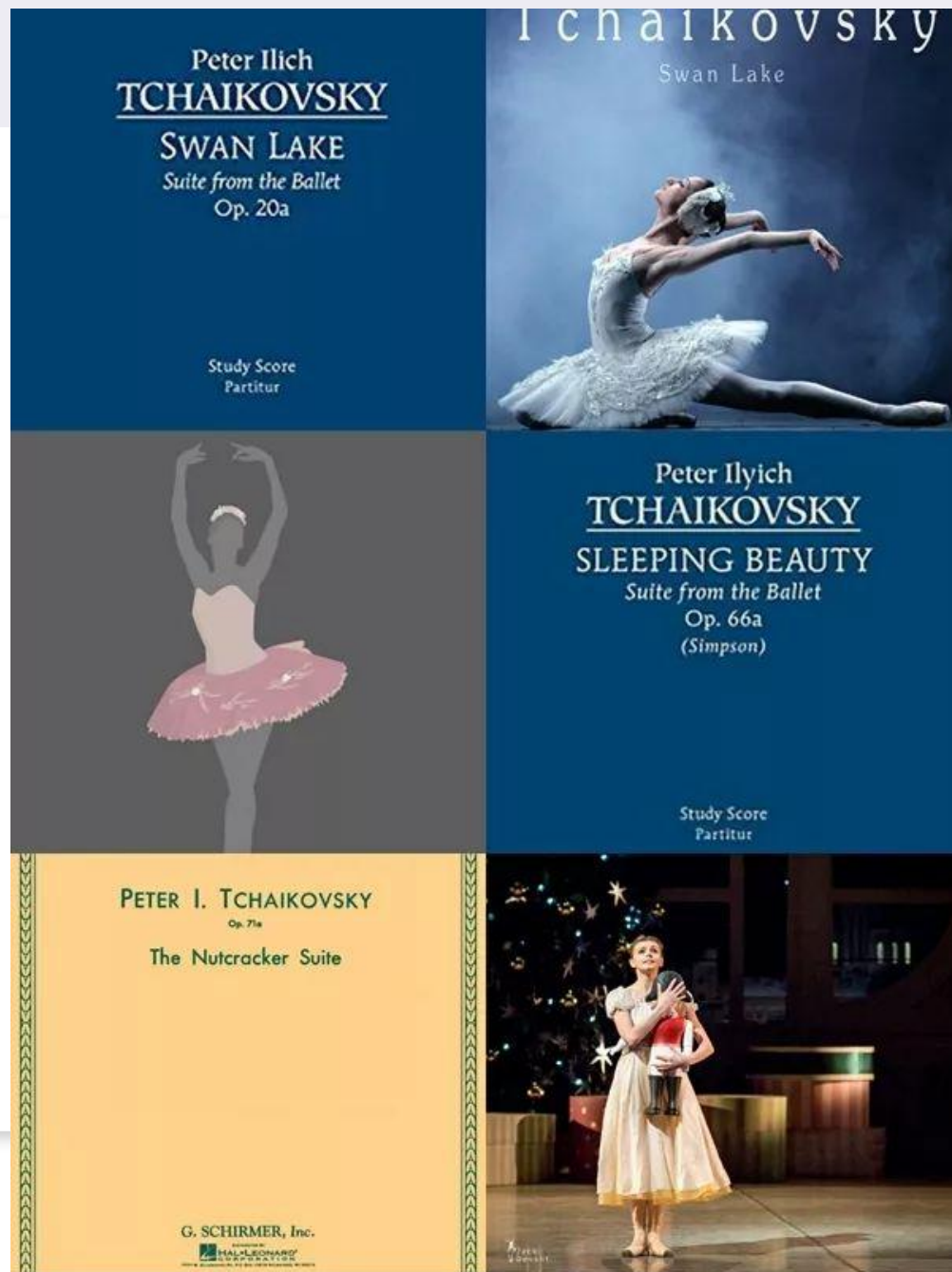

单击此处添加大标题

"音乐与舞蹈，天生的一对恋人"，是今天课程想讲的主题。

芭蕾舞剧 (ballet)，这种由舞蹈演员身着剧装在音乐伴奏下表演的戏剧，起源于文艺复兴时期的意大利，后传入法国。最初的法国芭蕾舞剧音乐不仅有器乐，还有歌唱和朗诵，有点像歌剧(Opera-Ballet)，这样的传统一直延续到19世纪末。

后来，芭蕾的题材逐渐转向浪漫主义，女性舞蹈在芭蕾中的地位有所提高，足尖舞变为主要的芭蕾技巧。重要的浪漫芭蕾音乐有：

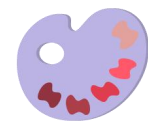

单击此处添加大标题

法国阿道夫·亚当的《吉赛尔》，他首次在舞剧音乐中使用了主题旋律贯穿的手法，让登场的每个人物都有了自已特定的主题与旋律。

法国德利布的《葛蓓莉亚》，华尔兹、玛祖卡、波莱罗、吉格，他的作曲充满了丰富的旋律、节奏与和声。

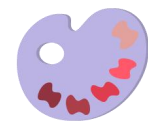
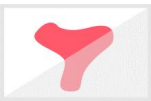
再有就是由器乐曲改编而成的芭蕾，如根据肖邦的7首钢琴曲改编成的《仙女们》；根据韦伯的钢琴曲《邀舞》改编成《玫瑰幽灵》。

单击此处添加大标题

舞剧音乐，是舞剧编导赖以编创舞蹈和戏剧动作的基础。音乐要体现完整的艺术构思、描绘戏剧性的情节进展，还要刻画人物性格、揭示内在情感。是柴科夫斯基，对舞剧音乐进行了诸多革新，首次将交响音乐的特征，特别是主题发展变化的手法引入到芭蕾音乐中，极大提高了舞剧音乐的表现力；同时，他又擅长描绘纤细的情感，让舞姿的优雅细腻得到充分展现。

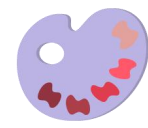
音乐遂成为芭蕾舞的“灵魂”。

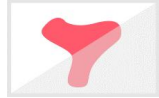

单击此处添加大标题

芭蕾舞剧中有诸多不同的舞蹈形式，如独舞、群舞、双人舞。独舞长于刻画人物性格，抒发情感；群舞适合渲染气氛，调剂色彩。古典芭蕾中的大双人舞（grand pas de deux），是全剧的核心舞段，也是芭蕾舞技集中体现的地方。今天我重点想讲的，是古典芭蕾中的另一种舞蹈体裁——性格舞。

性格舞，这是舞剧编导撷取民族民间舞蹈素材，结合芭蕾的特性与审美标准，创造出来的一种舞台舞蹈形式。性格舞中的“风格化语汇”，不仅赋予了舞蹈动作的形式，且强化了动作的含义。性格舞在处理华丽、宏大的场面时，具备无可争辩的优越性

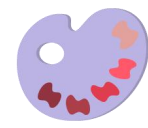

芭蕾舞

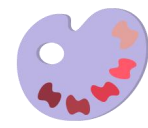
- 关于芭蕾，法国文学家巴尔扎克认为：“芭蕾是一种生存的方式。”美国舞蹈理论家、史学家和《纽约时报》的第一位舞蹈专栏评论家约翰·马丁指出：“芭蕾所表现的乃从因果关系的理性世界障碍中、从固有能量和功能作用中解放出来的理想之核心，是对人作为人的颂扬。”18世纪芭蕾大改革家让·乔治·诺维尔认为：芭蕾就是自然的本身。

单击此处添加大标题

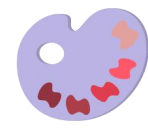

单击此处添加大标题

单击此处添加大标题

单击此处添加大标题

《天鹅湖》的第三幕，在皇后为王子挑选新娘而举办的大型舞会上，一组曼妙多姿的性格舞，充分展示了性格迥异的女性形象：匈牙利新娘端庄的查尔达什舞；西班牙新娘热烈的西班牙舞；意大利新娘活泼的那不勒斯舞；波兰新娘高雅的玛祖卡舞。柴科夫斯基出色地用音乐将这一颗颗“明珠”串联起来——不止于勾勒人物性格，还通过音乐的“交响性”，成功营造出色彩丰富、冲突迭起的戏剧氛围，推动着剧情的向前发展。

天鹅湖——意大利新娘的那不勒斯舞曲音乐

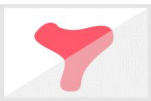
天鹅湖——波兰新娘的玛祖卡舞曲音乐

天鹅湖——俄罗斯新娘的俄罗斯舞曲音乐

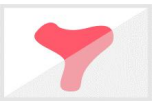
天鹅湖——匈牙利新娘的查尔达什舞音乐

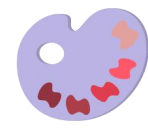
西班牙舞 天鹅湖 马林斯基剧院芭蕾舞团

单击此处添加大标题

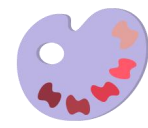
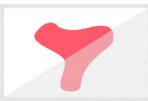
最初的“性格舞”，被称为“余兴表演 (Divertissement)”，法语中“娱乐”的意思，指的是跟舞剧情节无关，衔接各种场景间的娱乐性舞蹈组合。当时，人们约定俗成地将那些具有个性化或职业特点的表演称为“性格舞蹈”：比如小丑、海盗、工匠、巫师的舞蹈，或者是一些经过加工的民间舞蹈。

“性格舞蹈(Danse de caractère)”这个术语，最早见于意大利舞蹈家Carlo Blasis 的著作《舞蹈的理论与实践》(1820年)。“性格舞”中的民族民间舞主要是指欧洲的民间舞，如西班牙的西班牙舞、弗拉门戈舞，匈牙利的查尔达什舞，波兰的玛祖卡舞，俄罗斯的鞑靼舞，意大利的那不勒斯舞等。

单

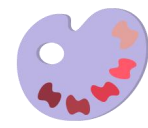

单市业外添知十标题

单击此处添加大标题

单击此处添加大标题

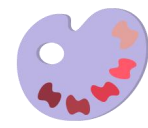

单击此处添加大标题

单击此处添加大标题

单击此处添加大标题

19世纪30年代后，随着浪漫主义芭蕾的兴起和发展，越来越多的性格舞蹈出现在芭蕾舞剧中：舞者身着华丽的民族服装，穿着带鞋跟的鞋进行表演(也有穿着软鞋和用足尖跳)。性格舞明快热烈、风情浓郁的异国情调，与高贵典雅、细腻规范的古典舞蹈(Classical Dance)相映成趣。

单击此处添加大标题

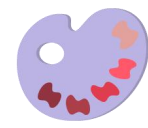
有“圣诞芭蕾”美誉的《胡桃夹子》，是柴科夫斯基芭蕾音乐创作中最为精巧梦幻的一部。其中性格舞的音乐尤其色彩斑斓，如梦似幻。

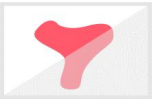
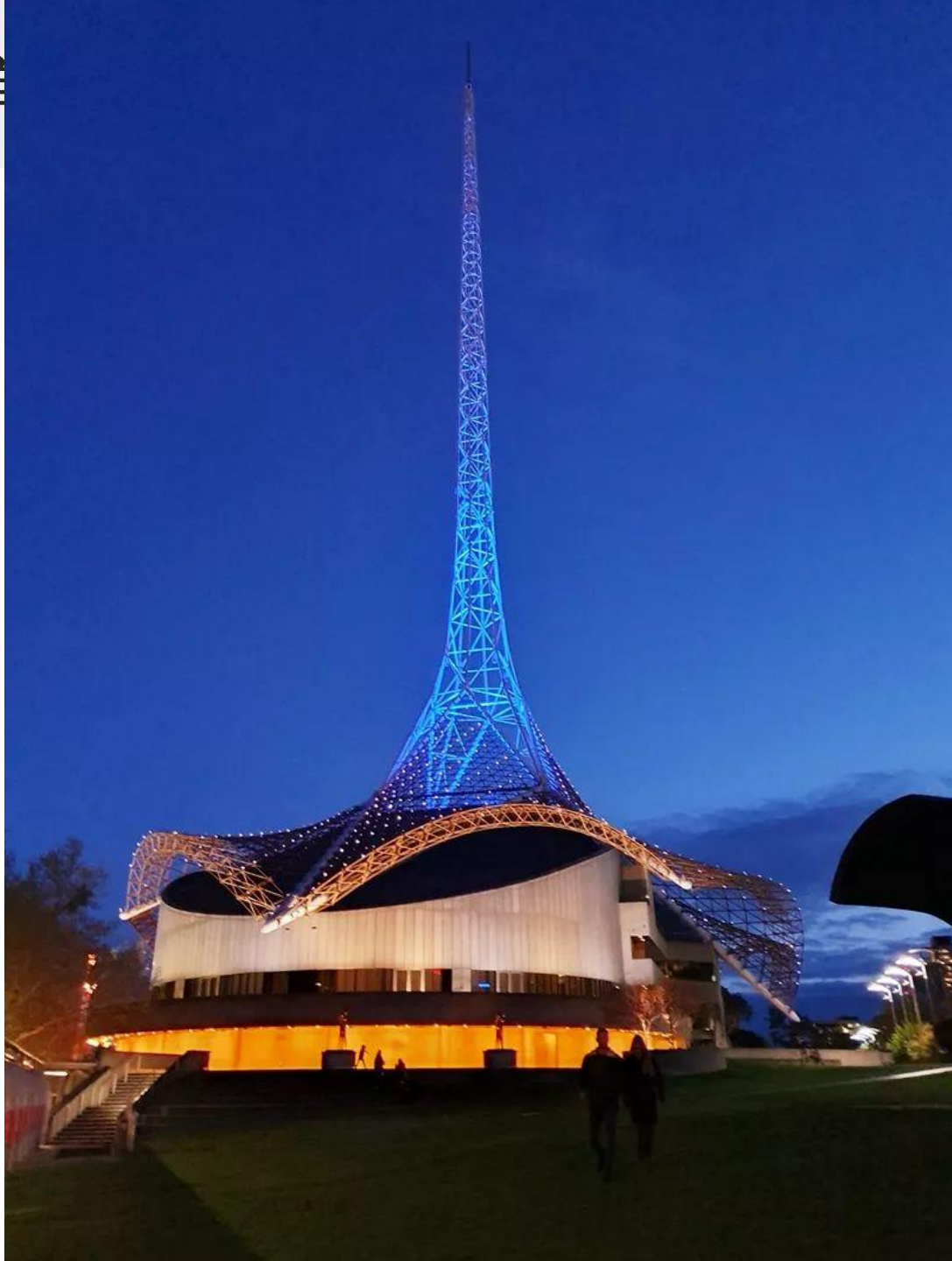
在墨尔本艺术中心(舞裙造型的建筑
设计)，欣赏澳大利亚国家芭蕾舞团
献演的《胡桃夹子》。

The Nutcracker

Marius Petipa
St. Petersburg, Russia
1892

单击此处添加大标题

THE AUSTRALIAN BALLET

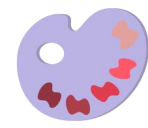
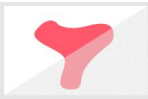
THE
PETER WRIGHT'S
Nutcracker

SHARE A PHOTO OF YOUR *THE NUTCRACKER*
EXPERIENCE ON INSTAGRAM AND TAG

@AUSBALLET #AUSBALLET

单击此处添加大标题

尽管剧情早已了熟于心，观看时还是会期待那组特别美妙的“性格舞”表演：巧克力仙子的西班牙舞、咖啡仙子的阿拉伯舞、茶仙子的中国舞.....跳啊跳啊，在“花之圆舞曲”的迷人旋转中，仿佛观赏者也可以跟着克拉拉和王子一起舞进时光隧道。

单击此处添加大标题

胡桃夹子——巧克力仙子
(西班牙舞曲) 音频

胡桃夹子——咖啡仙子
(阿拉伯舞曲) 音频

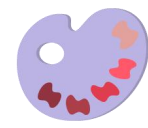
胡桃夹子——茶仙子
(中国舞曲) 音频

单击此处添加大标题

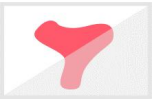
柴科夫斯基在剧中的某些音乐段落舍弃了大提琴和低音乐器，而加入三角铁和短笛，这让整部舞剧弥漫着一种圣诞节特有的，轻快明亮的气息。

其中，最美妙的配乐当属“糖果仙子舞”。当时的编舞伊万诺夫对音乐的要求是：“要如喷泉一般，水珠四射”。柴科夫斯基为此专程从巴黎秘密运来刚刚发明不久的钢片琴。这里还有一段有趣的“八卦”：他特意叮嘱，“一定不能让他姆斯基-科萨科夫知道，否则会被他抢先使用”。为此，这个秘密武器“钢片琴”，甚至在首演之前都没有公布在管弦乐的编制中。首演时，柴科夫斯基亲自弹奏，果然，钢片琴伴着弦乐，奏出一串奇幻的、银铃般的乐音，让糖果仙子的舞蹈闪闪发光。

高清芭蕾舞糖果仙子之舞

单击此处添加大标题

创作《睡美人》时，编舞彼季帕甚为苛刻地要求把指定的乐器和数目与每一个编舞动作协调起来。恢宏的集体舞、抒情的双人舞、华丽的慢板舞——柴科夫斯基细致地捕捉到舞剧的情节特征，以及舞者举手投足间的情感表达，用音乐将彼季帕的编舞表现得淋漓尽致。可以说，伟大的艺术创作从来都是一种相互成就。

The Sleeping Beauty

Marius Petipa
St. Petersburg, Russia

1889

Jack
Devant

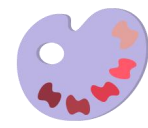

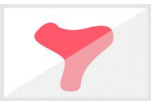

单

单

Jack
Devant

单

再欣赏一段《睡美人》中的性格舞，
《蓝鸟和菲洛林娜公主》。

从《天鹅湖》各国新娘的出场、《胡桃夹子》主人公梦游糖果王国的经历，到《睡美人》王子公主婚礼上众多童话人物的登场，以及《葛蓓莉亚》通过性格舞完成的以木偶为主角的情节设计，《堂吉诃德》中成为经典的性格舞编排……“性格舞”这样一种独立的编舞艺术形式，成为古典芭蕾舞剧中不可或缺的组成部分。

也正是柴科夫斯基的这三部舞剧精品，成就了舞蹈和音乐最完美的结合。后浪漫主义时期，更有一长串“染指”芭蕾的响亮名字：德彪西、斯特拉文斯基、理查·施特劳斯、巴托克、拉威尔、普罗科菲耶夫、哈恰图良。

动漫芭蕾

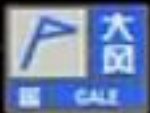

非常经典的芭蕾欣赏

托尼经典音乐

中国芭蕾《梁祝》片段 芭蕾皇后 谭元元表演

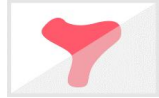
BTV 北京卫视

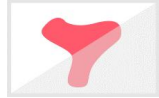
中国古典舞《行者》，表演者李响，舞姿如同行云流水

•没有什么比艺术更能让人逃离世界，可也没有什么比艺术更能与世界联系。

——歌德

• 自然只给了我们生命， 艺术却使
我们成了人。

• —席勒

感谢观看

单击此处添加文本具体内容

